

雷捷 (Fernand Léger), 《結構：印刷工人》(1918-1919), Leonard A. Lauder Cubist Collection, Metropolitan Museum of Art

與葉正元有約

參觀紐約大都會博物館10億美元身價

【立體派：Leonard Lauder收藏】捐贈展

余小蕙 (Yu Hsiao Hwei) / 紐約採訪

葉正元 (Ken Yeh) (攝影：余小蕙)

收藏家與捐贈人Leonard Lauder 紐約寓所客廳一景

2014年10月，紐約大都會博物館推出一項難得一見的立體派藝術展 (Cubism: The Leonard A. Lauder Collection)，展出美國大收藏家與藝術贊助人勞德 (Leonard Lauder) 歷時三十多年彙整建立、並於去年宣布捐贈給大都會博物館的立體派收藏，內容包括繪畫、紙上作品和雕塑，由立體派四位核心藝術家的81件作品組成：34件畢卡索 (Pablo Picasso, 1881-1973)、17件布拉克 (Georges Braque, 1882-1963)、15件Juan Gris (Juan Gris, 1887-1927) 和15件雷捷 (Fernand Léger, 1881-1955)，估計市場價值超過10億美元。大都會博物館不僅因為這項重要捐贈，填補了現代藝術收藏的一個重要空白，自此與紐約MOMA、巴黎龐畢度中心、聖彼得堡冬宮博物館的立體派收藏等齊名，同時在世界古典藝術豐富收藏的基礎上，積極展開20世紀和21世紀藝術的收藏與展示。為了迎接這項捐贈，大都會博物館特別成立一個新職位，任命館內現代藝術策展人專門管理這批收藏和新成立的現代藝術研究中心，同時預計對華萊士廳 (Wallace Wing) 進行修復，以更好的條件來展示勞德收藏與博物館現當代收藏。

葉正元 (Ken Yeh)，出身台灣，長久以來定居紐約，目前是知名大畫廊阿奎維拉 (Acquavella) 的亞洲部總裁，先前長期服務佳士得國際拍賣公司，擔任亞洲區主席，專長是印象派和現代主義繪畫。Acquavella 畫廊位於紐約79街，與大都會博物館相隔咫尺，Ken經常利用午休或空檔時間，踱步到大都會博物館，倘佯在世界藝術的氛圍中。十月一個天空陰霾、冷風刺骨的午後，〈當代藝術新聞〉特別邀請他擔任導覽，介紹這項具里程碑意義的捐贈以及展出的精彩作品。

近四十年的立體派收藏史，許多具重要歷史意義作品

進入展覽會場首先映入眼簾的是一整面牆呈現捐贈人勞德先生紐約寓所客廳的照片，除了矮桌上放置許多家人親友照片外，沙發上方掛了八幅畫，分別為畢卡索和布拉克的作品，包括布拉克著名的〈小提琴：莫扎特、庫貝利克〉。另一面牆則呈現另一個角度的客廳：兩扇窗戶中間的牆面掛了一幅雷捷大型、色彩鮮豔的幾何畫作，一旁是另一件小幅雷捷，顏色較簡單，以綠、藍、紅、白為主的作品。由此可見，勞德先生的立體派收藏屬於他日常生活的一部分，他與作品日夜相處在一起。Ken 自此開始講述了捐贈人勞德先生的背景和收藏特點…

「凡是對藝術感興趣的，不論是收藏家或一般觀眾，都蠻關注這項展覽。這次捐贈對大都會博物館來說，是一份難得的厚禮，估價超過10億美金，算是有史以來最大筆的捐贈之一。雷歐納·勞德 (Leonard Lauder) 出身著名化妝品公司雅詩蘭黛 (Estée Lauder) 家族，兩兄弟皆以愛好藝術、擁有豐富收藏著稱。弟弟Ronald Lauder曾任駐奧地利大使，對奧地利藝術較為偏愛，他在紐約有一個美術館，新美術館 (Neue Galerie)，收藏以克林姆 (Gustav Klimt)、席勒 (Egon Schiele) 等奧地利藝術家為主。哥哥Leonard從1976年開始對立體派感興趣，慢慢建立收藏。當時根本沒有人關注立體派，因為立體派多半叫好不叫座，作品顏色灰暗，並不是那麼討喜。事實上，直至今日，立體派仍舊是一個小眾的市場。勞德先生收藏的第一件立體派作品是一張畢卡索的靜物，自此三十多年從未間斷。當他開始收立體派時就已經打定主意，有朝一日要將所有收藏捐給博物館，因此對每一張希望購買、收藏的作品都很謹慎，考慮作品是否具美術館水準，不希望買了以後被美術館因不夠精彩而拒絕。這次展覽其中一位策展人，藝術家Emily Braun女士就是勞德收藏的策展人，近三十年來協助他尋找精彩傑作、建立博物館級的收藏。勞德先生以前也收過明信片，擁有一批豐富收藏，後來捐給波士頓博物館。他以前應該也收過其他東西，但基本而言，自1976年以來就專注在立體派上。」

