

洛杉磯公共藝術—壁畫/壁飾篇

Los Angeles Public Art - Wall Drawings / On Wall Decors

黃健敏 Jiahn-min HUANG
黃健敏建築師事務所主持人

八〇年代末期壁畫 (mural) 披靡美國蔚為新的藝術表現，造成都市的特色景觀。壁畫在洛杉磯的成果斐然，根據調查其數量遠超過二千件，因而有「世界壁畫之都」的美譽。由於洛杉磯有許多族裔，在不同的社區，壁畫很能夠反應出不同族裔的差異性，構成洛杉磯豐富的多元文化色彩，以致於在欣賞壁畫的藝術性之際，不能忽略其寓涵的政治議題與社會價值。因為弱勢族裔受限於發聲管道有限，往往不得不藉由非大眾的媒體發聲，壁畫的公眾性、便利性與經濟性正符合其需求，而成為最佳的宣達方式之一。洛杉磯的社會與公共藝術資源中心 (Social and Public Art Resource Center, 簡稱SPARC) 就是一個頗典型的民間組織，積極致力為少數族裔中的墨裔發聲。

SPARC的靈魂人物是任教於加州大學洛杉磯分校的巴萊蒂 (Judy Baca)，這位社工出身的女士，於一九七〇年時在洛杉磯公園休憩處工作，她在有極高罪犯率的伯樂嶺 (Boyle Heights) 社區擔任藝術教師，她試圖與幫派份子打交道，把問題青少年胡作非為的精力移轉，讓社區幫派所繪的惡質塗鴉被壁畫取代，由於她的努力，促成幫派間的良性競爭，讓社區的公共空間逐漸改觀。一九七六年巴萊蒂與製片家狄佟那 (Donna Deitch)、藝術家施克莉斯汀娜 (Christina Schlesinger) 合作，成立SPARC。同時以聖芬那多谷 (San Fernando) 洩洪渠道的壁面作為畫布，從事「長城」(Great Wall) 的大壁畫，此壁

畫高四公尺、長達八百公尺餘，邀請了許多歷史學者、藝術家、社區人士共襄盛舉，最重要的是有四百餘位青少年實際參與製作，透過「從動手學習的模式」，這些青少年們進一步瞭解洛杉磯各族裔的移民奮鬥史。這項計畫利用暑假期間執行，進行長達八年，一九八三年完成之後，當地意外的成為觀光景點之一。隨著時光的遞演，這幅大壁畫經風吹日曬雨淋與污染已呈現斑駁老態，雖然福特基金會贊助部份的修復經費，洛杉磯市府特撥十萬美元資助，然而與實際所需差距甚多，因此SPARC發起募款運動籌集不足的十萬美元。這個非營利民間組織所創作的「長城」，能獲得公家的支助，實乃洛杉磯文化局有完整的壁畫政策之故。公共藝術是文化局負責的業務，其範圍則涵蓋了「全市壁畫方案」(Citywide Murals Program)，一九九八年時，文化局曾委託藝術單位從事全市壁畫普查，以便每年固定編列預算修復壁畫。從市府印製的免費公共藝術導覽地圖，可以發現各個社區不乏由文化局贊助支持的壁畫作品。按文化局對公共藝術的認定，除了壁畫，舉凡壁飾、雕塑、都市家具等皆屬之，這使得洛杉磯有極豐富的公共藝術文化資產。走在洛杉磯市區的街道，常可不期而遇地欣賞到壁畫或壁飾，在此僅挑選市中心區內八件代表性的作品供讀者們臥遊：

作品：永恆之街 (Street of Eternity) (圖1)

