

展覽焦點

尚·杜傑德

和「水之堡」攝影美術館

阮義忠

壹、土魯斯的光榮

位於法國南方的土魯斯（Toulouse）市是該國的第三大城。它除了是航太工業的重鎮之外，亦是羅馬式建築保留極為完整的古城之一。無論在市中心的商業區，或偏郊的小鄉下，舉目可望櫛比鱗次的紅磚建築，因此又有「紅磚之城」的美譽。

除了是最新科技與傳統文化的匯聚溫床之外，土魯斯還有一項引以為傲的事，那就是該市擁有尚·杜傑德（Jean Dieuzaide 1921-）這位優秀的藝術家，以及他於 1974 年一手創立的土魯斯市立「水之堡」攝影美術館（Calerie du Château d'Eau）。

兩年多前，我首度造訪土魯斯市，本以為要花點時間問路，才找得到「水之堡」。沒想到土魯斯觀光局印行的導遊地圖，標明得一清二楚，同時列為「不可錯過」的名勝之一。

一問路人，幾乎人人皆知「水之堡」在那個方向，後來才曉得該館是由十九世紀初的一所水利局改成的。這種圓柱體的磚式塔樓，本是早期每一個城堡必備的引水入城的建築，而日前全法國却僅存兩座。因而「水之堡」就成為土魯斯市的市標。

而尚·杜傑德這位滿頭銀髮，年屆七十而依舊神情奕奕，動作敏捷的慈祥長者，正是該市的名人。從飛機場的海關關員到計程車司機、書店店員、餐廳女侍，一聽到我們是應他邀請來的，莫不以極為尊敬的語氣說：「喔，杜傑德先生，他是我們土魯斯了不起的藝術家。」

沒錯，土魯斯市民皆以「水之堡」及杜傑德為榮，這是全法國最重視攝影文化的一個了不起的城市，令每一個造訪她的攝影愛好者，更堅定對攝影的誠摯信念。

貳、「水之堡」在攝影界的地位

在舉世最重要的幾個攝影美術館、藝廊之中，我知道「水之堡」要算最遲了。

歐洲方面，眾所注目的焦點，往往集中在巴黎的「國家攝影中心（C.N.P.）、倫敦的「攝影家畫廊」（Photographer's Gallery）、維多利亞和亞伯特博物館（V&A Museum）之攝影部。在美國，紐約的「現代美術館」（MOMA）之攝影部及「國際攝影中心」（I.C.P.）則是大名鼎鼎。

「水之堡」雖然不那麼為人所熟知，但是在行家的心目中，它的地位一點也不亞於任何聞名於世的攝影展場。

雖然很早以前，我就曾聽陳傳興博士說過：「事實上，法國最重要的攝影展覽館，並不在巴黎，反倒是南部的一間不太大的『水之堡』」。但是，直至 1988 年，我才從著名的《國際攝影雜誌》（CAMERA International）上，真正了解「水之堡」有何等重要。因為這本雜誌破例地以整本專輯形式，介紹該館的歷史與典藏，並且附有一篇極有深度的〈尚·杜傑德訪問記〉。這是任何展場從未受到過的禮遇。

一所美術館的地位，完全建立在它的展出內容及典藏品的質與量。「水之堡」在這兩方面的成就，都達到攝影藝術的最高水平。

自從 1974 年開館以來，「水之堡」持續推出了 200 多個攝影展覽。舉凡攝影史上永垂不朽的人物如：布列松（Henri Cartier-Bresson）、威斯頓（E. Weston）、布拉塞（Brassai）、柯特茲（A Kertesz）、薩爾加多（S. Salgado）、賈科梅里（M. Giacomelli）、桑德（A. Sander）、拉帝格（J. H. Lartique）、卡帕（R. Capa）、畢秀夫（W. Bischof）、克萊因（W. Klein）、布拉弗（M. A. Bravo）、蘭姬（D. Lange）、霍瓦（F. Horvat）……等盡在其中。

這些世界各國的大師個展，是在「水之堡」的第一及第二兩個主展覽室舉行。至於後來增闢的第三展覽室，則是提供給年輕的攝影家們，肯定其優秀的創新表現，並鼓勵他們邁向明日的大師之路。

