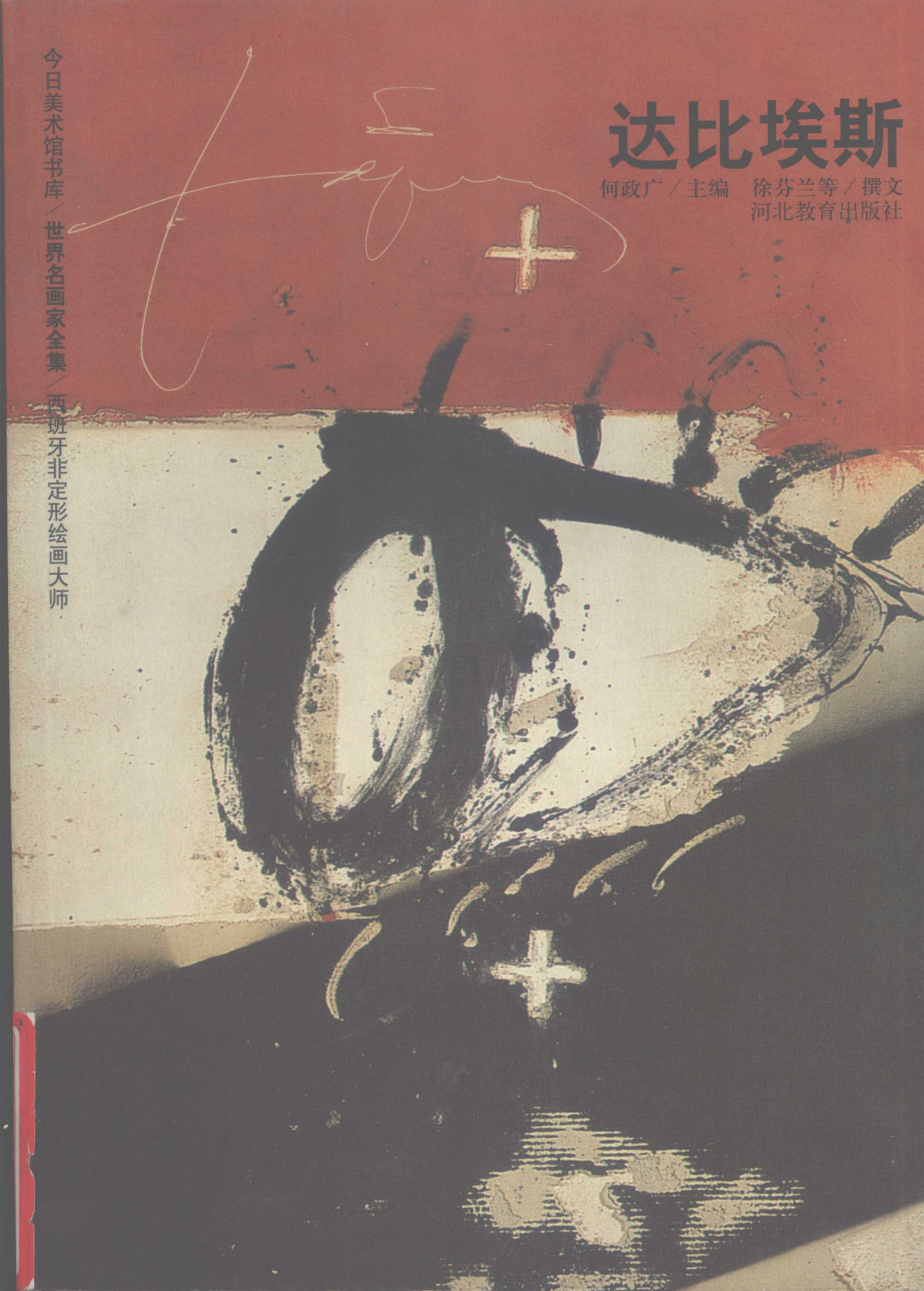

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 西班牙非定形绘画大师

达比埃斯

何政广 / 主编 徐芬兰等 / 撰文
河北教育出版社

J233
56

世 界 名 画 家 全 集

西班牙非定型绘画大师

达比埃斯

ANTONI TÁPIES

何政广 ● 主编

徐芬兰等 ● 撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

达比埃斯 / 何政广主编. —石家庄: 河北教育出版社, 2005.1

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-5641-9

I. 达... II. 何... III. ①达比埃斯, A. —生平事迹②油画 —作品集 —西班牙 —现代

IV. K835.515.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 123035 号

世界名画家全集

达比埃斯

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 孔维珉

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 孙海亮 肖辉 徐畅 贾英

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 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 15 印张

