

「大樹之下，寸草不生」——布朗庫西

王蓮曄

二十世紀深具影響力的現代藝術雕塑家布朗庫西(Brancusi, Constantin 1876-1957)(圖一)，是羅馬尼亞裔法國籍藝術家。自幼生長在靠傳統木工維生的農家，在家中排行老二，僅與母親和祖母較為親近，和父親與另外三位手足相處得並不融洽；八歲時即離家學藝，九歲時父親過世。成長階段過著學徒、打工和靠申請獎學金完成學習。

布朗庫西曾就讀羅馬尼亞高等學府，布加勒斯特大學(Universitatea Națională de Arte)接受雕塑養成教育。1904年，毅然決然落實自己一心想成為藝術家的念頭，破釜沉舟離開故鄉前往藝術之都巴黎，但因為貧窮只能立願步行前往，途中曾在慕尼黑因教學而短暫停留，然，不忘初衷的又放棄教學，堅持步行赴藝術的殿堂巴黎，但，終究因體力不支而生病住院，最後，是在一位老朋友的資助之下坐火車到巴黎。

落實藝術夢

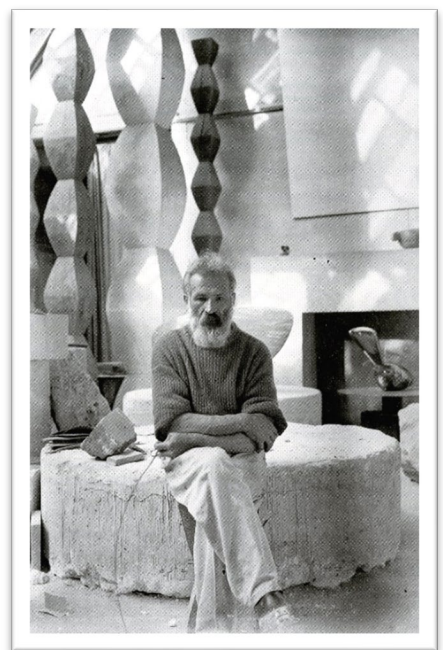
布朗庫西 28 歲，1904 年 7 月 14 日抵達巴黎，有趣的是巧逢法國國慶日。隨即在 1905 年 6 月 23 日，收到巴黎國立高等藝術學院(l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts)

的人學通知。順利進入法國雕刻家梅爾西耶(Antonin Mercié, 1845-1916)工作室。當時教授給他的錄取講評是「對任何媒材皆完美掌握」¹，精準的點出布朗庫西日後一貫的創作風格，追求探索以各種媒材或相同或相異的形式來表現同一主題。

布朗庫西在生活經濟上接受羅馬尼亞好友的馳援並在餐館打工、清洗碗盤，藉以支撐生活，同時，選擇以較便宜的材質，石膏展開創作，積極參與了「秋季沙龍」²的展出，也正在此時，他被藝壇譽為現代雕刻藝術之父的法國雕塑家羅丹(Auguste Rodin, 1840-1917)所注意與賞識，並提出收其為弟子。

