

世界名畫家全集
反美學的現代藝術大師

杜布菲

Jean Dubuffet

何政廣 主編
李依依 編譯

杜布菲：反美學的現代藝術大師 / 李依依編譯。

-- 初版. -- 臺北市：藝術家，2013.02

176面；23×17公分. -- (世界名畫家全集)

ISBN 978-986-282-092-6 (平裝)

1.杜布菲 (Dubuffet, Jean, 1901-1985)

2.畫家 3.法國

940.9942

102002860

世界名畫家全集

反美學的現代藝術大師

杜布菲 Jean Dubuffet

何政廣 / 主編 李依依 / 編譯

發行人 何政廣

總編輯 王庭玫

編輯 謝汝萱、鄧聿榮

美編 王孝嫻

出版者 藝術家出版社

台北市重慶南路一段147號6樓

TEL：(02) 2371-9692～3

FAX：(02) 2331-7096

郵政劃撥：01044798 藝術家雜誌社帳戶

總經銷 時報文化出版企業股份有限公司

桃園縣龜山鄉萬壽路二段351號

TEL：(02) 2306-6842

南部區域代理 台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL：(06) 261-7268

FAX：(06) 263-7698

製版印刷 欣佑彩色製版印刷股份有限公司

初版 2013年2月

定價 新臺幣480元

ISBN 978-986-282-092-6 (平裝)

法律顧問蕭雄淋

版權所有・不准翻印

行政院新聞局出版事業登記證局登字第0123號

目錄

前言（何政廣撰文）	6
讓・杜布菲——戰後最純粹率真的藝術大師（李依依撰文）	8
・ 1940年代：自由的一擊	18
・ 肖像畫家：杜布菲	26
・ 撒哈拉沙漠之旅	38
・ 女體系列	48
・ 材質的勝利	60
・ 藝術應誕生於材質中	64
・ 「烏路波」的醞釀	90
・ 「烏路波」的平行宇宙	93