版 次 / 2005 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5641-9/J · 528

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

安东尼·达比埃斯（Antoni Tápies 1923~ ）是西班牙非定型绘画大师。非定型为抽象美术的另类表现形式，20世纪20年代物理学对质量与精力的新界定，原子分裂的发现震撼世界，也影响扩展了艺术家表现的观念。美术趋向与现实分化的抽象世界发展，通过知觉与感性刻画更深层的精神领域，达比埃斯即是属于这一类型的艺术家。

达比埃斯少年与青年时期的绘画，倾向超现实主义风格，其后因对复杂的人生体验、主观的外在变化，画家从对一个问题到人类整体的深远问题作探讨，构成他绘画的基本语汇，形成了表现的主题群像。达比埃斯在自传中详细叙述了他追寻酝酿一种新造型语言的历程。

达比埃斯1923年12月13日，生于巴塞罗那。家族与巴塞罗那市的文化与政治界关系密切，母亲的曾祖父艾得亚德·普伊格是出版业者，父亲何塞在西班牙内战前，开设法律事务所，支持共和派。达比埃斯18岁时曾患肺结核，初期素描作品多属人物像，带有原始仪式的幻想及强烈故事性。1950年他描绘当时前卫艺术运动代表人物布罗莎肖像，后来在威尼斯佩姬·古根海姆美术馆欣赏杜尚作品，使他深受感动，不久便在巴塞罗那一次宴会上，亲自见到杜尚，并讨论作品，当时杜尚正好回西班牙度假，达比埃斯会见年轻时崇拜的偶像，惊喜万分。此外，他与米杰·达比野交往，介绍他到巴黎的画廊举办个展，也是他迈向画家成名之路的关键。此时，他在精神上得到更多支持，促使他更有信心寻找一条使艺术重新深入生活的更好途径。

从1952年达比埃斯获选参加威尼斯双年展以来，他多次在威尼斯双年展崭露头角，并获美国卡奈基国际绘画大奖，先后在美国、欧洲各地举行个展，出版不同时期作品的《达比埃斯画册》。1984年成立达比埃斯基金会，并于1990年在巴塞罗那设立达比埃斯基金会美术馆。在西班牙20世纪加泰罗尼亚出身的画家家中，他是继毕加索、米罗、达利之后，在当代即享盛名的国际艺术家。

法国当代艺术史家夏吕姆指出：达比埃斯的艺术，探向一个有机的、无定型的、暧昧和未曾臻达的世界，用一种得自中国或日本传统的单纯肢体之表达方式，运用大量粗糙物质强烈表现力量，找到了他的风格，在国际艺术舞台占到了独尊的首要的一席地位。

达比埃斯的绘画，给我们最深刻的印象是大幅画布、大块宁静平面的巨大空间，巨大的色块，显出荒凉、不安定感，然而有时许多大色面，仿佛是高大的巨墙，或闭合的门户，让人无法逾越，无法正视这个世界，感受到被压迫的内心之沉默。在绘画之余，他喜爱写作，著作有《达比埃斯自传》、《艺术实践》和《反美学的艺术》等，对他自己的创作心路娓娓道来，比看他的绘画更为亲切动人。

目 录

西班牙非定型绘画大师——

达比埃斯的生涯与艺术	2
家庭与童年	2
寻找自我的艺术之路	4
青年时期：存在主义与绘画技巧多样化	4
拼贴法：具象与抽象的表现	6
走向前卫艺术风格	12
创办前卫杂志《立方七》时期	12
转变时期模糊风格	18
创造非定型主义绘画	18
表现方式犹如观念呈现	20
非定型主义与达比埃斯	22
绘画风格四个演变时期	24
70 年代的物品力量	70
物品观念化	72

