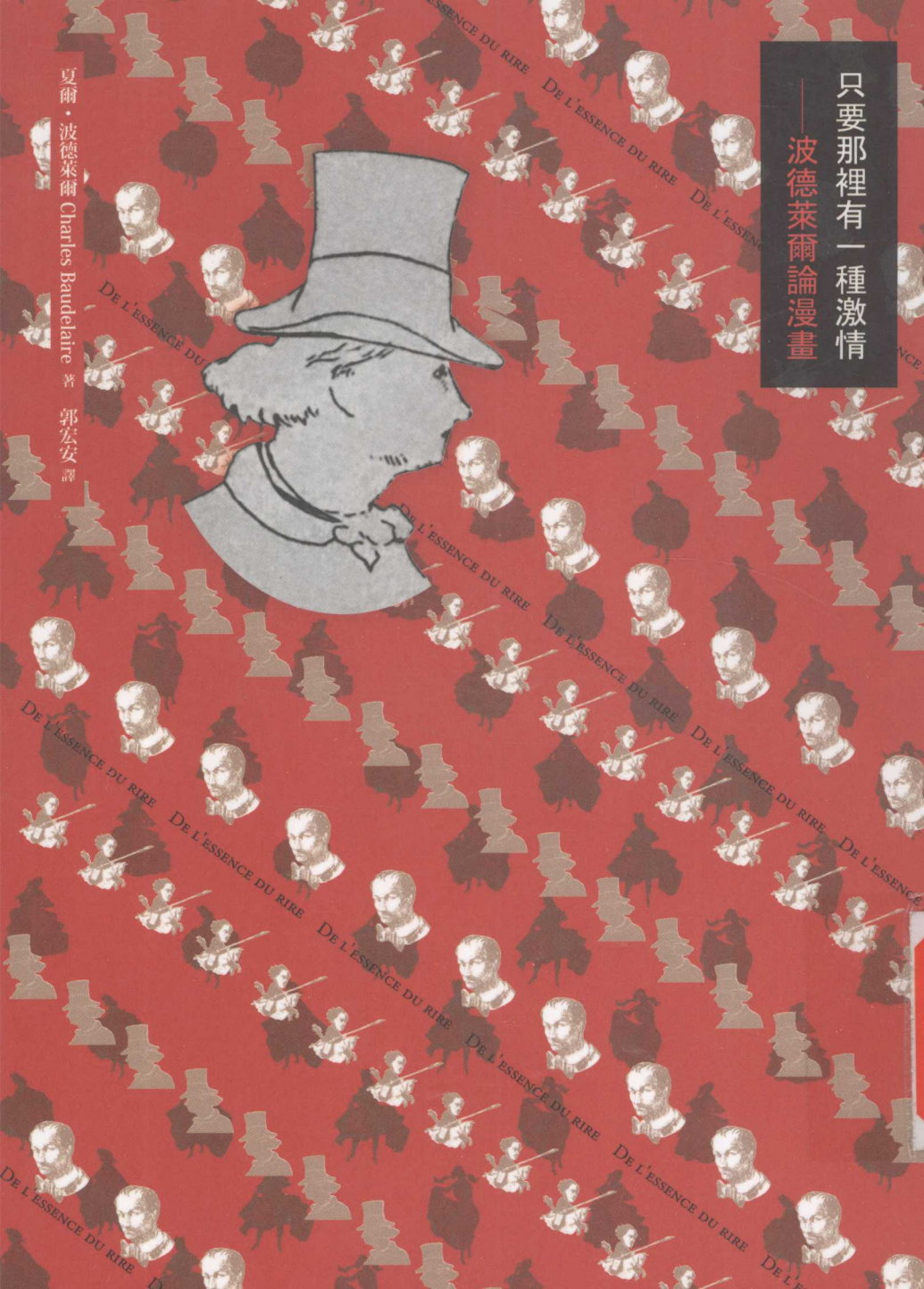

只要那裡有一種激情
——波德萊爾論漫畫

夏爾·波德萊爾 Charles Baudelaire 著 郭宏安 譯

只要那裡有一種激情：波德萊爾論漫畫

De l'essence du rire
Quelques caricaturistes français
Quelques caricaturists étrangers
Le Peintre de la vie moderne

