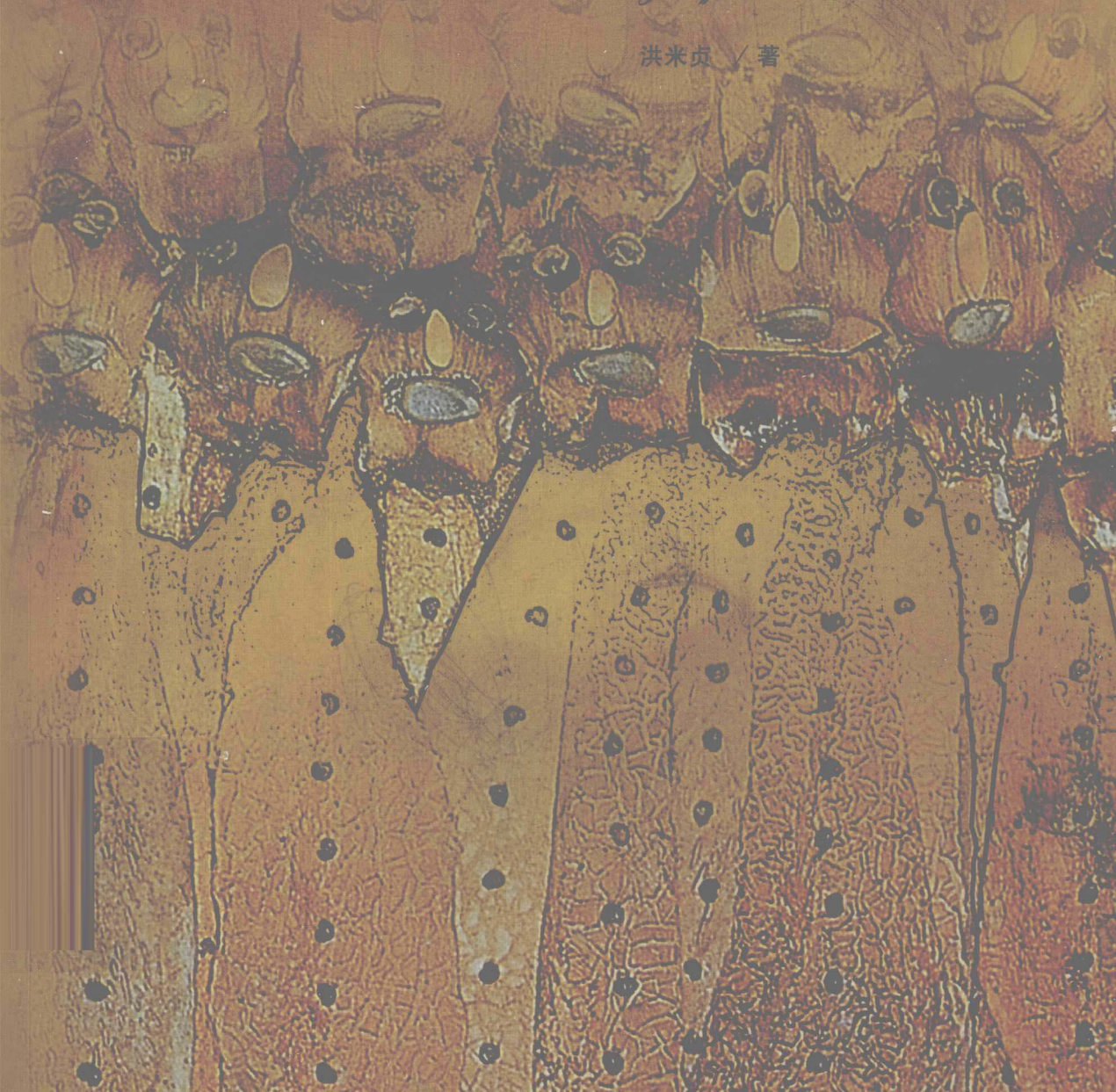

深度艺术丛书

原生艺术的故事

The Story of Art Brut

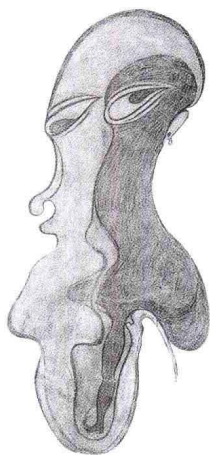
洪米贞 / 著

深度艺术丛书

THE STORY
OF ART BRUT
原生艺术的故事

洪米贞 / 著

河北教育出版社

冀图登字 03-2002-022

图书在版编目(CIP)数据

原生艺术的故事 / 洪米贞著. —石家庄: 河北教育出版社,
2004. 3

(深度艺术丛书)

ISBN 7-5434-5271-5

I. 原... II. 洪... III. 艺术—普及读物 IV. J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 014495 号

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 深圳(宝安)新兴印刷厂

开 本 / 787 × 1092 1/16 16.5 印张

出版日期 / 2004 年 3 月第 1 版 第 1 次印刷

定 价 / 60 元

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 徐春芳 陈志伟

如有印装质量问题请与出版部联系调换。0311-8641271, 8641274

邮购地址: 050061, 石家庄市联盟路 707 号中化大厦 1101 室 麦田书友俱乐部

(0311-7731224 E-mail: wfbooksell@vip.163.com)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

致谢词(代序)

现在回想起第一次与原生艺术的不期而遇,当时被强烈震撼的那种感觉还很清楚,是那份狂喜把我推向原生艺术的探索之中,我完全可以体会包括迪比费在内的先进们的心情,以及他们寄托给原生艺术的感情。

事实上,对原生艺术的探索并不仅止于艺术的领域,它同时是社会的,也是人性的,许许多多的原生艺术的创作故事都体现了处在卑微境况中的人所升华出来的尊严与光辉。利用最少的资源,成就最伟大的艺术。在初见的惊艳之后,几年来对原生艺术有了进一步的了解,正是这份质朴与不懈的行动力感动了我。