1907年，布朗庫西離開巴黎國立高等藝術學院，接受羅丹的邀請，進入現為羅丹美術

圖一：布朗庫西，約攝於1933年。

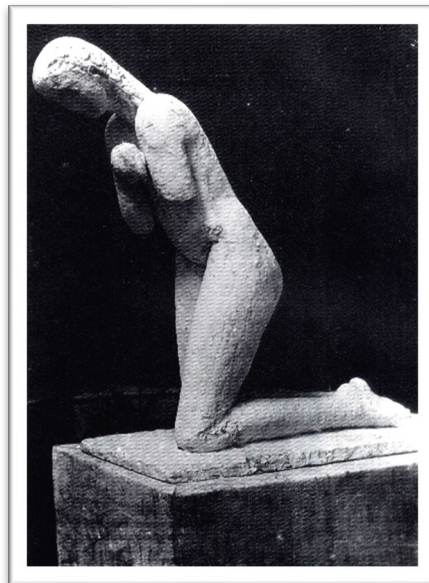
圖二：女性偶像 約 2500-1100B.C 高 63.4 公分。

館的默東工作室 (Rodin Museum Meudon) 擔任助理。但是他們一起工作的時間，僅僅從 3 月 24 日至 4 月 27 日，在歷經此短暫的工作期間，布朗庫西有所自覺深刻意識到「大樹之下，寸草不生」³就離開了。為了忠實呈顯探討於自己內心深處所追求的藝術，他另闢蹊徑的轉向尋求自己真正所要的，開始廣結當時活躍於藝壇且勇於嘗試創新的前衛藝術家朋友：例如，馬諦斯 (Henri Matisse, 1869-1954)、雷傑 (Fernand Leger, 1881-1955)、其中與莫迪利亞尼 (Amedeo Modigliani, 1884-1920)、曼·雷 (Man Ray, 1890-1976) 交往甚深。創作上，他們相互激盪切磋藝術創作理念，分享學習心得；精神上，共渡異鄉生活的歡樂時光。

鑄生命於雕刻

圖三：羅丹 祈禱。

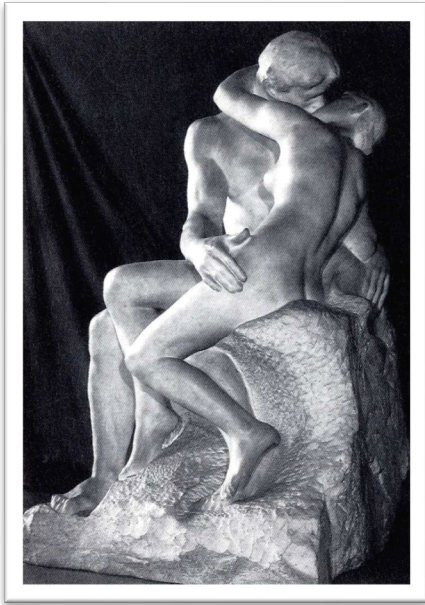

圖三-1：布朗庫西 祈禱。

布朗庫西直到 1907 年，創作上有了新的轉變，他致力捨棄傳統雕刻的窠臼，從預備模型翻製為起步的雕刻，而改採純粹的以直接面對材質啟動雕刻。其靈感來自愛琴海群島中的席拉底斯群島文化 (Cyclades civilization, 3000~1200B.C.)⁴ (圖二)，以及原始部落藝術簡約直接的創作過程。造型簡潔俐落，運用基本的幾何圖形，真實的表現出人體三度空間的體積感。同一年，布朗庫西更鼓足勇氣，勇

敢且大膽地，分別重新詮釋羅丹為人熟悉的兩個題材：其一，「祈禱」(la prière) (圖三、圖三-1)；其二，「吻」(Le Baiser) (圖四、圖四-1, -2, -3) 藉此兩主題的作品，來對應並且切割他與羅丹在藝術創作觀念、技法與精神上的差異，遂掀起藝壇的關注，表現令人矚目。

圖四：羅丹 吻 1888-1889 年 羅丹美術館。 巴黎。

布朗庫西為堅定自己的初衷與決心，在住處的牆上大大且深深地刻寫「不要忘記你是一位藝術家！不要失去你的勇氣，毫無恐懼，你必成功。」自此一步步忠於內心所追求的藝術表現，堅定踏實地實踐。如此，一位風格獨具、鑄生命於雕刻的二十世紀現代藝術雕塑家就這樣逐步地邁開國際藝術巨匠的步伐。

致力於探討材質

「對任何媒材皆完美掌握」是布朗庫西錄取巴黎國立高等藝術學院，入學評審教授所給予他的講評。教授的慧眼獨具與真知灼見，正是布朗庫西系列創作的一大特色，單一主題不間斷地嘗試以或相同或相異的形式與技法，在不相同材質上琢磨。