地點：南百老匯三五一號

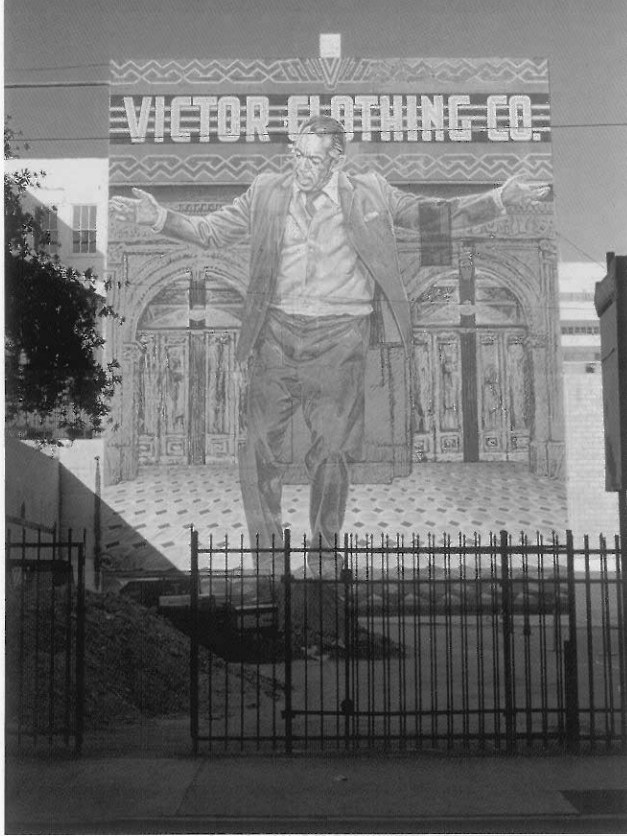

圖3 大明星安東尼昆成了「百老匯的教宗」。(黃健敏攝)

波強納 (Johanna Poething) 解釋他創作的意圖。這件作品位在拉丁裔為主的商業街，其地緣性頗適切的反映了社區的特色，難怪會成為洛杉磯眾多壁畫中的名作之一。

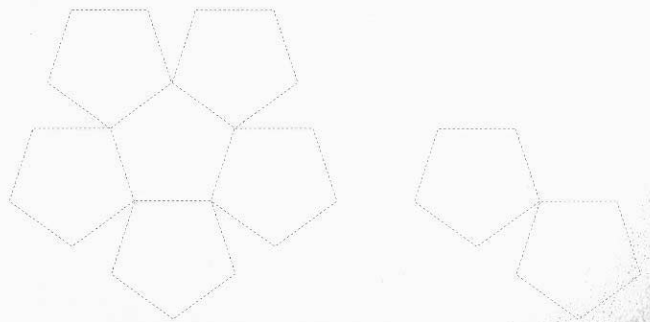
作品：新娘與新郎 (圖2)

地點：南百老匯街二四〇號

位在南百老匯街二四〇號的維多服飾公司 (Victor Clothing Company) 是一家頗有規模的老字號商場，在其店家北側，有一塊作為停車場的空地，二樓婚紗禮服部的老闆，於一九七二年邀請壁畫家曲肯特 (Kent Twitchell) 在建築物的北側牆面繪下自己與美嬌娘的結婚合影，讓停車的顧客很容易就看到，既達到廣告宣傳的功效，又為自己留誌了最佳的結婚紀念品。這件作品尺度高大且富於創意，整幅畫以單一的藍色，靠色彩的深淺來表現，雖然原本頗具有商業味，但其藝術性極高，加以保存良好，自完成以來被廣加宣揚，儼然是洛杉磯最具知名度的壁畫作品。

作品：百老匯的教宗 (圖3)

地點：南百老匯街二四〇號

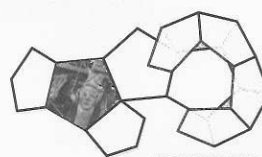
名導演大衛連的經典影片「阿拉伯的勞倫斯」，片中飾演酋長的安東尼昆令人印象深刻，這位墨西哥出生的明星，從臨時演員一步步的努力，於一九五二年獲得奧斯卡最佳男配角獎，一九五六年以「梵谷傳」二度獲得最佳男配角獎，在影壇所累積的盛名，使安東尼昆很自然的被其同胞想到，成為繪製巨大壁畫題材的最佳人選，藉以光耀拉丁區族裔，從作品的名稱就可見其中的端倪。安東尼昆的舞姿，令人聯想到他的另一部電影「希臘左巴」，該片安東尼昆被提名最佳男主角，可惜未獲獎。他張開雙手的舞姿，隱喻擁抱洛杉磯街頭遊民的社會意義，因為安東尼昆出身貧苦，因此壁畫創作者刻意以他作為弱勢族群的代言人。這位視「演戲就是生活」的傑出藝人於二〇〇一年六月三日因病故世，享年八十六歲。