加泰罗尼亚——加泰兰人的精神	84
再一次使用物品	88
新的造型、新的绘画技术	92
80年代的创作	92
重新诠释绘画	94
90年代的艺术创作观念	182
身体与图腾	182
千禧年的创作	184
达比埃斯访问记	186
双重意义和不可能性——	
达比埃斯大型回顾展	191
不尽的终局——达比埃斯与禅道	194
达比埃斯美术馆	202
达比埃斯年谱	220

Tapias-1997

西班牙非定型绘画大师—— 达比埃斯的生涯与艺术

安东尼·达比埃斯 (Antoni Tàpies) 是一位在西班牙当代最著名的艺术家，甚至可以说是当今国际少数生前即拥有个人美术馆的“国宝级”艺术家——美术史上称为非定型主义材料派的主导者。他是一位在当代艺术史上有重要烙印的人物；一位对后辈当代艺术年轻艺术家，有重要影响力的人。所以要讲到当代艺术，不能不提到达比埃斯的作品。

家庭与童年

达比埃斯 1923 年 12 月 13 日（星期五）生于巴塞罗那，在一家 4 个兄弟姐妹中，排行老二。属于中等家庭，母亲叫玛利亚·希依格，出自书商之家，母爱之情，培育了达比埃斯美德情操。父亲何塞·达比埃斯 (Josep Tàpies Mestres) 是一位律师；由此我们也可以得知，达比埃斯为什么会走上读法律系之路了。

1943 年开始读法律系。1942 年因为得肺结核常住医院。在医院里休养的时候，常看凡·高与其他印象派画家的绘画书籍，因此决心走绘画之路。一年之后，因加毕诺 (Gabino) 的关系，达比埃斯有机会认识蓝色艺术团体 (Blaus)，这个团体当时设立在莎

自画像 1947 年
钢笔、画纸
巴塞罗那私人收藏
(前页图)

达比埃斯美术馆外观夜景（全景）

丽亚区；在那里，达比埃斯认识了几位加泰罗尼亚重要的艺术家，如：约翰·普斯（Joan Ponç）、阿古斯·布基（Angust Pugi）、杜特（Tort）、维森斯·弗思（Josep Vicenc Foix）与约翰·布罗莎（Joan Brossa）；一群在20、30年代里与超现实主义诗人在一起的艺术

在这个团体里，诗人艺术家布罗莎（一位将达比埃斯带进前卫之门的重要人物）和达比埃斯有一段非常深厚的友谊。也因这一群人的前卫理念，将加泰罗尼亚的文学改观。并且因为这个团体，让达比埃斯慢慢喜欢上瓦格纳与巴哈的音乐，而创作出许多脍炙人口的作品，甚至让达比埃斯慢慢接近艺术界的一些重要人物，如：

米罗（由布拉特（Prat）引见——感谢布拉特），达比埃斯才能有一些超现实主义信息与杂志，让他眼界大开，让达比埃斯与这群年轻人，走向超现实主义之路，到后来自立门户，独占艺术界一席之地。

寻找自我的艺术之路

达比埃斯在1946年放弃法律系的学习，是为了从事绘画创作，但在此之前，他已在1945年就画了一些妈妈、姐姐的肖像，及他在艺术之路上从头到尾都未曾放弃的《自画像》——这个《自画像》也是首先在早期的创作题材中主要诠释的题目。所以要说起达比埃斯的艺术之路，应从1945年开始谈起。