在不同的艺术领域当中,或在有关人的日常生活中的各种活动里,我不断在寻找的就是这股平实的力量,正是这种不矫饰的真诚与质朴才最真实、也最能传之久远。在这场原生艺术的探索中,我看到了许许多多不同的生命样态,它可能是美好的,但更经常是悲凉、残酷的,但也惟有经过人生的痛苦与岁月的磨炼,生命才能展现它深邃的力量与厚度。

如果说学院是培养精致艺术的温室,那原生艺术就好比是冒窜在恶地上的一群奇花异果,在炙阳下毫无畏惧地摇曳它攫人的身姿,让人忍不住要为它的美睁大眼睛,对它丰沛的生命力肃然起敬。

这本书终于完成了,我要感谢在探访过程中所有那些允许我参观,接受我的访问,给我提供了文件与图片资料以及宝贵意见的研究者、创作者、单位负责人与收藏家,他们的慷慨协助对这本书有决定性的贡献,他们是:

Michel Thévoz, Geneviève Roulin, Felix Rodriguez, Daniel Baumann, Peter E. Schaufelberger, Vincent Monot, H. Feldmann, Pascal Rendina.(瑞士)

Johann Feilacher, Gerti Hacker, Nina Katschnig, August Walla, Oswald Tschirtner, Johann Fischer, Johann Garber, Franz Kamlander, Franz Kernbeis, Johann Korec, Arnold Schmidt.(奥地利)

Laurent Danchin, François Laplanche, Claude Laplanche, Michel Nedjar, l'équipe de la Halle Saint-Pierre, Francis Marshall, Caroline Bourbonnais, Madeleine Lommel, Bodan Litnanski, Jean Linard, Danielle Jacqui, Raymond Reynaud, Philippe Dereux, Madile Gardet, Marielene Weber, Pascal Cambrillat, Palais Idéal du Facteur Cheval, La Maison Picassiette, Musée Robert Tatin, Les Rochers Sculptés de Rothéneuf, Château du Tremblay.(法国)