· 轉向雕塑	104
· 咕咕市集：會動的畫作	112
· 猶如根莖的創作	115
· 地點，非地，消失	132
· 以藝術家身份重新開始	142

不再是好公民（杜布菲撰文）	147
---------------------	-----

電台採訪紀錄	152
--------------	-----

電視採訪 重點紀錄	158
-----------------	-----

杜布菲年譜	164
-------------	-----

Hubert

世界名畫家全集 何政廣主編

杜布菲 Jean Dubuffet

李依依 ● 編譯

藝術家出版社

世界名畫家全集

反美學的現代藝術大師

杜布菲

Jean Dubuffet

何政廣 ● 主編

李依依 ● 編譯

藝術家出版社

目錄

前言（何政廣撰文）	6
-----------------	---

讓・杜布菲——戰後最純粹率真的藝術大師（李依依撰文）	8
----------------------------------	---

・ 1940年代：自由的一擊	18
----------------------	----

・ 肖像畫家：杜布菲	26
------------------	----

・ 撒哈拉沙漠之旅	38
-----------------	----

・ 女體系列	48
--------------	----

・ 材質的勝利	60
---------------	----

・ 藝術應誕生於材質中	64
-------------------	----

・ 「烏路波」的醞釀	90
------------------	----

・ 「烏路波」的平行宇宙	93
--------------------	----

· 轉向雕塑	104
· 咕咕市集：會動的畫作	112
· 猶如根莖的創作	115
· 地點，非地，消失	132
· 以藝術家身份重新開始	142

不再是好公民（杜布菲撰文）	147
---------------------	-----

電台採訪紀錄	152
--------------	-----

電視採訪 重點紀錄	158
-----------------	-----

杜布菲年譜	164
-------------	-----

Hubert

前言

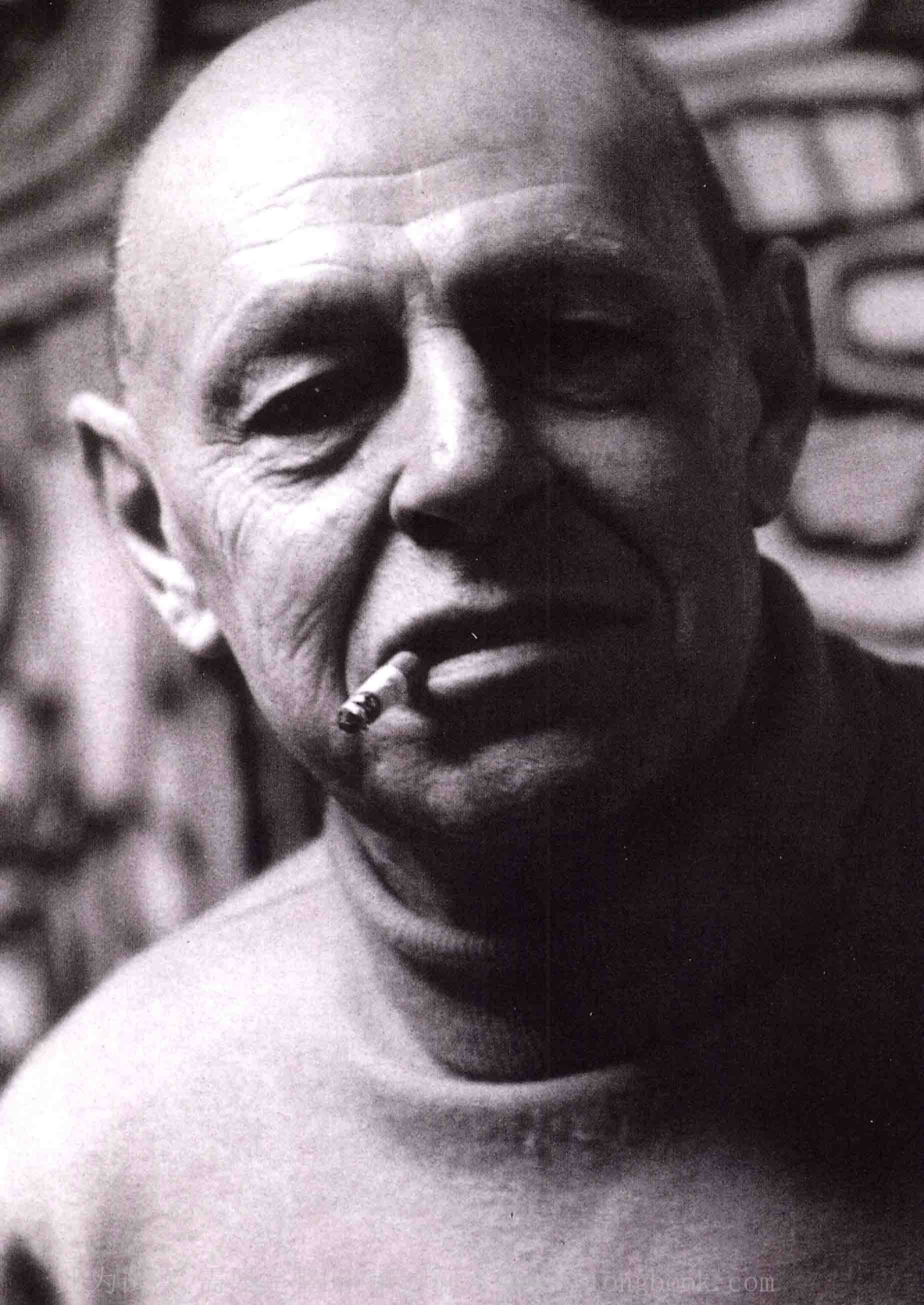
杜布菲的藝術在現代是居於一個奇特的地位。從立體主義初期，畫家對於原始藝術感到興味，到後來更深入藝術實質的裡層的抽象，杜布菲的畫直接抓取了原始藝術家們的單純意念，而排斥了文明所帶給現代藝術家的複雜的重壓。他本人更曾說：「我甚至不願過街一望文藝復興時期的展覽。」杜布菲是一位反美學的現代藝術大師。

讓·杜布菲（Jean Dubuffet，1901-1985）生於法國諾曼第海岸的勒哈佛港，少年時曾在勒哈佛地區的美術學校就讀。1918年搬到巴黎拉丁區，入朱利安學院習畫6個月，他期望能創作顛覆性、更具有現代意義而非傳統的繪畫，此時認識了畫家瓦拉東及詩人賈克伯等藝文界人士。1920年到1922年間獨自創作，對文學、音樂、哲學和語言發生興趣，後來和勒澤、馬松等藝術家交往。1924年杜布菲因懷疑文化的價值，認為過去所學的傳統本領徒勞無功，宣佈放棄繪畫（一停便是8年），次年接手父親勒哈佛賣酒的生意。當了多年酒商以後，一直到1942年才完全投入藝術創作，從此沒有離開過。