「波卡妮小姐」III(Mademoiselle Pogany III) 1931 年 大理石 高 45.1 公分 路易斯和

(由上至下)圖四-1、圖四-2、圖四-3：布朗庫西 吻 1907-1908 年 克拉約瓦美術館(muzeul de arte Craiova) 羅馬尼亞。

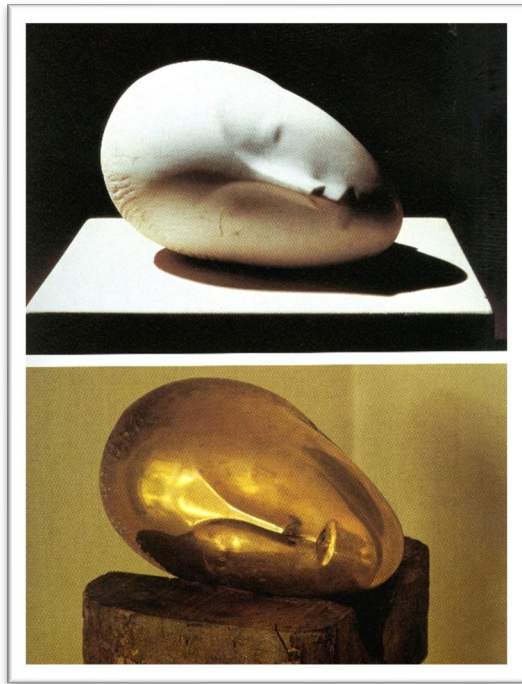
華爾特 阿倫斯伯格(The Louise and Walter Arensberg)收藏 費城藝術博物館 美國

「波卡妮小姐」III，藉由作品編號「III」，即可得知同一主題的雕塑，絕對不只一件。確實，在進入布朗庫西的工作室，我們完全可以理解與體會到，在一件公諸於大眾眼前的藝術品之前，藝術家錘鍊的過程。

波卡妮小姐是一位羅馬尼亞匈牙利籍一名律師的女兒，本身是一位畫家，在蒙帕納斯區(Montparnasse)創作。1910年的夏天，她深受布朗庫西當年三月在獨立沙龍首次展出的兩件雕塑，「沈睡的謬斯」(La Muse endormie)(圖五)與「普羅米修斯」(Prometheus)

(上)圖五：沈睡的繆斯 1909-1910 年 大理石 高 27.8 公分 赫希霍恩美術館和雕塑花園(Hirshhorn Museum and Sculpture Garden) 史密森尼學會(也譯作史密松學院) 華盛頓 美國；(下)圖五-1：沈睡的繆斯 1910 年 青銅 高 27.3 公分 國立現代美術館收藏 巴黎。

(圖六)所感動。同一年，波卡妮小姐參加了秋季沙龍展，奇妙的際遇與布朗庫西在藝術家的專屬羅賽莉媽媽(la Mère Rosalie)餐廳相遇。波卡妮小姐注意到布朗庫西的兩件作品，「納西瑟斯」⁵ (Narisse) (圖七)、「達奈德」(Danaïde) (圖八)讓她驚訝並引發好奇不禁提問：「只有雙眼」(que des yeux)！?⁶

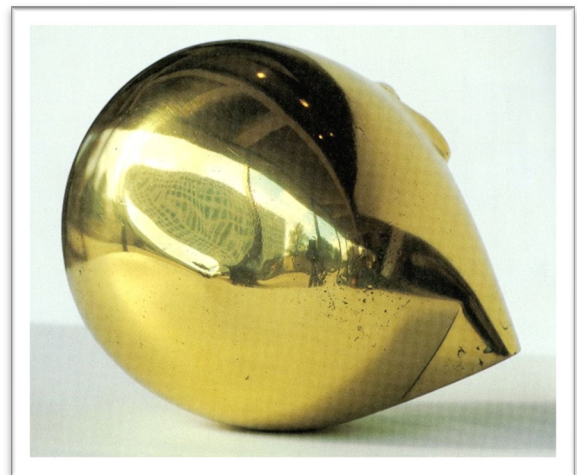
上流社會的慕名者波卡妮小姐前往拜訪，為使波卡妮小姐能更了解自己的創作過程，布朗庫西提議為她塑一頭像，波卡妮小姐欣然接受。因此有了一系列「波卡妮小姐」的塑像。期間從 1910 年 12 月至 1911 年 1 月，他們展開工作，波卡妮小姐曾為布朗庫西擺過一些姿勢。但只短短一個多月的時間，連頭像還沒開始雕塑時，波卡妮小姐就離開了巴黎。