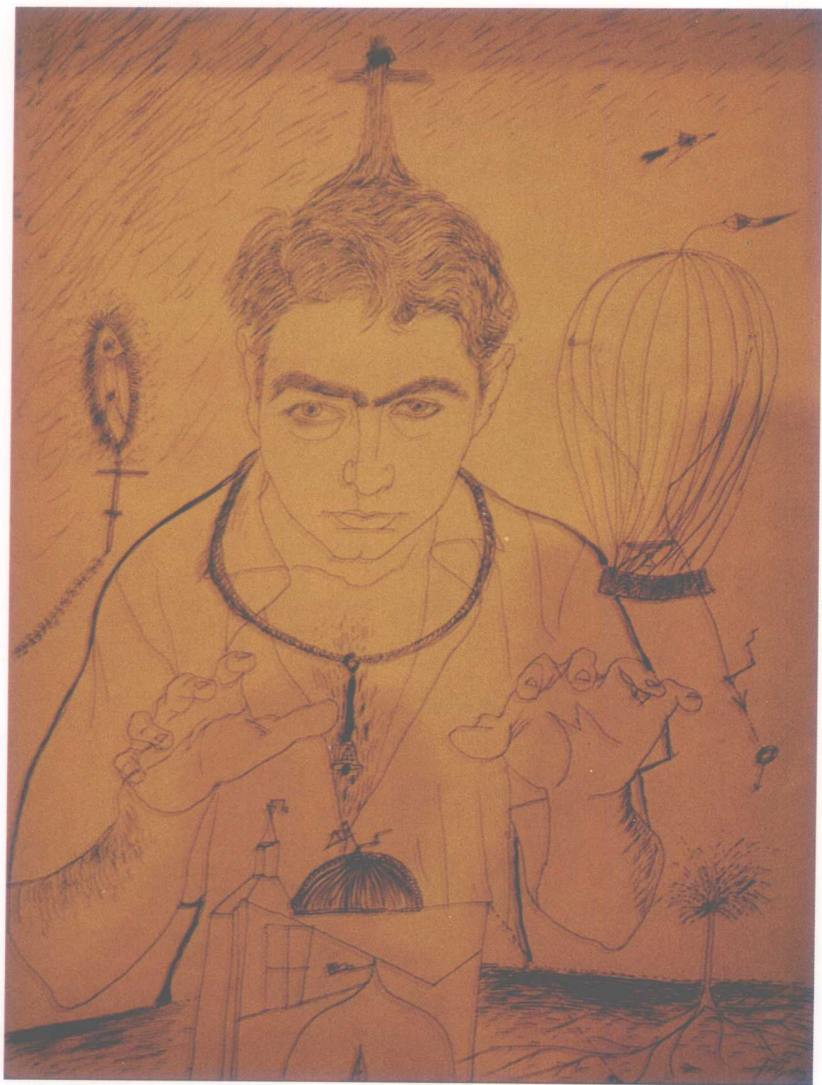
1945年达比埃斯终于决定从事绘画创作后，一路学习模仿凡·高与野兽派的风格，甚至毕加索或米罗的艺术风格。不过，学归学，模仿归模仿，但他却有自我的创作风格。此时期的创作经常会出现“手”的符号。其特征，经常是把头与手并列，人物的背部面向观赏者，脸以两个侧面展现等等。如此的绘画概况，让我们印象深刻，其表现风格就好像德国画家蒙克、荷兰画家凡·高一样。凡·高和蒙克为什么会在画面上表现得如此撕裂、表情如此生动，皆因有其对生命深切的感受。此时的达比埃斯因为生病的关系，也对生命有深切的感受。因此画出来的，线条一致的、像面条一样柔软起伏不定且蜿蜒弯曲的线条，无不表明达比埃斯此时的生活形式。

青年时期：存在主义与绘画技巧多样化

1946至1947年可算是达比埃斯在走入绘画后，比较有进步的时期。1946年他已与存在主义（Existencialismo）接触，所以作品看起来就有非常清楚的失意感觉，例如作品《扩大》（Zoom）：身体和头部朝下，双手却往上求救，手印的痕迹像是要把整个画面占掉一半一样——即是明显的例子。在此幅作品中，手印是在表现一种极

图见7页

自画像 1949年
这时的达比埃斯说，
画画就如魔术师“变花
样”一样，有翻天覆地的
能力。

痛苦的心，一种想在空间中留痕迹的心，不想靠任何支撑物来支撑它，但手印确是轻飘飘的无重量，根本无法在空中留下手印，好像显示他自己生存在自我生活中，无法改变任何生活的形式，生活得无目的、飘飘然的感觉——令他觉得好像“无根的浮萍”一样。画面中的脸以倒置的手法表现，眼光向下看，引起观者不安的感觉，甚至于想把画倒过来看才心安，虽然这个脸占画面非常重要的地位，可是没有意义，一点沟通性也没有，眼睛表现的像太阳，鼻子像等

边三角形，一点逻辑性也没有，所以这种表现即验证了刚刚说过的“浮萍之心”（盲目、无意义）。画面上的脸占的面积相当大；虽然他没有这个表现的意思（根据他本人之说），但我们还是可以有一种画面空空然的感觉，无法与画面产生共鸣，缺乏生命感，这和之前所画的一张作品《浮式—绘画》（Pintura-relieve）的情况是一样，皆有令人感到无意识的空虚感——就如他此时期受到存在主义影响的心情。

