

畫

外

OUT
FRAME

月訊 No.040

指導單位 | 嘉義市政府

嘉義市政府文化局

發行單位 | 嘉義市立美術館

地址 | 600002 嘉義市西區廣寧街101號

電話 | (05)227-0016

信箱 | art@ems.chiayi.gov.tw

企劃製作 | 沃時文化有限公司

美術設計 | 理式意象設計有限公司

印刷 | 崎威彩藝有限公司

出版日期 | 2023年4月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

定神於形

—— 從嘉義米街開始的雕塑人生

文 | 陳含瑜 · 圖 | 嘉義市立美術館

二月下旬開始於嘉義市立美術館展出的「定神－蒲添生臺灣頭人巨帙」，呈現臺灣雕塑家蒲添生的創作生命史與精彩的政商頭人造像。蒲添生為臺灣第一代留日雕塑家，一生專注於人像雕塑，尤其容貌傳神的政經名人之人像塑造。他的作品不僅僅形似，還能定神於形，凝聚對象的精神與氣質於一瞬。

來自米街，走入雕塑

本次展場動線先以深具個人特質及時代意義的作品《詩人》與《蘇友讓先生》開場，接著以四項時間軸呈現蒲添生的創作生涯。蒲添生1912年生於嘉義米街（成仁街），父親開設「文錦裱畫店」，早期他於裝裱店工作並開始繪畫，此時他已展露藝術天分，17歲即獲得「全島書畫美展」入選。而後，他赴日由藝術家朝倉文夫當面審核入其門下，於朝倉塾展開雕塑學徒生涯。此外蒲添生也因其優異的創作才能與性格，使朝倉曾表示希望蒲添生能夠與自己的女兒朝倉響子成婚。就學時期，蒲添生返臺製作嘉義木材商蘇友讓的塑像時，陳澄波看見他的作品後極為欣賞，便將大女兒陳紫薇託付予蒲添生。展場中可見拜師學藝至結婚姻緣始末的文獻紀錄，使觀者對於蒲添生的一生有更為清晰的圖像與輪廓。展場最後的時間主軸，落在學成歸國後邁向大師之路的蒲添生。回到臺灣後，蒲添生接受各式各樣的委託製作，累積了諸多臺灣政商名人之作。

寫神入形

銜接一樓的大師之路，二樓展場安靜且壯觀地陳列大量雕塑人像。有別於一樓文獻資料的豐富鋪陳，二樓的人像以層層迭遞的方式展現，空間裡醞釀著溫暖而親近的氛圍，使觀者得以靠近這些人像，觀看細節，同時在展場中走動或遠望時，也可以見到人像彼此視線與空間之間的交互關係，光線隨著觀者的移動而些微轉換角度，這些雕塑在觀眾身體的移動與光影變化中，顯露永恆卻又瞬息萬變的魅力。

蒲添生的現代寫實雕塑風格溫暖而敦實，奠基於朝倉扎實的學術訓練，使得他的作品交織著西方客觀寫實與羅丹（Auguste Rodin）的現代雕塑風格。在這些委託製作的人像裡，可以見到其個人風格的顯現，同時也看見在不同人像作品中細膩的差異表現。他善於捕捉人像隱微的性格氣質與動態細節，總能精準顯露對象的神韻，在比例、肌理乃至於線條轉折等作品細節上都引人入勝。

生活風景裡的蒲添生

除了大量的政商名人雕塑外，蒲添生也以日常生活中的人物為創作對象，三樓的展場陳列蒲添生更為生活的面向，並且得以窺見在委託製作之外，其個人自由創作時不同的表現手法與對事物的觀察。他為自己的父母親、岳母所作之雕像，精準傳遞長輩的氣質與風貌，描繪他們予人的印象。為妻子、女兒與兒子所做的作品，肌理表面更富情感，輕快簡化的塊面，除更具現代性的藝術表現外，也更直觀地展現他與對象的關係，以及其創作手法多元的面向。

▲ 蒲添生於雕塑工作室。(攝影：潘小俠)

三樓的展覽呈現也帶有生活中疏散而閒逸的氣氛。兔子與小貓，兒子的腳與老鼠，鴨子、雞與馬，這些雕塑姿態也顯現出藝術家的生活即景、印象，與對事物的情感觀察。攝影家潘小俠所攝的蒲添生工作室的照片與生活中的動物們遙相呼應，在作品的展示之外，也顯現出作品上未完成的製作日常。展場中呈現著雕塑及蒲添生製作時的側拍，使得本展自文獻考察、經典作品展示至生活與工作幕後都有完整收束，在生命史的理解、作品的觀看與互動外，也呈現蒲添生以雕塑為生的藝術生活，使人們想像藝術家的日常，藝術家個人的樣貌、所愛的事物、珍視的片刻彷彿都變得具像起來。

蒲添生曾言：「萬物之中存在許多美好的聲音，我一生選擇人作為雕塑的語言，乃尊重人體之美；人類的軀體，是大自然的縮影，在人體中可以找大自然的每個部分。」從他的作品裡，看見其總是用手捏出人們神態與形體，後世的人們亦從中聽見他所傳遞的美好聲音。

▼ 此結婚大合照為 1939 年於蒲添生父親所開設的文錦裱畫店前拍攝，第一排中間為蒲添生與陳紫薇，第一排左邊第三位為岳父陳澄波，左邊第二位為岳母張捷，左邊第四位為張李德和。(圖片由蒲添生雕塑紀念館授權，嘉義市立美術館提供)