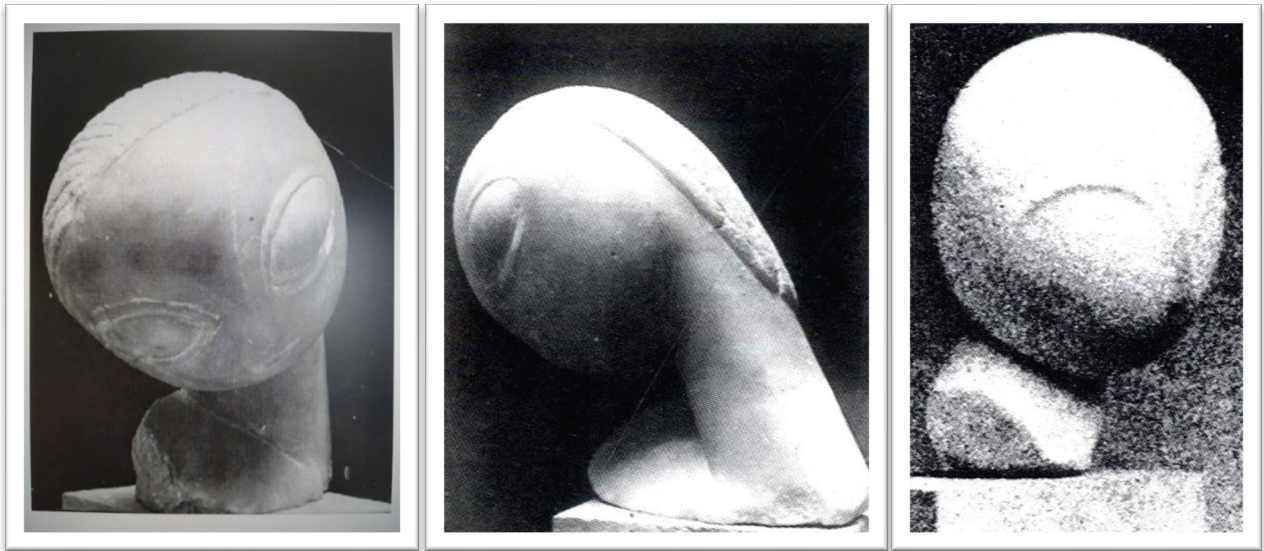
圖六：普羅米修斯 1911 年 青銅 高 17.6 公分 赫希霍恩美術館和雕塑花園(Hirshhorn Museum and Sculpture Garden) 史密森尼學會(也譯作史密松學院) 華盛頓 美國。

然而「波卡妮小姐」系列自 1913 年便陸陸續續完成並展出。也就是說，布朗庫西憑藉著敏銳的觀察力與記憶，去蕪存菁地在創作中摸索波卡妮小姐的神韻、五官，精煉純淨出最絕對基本的呈現。

在此，我們欣賞布朗庫西完成於 1933 年「波卡妮小姐」III (圖九)的創作。

整件雕塑以橢圓弧形為基調，前傾低垂的頭，相互呼應於有節奏感的大小漸次重疊的橢圓形式。風格上較為輕鬆、圓潤和優美，手法自由與活潑，一樣有著方形挺立鼻梁與月彎弧形眉骨的頭像。布朗庫西認為相較於眼睛、嘴巴，鼻子是臉部五官中，最具三度空間與方向感，辨識度最高的部位。正如同席拉底斯群島文化的頭像，精簡俐落到只鑿刻表現刀斧般的鼻樑。而如此精簡、淨化的幾何造型，正猶如萬物渾沌之初的原形，引領人進入

(左)圖七：納西瑟斯 1909 年 大理石 23.5 x 17.1 cm 原作已遺失 布朗庫西攝；(中)圖七-1：納西瑟斯 (Narcisse) 側面；(右)圖八：達奈德 1910 年 大理石 高 28.3 公分。