作者	夏爾·波德萊爾 (Charles Baudelaire)
譯者	郭宏安
總編輯	富察
責任編輯	徐明瀚
行銷企劃	蔡慧華
封面、版型設計	黃子欽
內文排版	宸遠彩藝
社長	郭重興
發行人兼 出版總監	曾大福
出版編輯	八旗文化
發行	遠足文化事業股份有限公司
地址	23141 新北市新店區民權路 108-3 號 6 樓
電話	02-2218-1417
傳真	02-8667-1851
客服專線	0800-221-029
E-mail	gusa506@yahoo.com
八旗部落	http://gusapublishing.blogspot.com/
法律顧問	華洋法律事務所 蘇文生律師
印刷	成陽印刷股份有限公司
初版 1 刷	2012 年 12 月

定價 280 元

有著作權・翻印必究 (缺頁或破損的書，請寄回更換)

只要那裡有一種激情：波德萊爾論漫畫 / 夏爾.波德萊爾(Charles Baudelaire)作；郭宏安譯. -- 新北市：八旗文化出版：遠足文化發行, 2012.12 面；公分

ISBN 978-986-88454-7-3(平裝)

1. 漫畫 2. 漫畫家 3. 畫論

947.41

101023208

目次

論笑的本質

De l'essence du rire

0
0
5

並泛論造型藝術中的滑稽

論幾位法國諷刺漫畫家

Quelques caricaturistes français

0
3
9

卡勒·維爾內／畢加爾／夏萊／杜米埃／莫尼埃／
格宏維爾／加瓦爾尼／特里莫萊／特拉維埃／賈克

論幾位外國諷刺漫畫家

Quelques caricaturistes étrangers

0
8
9

霍加思／克魯克桑克／哥雅／皮奈利／布勒哲爾

現代生活的畫家

Le Peintre de la vie moderne

(一)	美／時式和幸福	1
(二)	風俗速寫	1
(三)	藝術家／上等人／老百姓和兒童	2
(四)	現代性	4
(五)	記憶的藝術	5
(六)	戰爭的編年史	6
(七)	隆重典禮和盛大節日	7
(八)	軍人	8
(九)	浪蕩子	8
(十)	女人	9
(十一)	贊化妝	9
(十二)	女人和姑娘	0
(十三)	車馬	0
		7
		3

只要那裡有一種激情
——波德萊爾論漫畫

夏爾·波德萊爾 Charles Baudelaire 著
郭宏安 譯

目次

論笑的本質

De l'essence du rire

0
0
5

並泛論造型藝術中的滑稽

論幾位法國諷刺漫畫家

Quelques caricaturistes français

0
3
9

卡勒·維爾內／畢加爾／夏萊／杜米埃／莫尼埃／
格宏維爾／加瓦爾尼／特里莫萊／特拉維埃／賈克

論幾位外國諷刺漫畫家

Quelques caricaturistes étrangers

0
8
9

霍加思／克魯克桑克／哥雅／皮奈利／布勒哲爾

現代生活的畫家

Le Peintre de la vie moderne

(一) 美／時式和幸福	1
(二) 風俗速寫	1
(三) 藝術家／上等人／老百姓和兒童	1
(四) 現代性	2
(五) 記憶的藝術	3
(六) 戰爭的編年史	0
(七) 隆重典禮和盛大節日	3
(八) 軍人	2
(九) 浪蕩子	5
(十) 女人	3
(十一) 贊化妝	0
(十二) 女人和姑娘	7
(十三) 車馬	3

論笑的本質

並泛論造型藝術中的滑稽

1

我不想寫一篇諷刺漫畫論，我只想把我對這種特殊的體裁常有的一些想法告訴讀者，這些想法如骨鯁在喉，不吐不快。我盡力說得有些條理，以便更易於消化。因此，本文純粹是一篇哲學家 and 藝術家的文章。一部敘述諷刺漫畫與政治或宗教事件的關係的通史肯定是一部輝煌的、重要的著作，這些政治或宗教事件有重大的，也有細小的，但都關係到民族精神或時尚而使整個人類受到震動。這件工作還有待完成，因