布拉克與畢卡索：揭開立體派序幕

我們這時來到第一個展廳，牆上掛著法國畫家布拉克的早期畫作，除了畫面本身的精彩度外，尤其具有重要歷史意義。「這兩

布拉克 (Georges Braque) 《Estaque 的樹》(1908)
Leonard A. Lauder Cubist Collection, Metropolitan Museum of Art

畢卡索 (Pablo Picasso) 《坐在扶手椅裡穿襯衣的女人》(1913-1914)
Leonard A. Lauder Cubist Collection, Metropolitan Museum of Art

張畫分別作於1907和1908年」葉正元指著兩張重要油畫說：「若說〈Mistral 旅館陽台〉代表著布拉克從野獸派逐漸過渡到了立體派，但還看不太出來立體派的特徵；然而到了〈Estaque 的樹〉這張畫，已經明顯出現立體派繪畫的主要特徵，自此揭開了立體派的序幕。事實上立體派 (cubism) 這個詞始於1908年康維勒 (Daniel Henry Kahnweiler) 畫廊舉行的布拉克個展，當時一位藝評家沃塞勒 (Louis Vauxcelles) 發表展評，以「立方體」來形容這個特殊風格的繪畫，一個新的繪畫流派就此誕生；就像印象派的名字是從莫內那張畫的標題〈日出，印象〉而來。所以立體派的第一次展覽只有布拉克，並沒有畢卡索。1908年以後，立體派繪畫的特徵愈來愈明顯。」

第二個展廳以畢卡索的作品為主，除了繪畫、紙本作品，也包括一件雕塑。「畢卡索後來也加入創作立體風格的繪畫，但一開始他和布拉克是兩人各做各的。畢卡索因為受到非洲雕塑的影響，第一張真正跟立體派有關聯的畫是1907年〈亞維農的少女〉」。葉正元指著其中一張裸女伸展手臂到頭後的習作說：「這張就是亞維農畫面那五名女子的其中一個」。轉過身，對著一尊碩大的雕塑說，「這是畢卡索很重要的雕塑，是他當時的情婦費儂德 (Fernande)，畢卡索就是為她搬到巴黎的。1909年這件費儂德頭像，首次將分析立體派的風格和特徵引入三度空間創作」。這時，畢卡索一張看似未完成的靜物〈玻璃水瓶和燭台〉(1909年作)吸引了他的注意，「你可以看到旁邊全是留白，類似中國繪畫裡的留白，事實上塞尚也很喜歡留白。這張畫並不是尚未完成，因為畢卡索在上頭簽了名，表示已經完成，而是他故意留白；我個人認為這張相當精彩。他和馬蒂斯 (Henri Matisse) 都很崇拜塞尚，推崇塞尚是現代藝術的始祖，不只是這張，其他幾張靜物也都可以看到塞尚的影子」。