Silvana Crescini, Dana Simionescu, Dino Menozzi, Michele Munno, Giorgio Crema, Adriana Guglielmini, Mario Portigliatti Barbos, Paolo Tappero, Giambattista Voltolini, Teresa Maranzano, Roberto Manetti, Barbara Monelli, Barbara Morganti, Simone Rossi, Gabriella Vincenti, Alessandro Romani, Ruggero Cazzanello, Bianca Tosatti, Fauzia Falugi, Motalino Rovesti, Claudio Ulivieri, Massimo Modisti, Pierluigi Cortesia, Giordano Gelli, Umberto Ammannati, Margherita Cinque, Angela Fidilio,

Guido Boni, Marco Raugei, Franca Settembrini, Daniele,
Giacomo.(意大利)

Inge Jádi, Torsten Kappenberg, Egon Hassbecker, Barbara
Frieda Schulz.(德国)

Luise Ross, Roger Ricco, Sean McGraw, Mr.Imagination, Judy
Saslow, Robert M. Greenberg, Ruth Horwich, Jeff Cory.(美国)

尤其要感谢瑞士洛桑原生艺术收藏馆慨然允用该馆的珍贵图
版,使本书图片有更加精彩的呈现。再者,我要感谢台湾文化艺术
基金会与艺术家出版社的支持,他们前后以不同的方式,促成了这
本书的实现。