沉思冥想的審美空間。藝術品的生命不僅停留在雕塑的方寸與光影之間，更源於藝術品本身的無限延伸。

打造自己的命運

回顧布朗庫西的藝術歷程，反觀如果在 1904 年，他沒有離開故鄉從羅馬尼亞克服萬難，堅定初衷遠赴巴黎開拓視野，接受現代藝術的洗禮，靠著不屈的意志力與毅力，完成理想打造一個自己；試想 1907 年時，他沒有離開羅丹麾下另闢蹊徑，開創自己的風格；同一年，如果，他沒有勇氣與膽識的提出「祈禱」以及「吻」

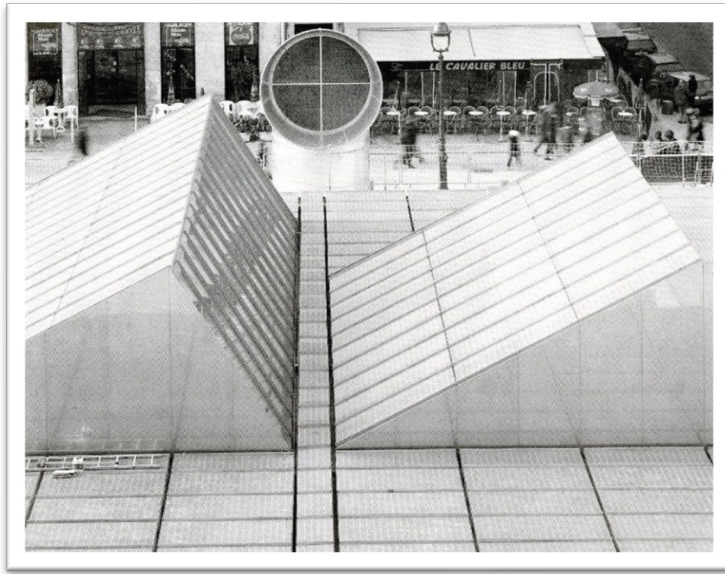
兩件作品向羅丹挑戰。試想：布朗庫西還會留名西方現代藝術史中，成為國際知名的雕刻家且影響力仍持續著嗎？

布朗庫西除了在西方享有國際現代藝術雕塑家的威望之外，對於祖國羅馬尼亞而言，更為大眾所仰望與敬重。在羅馬尼亞奧爾特尼亞地區戈爾吉縣的首府，特爾古日烏 (Târgu Jiu) 有一所康斯坦丁·布朗庫西大學

圖九：波卡妮小姐 III 1931 年 大理石 高 45.1 公分 路易斯和華爾特 阿倫斯伯格(The Louise and Walter Arensberg)收藏 費城藝術博物館 美國。此三圖為同一作品不同角度的欣賞。

(左)圖十：布朗庫西工作室的鋸齒型斜角屋頂；(右)圖十-1：布朗庫西工作室一角落。

(Universitatea Constantin Brancuși, 建於 1990 年)。同時，這座城市也因著他的雕塑群 (Calea Eroilor) 而聞名於世。該雕塑群位於中央公園一處方位由西向東、全長 1,275 公尺的軸線上。創作於 1938 年，分別由四座雕塑組成：沉默之桌 (Masa tăcerii)、椅巷 (Aleea scaunelor)、吻之門 (Poarta sărutului) 和一柱擎天的無盡之柱 (Coloana fără sfârșit)。創作動機是向第一次世界大戰中罹難的羅馬尼亞英雄致敬悼念的景觀。該雕塑群被公認為是 20 世紀戶外雕塑的偉大作品之一。也讓人聯想起英國建於公元前 2500 年到公元前 2000 年之間石器時代晚期，英格蘭威爾特郡埃姆斯伯里的「巨石陣」(Stonehenge) 同為悼念亡靈的紀念碑。以及，古埃及藝術「東生西死」的生命觀，神廟建築如大岩廟又稱拉姆賽斯神廟象徵著「生命再生」的意義。