▲ 1929 年，17 歲的蒲添生以「上花」為名，以作品《鬥雞》入選「全島書畫美展」並獲六等獎，圖為蒲添生與作品《鬥雞》合影。(圖片由蒲添生雕塑紀念館授權，嘉義市立美術館提供)

▼ 「定神－蒲添生臺灣頭人巨帙」展覽現場。

蒲添生與他的時代人像

——策展人許遠達談雕塑展呈的幕後巧思

● 受訪——許遠達

撰文——陳含瑜

圖——嘉義市立美術館

「定神——蒲添生臺灣頭人巨帙」在正式展出前，由策展人許遠達與嘉美館共同研究籌備約一年，構思並規畫展覽內容與呈現方式。許遠達在嘉美館二〇二〇年的開館展「反風景」擔任先行研究，為嘉美館收入典藏的作品進行藝術史與詮釋的初步研究。以藝術史及雕塑為主要研究方向方向的許遠達，本次以策展人身分為觀眾呈現蒲添生作品的魅力，同時也在展場的互動設計中，使觀眾得以藉由本次展覽，以不同的觀看方式進一步理解雕塑作品。

活潑生動的文獻考察

許遠達在訪談中提及，在規劃展覽時，由於自己好奇蒲添生如何成長至眾人眼前的樣貌，在此前提下，許遠達以有別於側重作品的展覽方式，希望改為透過文獻、照片等脈絡的呈現，使觀眾更能了解蒲添生生命史的各個階段，並從中看見他如何一步步學習的雕塑之路。

本次展出的信件各有其迷人之處，搭配說明卡上的全文翻譯，觀眾更可直接地了解蒲添生與周遭人事物的關係。許遠達分享自己閱讀朝倉文夫寫給蒲添生的信時十分感動，信中談到日本經過戰亂與戰後的世事變化，談及當時日本的美術發展，也談彼此的美好情誼，聊生活也聊家人，兩位藝術家其亦師亦友的關係令人動容。展場另一側呈現陳澄波託人說媒的往來信件，亦即蒲添生結婚過程的細節始末，信件旁擺放的是蒲添生做的妻子像，文獻與展品的搭配觀看與閱讀，使觀眾對蒲添生有更生動的想像。

層層迭遞的人像節奏

二樓以數量龐大的政商名人像作為展出主軸，許遠達從雕塑對象的各領域中挑選作品，也盡可能平衡男女性別比例，從政治、商業、運動、醫學到藝術等，展現其人像雕塑的豐富性，呈現出蒲添生的美學與經典作品。二樓展牆設計與一樓以文獻陳列的概念不同，大範圍的牆面留白，凸顯出眾多人像驚人的視覺感受，同時也具備舒適的視覺韻律和觀看節奏，策展人表示這些都是基於考量參觀時，觀眾的身體感所做的設計。

為達到上述效果，二樓在布展時皆由許遠達一件件進行人像角度、位置的微調。此外，在考量塑像與展場空間的觀看關係後，也將展櫃的高度設計為不同的高低落差，讓整體讓整體空間在視覺上具層次。而承載作品的檯座設計也有講究，不同於實體的木箱展櫃，本次使用了木條釘製的底座，溫潤的線條與蒲添生作品的調性相互映合，而下方木架中空的視覺效果，也讓整個展場顯得更為通透，使視覺停留在錯落有致的雕塑本身。近年在雕塑的展示上，也逐漸轉向此類與觀眾更為靠近的展出方式。

定神技的互動體驗

在一樓展間中的「定神技」，《啞吧小姐》展現蒲添生個人美學的觀點，由於其發聲障礙，使得她面部情態、肌肉使用的方式較為特殊，蒲添生也在雕塑中呈現出此特性，可見藝術家對細節的觀察與實踐的技藝。在《愛因斯坦》與《英國小姐》中，透過觸碰與放大的觀察，可感受蒲添生手捏人像的手感，在一些身體與五官轉折之處，若伸手觸碰，會感受到人手剛好可以放進這些線條之中，這種手感所形成的溫度，並非工具可製造。蒲添生作品除了對肌肉與骨骼的細膩處理，其表面肌理、觸感也都在可觸摸、放大觀看的展場體驗中，將人體的特色更為鮮明地顯現出來。

許遠達提到雕塑作品的觀看方式，若針對單件作品一一打光，便能看到雕塑中人眼凹凸視覺效果所形成的眼睛反光，在此透過《李太太》的燈光切換裝置，得以觀察不同光照射下的視覺效果。此外，觀看雕塑的理想視角應是由下往上的仰望視角，然而實際在展場中無法如此呈現，因此在《林歡邦》塑像中透過博愛國小現場的縮時拍攝，觀眾除了體會仰望的視角，也看見在陽光移動變化之下，雕塑所呈現的不同樣貌。許遠達希望透過這樣的展覽呈現與策展方法，重新翻攪觀眾對其作品的認識，在藝術史建構的意義上，展現出藝術家養成的過程，並將這份歷史感帶進對作品的觀看與理解之中。

▼ 本次位於一樓的互動教育展區，邀請觀眾以觸摸、細節觀察、光源變化等方式進一步理解蒲添生的作品。

▼ 二樓展區以高低錯落、具有視覺穿透性的特製檯座，使展間內的觀看視線更具層次變化。

◆ 蒲添生於工作室內創作。(攝影：潘小俠)

▲ 在一樓展區中，陳列蒲添生個人生命史的不同階段。