我还要感谢弗雷德里克·拉普朗什(Frédéric Laplanche),他
的温暖与无止尽的协助,给这场原生艺术的探索与异旅生涯加入了
许多坚持的能量。

最后,我想把这本有关“人的伟大”的书献给我悬念的故乡——
台湾,与我的母亲。

目录

致谢词（代序） 1

第一章 原生艺术的故事 5

第一节 原生艺术的史前史 6

第二节 迪比费的探索 20

第三节 原生艺术的嫡系与分流 53

第四节 原生艺术与当代艺术 76

第二章 异艺分子 87

第一节 原生艺术一：精神病人的艺术表现 88

1. 圣阿道夫的虚拟世界——韦尔夫利的囚灵之歌 89

2. 玫瑰情人——阿萝伊姿不醒的爱情梦 94

3. 前卫艺术的催生者——穆勒的活体雕塑 98

4. 向将军致敬——奥古斯特的木刻兵团 101

5. 划过天空的蓝星——约翰·豪泽的艺术 104

6. 超极简主义——丘德纳的魔术线条 107

7. 符号宇宙的祭司——瓦拉的艺术与象征 110

8.来自童年森林的猎人——侯比亚与他的枪 115

第二节 原生艺术二：通灵者的绘画 119

1.来自地底的声音——矿工勒萨热的艺术宿命 119

2.五金店的艺术家——通灵者克雷潘 126

3.潜意识怪谈——拉斐尔·娄内的通灵图 129

4.黑色魅影——玛奇·吉尔的窈窕仕女 134

5.前生今世不了情——洛尔·皮容的艺术轮回 138

第三节 原生艺术三：民间自学者的创作 143

1.善游天堂恶下狱——波德斯塔的劝世签 143

2.冷眼笑看天下事——迈松纳夫的贝壳面具 147

3.露天的卖艺人——斯科蒂的鱼鸟世界 149

4.缤纷世界的纪念——盲人哈提耶的木头玩具 154

5.苏黎士车站的卖花人——汉斯·库吉的牛世界 156

第四节 学院主流的颠覆者——新创物、独特艺术… 160

1.孤绝的隐士——乡下鞋匠谢萨克 160

2.马铃薯的启示——菲利普·德赫的干艺术 164

3.灵魂的肉——内德贾的魔幻人形 170

4.欲望的破布——马歇尔与他的填充物 175

5.失落童年的洋娃娃——西蒙的成人玩具 180

第五节 真实的梦——环境景观艺术 185

1. 梦想水泥——乡村邮差的理想皇宫 185
2. 恶魔的海岸——神父的岩雕传奇 192
3. 马赛克艺术的天堂——毕卡西特的家 198
4. 天堂乐园——小皮埃尔的电动装置 204
5. 化腐朽为神奇——利特依斯基的废物艺术 207
6. 三位一体的马赛克——让·利纳尔的教堂花园 213

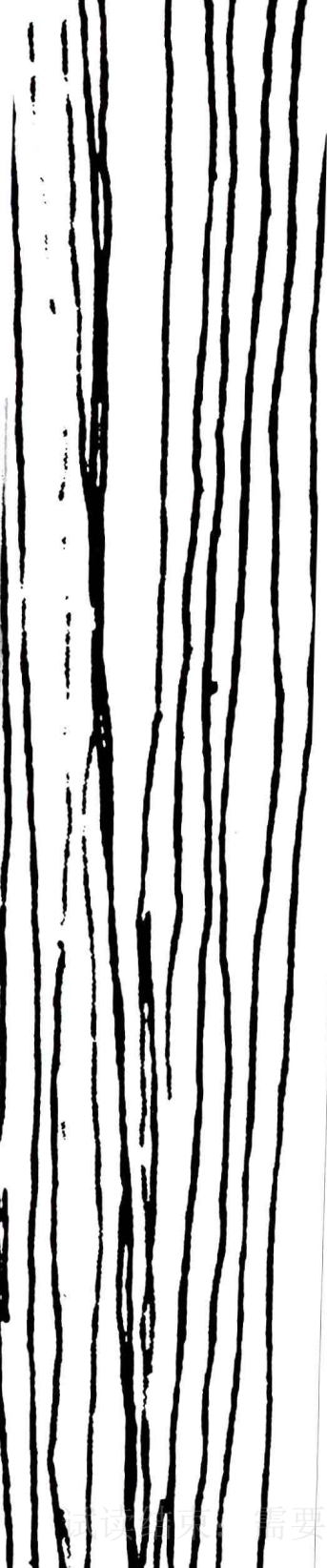
第六节 美国界外者艺术与当代民俗艺术 219

1. 墨西哥的神枪手——拉米雷斯的无言世界 219
2. 异质风景——约瑟夫·友昆的心象世界 222
3. 小女孩的保卫战——亨利·达格的非真实王国 226
4. 马路天使——比尔·特雷勒的黑影 233
5. 野性的都会丛林——霍金斯的艺术 237
6. 南方幽远的蓝调——萨德斯的糖水泥巴画 241
7. 新新人类的造像——想像力先生的幸福宝 244

结 语 249

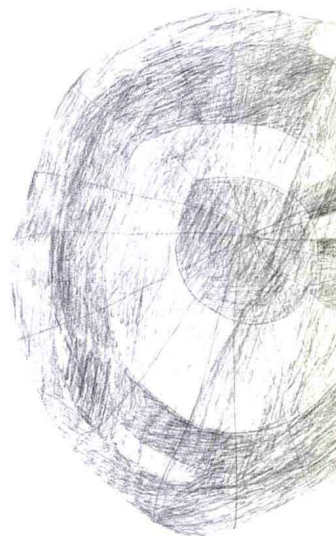
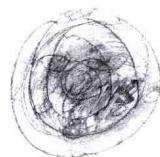
参考资料 254

第一章

原生艺术的故事

第一节 原生艺术的史前史

1945年，正在寻找创作新可能的艺术家让·迪比费(Jean Dubuffet, 1901~1985)应瑞士洛桑市之邀，到瑞士做了一次文化交流之旅，他在行程中参观了好几个精神病医院的美术收藏，精神

