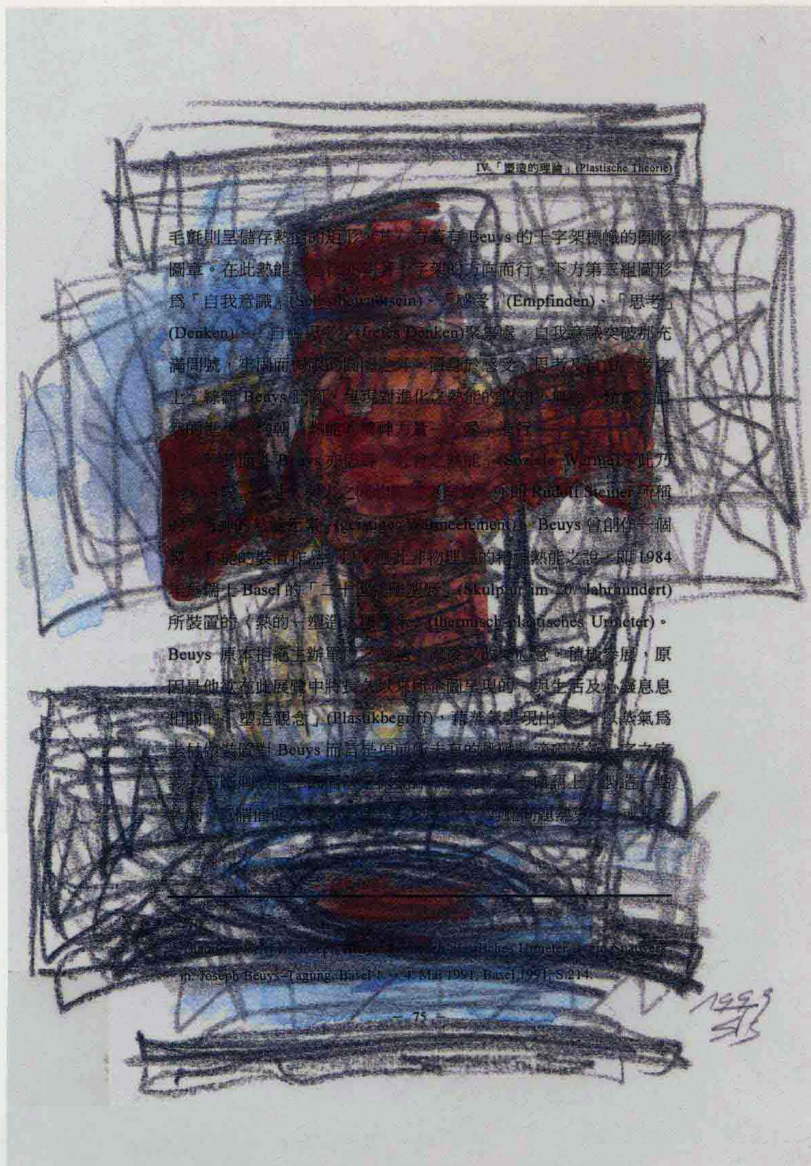

思考=塑造

Joseph Beuys的藝術理論與人智學

曾曬淑 著

思考 = 塑造

Joseph Beuys 的藝術理論與人智學

曾 曬 淑 著

台北 南天書局 出版

國家圖書館出版品預行編目資料

思考=塑造: Joseph Beuys的藝術理論與人智學 / 曾曦淑. --初版. --台北市: 南天, 1999 [民 88]

面; 公分.

參考書目: 面

含索引

ISBN 957-638-526-1 (平裝)

1. 波依斯(Beuys, Joseph, 1921-1986)--學術思想--藝術

909.843

88010346

思考=塑造

Joseph Beuys的藝術理論與人智學

定價 360 元

著 者 曾 曦 淑

發 行 人 魏 德 文

出 版 者 南天書局有限公司

地 址 臺北市羅斯福路3段283巷14弄14號

☎(02) 2362-0190 Fax:(02) 2362-3834

郵 撥 01080538 (南天書局帳戶)

網 址 <http://www.smcbook.com.tw>

電子郵件 e-mail:weitw@smcbook.com.tw

國際書號 ISBN 957-638-526-1

版 次 1999年8月初版一刷

2004年9月初版二刷

印 刷 者 國順印刷有限公司

著作權所有·翻印必究

彩圖1 Beuys, 油脂椅子, 1964, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt

彩圖 2 Beuys, Auschwitz 的示威行動, 1956/1964, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt

彩圖 3 Beuys, 基座 III, 1969, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt

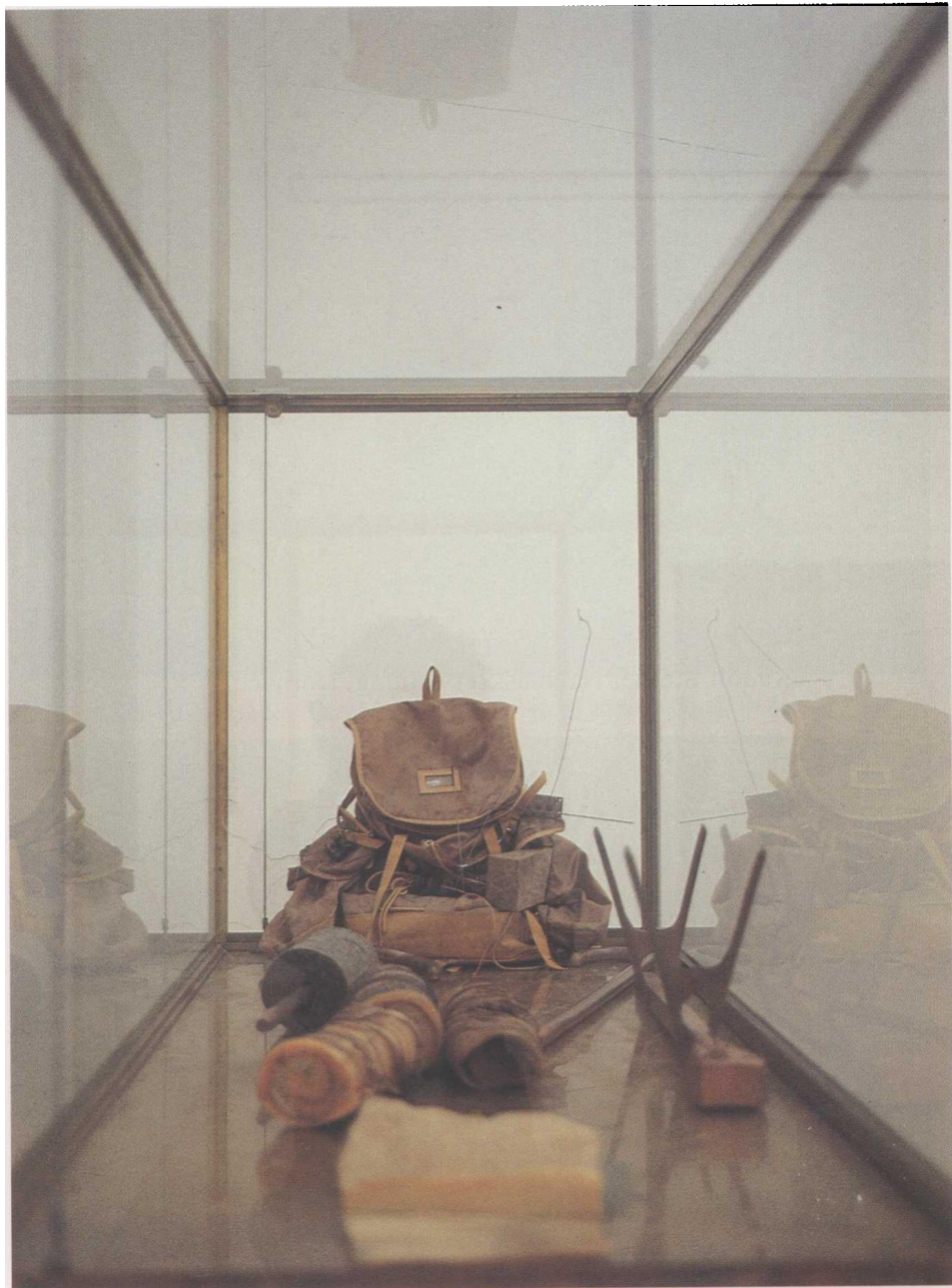
彩圖4 Beuys, 基座 II, 1968, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt

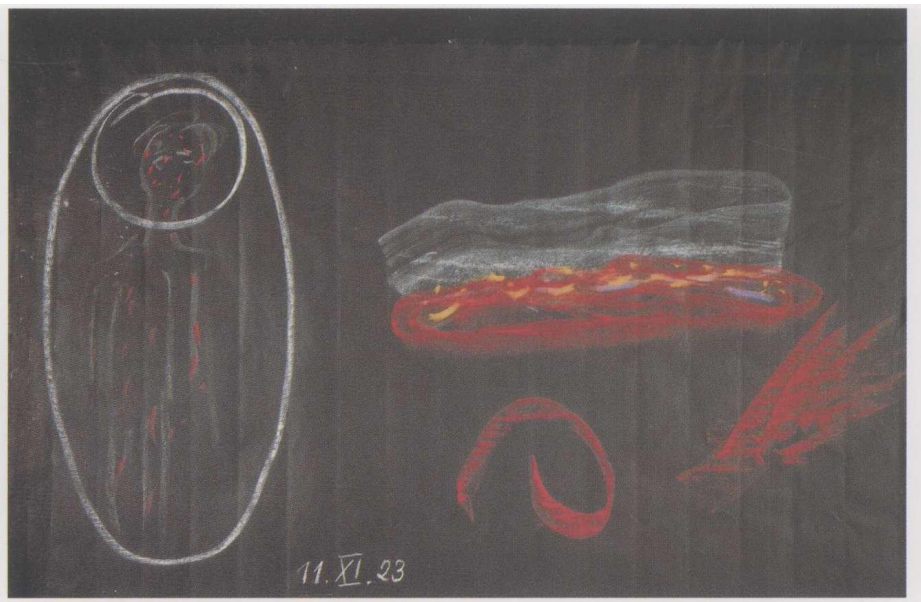
彩圖5 Beuys, 王宮, 1985, 現藏於 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

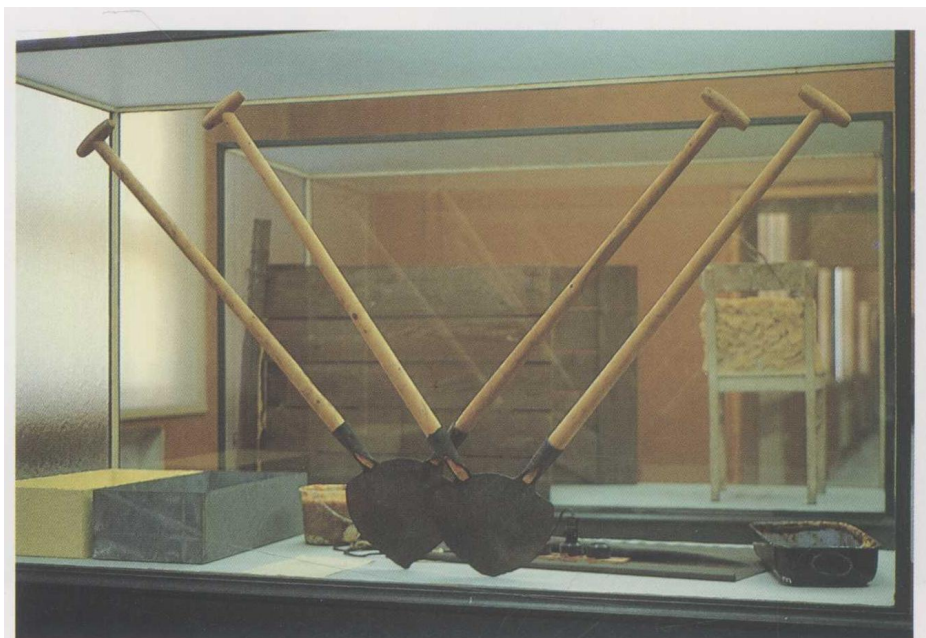
彩圖6 Beuys, 王宮(前方櫥窗), 1985, Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

彩圖7 Beuys, 王宮(後方櫥窗), 1985, Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

彩圖 8 Rudolf Steiner, 當吾人以手指、腳趾思考時, 1923,
Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, Dornach

彩圖 9 Beuys, 雙柄鐵鏟, 1964, Hessisches Landesmuseum,
Darmstadt

彩圖 10 Caspar David Friedrich, 孤獨的樹 (晨曦中的村景), c.1822, Nationalgalerie, Berlin

彩圖 11 Caspar David Friedrich, 橡樹林中的修道院, 1809/10, Nationalgalerie, Berlin

彩圖 12 Beuys, 直覺, 1968

序 言

德國前衛藝術家 Joseph Beuys (1921—1986) 因使用極獨特的藝術語彙及個人獨創的神話、圖像，深具神秘色彩而殊難被理解。在六〇、七〇年代裡他即因創作了許多前衛的行動藝術，以及慣以油脂、毛氈為素材，顛覆了傳統作品的材料形態，被指責為離經叛道而遭大肆抨擊，亦使他被冠以「油脂與毛氈的藝術家」之謔稱，殊不知這輕蔑的譏諷卻十足道出 Beuys 藝術之特徵。Beuys 強調其藝術作品即其藝術理念之體現。為傳述其以人智學為基礎而自成體系的藝術理論，Beuys 以社會運動的方式組織社團，發表演講，舉辦討論會，且視這些組織活動為其藝術創作之一部份。儘管 Beuys 的藝術表現方式曾引發許多批判與爭論：藝術、非藝術？而其角色之定位一度使人困惑不已：大師、騙徒或巫師？但在他有生之年，這些疑慮、反感終皆能被克服，不但作品受肯定，成為當今歐美各大美術館爭相收藏之對象，且不容置疑地被公認為戰後德國最重要之藝術家。