这一时期，达比埃斯使用的技巧，可说是非常特别，颜料是一种叫做“西班牙白”的颜料（blanco de español），这种颜料可以使他的画面看起来更坚固、更有亮度，一旦与油画颜料混在一起，它会使颜料更紧密，使画面做出痕迹的几率提高，所以也就提高了画面的生动感。

另外，这一时期的作品除了以上所说的特色之外，还有另一种特征——颜色非常少，只有土黄色、白色和棕色。但也有例外，刚提到的作品《扩大》，这幅绘画是用大量的黄与绿来处理田野背景，让我们想起他在模仿凡·高的风格。

拼贴法：具象与抽象的表现

1946年，他开始使用拼贴法，让我们对他的作品有具象与抽象的双重观念看法。拼贴的部分，他使用不是具象的造型来处理。特色在于，加入不同的物品，例如线条、绳索、大铁丝、报纸等等，给它们有非常特别的诠释。例如：《银纸的拼贴》（Collage del papel de plata）这幅作品中，材料即是主角，由断断续续的丝线来组成作品的主结构，视觉的重心就会因其导引而转向铝箔纸上，这种金属的质感不同于其他画面上的材料，分布于画面中，没有重心的样子，所有的线条好像是画面的总指挥，好像被规律地排列，我们可由画面左上方一群有规划的细线得证。在此同时，画面的右下方也有一群像被规划成星形状的细线，种种现象让我们感觉到材料在作品中的分量是非常重要的。

这种表现让我们觉得艺术家绘画的风格正向具象的风格发展。如1947年的作品《硬纸板的拼装》（Grattage sobre cartón），这幅作品中好像有两个人物被摆在画面的中心，不过，从画面的观察

扩大（达比埃斯自画像）

1946年 油画画布

92cm × 73cm 加框所摄

扩大（达比埃斯自画像）

1946年 油画画布

92cm × 73cm

巴塞罗那达比埃斯美术馆藏

画面充满手印、指纹与痕迹，看起来像一个人的脸，但却是倒立的，这张脸犹如太阳光一样照耀着大地。图中所使用的颜色比较拘谨，因为我们可以看到画家只用蓝色、黄色与绿色；虽然颜料很厚，但也需要西班牙白来支撑，才会更有立体感。

（右页图）

银纸的拼贴 1946年 综合媒材、硬纸板 73cm × 105cm 私人收藏

此画最突出的莫过于银纸，一种当时才新引进的绘画材料，画面上的细线：一部分以海星造型呈现，另一部分是呈现聚集样子，让人对此作的表现手法充满神秘与好奇心。

可见其中一位人物是因边线的白色来突显的，也因如此做法，再把其左边的黑色人物强调显示出来。另外在画面的右下方又有一位黑光四射的倒置黑边人物——一种像太阳造型的人物，这种倒置人物的表现方法，在前面《扩大》之作也可以看到，所以就不稀奇。而这幅作品里值得一提的是，表现技巧在此又有了新的做法，也就是刮、撮技巧；对此技巧，艺评家爱德华多·西络特（Joan Eduardo Cirlot）谈到：“达比埃斯这种刮痕的技巧，不伤害材质