病人的创作深深打动了他的心，回到法国之后，他提出原生艺术(Art Brut)一词，继而展开一场长达四十年的探索。原生艺术不仅改变了迪比费对艺术的看法，也激励了他个人的创作，使他成为当代最具创造性的艺术家之一。

除了迪比费之外，许多当代的艺术家、评论者、收藏者，他们都因为原生艺术丰富了他们对艺术的看法、创作或收藏。直到今天，五十几年来，受原生艺术概念的影响而衍生的名词，与涵盖在这些名词之下的创作、展览、杂志书籍出版不知凡几，如果说原生艺术是当代艺术的一个隐藏面，它对艺坛的影响力有可能渗透得比我们想像的还要广、还要远。

▲ 艺术家让·迪比费摄于1978年原生艺术收藏馆开幕时/Collection de l' Art Brut 档案

[1] 引自迪比费写于1949年10月的《L' art Brut préféré aux arts culturels》一文，收录于《L' homme du commun à l' ouvrage》，1973年，Gallimard 出版，巴黎，91~92页。

到底什么是原生艺术呢？要简单地回答这个复杂的问题是困难的，连发明这一个名词的迪比费都花了好几十年的时间去思索与定义(最后发现要真的说清楚还是很难)，引用迪比费的话，他说：“(原生艺术包括)各种类型的作品——素描、彩画、刺绣、手塑品、小雕像等等——显现出自发与强烈创造性的特征，尽可能最少地依赖传统艺术与文化的陈腔滥调，而且作者都是些默默无闻的、与职业艺术圈没有关系的人。”“我的意思也就是说，没有受到文化艺术污染的人所创作出来的作品，很少或根本没有模仿。这与发生在知识分子那里的现象刚好相反，因为它们的作者全部(主题、创作材料的选择、转化的方法、节奏、书写的方式等等)都是从他们自己的内心、而不是从古典或流行的艺术的陈腔滥调中去发掘。我们目击了一个完全纯粹、原生的艺术创作，(作品在)被它的作者创造出来

的每一个过程，完全只肇始于作者自己内在的驱动力。艺术在这里显现的功能只有创造，而不是那些经常在文化艺术中存在的变色龙与猴子的功能。”^[1]

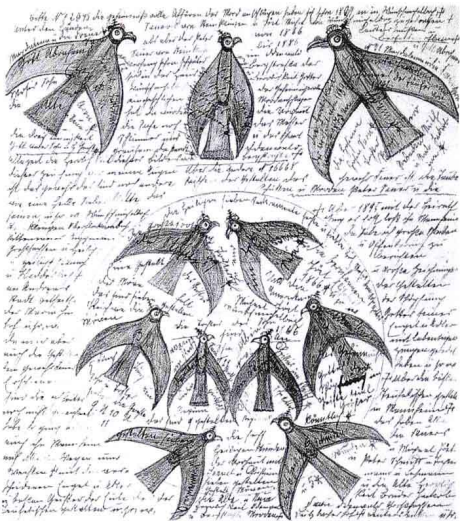
顺着迪比费标制出的定义，我们在他的原生艺术版图中找到三个主要类别的作品，那就是：精神病人的艺术表现、通灵者的绘画、具有高度颠覆性与边缘倾向的民间自学者的创作。

然而这三类作品，不论是那些被隔离在社会边缘的精神病人的创作，或是通灵者在一种无法言说的力量指引下所创造的奇幻语言，或是来自基层民间社会的自学者的艺术，都是早在迪比费的探索之前就已经存在多时的事实，并且对这几类作品的研究与收藏在上个世纪也已经开始。所以迪比费创发了原生艺术一词，与其说是他发现了这个艺术，倒不如说他将这三个独自在学院御园之外各自蔓生的艺术，从被人忽略的阴暗角落挖掘出土，予以正名，引起外界的注意；再者迪比费竭尽数十年精力所建构起来的原生艺术品的收藏，更是当代极其珍贵的艺术见证。