這幅壁畫的背景是洛杉磯建築地標布萊伯里大樓 (Bradbury Building)。布萊伯里大樓建於一八九三年，其精緻的鑄鐵工藝，模仿歐洲購物街的內部空間，使該建築物名列史蹟。大樓地址是南百老匯街三〇四號，與維多服飾公司在同一街廓，僅數步之距離，創作者以名建築物為背景，襯托大明星的風采，以收相益互彰的效果。這幅壁畫原本與「新娘與新郎」遙相對望，可惜因為擴建停車場，於二〇〇〇年時被毀了。

作品：薄暮 (圖4)

地點：西第五街五五五號

站在洛杉磯市區最有名的開放空間—潘興廣場，向北觀望，赫然可瞧到在五十二層高的瓦斯

大樓南側牆面，有一件寬達一百公尺、高四十公尺的壁畫。這幅名為「薄暮」(Dusk)之作品，係出自當代極限主義 (Minimalism) 大將史帖拉 (Frank Stella 1936-)。

一九八八年洛杉磯重建局按公共藝術法條，要求開發商在瓦斯大樓設置藝術品，開發商的數個提案屢遭駁回，於是開發局遠至東岸紐約尋覓知名的創作者，以求工程能靠「名牌」有所突破。當史帖拉受邀之際，他個人認為有些突兀，因為史帖拉的作品皆在美術館或畫廊展出，他絲毫無公共藝術的創作經驗。不過開發商堅信以史帖拉的盛名方能過關，在熱情堅邀之下，史帖拉嘗試完成十公尺見方的試作，他希望壁畫不以單面牆壁為限，要求畫面能夠延展至轉角的另一個立面，他當時僅盼望畫面能延展一公尺左右。在審議階段，洛杉磯文化局不單通過提案，同時將東側牆面的畫面擴大至七公尺，使這件作品有別於

其他的壁畫，造成立體的效果。

史帖拉一向以名小說家梅魯比爾的「大白鯨」作為創作題材，此次他將「大白鯨」系列之雕塑作品轉化成壁畫，仍然按梅魯比爾小說的章節將作品命名為「薄暮」。以史帖拉的身份，不可能親自動手繪製這麼大幅的壁畫，在他指導之下，由一家專業公司依照他的原作放大繪製，因為是「複製」的，史帖拉因此不認為應該以他的名字作為創作者，不過文獻資料依然將史帖拉列名。

流動的線條，鮮豔的色彩，拼貼的效果，這皆是大異其他壁畫的藝術表現，對大眾而言，藝術創作者是誰一點都不重要，當代主流藝術走出美術館、走上街頭，讓人們得以欣賞到才是最重要的。這幅壁畫在建築物的南立面，以致作品長年處在陰影之內，加以四週有數幢高樓，大大減損了欣賞的機會，實在是一大憾事。在南花街四四四號的Wells Fargo 銀行大樓的大廳，可以欣賞到

圖4 洛杉磯有史以來最貴的壁畫「薄暮」。(黃健敏攝)

圖5 以淺浮雕方式表現的「公正審判」。(黃健敬攝)

圖6 「洛杉磯的革命」局部。(黃健敬攝)

史帖拉的另一件作品「長堤」。

「薄暮」付予藝術家的報酬高達一百萬美元，創下了洛杉磯公共藝術天價的紀錄，它的另一紀錄是洛杉磯市區尺度最大的壁畫。

作品：公正審判（圖5）

地點：北西爾街一一一號（111 N. Hill Street）

位在北希爾街的洛杉磯郡立法院，其入口大門上方的立面，安置了一個充分表彰這幢建築物的壁飾：公正審判。身著法官袍的女神，右手執公

義之劍，頭頂有個象徵人世間的地球，地球頂上棲息著象徵美國的老鷹，左右兩個分別代表「法律」與「真理」的人像分別跪著，組成典型的三角形構圖，格外地突顯出中央女神的莊嚴感。根據文獻，雕塑家霍頓拿（Donal Hord）接受建築師史傑斯（Jess Stanton）的建議，在當初創作時將正義之劍加長，將人像縮小，以強調正中的女神。