藝術史上 Beuys 的研究在他過世後開始蓬勃發展，加以相關的文獻資料（包括對話錄及演講稿）及未曾發表過的作品陸續被公諸於世，更擴大 Beuys 研究之材料與空間。針對 Beuys 的裝置作品、行動藝術及藝術理論各有重要的專論問世。Uwe M. Schneede 的巨著《Joseph Beuys · 行動藝術》(Joseph Beuys, Die Aktionen)(1994) 以編年方式彙整 Beuys 所有的行動藝術之相關資料，包括諸多未曾公開的寶貴史料，考證研究，更正許多長久以來其他著作上錯誤的引述，並對每一行動藝術之內容及所使用道具之圖象意義加以詮釋，堪稱最完備的 Beuys 行動藝術之研究。Theodora Vischer 繼其《Beuys 與浪漫主義》

(Beuys und die Romantik)(1983)後，又出版《Joseph Beuys · 作品之統一性》(Joseph Beuys, Die Einheit des Werkes)(1991)，依質材的不同將Beuys之作品歸納為：繪畫性、雕塑造型、聲音及肢體表情等四種類形，並以整體藝術的觀點探討各類形作品間之基本關聯及其共同目標，為Beuys之研究開創另一思考之角度。Armin Zweite所編著Beuys特展專輯《Joseph Beuys · 自然、材料、形式》(Joseph Beuys, Natur Materie Form)(1991)，針對Beuys作品之質材與造型做深入的圖像分析及詮釋，為研究者提供解讀Beuys作品極重要之線索。

大多數的著作在處理Beuys那則自七〇年代開始傳述的墜機事件與韃靼人傳奇時，若非淡化之，則加重其神祕色彩，甚少探究其真實性，唯Benjamin H.D. Buchloh, Frank Gieseke與Albert Markert等人能正視此問題，剖析其癥結。Buchloh以《The Twilight of the Idol, Preliminary Notes for a Critique》(1980)一文，披露Beuys作品中潛藏的、令人顫慄的日耳曼精神，認為Beuys企圖假血源神話遮掩血腥戰爭的事實。其論述獨特而犀利，與德國史學者的觀點迥異，為Beuys研究中之異類。Frank Gieseke與Albert Markert的著作《飛行員、毛氈及祖國·擴展的Beuys傳記》(Flieger, Filz und Vaterland. Eine erweiterte Beuys Biographie)(1996)以二次大戰前、後的德國及德軍佔領區為背景，分析Beuys的藝術理論及藝術作品受自納粹黨思想教育，以及Beuys個人由戰爭中所獲經驗的影響。此作蒐集了許多德國軍方及佔領區當地重要的檔案資料，重新建構Beuys生長時代的生活背景，以追溯Beuys的藝術觀及藝術作品之根源，不僅為Beuys的研究開創嶄新的途徑，亦打破長久以來Beuys研究一貫的思考方式，嚴肅地正視Beuys虛構其個人性神話的背後因素。

所有論述Beuys的著作及研究均有一共同特點，即皆根據Beuys的藝術理論以解釋Beuys的作品。在推行新藝術觀為藝術首要之任務

的大前提下，Beuys的藝術理論成爲其總體藝術之總綱，其藝術作品乃爲體現其藝術理論而存在，故儘管研究者分析Beuys的角度各有不同，皆需藉Beuys的藝術理論以解開Beuys藝術作品之密碼。爲深入了解Beuys的藝術理論，影響Beuys思想至巨的「人智學」(Anthroposophie)成爲研究者必備之知識。因Beuys之故，人智學創始者Rudolf Steiner (1861 – 1925)，這位於本世紀初對抽象主義畫家Kandinsky, Mondrian及前衛藝術家Malewitsch等有過重大影響的哲學家，近年來再度成爲受矚目之焦點。但在衆多論述Beuys的著作中，探討Beuys的藝術理論與人智學之關係的專論依舊是微乎其微，僅有Wolfgang Zumdick 1995年出版的博士論文：《論Joseph Beuys與Rudolf Steiner的思想》(Über das Denken bei Joseph Beuys und Rudolf Steiner)。其他著作則皆僅以部份章節兼論之，如：John F. Moffitt的《Occultism in Avant-Garde Art. The Case of Joseph Beuys》(1988)；Wilhelm Bojescul的《論Joseph Beuys的藝術觀》(Zum Kunstbegriff des Joseph Beuys)(1985)。Zumdick針對Steiner的自由的哲學、宇宙觀、思考與認知的理論等做精闢之分析，並與Beuys之理論對照比較，雖充分證實其彼此之關係，但對Beuys藝術理論之分析則尚嫌不足，無法由此得知Beuys藝術理論之全貌。