顏色灰暗，以拼貼為創作手法

第三和第四展廳裡頭，布拉克和畢卡索的作品混在一起展出，一眼望去，典型立體派的風格，其中包括多件大型繪畫。「我們一開始看到布拉克的三張畫都是風景，但這兒的畢卡索幾乎都是肖像，還包括一些靜物。我們大致可分辨出哪些是布拉克的作品，哪些出自畢卡索之手。但1911年後，他們比較典型的顏色已經走到沒有什麼顏色，以灰、黃、咖啡色為主，並且開始用拼貼作為創作手法，在畫面融入報紙、紙板、木屑、壁紙等實物，主題和內容跟樂器、靜物、樂譜、報紙都有關係，並加入文字，玩弄文字遊戲，兩位畫家都是如此」。勞德收藏裡有許多在藝術史中具座標意義的作品，包括立體派第一件紙拼貼法，布拉克1912年作品〈水果盤與玻璃杯〉，革命性地將現成品與繪畫結合在一起，挑戰繪畫完全出自藝術家之手的浪漫主義觀點。Ken 表示：「1909-1911 間，布拉克和畢卡索兩人關係非常密切，幾乎每天晚上都會互相到對方畫室去看作品、給予意見、再各自回去修改，幾乎就像是合作創作。這個展廳主要是1909-1912 年的創作，他們的作品非常相似」。他指著布拉克〈靜物黑管 (瓶與黑管)〉和畢卡索〈桌子、玻璃杯子、瓷杯、曼陀林〉，皆作於2011年，說：「你看這兩張畫，一張是畢卡索，一張是布拉克，彷彿出自同一位畫家之手，怎麼分辨？大多只能仰賴簽名，或是追蹤作品的流通經歷。在立體派最巔峰的時期，他們兩人的畫經常讓人分不清哪張是誰畫的」。

我們來到了第五個展廳，全是西班牙畫家格里斯 (Juan Gris) 的作品。「格里斯後來到了巴黎，也常和畢卡索、布拉克混在一起，應

畢卡索 (Pablo Picasso) 《Fernande》
1909 Leonard A. Lauder Cubist Collection
Metropolitan Museum of Art

畢卡索 (Pablo Picasso) 《玻璃水瓶和燭台》1909
Leonard A. Lauder Cubist Collection, Metropolitan Museum of Art

畢卡索 (Pablo Picasso) 《坐在扶手椅的裸女》
1909 Leonard A. Lauder Cubist Collection
Metropolitan Museum of Art

布拉克 (Georges Braque) 《小提琴：莫扎特、庫貝利克》1912
Leonard A. Lauder Cubist Collection, Metropolitan Museum of Art

格里斯 (Juan Gris) 《靜物與方格桌布》1915
Leonard A. Lauder Cubist Collection Metropolitan Museum of Art, 2014年2月收藏，價值超過5665萬美金。

該多少受到影響，因此他的立體派作品也是1911-15年間創作」。Ken 指著一張女人頭像 (〈藝術家的母親〉, 1912) 說，「格里斯1913-14年以後開始加顏色，畫面變得鮮豔起來；像這張應該是1912年左右，當時還沒什麼顏色，只是黃的、灰的。格里斯1914年也開始從事報紙剪貼，而畢卡索和布拉克從1912-13年就開始了。格里斯1912年下半年因獲得畫商康維勒的支持，才得以開始專心畫畫，之前迫於經濟窘困，根本沒辦法」。展廳裡，格里斯一件靜物〈巴黎房子，哈維農廣場〉特別置放在雙面透明玻璃櫃中，除了畫的正面外，背面一幅肖像也成了展示重點，「以前畫家都很窮，畫布也很貴，所以畫不滿意時會把畫布翻過來繼續再畫」。

承諾捐贈後，繼續購買、擴大收藏

隨著Ken 的腳步，我們在一張大畫前駐足。「勞德2013年4月宣布這項具里程碑意義的捐贈，他當時即表示將持續購買並捐贈作品來擴大這批收藏。Juan Gris這張畫是2014年2月在倫敦佳士得買的，超過5000萬美金。他當時買這張畫時，沒人知道是他買的。因這次展覽曝光，大家才恍然大悟。我認為這是他個人的一個理想，在他有生之年，找到好作品，買下來捐給大都會」。2013年4月，勞德的立體派收藏數量為78件，這次展出81件，據了解，過去一年新添增的藏品除了格里斯這張〈靜物與方格桌布〉(5665萬美金)外，還包括畢卡索一張紙本作品與雷捷油畫〈村子〉。