在三〇年代「新政」時期，聯邦政府大力贊助公有建築物設置藝術品，居住在聖地牙哥的霍頓拿，以「公正審判」之作首度出現在洛杉磯。在南加州、聖地牙哥市政府中心、洛杉磯自然史博物館等公共場所，皆可欣賞到他的傑出作品。

作品：洛杉磯的革命/印刷的革命（圖6、7）

地點：南春街三三一號

在四十八公尺的牆面，藝術家薛湯尼（Tony Shechts）將洛杉磯重大事蹟塑出史詩般的作品，如一五四二年第一批航抵洛杉磯的歐洲人，出現在畫面的右上角，記述了一八八五年全洛杉磯第一個白種人學校的成立，當然人類通訊重要的電報發明，亦銘刻之其中，這是一八六〇年的大事紀。一八七六年洛杉磯與舊金山之間的火車通行，使得加州的兩大都市來往更加便利，這是美國西部開拓史上的大事，為建設鐵路貢獻的華裔

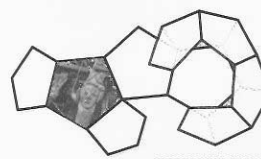

圖7 「印刷的革命」突顯壁飾與建築物所有人的關係。(黃健敏攝)

工人出現在隆隆的火車頭旁。一八九二年第一口油井開鑿成功，一八九七年街頭出現第一輛汽車，為有高速公路大埠的令譽之洛杉磯，預告了汽車時代的來臨。好萊塢的電影工業在洛杉磯生根成長，挾其商業行銷策略，使得帶有美國文化的電影橫行全球，洛杉磯已是電影王國，當然一九〇八年拍攝完成第一部商業電影的事蹟不會遺漏。一九一三年洛城的引水大工程告竣，一九二八年作為全市地標的市政廳建成，凡此總總，人們可以藉此明白洛杉磯的成長。

這件壁飾將原本單調的停車場立面粧點得既生動又有意義，這是當初洛杉磯重建局為美化春街(Spring Street)的具體建設之一。南加州鐵路大王杭亭頓(Henry F. Huntington)曾言「我深信如果洛杉磯不是全世界最重要的都市，則勢必是全

美國最重要的都市」，綜觀洛杉磯的歷史與現狀，其預言已然成為事實。

在洛杉磯時報停車場西側，面臨南春街的立面，則是薛湯尼的另一件鉅作，此作品的主題，他選擇反應建築物所有人企業的題材：印刷。以一四五五年德國古騰堡率先使用活字印刷揭開序幕，歷經印刷術的演進，到一九一九年照片印刷成功，整個牆面同時將報紙從伐木製紙到街頭小童售報的誕生程序呈現。在畫面的左側鑄刻了新聞界最高榮譽的普利茲獎章。與「洛杉磯的革命」相同，壁面鑄刻有數句名言，諸如美國憲法對言論自由的宣言等。「有政府無報紙，有報紙無政府，在兩者之間要我抉擇，我選擇後者」，美國第三屆總統傑佛遜的名言列在其中。

