

世界名畫家全集

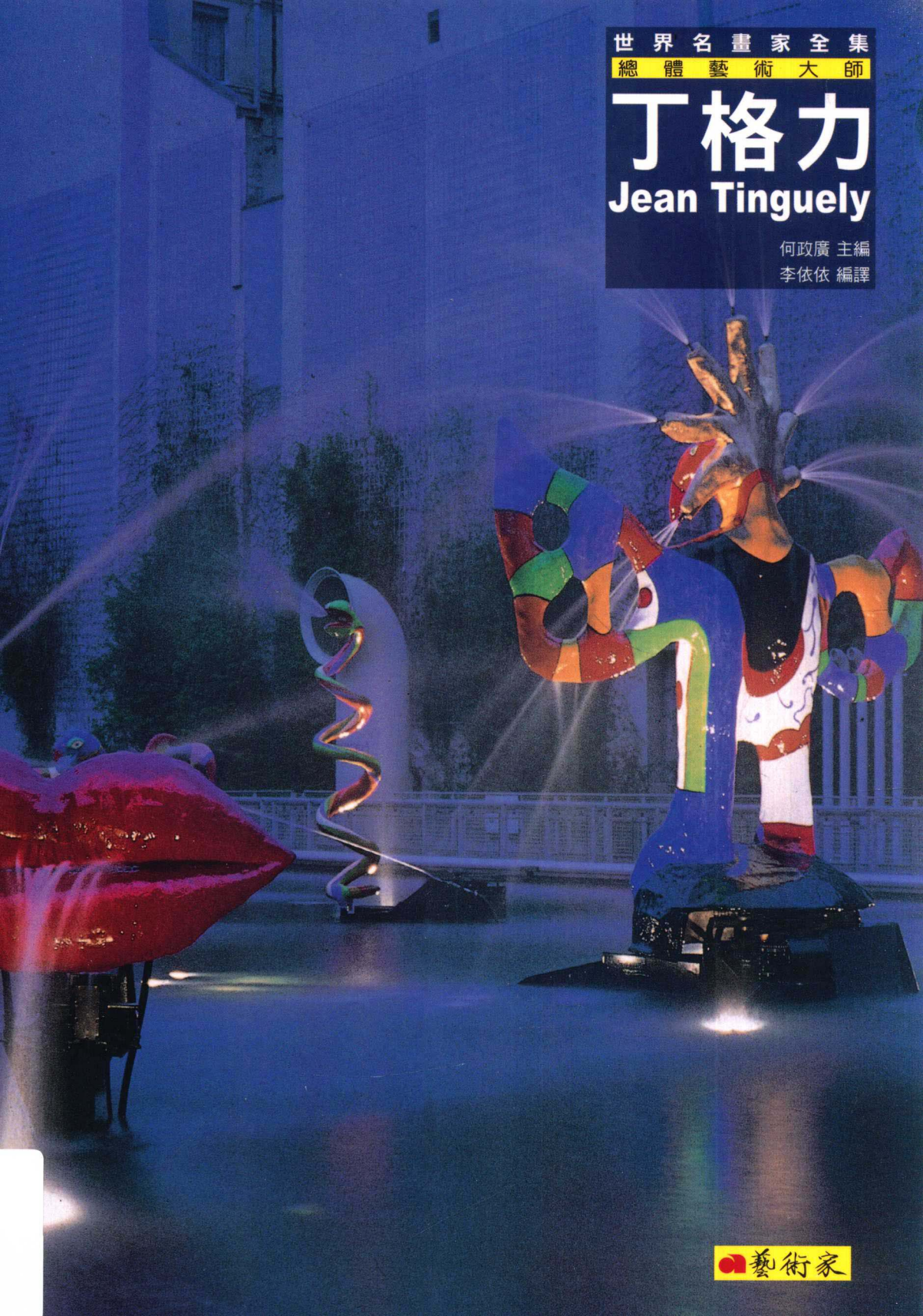
總體藝術大師

丁格力

Jean Tinguely

何政廣 主編

李依依 編譯

世界名畫家全集 何政廣主編

丁格力 Jean Tinguely

李依依●編譯

藝術家出版社

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

丁格力：總體藝術大師 /
何政廣主編；李依依編譯。-- 初版。--
臺北市：藝術家，2013.06
320面；23×17公分。-- (世界名畫家全集)
ISBN 978-986-282-101-5 (平裝)
1.丁格力 (Tinguely, Jean, 1925-1991)
2.藝術評論 3.藝術家 4.傳記