1 本文最初發表於一八五五年七月八日。

為迄今為止發表出來的論文差不多只是些材料；然而我認為這項工作應該分而為之。很清楚，一部關於諷刺漫畫的這種意義上的著作是一連串的事實，是一條巨大的軼事的畫廊。比之藝術的其他分支，諷刺漫畫中更是存在著兩種從不同的甚至幾乎相對立的方面看都是珍貴的、值得稱道的作品。一種作品的價值在於它所表現的事實。這些作品無疑會受到歷史學家、考古學家甚至哲學家的注意，它們應該在國家檔案、人類思想的履歷中佔有一席之地。它們像報刊的活頁一樣，一陣陣風吹走了舊的，又吹來了新的。而另一種作品則具有一種神秘的、持久的、永恆的成分，我想專門談談這後一種，並想引起藝術家們的注意。在這種旨在向人表現人自身的精神和肉體之醜的作品中引入美的此種難以把握的成分，這真是一種確實值得注意的奇事！而且還有一件更神秘的事情，就是這種可悲的現象還在人身上引起一種持久的、不可抑制的歡笑！這就是本文的真正主題。

我忽然產生了顧慮。應該用合乎規矩的證明來回答某些莊重至極的教授肯定會狡

猶地提出的先決問題嗎？他們是些道貌岸然的江湖騙子，是從學院冰冷的地下墳墓中出來的賣弄學問的死屍，活像某些吝嗇的幽靈，回到活人的土地上，向一些慈善機構討幾文小錢。「首先，」他們會問，「諷刺漫畫是一種體裁嗎？」「不，」他們的同事會答道，「諷刺漫畫不是一種體裁。」我在學士院院士的晚宴上聽見過這樣的胡說八道。這些老實人讓侯貝·馬蓋²的滑稽擦身而過卻看不出其中有關道德和文學的重大徵兆。他們如果生活在拉伯雷的時代，會把他當做一個低級粗俗的小丑。在哲學家的眼中，與人有關的東西中沒有什麼是毫無意義的，這難道還需要證明嗎？肯定，迄今為止尚未經任何一種哲學深入分析過的東西正是這種深刻而神秘的成分。

因此，我們就來談談笑的本質和諷刺漫畫的構成元素；然後，我們也許要考察一下這種體裁產生過的幾件傑作。

2 Robert Macaire，當時的一個滑稽諷刺的人物形象，以罪犯或刺客的身分出現在法國舞臺上和杜米埃諷刺漫畫中。

二

智者發抖的時候才笑。這奇特而驚人的格言出自哪一張德高望重的嘴？出自哪一支完全正統的筆？它來自猶大³的哲學家國王嗎？應該把它歸於約瑟夫·德·邁斯特⁴，這聖靈鼓舞著的士兵嗎？我隱約記得在他的一本書中讀到過，大概也是引文。這思想與風格的嚴峻與波舒哀⁵的崇高的聖潔相合，然而，思想表達的簡練和過細的精妙更使我將其歸在布荷達魯⁶這個無情的基督教心理學家的名下。自從我想寫這篇文章以來，這條奇特的格言常縈回腦際，我願先吐為快。

我們且來分析這奇怪的命題。

智者即受到上帝的精神激勵的人，知道如何執行上帝的意旨的人，他只在發抖的時候才笑，才縱情大笑。智者發抖，是因為他笑了；他害怕笑，正如他害怕塵世的景

象，害怕欲念。他在笑前止步，正如他在誘惑前止步。因此，依智者看，在其智者的特性和笑的首要特性之間存在著某種隱秘的矛盾。事實上，一些不止於莊嚴的回憶從我腦際閃過，我順便指出：化為肉身的聖子就是傑出的智者，他從未笑過。這完全證實了這條格言的正式的基督教性質。在全知全能的祂⁷的眼中，不存在滑稽。然而，化為肉身的聖子卻有過憤怒，他甚至哭過。

因此，請記住這一點：首先，這裡有一位作者，自然是基督徒，他像有些人一樣認為智者在笑之前要仔細地觀看，就好像他感到有某種無以名之的不適和不安似的；其次，從絕對的知識和力量的角度看，滑稽消失了。這樣，將這兩個命題顛倒過來，