步入第六個展廳，顏色頓時變得鮮豔、豐富起來，雖然畫都小小的；1912年以後畢卡索和布拉克再次在灰黑的畫面中加入了色彩。葉正元這時快步走到其中一幅較大的畫前，是畢卡索〈坐在扶手椅裡穿襯衣的女人〉(1913-1914)：「這張是1997年，我加入佳士得那一年舉行的一場甘茲夫婦 (Victor & Sally Ganz) 收藏拍賣，賣了2億4千多萬美元，是有史以來single-owner collection (由單獨一位收藏家藏品組成的拍賣) 賣的最高的一次。那時大部分的作品就是畢卡索的，包括畢卡索的〈夢〉賣了4千多萬，這是另外

雷捷 (Fernand Léger) 《樹下的房子》1913
Leonard A. Lauder Cubist Collection, Metropolitan Museum of Art

畫布背後是一幅肖像，以黑筆塗掉。

一張，當時大概賣了2000多萬，不過這張現在出來價格可不得了；〈夢〉2013年再度轉手，賣給美國億萬富翁寇恩(Steve Cohen)，賣了一億5000多萬」。他接著介紹旁邊幾張小畫，「這四張都是畢卡索的，畫面許多地方是點點點的筆法，多少受到點描派的影響，這幾張都很精彩，也包括了報紙拼貼」。葉正元表示，立體派的創作時間並不長，嚴格說來1907/08 開始，亦即1908 年布拉克在巴黎康維勒畫廊的個展以及畢卡索那張亞維農是1907年，但真正尖峰是1912-14年，接下來就逐漸走下坡。「立體派基本而言，剛開始是布拉克，但1911-12 後，畢卡索的創作量勝過了布拉克。畢卡索的確是個鬼才，不僅多產，創作生涯這麼久，每個時期都有獨特鮮明的特徵，也都有巔峰之作，因此才是畢卡索」。

展覽最後一個展廳全是法國藝術家雷捷的作品，「除了幾件作於一次世界大戰以前、1912-14年間的繪畫外，還包括他最著名的戰後系列，『形式的對比』(Contrasts of Forms) 圓形、曲線、直線、平面、球體、圓柱體、錐體等多維度幾何圖形的組合，以及黑白、紅綠、光暗等鮮豔的色彩，產生富運動感的畫面」。和格里斯一樣，雷捷也曾經在畫布背面重新創作，這次展出《樹下的房子》(1913)，中央的方形房子由法國國旗的藍、紅、白描繪，綠色的樹葉呈現圓形弧度；畫的背面則露出一幅女人肖像，「他顯然這幅畫很不滿意，用黑筆把畫給塗抹掉」。步出展覽前，最後一幅作品是展覽動線一開始看到勞德公寓客廳裡矗立在牆面的那幅色彩艷麗的大畫〈結構：印刷工人〉(1918-1919)。

一切還是眼光的問題

勞德捐贈的81件收藏，涵蓋時期從最早的畢卡索1906年《三位裸女》最晚到雷捷一張1924年素描，其中半數以上作品集集中在1909-1914 六年，「勞德從一開始就鎖定布拉克、畢卡索、格里斯、雷捷這四位藝術家，因為立體派真正說起來就這四人最傑出。他只收最頂尖的、最精彩以及最具重要歷史意義的作品」。Ken 同時透露，勞德為了收藏立體派，經常飛去瑞士，到銀行保險庫看作品，因為很多收藏家藏品多半存放在銀行保險庫，或因收藏家或畫商想轉手，或因過世，家族為繳遺產稅而賣畫等不同情況。「憑良心說，我在這行從97年到現在，包括先前我從80年代已在畫廊工作，真正在市場上遇到立體派作品並不多，精彩的作品可能20件不到，勞德這些作品很多都是私底下買的」。葉正元讚歎表示，「這個收藏很精彩，歐美一些收藏家就是這點令人敬佩，他們決定要收什麼就會全力以赴，會集中財力、精力，很有系統地去收。當然這背後也需要雄厚財力才能辦到。問題是，許多有錢人不一定會這樣做。勞德自己也承認是運氣好，因為剛開始沒那麼多人收立體派，所以能用很好的價錢買到精彩作品，然而歸根結底，這一切還是眼光的問題」。

大都會博物館勞德立體派收藏捐贈展，展期至2015年2月16日止。