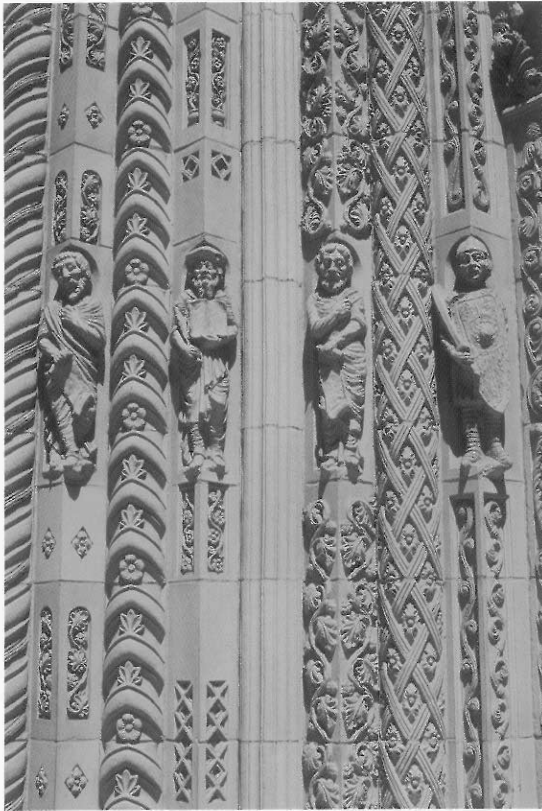

圖8 精雕細琢的藝術大樓局部立面。(黃健敬攝)

作品：藝術大樓（圖8）

地點：西七街八一—號

一九二六年藝術大樓興建之初，其目的在提供藝術家工作與展示的場所，為了彰顯其功能，從外觀立面到室內大廳，處處極盡藝術之能事，建築物的內內外外有許多高水準的創作。該大樓係仿羅馬式風格，拱形大門兩旁的石柱雕刻了精細美麗的紋飾與人像，簡直就像歐洲中世紀的教堂。在大門之上，分別代表「建築」與「雕塑」的巨大人像，彷彿是米開蘭基羅為麥第其家族陵墓所雕刻作品的再現。受三〇年代經濟大蕭條的影響，這幢大樓並未達成其建造的初衷，落成之後幾度易手，樓名數遭更換，整幢大樓一直充作為辦公大樓。一九八二年經過大肆整修，大廳由原藝術家之子負責，恢復昔日的風采，在大門旁特別設立一個精雕細琢的名牌，以呼應於一九七四年被指定為史蹟建築物的重大事蹟。

洛杉磯許多其他建築物以壁畫或壁飾美化立面，藝術大樓採立體的雕塑，相較之下是頗為不一樣的立面藝術表現。

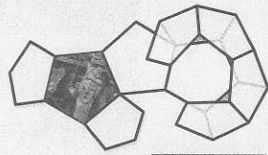
作品：天下一家（圖9、10）

地點：北大街二〇〇號（200 N Main St.）

一九五七年以前，洛杉磯市中心區最高的建築物是市政廳，該建築物的高樓部份正反映三〇年代美國摩天大樓的興盛，屋頂採埃及金字塔造

圖9 市政廳附屬行政大樓門口上方的「天下一家」。(黃健敬攝)

型，整幢建築物綜合了希臘、羅馬、文藝復興等建築元素，多年來它一直是人們最認同的洛杉磯建築文化資產之一。相較於在春街的市政廳，位在東側的附屬行政大樓顯得很寒慄，因此藝術家薛蘭德（Millard Sheets 1907-1989）於一九六八年提案，在附屬行政大樓大門上方的牆面製作壁畫。適時美國移民法案通過，美國敞開大門接納世界各國人民。

薛氏認為加州的歷史是建立在融合不同族裔，才得以淬煉出燦爛的文化，大家應該彼此相容瞭解，不要被政客的政治權謀分化了族群，更不能有偏見、歧視、排斥。他特以南美印地安原住民、回教徒、日本人、非洲人、墨西哥人、古埃及人、中國人、斯堪第那維亞半島人、美國原住民、印度人與俄國人等，組合成「天下一家」的壁畫。這些人像鍛燒在磁片，組綴出寬十二公尺、高五公尺的美麗圖相。薛氏寬廣的胸懷與他個人的經歷攸關，二次世界大戰時，他是生活雜誌駐亞洲的特派員，戰後在數所藝術學校任教，南加州家庭儲蓄銀行建築物立面的壁畫，多出自其手，紐約惠特尼美術館、當代美術館、芝加哥美術館、洛杉磯郡立美術館皆收藏了他的作品。

薛氏是一位頗有份量的藝術家，「天下第一」是佳作，可惜壁畫的照明不佳，令洋溢生命力的風采大打折扣。■

圖10 「天下一家」局部。（黃健敏攝）