令人折服的是：「水之堡」的 200 多個展覽，幾乎沒有一個是倉促湊數的。每一個都是在精心策劃與組織、運作下苦心造就出來的。

我們看不到「水之堡」的展覽有半點趕時髦的意味，反而經常表現出一種對攝影藝術的獨特觀點。如花了 4 年時間去籌劃大文豪左拉（E. Zola）的攝影展，及用嚴謹的態度為我國的郎靜山先生舉行個展，肯定其該有的地位。

「水之堡」的展覽，並不是一個個零星的攝影作品發表會，它們串聯成一種精神，一股對攝影信念的堅持。簡單說一句：以攝影來呈現人性之終極關懷。而這股精神及其展現的成果，正是「水之堡」在攝影史上，奠立其不可動搖地位的

根基。

叁、「水之堡」的風格

由於構造的特殊，「水之堡」的展示空間可以說是舉世無雙的。整幢建築是以紅磚砌成，牆面形成圓圈狀，而每層樓的屋頂又都是拱型的。因此，分成上下兩層樓的兩間主展覽室的牆面，就像一條水管折成圓圈那樣，有著奇妙無比的造型。走在裡面看展覽，會讓人一直繞著圈圈看下去，外圈看完再看內圈，彷彿永無盡頭，一直在持續的感受。

更由於經過一個多世紀的風化，這些牆面的紅磚，都綻放出一股歷經歲月洗刷才有的獨特風采，使掛在上面的攝影作品顯現出一種罕有的魅力，與一般美術館冷冰冰的素色牆面所給人的感受截然不同。

第三展覽室，則是由新近挖掘出來的一個十六世紀的拱道改裝而成。與該展覽室緊鄰的則又是「水之堡」另一聞名的成就——「攝影檔案中心」，並開放給攝影愛好者申請使用。

該中心分成四個單位，包括：

- 一、圖書館：擁有珍貴的早期及當代之攝影文獻史料、攝影專輯及世界 30 餘種重要攝影雜誌三千五百冊以上。
- 二、典藏部：擁有 2000 張以上的大師親筆簽名經典之作。
- 三、幻燈片閱覽室：有關攝影史之節目（開放給教師及學生使用）。
- 四、錄影帶閱覽室：有關攝影大師的節目或是攝影家們所拍的影片。

以上所有的資料皆以電腦建檔除此之外，「水之堡」最引以為傲的就是：自從 1975 年以來，配合展覽所出版的 150 本攝影家個人專刊，它幾乎成為當代攝影風格全貌的大集成，甚至連當代最著名的攝影史學家包蒙·紐霍爾(B. Newhall)都曾盛讚其為：「世界上無可比擬的攝影寶庫」。

值得注意的是：這批歷經十七年苦心編輯的攝影專刊，其封面設計、版本型式(21 x 21cm)及版面編排，都是自始就維持不變的統一風格。它的編輯觀念已儼然成為世界各攝影出版物效法的母本。最早受到「水之堡」專刊影響的就是美國的「光圈」(Aperture)出版社，之後大家都把這種版面視為攝影集的黃金範本。

除了形式上的統一風格之外，在內容上，這些專刊的照片挑選、兩幅影象的對照、照片前後次序所引起的視覺心理上的考慮，都顯現出杜傑德本人對攝影藝

術獨到的慧眼。

很多在「水之堡」展覽過的大師，莫不覺得杜傑德替他們編輯的專刊，比起他們出版過的厚厚一本攝影集，還要來得有份量、具代表性。

毫無疑問的，「水之堡」的攝影專刊替該館打開更廣闊的疆界，它們便有緣造訪「水之堡」的人士，莫不在心目中萌生無上景仰之念。

肆、尚·杜傑德的貢獻

「水之堡」和它的主人尚·杜傑德已成為不可分割的一體。十八年前，杜傑德在他的攝影創作巔峯期，全心全力的投入創館工作，一轉眼人也銀髮滿頭了。而他日前還在擔任館長的職務，他不只是替館務掌舵，連每一個展覽的企劃執行、專刊的編輯、撰文介紹、展覽照片的前後次序……大大小小的事，皆事必躬親。這麼多年如一日的不改其完美主義者的固執個性，真可謂沒有杜傑德就沒有「水之堡」。