940.99448

102009909

世界名畫家全集
總體藝術大師

丁格力 Jean Tinguely

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6月
定價 新臺幣480元

ISBN 978-986-282-101-5 (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版台業字第1749號

¥156

目錄

前言（何政廣撰文）	6
總體藝術大師——丁格力的生涯與藝術（李依依編譯）	8
· 1953年以前	8
· 來自柯爾達與莫拿利的影響	14
· 首次個展與「物體運轉」群展	24
· 對色彩的拋棄	30
· 與克萊因的相知相惜	34
· 轟動一時的素描機器	40
· 自動毀滅機器的誕生	52
· 世界末日的習作	90
· 偶發藝術潮流	106
· 厄黑卡與薛西弗斯	121
· 藝術、機器與戲劇	129
· 從〈她〉到〈天堂幻境〉	144
· 〈一片枯葉的安魂曲〉與〈霍托察察〉	154

· 1970年的〈勝利〉	166
· 〈獨眼巨人〉	172
· 混亂第一號	186
· 機器噴泉作品	194
· 史特拉汶斯基噴泉	202
· 果果霍姆	214
· 塔羅牌公園	228
· 形上一和諧	234
· 紀念碑式祭壇作品	240
· 快速補給站	263
· 地獄，一個小小的開端	270
· 蒙傑勒骷髏舞	292
· 藝術生涯的圓滿	298
尚·丁格力 （妮姬撰文）	304
尚·丁格力年譜	310