杜布菲是率先使用Assemblage（集合藝術）一詞的人，他的創作充分展現藝術家對於材質美感的興趣，媒材也非常多變，從如瀝青、礫石等原始材料、拼貼到塗鴉，到後期的石版畫、知名的白紅藍黑色系的「烏路波」系列，以及聚苯乙烯雕塑作品。杜布菲的表現主義來自童稚的藝術，富於原始性。他曾如此自剖道：「美學令我厭倦，美學一點也不能使我興奮，就我而言，稍有美學干擾，即足以阻礙有效的機能，而且非常掃興。所以我要將一切可能有美學氣味的東西逐出我的作品。」「短見的人們遂有一個結論，即我愛好畫醜的東西。完全不對！我才不管那些東西是醜是美；何況我認為這些字眼毫無意義；我甚至相信，這些字眼對任何人都沒有意義；我不相信這些美醜的觀念有何根據在：它們只是幻覺罷了。」杜布菲說：「繪畫能夠以更自然的方式來再造心靈的運作。」

杜布菲從1945年起開始蒐集一些不受文化洗禮的現代人所作的作品，不久，他與布魯東、保羅漢、達比埃等人組織「原生藝術家學會」，專門研究這類作品，他把這類畫家的作品稱為「原生藝術」（L'Art Brut），意指今日因為某些理由未受文化教育和社會薰陶的人，所創造的作品。杜布菲一直肯定唯有這類作品才具有真正的創造力。1971年杜布菲蒐集的這類作品運到瑞士洛桑展出，在洛桑市長查瓦勒和繼任者德拉穆瑞的贊助下，洛桑市政府將伯吉拉道上的的一棟聞名的18世紀公寓西區改建成原生藝術收藏館（Collection De L'Art Brut）。杜布菲捐出這批作品五千件，全部收藏於此。1978年杜布菲曾親自致函給我，表示很希望收藏洪通的畫，最後也收藏了兩幅入藏該館。

洛桑原生藝術收藏館是世界唯一收藏這類現代的「原生藝術家」作品的美術館。而杜布菲對這種作品的熱愛與收藏，很自然的使他自己的藝術創作也受到影響。杜布菲的創作特別珍視人類心靈原始的創造力，向生活在文明社會規範的文化人，提供了原始人性的心靈世界，提出反文化的觀點，展現另一種的美！

讓·杜布菲

戰後最純粹率真的藝術大師

讓·杜布菲（Jean Dubuffet, 1901-1985）是20世紀最具創作力的藝術家之一，無論在繪畫或雕塑上，作品的質量與深度，都值得我們正視其藝術創作在現代藝術史中的重要性。隱藏在藝術作品背後的杜布菲，同時也是一名多產的作家，任何打算研究杜布菲的人，肯定會面臨成堆由杜布菲所寫的著作、文章，更別提尚未整理出的大量書信文字。他是一位孜孜不倦的書寫者、理論家，為了達到藝術作品最好的呈現，他不斷地進行修正、調整。如同保羅·克利、傑克梅第、杜庫寧、波伊斯等人，杜布菲同樣關心自己的藝術是否能夠清楚地被理解，他為自己開拓出一條嶄新的創作之途，也為現代藝術提供了另一項的詮釋可能。

首先關注並書寫杜布菲的是一群作家，這批作家不是名不見經傳的作家，而是戰後在法國文壇上享有名氣的文學家，如讓·波隆（Jean Paulhan）、法蘭希思·彭吉（Francis Ponge）、喬治·藍布荷（Georges Limbour）、雷蒙·葛諾（Raymond Queneau）等人，很早就文字中展現他們對杜布菲的賞識。如同畢卡索一般，杜布菲與文學界人士始終保持著良好關係，在朋友圈之中，他成為經常會被提到的一名藝術家，這些朋友們不僅參與畫室裡

1969年時的杜布菲
（攝影：Wolf Slawny）
巴黎杜布菲基金會藏
（前頁圖）

杜布菲 植物學課程 1924或1925 油畫 54×49cm 巴黎杜布菲基金會藏

的討論，對於杜布菲的藝術理念，他們無疑是最嚴謹的接收者與傳達者，彼此之間的交流留有許多值得被闡述的故事。

杜布菲並不屬於那種年紀輕輕就立志成為藝術家的人，不像畢卡索，在十三歲時，就全心全意投入到被藝術包圍的世界之中，杜布菲的藝術生涯起點相當晚，直到他四十一歲時，才決定以藝術做為職志。杜布菲的父親喬治·杜布菲（Georges Dubuffet）是法國北部海港大城勒哈佛（Le Havre）的一名酒商，直到1916年，杜布菲受到繪畫藝術的影響，開始報名了美術學院的夜間課程修習美術，兩年後，從高中畢業的他與青梅竹馬喬治·藍布荷（Georges Limbour）一同前往巴黎，十七歲的他首度來到這座繁華的藝術之都，並進入朱利安藝術學院（l'Académie Julian）學習。直到1944年，當杜布菲在巴黎凡登廣場旁的賀內·杜昂（René Drouin）畫廊舉辦生平的首次個展時，喬治·藍布荷成為首位撰寫杜布菲藝評的作家。