也由於「水之堡」的盛名所被，杜傑德個人傑出的攝影成就反倒被掩蓋了不少。事實上，他個人的攝影造詣，和眾所周知的當代大師們，是等量齊觀的。

1921年6月20日誕生於格納地·蘇·加宏（Grenade-Sur-Garonne）農家的杜傑德，在21歲時就開始拍照。兩年後決定成為攝影師，並且替當時的戴高樂將軍，拍了不少的早期肖像作品。

1946年首次展出作品後，著名的 Arthoud 出版社即請他進行「La Gascogne」一書的攝影工作。之後，年輕的杜傑德年年得到不少攝影獎項的肯定，直至33歲那年，因作品被《生活》（LIFE）雜誌刊出，而在國際上打開知名度。次年，他成為法國最重要的「尼普斯獎」（尼普斯為攝影發明人）之第一屆得主。以一個三十出頭的攝影新秀而言，那簡直是桂冠加身的至上榮譽與莫大肯定。

如此年年得到各大攝影獎的青睞，直至1966年，他54歲時更榮獲政府頒授「國家騎士勳章」，為其聲名的頂峯。

在杜傑德的十多本攝影專輯中，我個人特別鍾愛法國最大的攝影專業出版社《逆光》（Contrejour）於1983年為他印行的豪華攝影影集《古伊比利亞之旅》（Voyage en Ibérie）。

這本書收錄了他在葡萄牙、西班牙一帶所拍攝的作品。從書名我們可以知道，他不是想紀錄地中海半島的現況，而是想表現在人們身上、生活當中所傳遞下來的古文明習俗與傳統價值。

因此，他所踏訪的地點都是農村、漁村，所拍攝的對象都是市井小民。杜傑德把平凡小人物以一種禮讚他們的態度，塑成一尊尊令人肅然起敬的肖像，充分傳達出對人性深切的關懷。

另外，杜傑德出過數本與宗教藝術有關的書籍。在古代，土魯斯和其近鄰西班牙的南方一帶，是深受羅馬文化的影響。杜傑德正是浸沐於這種文化而成長的子弟，宗教

信仰和藝術創作在他的精神、心靈上，已化成一體而分不開的，正如同羅馬文化中的宗教與藝術之關係一樣。

在這些專輯中，他拍攝了大量的十三、十四世紀的古教堂及雕刻作品，無論是耶穌受刑於十字架的造像、聖經中先知人物的傳道壁雕或拱狀門廊、四合院等建築空間，杜傑德都在照片中，強烈的傳達出他對宗教的虔誠信念，及這些跨越時空，亙古永存的至高藝術神髓，令人重新接受羅馬藝術中之真善美的洗禮，有著莫大的心靈淨化作用。

在開創「水之堡」之後，杜傑德個人的創作量雖然大減，加上很少發表新作，以至於使不少人誤以為他早已放棄攝影。事實上，至今杜傑德依舊隨身攜帶著他鍾愛的 LEICA 小相機，一有機會就隨時搶鏡頭。

不同的是：他現在偏重於取材日常生活中的小事物，拍拍家裡的後院、臥房窗前、雨後馬路……等等靜態的影像，然而，由於他的表現已達爐火純青的化境，這些簡單而平常無奇的對象，在他的鏡頭重組之下，一一成為令人嘆為觀止的意境。我們彷彿可以借他的眼光來重新發現——萬事萬物皆有神。寫到這裡，不禁深切的想念著他和「水之堡」。

幸好，四月中旬我和臺灣的攝影愛好者就可以在臺中省立美術館目睹他的風采，及欣賞到「水之堡」的典藏精品展。這是由行政院文建會策劃，省美館主辦的「映象與時代」國際攝影大觀的活動之一。杜傑德將會由法來臺出席揭幕儀式，相信很多同好都在等待見面的這一天了。