世界名畫家全集 何政廣主編

丁格力 Jean Tinguely

李依依●編譯

藝術家出版社

世界名畫家全集

總體藝術大師

丁格力

Jean Tinguely

何政廣◎主編

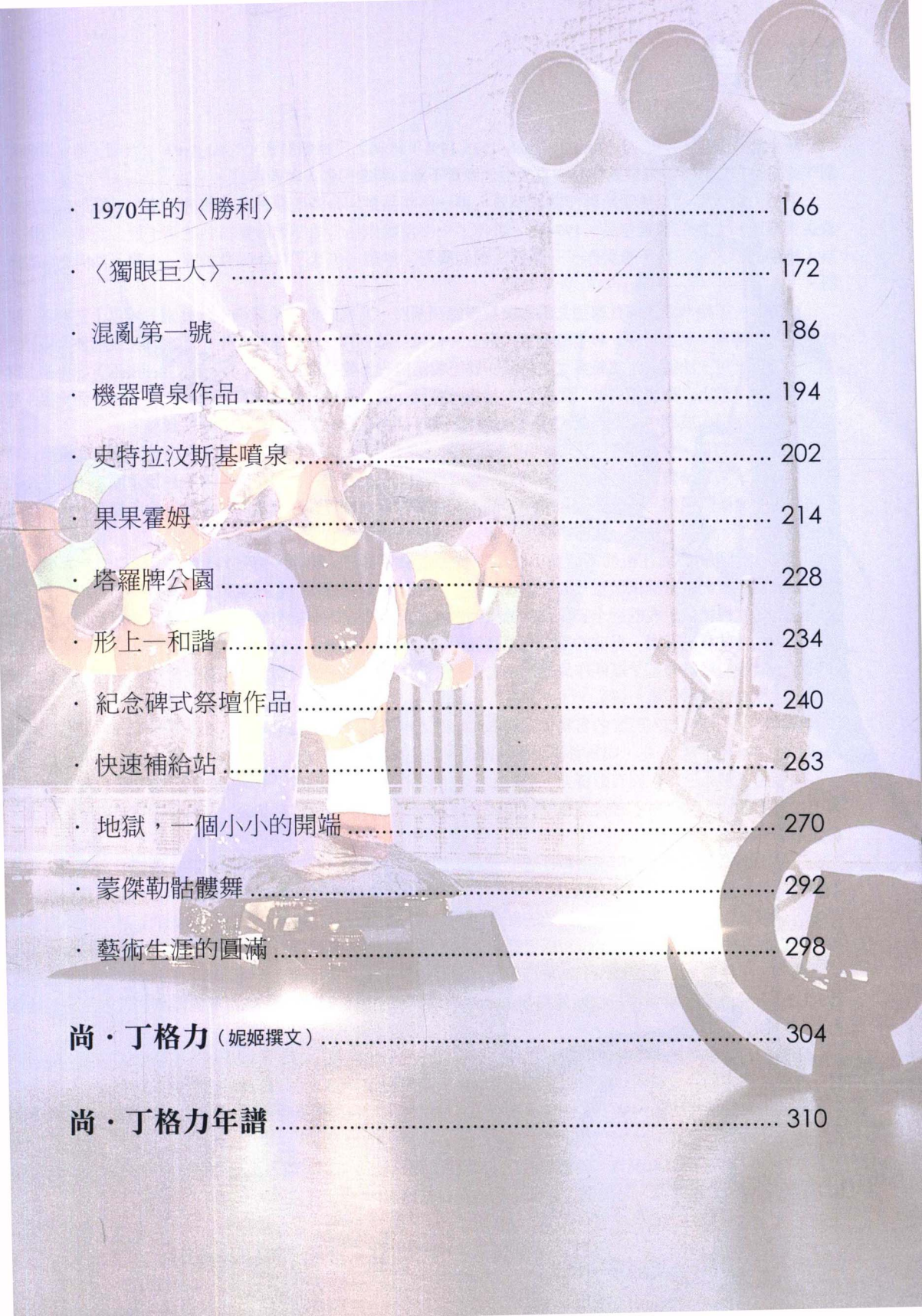
李依依◎編譯

藝術家出版社

目錄

前言（何政廣撰文）	6
總體藝術大師——丁格力的生涯與藝術（李依依編譯）	8
· 1953年以前	8
· 來自柯爾達與莫拿利的影響	14
· 首次個展與「物體運轉」群展	24
· 對色彩的拋棄	30
· 與克萊因的相知相惜	34
· 轟動一時的素描機器	40
· 自動毀滅機器的誕生	52
· 世界末日的習作	90
· 偶發藝術潮流	106
· 厄黑卡與薛西弗斯	121
· 藝術、機器與戲劇	129
· 從〈她〉到〈天堂幻境〉	144
· 〈一片枯葉的安魂曲〉與〈霍托察察〉	154

· 1970年的〈勝利〉	166
· 〈獨眼巨人〉	172
· 混亂第一號	186
· 機器噴泉作品	194
· 史特拉汶斯基噴泉	202
· 果果霍姆	214
· 塔羅牌公園	228
· 形上一和諧	234
· 紀念碑式祭壇作品	240
· 快速補給站	263
· 地獄，一個小小的開端	270
· 蒙傑勒骷髏舞	292
· 藝術生涯的圓滿	298
尚·丁格力 （妮姬撰文）	304
尚·丁格力年譜	310

前言

瑞士藝術家尚·丁格力（Jean Tinguely 1925-1991）被稱為「總體藝術（Total Art）」大師，他從事藝術創作總是全力以赴，機器裝置作品一直吸引他源源不斷的製造出動人藝術作品。

丁格力在少年時期便開始製作機械裝置，第一件作品是能夠製造森林溪流聲的水車。早期的創作為抽象畫與電線和金屬的裝置作品。1954年，製作了一件浮雕作品，由好幾層會移動的竿子組合而成，他稱之為「移動的形式」。接下來製作了一系列「動能機器」浮雕，包含了馬達驅動裝置、金屬元素與上色的機器。