硬纸板的拼装 1947年 硬纸板、粉彩笔、炭笔 91cm × 73cm 私人收藏

此画面以两位人物的造型作为结构；一位以白颜料画，一位用黑颜色画；两者相比之下，显然白色的较为突出，同时也给画面增添亮丽的效果。

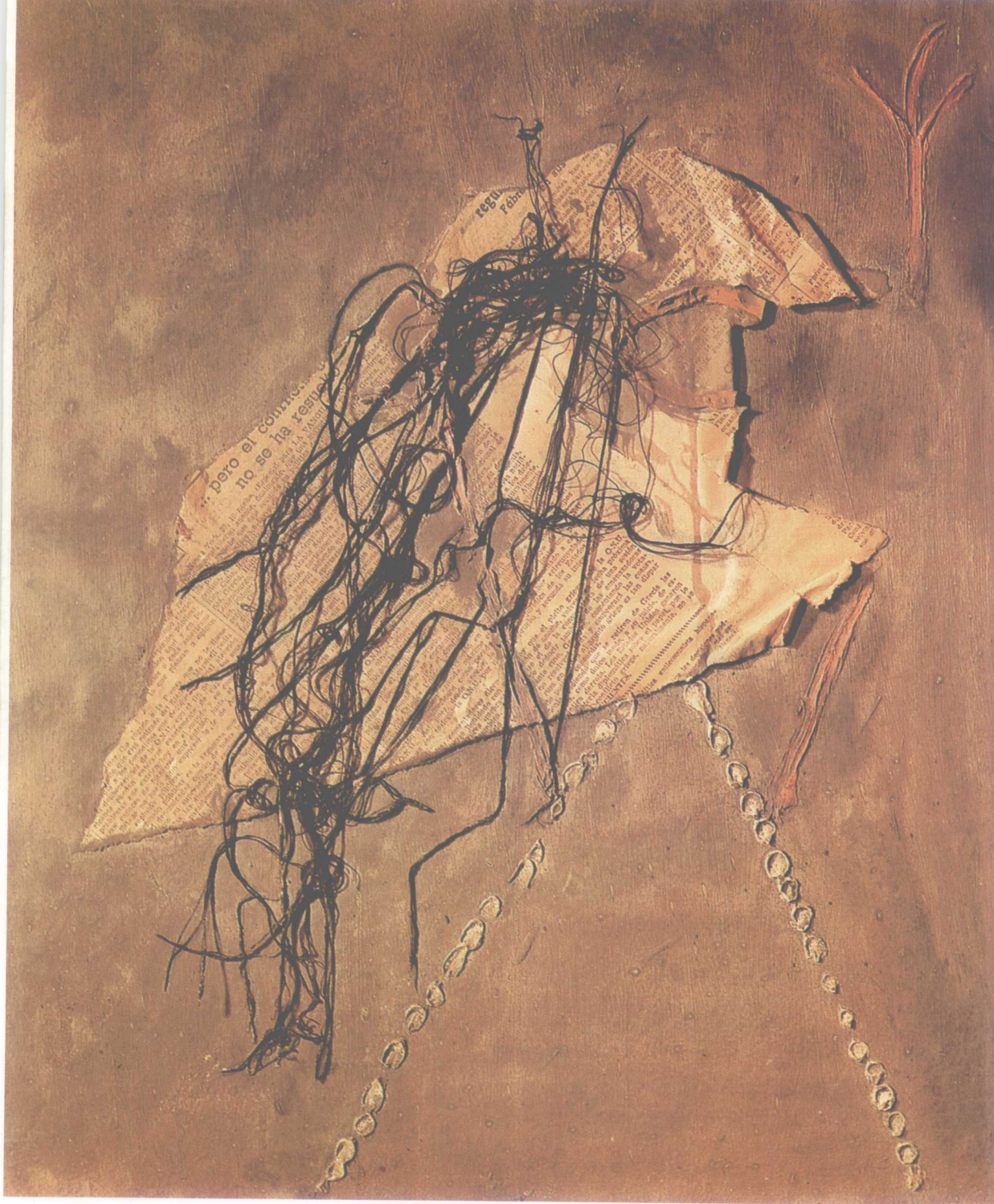

十字拼贴 1947年 油画、硬纸板、拼贴 52.5cm × 73.5cm 私人收藏

画面充满黑白十字架，犹如在暗示一些悲哀的事，但也可能只是艺术家想要表达不安的心情，这种表现在以后的作品中常看到。

的刮痕，看起来像是粗鲁的撕裂与磨擦效果，在往后达比埃斯的创作中经常会出现。”

所以1947年的绘画创作，即是一种以灰色系列加黑十字架做实验的绘画，令画面有种悲情与灾难的感觉，且已开始着重表现材料之风格——拼贴画法；其作品《十字拼贴》(Collage de la Cruces)即是最佳反映——这件作品让我们觉得处在一种恐怖的地方，一种随时会有令人惊吓事件发生的感受。除此之外，同年代其他的类似作品，有一些贴上去的纸，在十字架旁更加令人有这

报纸与线的人物 1946~1947年 厚纸贴裱、涂料 46cm × 36cm 巴塞罗那私人收藏