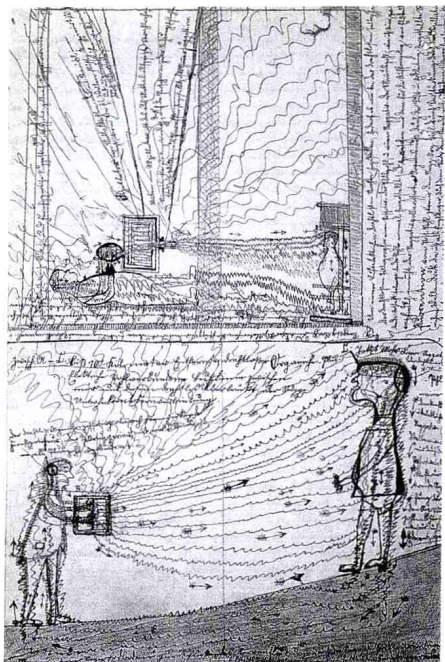
或许在介绍迪比费与原生艺术的故事之前，可以先简短地谈谈精神病人的艺术表现、通灵者的绘画与民间自学者的创作等这三种艺术的来历，也就是原生艺术的史前史。

社会边缘的禁区——关于精神病人

在十九世纪发表的有关精神病的著作，绝大部分都是从病理的角度出发，谈到精神病与创作之间关联的论述，一直到十九世纪的

▶ Johann Knopf / 编号
2345的陈情书 / 铅笔、钢
笔、纸 / 34 × 29.6cm /
Prinzhorn Sammlung图片提供

▲ Jacob Mohr / 证明 / 钢笔、铅笔、纸 / 33 × 21cm / Prinzhorn Sammlung 图片提供

[2] 马克斯·西蒙(Max Simon)于1876年写出《疯狂中的想像力》(L'imagination dans la folie)与1888年完成的《精神病人的文字与图画》(Les écrits et les dessins des aliénés)。意大利专攻犯罪学的著名精神病医师切萨雷·隆布罗索(Cesare Lombroso)于1864年写出《天才与疯癫》(Genio e Follia), 1880年发表《关于疯子的艺术》(Sull'arte nei pazzi), 1888年又接着完成《天才的人》(L'uomo di genio)。法国人让·马丁·沙尔科(Jean-Martin Charcot)于1887年出版了一本书叫作《艺术中被魔鬼附身者》(Les Démoniaques dans l'art), 1889年又出版《艺术中的异常者与病态者》(Les Difformes et les Malades dans l'art)。

后半期才出现,如马克斯·西蒙(Max Simon)、切萨雷·隆布罗索(Cesare Lombroso)与让·马丁·沙尔科(Jean-Martin Charcot)等人的论述^[2];跨越到本世纪,比较重要的是精神病医师保罗·加斯顿·默尼耶(Paul Gaston Meunier)于1906年化名为马塞尔·雷亚(Marcel Réja)发表的《疯子的艺术》(L'art chez les fous)。在这本书里,作者没有将重点摆在探讨作品与病症诊断的关联,而主要在谈精神病人的创作物给人的感动,以及美学质地上的创造性,可以说是第一个严肃地将精神病人的作品与病症断裂开来讨论的文章^[3]。

在德国,1906年后,亦开始有人撰文支持精神病人的艺术作品^[4],在第一次世界大战的前夕,各式各样有关精神病人作品的讨论便逐渐地多了起来。在这一阵前所未有的骚动中,将

精神病人的作品与原始艺术、儿童艺术,甚至是与当代的前卫艺术相提并论的文章也越来越常见^[5]。1912年,保罗·克利(Paul Klee)更郑重地呼吁:要改革艺术,必须严肃地看待精神病人的作品。总体而言,二十世纪初比起十九世纪,不仅关于精神病人艺术的讨论有量的增加,看待精神病人创作的作品的态度也有明显的转变。