1959年，丁格力在德國杜塞道夫的施莫拉畫廊開個展，開幕時他搭乘飛機在杜塞道夫城市上空散發「關於靜止」的傳單一萬五千張。接著他發表「形上一機械」系列作品，觀眾可利用作品自行完成抽象素描。

1959年十月，法國文化部長馬柔主持第一屆巴黎國際青年雙年展（Young People's Biennials），丁格力製作了大型的〈形上一機械第17號〉馬達驅動繪畫，在雙年展開幕時於展場巴黎市立現代美術館外面廣場丁格力親自操作展出，展期中，此自動素描機器生產散發了四萬張抽象素描繪畫，使他一舉成名。

藝評家龐特斯·休爾騰對丁格力的這件作品寫下如此評論：「〈形上一機械第17號〉優雅高貴的運轉著，製造出一系列繪畫，刀片會將長長的紙捲切成一張一張的作品。微風將畫紙吹送到觀眾面前。從小小的石油引擎中發散的煙霧，都收集到氣球中。漏出的煙霧味會被機器自動噴灑的鈴蘭花香水所掩蓋。所有的藝術已經完成了：雕塑、繪畫、聲音、味道、運動、表演與芭蕾。」

1960年，丁格力前往紐約，認識了杜象、普普畫家勞生柏、瓊斯。3月17日他在紐約現代美術館的花園，發表首件自動毀滅機械裝置〈向紐約致敬〉，一個巨大的結構物，包括氣象氣球、煙霧彈和鋼琴，以及數噸重的老式機械，組成的近十公尺長的機械物件。作品發表在晚間揭幕時，丁格力將作品通上電流，於是這座機械物件就發出音響、爆破的聲音，並且發出閃光，時間連續三十分鐘之久，面對一大群困惑不解的擁擠觀眾，最後自我解體了。這件作品是丁格力表現對紐約機械文明的禮讚。一年後，他發表第二件自動機械裝置〈世界末日的習作第一號〉。

1960年，丁格力加入巴黎的新寫實主義團體，與五年前認識的女畫家妮姬·德·聖法勒（Nikki de Saint Phalle），共同生活在一起，成為藝術上的好夥伴。

妮姬對丁格力的創作頗有影響力，丁格力向剛果的「巴魯巴」部落爭取自由的戰鬥勇者致敬而作的「巴魯巴」系列雕刻作品，在木材與鋼鐵堅硬結構中裝飾上會飄動的彩色羽毛飾品，在剛硬中帶著柔軟，就出自於妮姬的建議。

丁格力與妮姬兩人也合作創造數件著名作品，例如1966年的〈她〉，以妮姬作品〈娜娜〉為原型，躺著的裸女，放大為高9公尺，長達25公尺，誕生在瑞典斯德哥爾摩現代美術館中，以背躺著，兩腿彎曲頂到天花板，佔據美術館大廳，觀眾必須從她的私部進入，內部空間設計了畫廊、吧台、轉動的巨輪、迷你電影院等，讓觀眾在生活體驗中，遊戲般的感受藝術氣氛，直接進入藝術世界。

此後，丁格力與妮姬還合作了為蒙特婁世界博覽會法國館屋頂花園〈天堂幻境〉、1983年為巴黎龐畢度藝術中心廣場所作的〈史特拉汶斯基噴泉〉，妮姬以運用色彩的專長為丁格力黑色作品注入彩色繽紛的魅力。

丁格力的表現歌頌又帶諷刺的機械物件裝置作品，把他的遊戲和天才，以及幽默感結合在一起。他曾經在一次演講中，利用大型機器繪製數十公尺大的抽象表現繪畫而征服倫敦觀眾。妮姬對丁格力有一句入木三分的形容詞，她說：「他的雙子座性格，讓他難以被束縛，反應快速得像水銀。他的工作狀態，帶有絕對的獨立性。」