杜布菲曾經兩度想專心投入藝術創作之中卻都失敗，第一次在1918年，當時他雖然在朱利安藝術學院學習，但半年後就離校並且開始獨自工作，那時他經常與藝術家豪爾·杜菲（Raoul Dufy）、蘇珊·瓦拉登（Suzanne Valadon）來往，後來又結識了勒澤（Fernand Léger）、安德烈·馬松（André Masson）、胡安·格里斯（Juan Gris）等人，但面對自己早期這些帶有超現實主義與立體主義並尚未成熟的繪畫時，杜布菲開始對自我產生質疑，同時質疑他身處的藝術環境，他以類似杜象在1912年於慕尼黑開始所採取的姿態——拋棄做為一位藝術家的身份，在1924年前往阿根廷旅居了半年才返回巴黎。他之所以前往阿根廷，並非為了對新文化進行探索，說穿了，其實只是為了遠離法國，然後試著找一份適合自己的工作。然而，擺盪在藝術創作與人生方向之間的課題，持續糾結著杜布菲。

1925年，杜布菲從布宜諾斯艾利斯返回法國，開始進入酒業領域。首先在父親的公司工作，不久後便自立門戶，1929年離開勒哈佛（Le Havre）到巴黎貝西區（Bercy）開設酒類批發店。數年後，1933年，杜布菲在巴黎第五區租下一間畫室，重拾畫筆，

1970年時的杜布菲
（攝影：Kurt Wyss）
巴黎杜布菲基金會藏
（右頁圖）

還嘗試了面具和木偶模型，並再度開始參與藝術活動。然而這一回，只持續到1937年又再度停筆，主要原因是，公司生意一落千丈，杜布菲不得不回去拯救瀕臨破產的企業，直到1942年，杜布菲終於堅決地投身藝術創作，他自述道：「長期以來，我受阻於許多關係，我只能緩慢地逐步切斷……。但對於剩下的一些關係，自己覺得仍然有必要維繫，而正是這些關係把我給限制住了……。同時摧毀了生命的樂趣，我在放棄一切並以藝術家身份重新開始後，才重拾這股生命的樂趣。」他重新開始創作，絲毫不理會當時的藝術世界，他說：「我並不抱持著把藝術做為職業的企圖，對於畫廊、美術館內呈現的藝術品已失去興趣，更不願把自己置入其中。我喜歡孩子們的繪畫，目標是想達到如同他們那般的繪畫，這完全是為了滿足自己而已。」

身為無政府主義者、無神論者、反軍國主義者、反愛國主義者，提倡「重要的是反對」，杜布菲在繪畫創作的同時，出版了大量的藝術宣言、文化宣言，他認真且嚴肅地向友人們（包括文學家、藝術家、畫商與藝術愛好者）灌輸理念，面對當時的藝術氛圍提出一個新的對立觀點——「原生藝術」（Art Brut），「在我看來，一件藝術品是否有趣，在於它能否立即而直接地體現個體最深層的感知。我認為我們的古典藝術僅是『借來的藝術』。我相信唯有在我們所發現的『原生藝術』之中，藝術創作的過程才是自然的、正常的，狀態才能直指本質而純粹。」「我們的文化猶如一件不合身的衣服，至少已經不再合身了，或者又像古老語言，與時下的白話文已差距甚遠，在我們真正的生活中，這種突兀感日益顯著……。我嚮往著一種可以與當下生活產生直接連結的藝術。」

杜布菲參與各項辯論並質疑當時的藝術潮流，對他而言，「抽象藝術並不存在，或者也可以解釋為，所有的藝術都是抽象藝術，這兩者是相同的。抽象藝術不可能多過曲線的藝術、黃色或綠色的藝術、或方格的藝術。」除此之外，他對於藝術史的整理亦有其獨特觀點：「1935年、1936年左右，當時我正埋頭建立一套藝術史，不採取傳統方式，而是單純地考量隨時代遞嬗

杜布菲 抽菸者的櫻桃 1924或1925 油畫 45×37cm 巴黎杜布菲基金會藏