精神病医师莫根塔勒

在这许多的论述当中,真正对精神病人艺术作品的美学价值有划时代贡献的两位精神病医师分别是瑞士籍的瓦尔特·莫根塔勒与德国籍的汉斯·普林茨霍恩。瓦尔特·莫根塔勒(Walter Morgenthaler, 1886~1965)于本世纪初在瑞士伯恩附近的瓦乐道精神病医院(Hôpital psychiatrique de la Waldau)服务,因为工作的关系,他于1908年开始对医院病人的创作物进行研究,在病人的作品之中,莫根塔勒特别对阿道夫·韦尔夫利(Adolf Wölfl, 1864~1930)的图画、手稿与编曲感到着迷,这些图画作品既重视

[3] 在马塞尔·雷亚之前, 让·约瑟夫·罗格·德·菲尔赛(Joseph Rogues de Fursac)1905年发表《精神病与神经疾病中的文字与图画》(Les écrits et les dessins dans les maladies mentales et nerveuses)。

[4] 从1906年开始, 施伦克·诺青(Schrenck Notzing)、弗里茨·莫尔(Fritz Mohr)与赫尔曼·瑞尔萨(Hermann Rirschach)也都相继发表专著。

[5] 譬如贝拉斯医师(Dr. Pailhas)在他于1908年发表的《精神病人的原始艺术》(L'art primitif chez l'aliéné)一文中讨论到两者的共同点; 亨利·马歇尔·法伊(Henri-Marcel Fay)也于1912年发表了《关于艺术与精神病人的思考》(Réflexions sur l'art et les aliénés), 作者在该文中将精神分裂症与某些艺术家如凡高(Van Gogh)、凡·东根(Van Dongen)、詹姆斯·恩索尔(James Ensor)与亨利·鲁索(Henri Rousseau)等人作比较。

► 瑞士伯恩近郊的瓦乐道精神病医院 / 洪米贞摄

空间结构又富含音乐节奏, 他以韦尔夫利的作品作为研究基础, 1921年完成了《一个精神病艺术家》(Ein Geisteskranker als Künstler)一书, 莫根塔勒在该书中不仅没有依照医院惯例为病人选用一个匿名, 甚至还将韦尔夫利的真名与照片登了出来。

莫根塔勒的用意, 正是要揭露创作者是一个精神病人的事实, 他想对大众疾呼: 虽然韦尔夫利是个精神病人, 但却无损他成为一个优异的艺术家的实。这本书的革命性观点, 不仅挑衅了当时保守的精神医学界对待精神病人作品的态度, 更要进一步将疯子直接捧上艺术家的宝座。尽管精神医学界本身对待这件事的看法相当分歧, 可是韦尔夫利的艺术在被引介到外面的世界之后, 却得到艺术界热烈的共鸣。

普林茨霍恩与《精神病人的艺术表现》

德国籍的精神病医师汉斯·普林茨霍恩(Hans Prinzhorn, 1886~1933)原来攻读哲学与艺术史, 拥有一付好歌喉, 相当热衷艺术活动, 他因妻子罹患精神病而毅然走上学医之途。普林茨霍恩于1917年医学院毕业之后, 进入海德堡大学精神病医院服务, 他在主任卡尔·维尔曼斯(Karl Wilmanns)的旗下参与了针对医院病