本著作撰寫之動機始於1990年，當Rudolf Steiner的黑板解析圖重被發現，而Beuys與Steiner的深層關聯尙待釐定之際。後因另外一本著作及任教工作之忙碌，一直耽擱下來，但相關資料之蒐集卻未曾中斷過。直至1995年夏天於德國、瑞士進行訪問研究後，終能著手撰寫，以償夙願。本著作以Beuys的藝術理論與人智學之關係爲主軸，對人智學之介紹力求簡要清楚，對Beuys藝術理論之分析，則力求精密周詳，並列舉相關之作品實例對照說明，期能完整地呈現Beuys的藝術理論。本著作之初版完成於1996年4月，其後幾經增刪，終能推出本修訂版，並以《思考 = 塑造 · Joseph Beuys的藝術理論與人智

學》之書名問世。

本著作得以順利完成應感謝多位學者及學術機構之熱心幫助，提供豐富的文獻參考資料、口述資料及研究場所：瑞士 Dornach 的 Rudolf Steiner 遺物管理委員會 (Rudolf Steiner Nachlassverwaltung) 及其負責人 Dr. Walter Kugler；德國 Kranenburg 的 Joseph Beuys 檔案資料中心 (Joseph Beuys Archiv) 及其負責人 Dr. Ron Manheim。此外，亦應感謝 Prof. Dr. Reinhard Steiner 所提供關於 Beuys 與神秘主義的意見及參考資料，Albert Markert 所提供前德國國防軍的相關資料。最後，對無償提供本著作圖版引用權的多家德國出版社及多位攝影師們致上我無限的謝忱。

目 次

圖版目錄.....	viii
序 言.....	xxi
1 導 論.....	1
2 Joseph Beuys 與人智學(Anthroposophie).....	9
1. 認知人智學.....	10
2. 幻象的啓示及神祕主義的媒介.....	14
3. 小結.....	19
3 Rudolf Steiner 的人智學(Anthroposophie).....	25
1. 人智學要義.....	26
2. 認知的理論：自由的哲學與認知的訓練.....	28
3. 人體機能的劃分.....	32
4. 社會機能的劃分.....	36
5. 蜜蜂及其生活史的啓示.....	40
6. 小結.....	45
4 塑造的理論(Plastische Theorie).....	53
1. 塑造(Plastik).....	54
2. 能量(Energie)—運動(Bewegung)—形式(Form).....	56
3. 混亂(Chaos)與熱能(Wärme).....	61
4. 熱能的材料.....	70
a. 油脂(Fett).....	72
b. 毛氈(Filz).....	73

c. 論 Beuys 物質經驗的真偽.....	79
d. 蜂蜜、蜂蠟 (Honig, Wachs).....	88
e. 銅 (Kupfer).....	95
5. 思考 (Denken).....	99
a. 思考 = 科學 = 死亡.....	100
b. 思考 = 自由 = 塑造.....	102
c. 思考 = 創造 = 人.....	104
d. Beuys 的「思考」與 Steiner 的自由觀.....	110
6. 小結.....	114
5 擴展的藝術觀 (Erweiterter Kunstbegriff)	127
1. 社會的雕塑 (Soziale Plastik).....	131
a. 互助合作：蜜蜂社會的啓示.....	133
b. 七千棵橡樹：合乎生態學之「社會的雕塑」.....	135
栽植計劃的推行.....	135
「擴展的藝術觀」之體現.....	137
橡樹圖像意義的疑慮.....	140
自然產物的人為組合：玄武岩與橡樹.....	143
2. 劃分為三部門的「社會有機體」(Sozialer Organismus).....	148
a. 精神生活 (Das Geistesleben).....	151
b. 權利生活 (Das Rechtsleben).....	153
c. 經濟生活 (Das Wirtschaftsleben).....	155
藝術 = 資產 (Kunst = Kapital).....	156
3. 人人皆為藝術家.....	157
a. 創造性與自由.....	160
b. 藝術即生活.....	163
4. 複式作品 (Multiple).....	166