若想身歷其境的感受布朗庫西的工作場域，一覽其更多與完整的創作過程。在巴黎龐畢度中心 (Le Centre Pompidou) 廣場，由義大利建築師倫佐·皮亞諾 (Renzo Piano, 1937-) 所設計的布朗庫西工作室 (圖十、十-1)，啟用於龐畢度中心 20 周年慶，陳列布朗庫西在巴黎第 15 區，蒙帕納斯工作室中的所有雕塑。可前往親臨感受，在一件公諸於大眾眼前的藝術品之前，藝術家所歷經的錘鍊。

參考書目

- Aillagon, Jean-Jacques(1997) ,L'Atelier Brancusi, Éditions du Centre Pompidou, Paris.
- Geist, Sidney(1999), Le Baiser, Éditions du Centre Pompidou, Paris.
- Getsy, David j.(2010), Rodin Sex and the Making of Modern Sculpture, Yale university Press, New Haven and London.

Hulten, Pontus; Dumitresco, Natalia; Istrati, Alexandre(1986), Brancusi, Flammarion, Paris.

Jianou, Ionel(1982), Brancusi, Editions d'Art, Paris.

Mola, Paola (2005), Brancusi, The White Work, The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York.

Schmalenbach, Werner(2005), Modigliani, Prestel, New York.

Varia, Radu(1989), Brancusi, Éditions Gaillimard, Rizzoli International Publications, Inc., New York.

工具書

Erika Langmuir and Norbert Lynton, The Yale Dictionary of Art and Artists, Yale Nota Bene, London, 2000. Larousse.

(本文作者畢業於國立臺灣師範大學美術研究所、法國巴黎國立高等藝術學院素描組結業，國立臺灣藝術大學書畫藝術學系兼任助理教授退休)

註釋：

1. Très satisfaisant dans toutes les matières.
2. 秋季沙龍 (Salon d'Automne 或 Société du Salon d'automne) 是 1903 年以來每年在法國巴黎舉行的藝術展。其創立的宗旨在於對抗，成立於 1667 年法國巴黎法蘭西藝術院的官方巴黎沙龍。隨後，秋季沙龍便迅速成為了 20 世紀最有影響力的繪畫、雕塑、建築及裝飾藝術展覽。
3. Rien ne pousse à l'ombre des grands arbres.; nothing grows in the shade of big trees.
4. 在公元前 3 千年，一群位於愛琴海希臘東南角，約有 220 個的群島所形成的文化。
5. 直譯為「水仙」是希臘神話中一個俊美而自負的少年。
6. Varia, Radu(1989), Brancusi, P.303.

臺法高教峰會在臺師大

2024 臺灣—法國高等教育高峰會，由教育部指導，國立臺灣師範大學攜手財團法人高等教育國際合作基金會與法國在臺協會、法國教育中心合作，3 月 11 日至 12 日於臺師大登場。本屆為疫情後首次的實體論題，法方派出多位重要人士及大學校長代表們出席，包含法國教育中心副執行長、法國大學協會副主席 Dean Lewis、法國在台協會龍燁主任 (Franck Paris)，以及波爾多大學、里爾大學、漢斯大學、拉羅謝爾大學、東方語言文化學院等 7 校校長，就臺法兩國在大學國際化、科技研究、產學合作、人才培育、語言教學等領域的交流，進而持續深化雙邊學教研合作效益。

我國駐法國代表處吳志中大使亦透過視訊致詞，稱本次論壇有至今最具代表性的來臺法國團，感謝雙方共同拓展合作契機，他也強調語言在追求學術卓越和全球影響力的重要性，不僅開拓了國際視野，也促進雙方交流。

根據教育部統計，目前臺法雙方已累計簽訂各類學術合作協定共 875 項，包括雙聯學位、共同研究、師生交換、重點科技領域交流等多元模式，臺灣超過 350 人在法國留學，亦有將近 1740 位法國學生在臺求學。隨著臺法教育合作持續推進，彼此學研交流將進展到嶄新的一頁。(資料來源：臺師大臉書、師大新聞)