3 Judee，古代巴勒斯坦南部統稱。

4 Joseph de Maistre (1753-1821)，法國作家，哲學家，以保守的反啟蒙理論聞名。

5 Jacques-Benigne Bossuet (1627-1704)，法國作家，神學家。

6 Louis Bourdaloue (1632-1704)，法國著名講道者。

7 指上帝。

就會得出如下結論：一般地說，笑是瘋子的特性，其中多少總是意味著無知和貧弱。我絕不想貿然駛入神學的海洋，我顯然沒有羅盤和足夠的風帆；我只想用手向讀者指出這種奇特的遠景。

根據正統思想的觀點，人類的笑肯定是和昔日的墮落及肉體和精神的退化緊密相連。表達笑和痛苦的是那些與遵守戒律及知善惡有關的器官，即眼睛和嘴。在人間天堂裡（神學家說過去有過，是一種回憶；社會主義者說將來會有，是一種預言），在人間，在天堂，就是說在人覺得一切創造出來的東西都盡善盡美的環境裡，愉快並不在笑之中。他沒有任何痛苦，因此他的臉是天真的、平靜的，現今激動著各個民族的笑絲毫也改變不了他面部的線條。在極樂的天堂裡是看不到笑和眼淚的。笑和眼淚是痛苦的產物，它們之產生是因為神經緊張的人缺乏足夠的體力來控制它們。根據這位基督教哲學家的觀點，人的嘴唇上綻出的笑標誌著一種災難，和他的眼淚流露出的災難同樣深重。上帝想使自己的形象千變萬化，他並未在人的口中置入獅子的牙齒，但

人卻用笑來嚙咬；他的眼中並沒有蛇的魅力，然而他用眼淚來誘惑。請注意，人也用眼淚來消除人的痛苦，有時也用笑來軟化人的心，吸引人的心；因為墮落引起的現象將成為贖罪的方式。

請允許我提出一個詩的假設，我將用它來驗證這些說法的正確性，許多人大概會覺得這些想法被神秘主義的先驗推理打上了污點。既然滑稽是一種可惡的、源於魔鬼的成分，那就試將一個絕對原始的、可以說是出於自然之手的靈魂放在它的面前吧。請以薇吉妮⁸的偉大典型的形象為例，這一形象完美地象徵著絕對的純潔和天真。薇吉妮來到巴黎，身上還裹著海上的霧，披著赤道的金色陽光，眼睛裡充滿著海浪、高山和森林的崇高的原始形象。她跌進了喧鬧的、放蕩的、有毒的文明之中，而她還渾身浸透著印度純粹而豐富的香氣。使她與人類聯繫在一起的是家庭和愛情，是母親和

⁸ Virginie·貝納丹·德·聖比埃的小說《保羅和薇吉妮》主人公。《保羅和薇吉妮》(Paul et Virginie) 出版於一七八七年。

情人。她的保羅，跟她一樣也像個天使，在一種不自覺的愛情未得到滿足的強烈慾望中，保羅的性別可以說與她的性別並沒有什麼區別。她是在邦布勒姆斯教堂裡認識上帝的，那是一座很簡陋的小教堂，她也是在難以描述的廣闊的熱帶藍天中和在森林及溪流的永恆音樂聲中認識上帝的。當然，薇吉妮很聰明，但她只需要很少的形象，很少的回憶，正如智者只需要很少的書一樣。於是有一天，在王宮廣場，在一個玻璃匠的窗前，在一張桌子上，在一個公共場所，薇吉妮偶然地、無意地看見了一幅諷刺漫畫！一幅我們認為很有興味的諷刺漫畫，充滿了痛苦和怨恨，一種敏銳的、無聊的文明是很會製造這種痛苦和怨恨的。讓我們假定那是些拳擊手的玩笑，不列顛式的醜惡，滿是凝血，加上一些可惡的 goddam ；或者，如果您的好奇的想像力願意的話，那就讓我們假定出現在我們純潔的薇吉妮眼前的是某種可愛的、撩人的猥褻，是當時的加瓦爾尼，並且是當時最好的東西，是某種針對王家遊樂園的侮辱性的諷刺，某種以造型藝術的形式出現的抨擊，其物件是羚羊公園，某寵姬污穢的行止，或是著名的