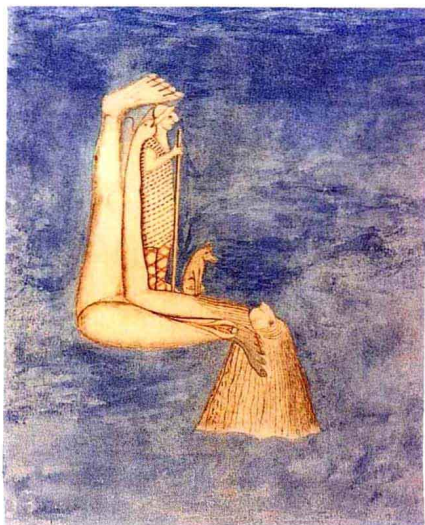
人作品的研究计划。不久以后，他们便决定将收集的范围扩大到欧洲其他国家的精神病院，后来触角还扩及到监狱单位的囚犯作品。两年多下来，普林茨霍恩为医院建构了一个重要的收藏，作品主要有两个来源：一是来自精神病院的作品，如图画、涂鸦、雕塑与手制品；另一类是来自精神病医师的捐赠，如意大利的隆布罗索医师提供了五十七个病人的作品，瑞士莫根塔勒医师提供了七十七个病人的作品，加上其他医师的协助，普林茨霍恩总大约收集了四百五十个病人个案，多达五千件的作品。

普林茨霍恩于1921年6月离开海德堡大学医院精神科后，埋首将两年来的观察心得结论成书，于1922年出版了《精神病人的艺术表现》(Bildnerei der Geisteskranken)一书。普林茨霍恩在这本书里提出了几个重要的论点：首先，他排除了这些作品关于精神医疗诊断的功能，因为他从研究对照中发现，作品与作者病症的关联性其实很小，所以他推翻了前人讨论此类作品的习惯，认为不应该用几个简略的精神病症来对这些作品草率地加以分类，而应该去探究每个病人的个性与过去的经历，从他们的作品表现去寻找作者灵感的来源，以及他所要表达的情感世界。

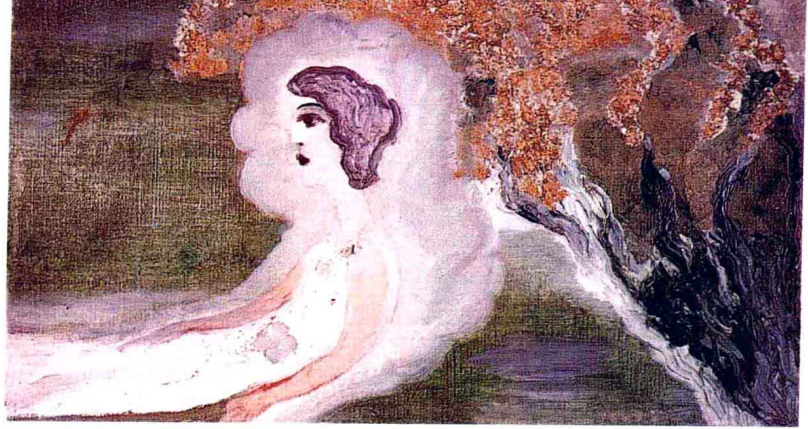
普林茨霍恩建立的这一套理论架构，以目前的眼光来看或许已不再惊世骇俗，但在当时无疑是相当前卫的创见。该书主要分为三

► August Natterer / 奇迹的牧羊人 / 铅笔、水彩、卡纸 / 24.5 × 19.5cm / Prinzhorn Sammlung 图片提供

► August Klett / 死亡亲吻骑士 / 铅笔、水彩、纸 / 33 × 20.8cm / Prinzhorn Sammlung 图片提供

► Else Blakenhorn / 无题
/ 油彩、画布 / 19.9 × 33.2cm / Prinzhorn Sammlung
图片提供

► August Natterer / 女巫的头
/ 铅笔、水彩、卡纸 / 24.5 × 19.5cm /
Prinzhorn Sammlung图片提供

► Heinrich Hermann Mebes
/ 荣耀如何帮助? / 铅笔、
钢笔、刷子、不透明颜料、纸
/ 20.8 × 16.5cm /
Prinzhorn Sammlung图片提供