丁格力一生致力藝術創作，總體藝術主宰著他的機械裝置作品，成為重要依歸，他徹底實踐了總體藝術，成就了他的藝術高度，為這個世界留下愉悅繽紛的藝術作品。

丁格力為作品〈形上一機器第十七號〉進行測試
巴黎市立現代美術館前廣場

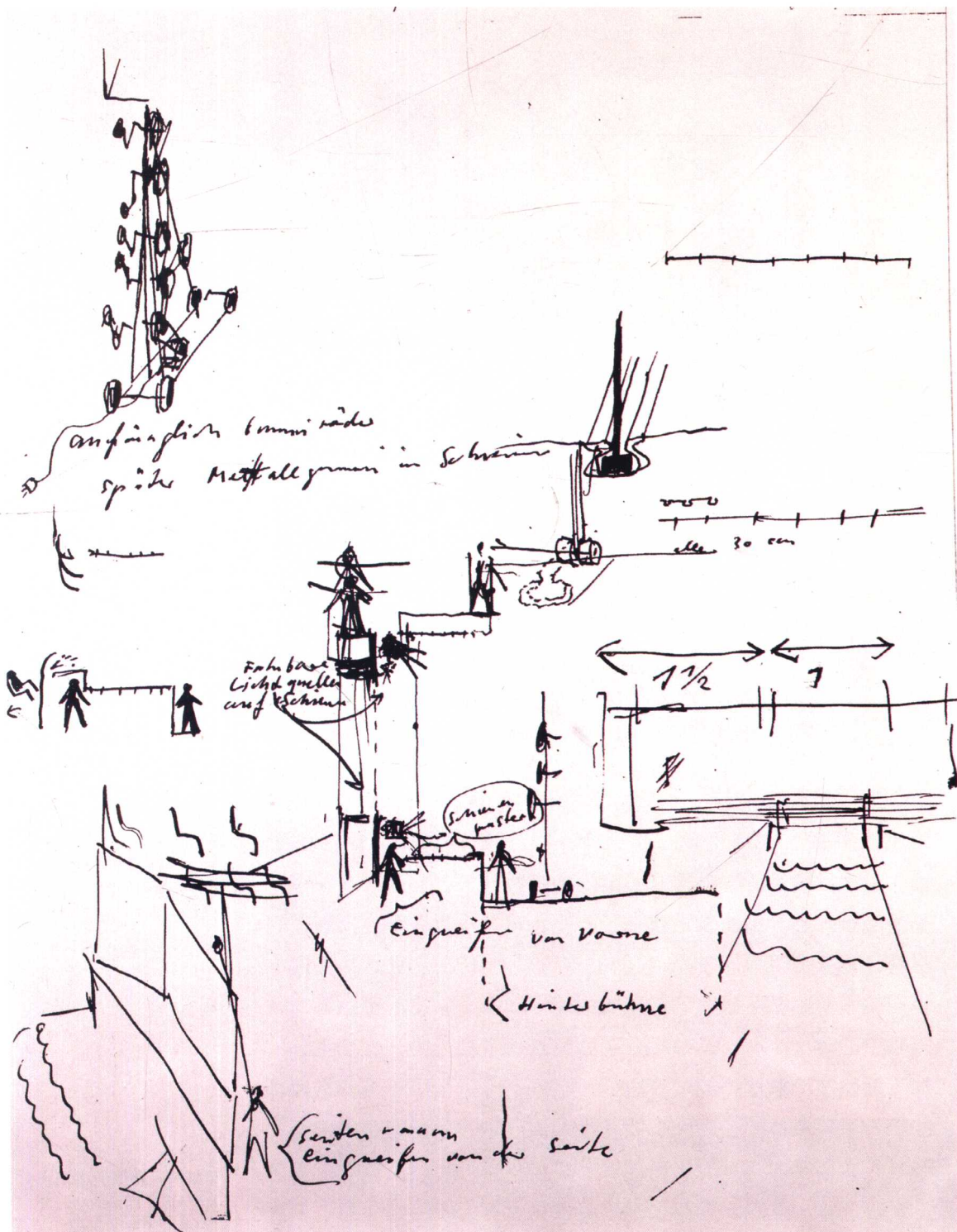
總體藝術大師

丁格力的生涯與藝術

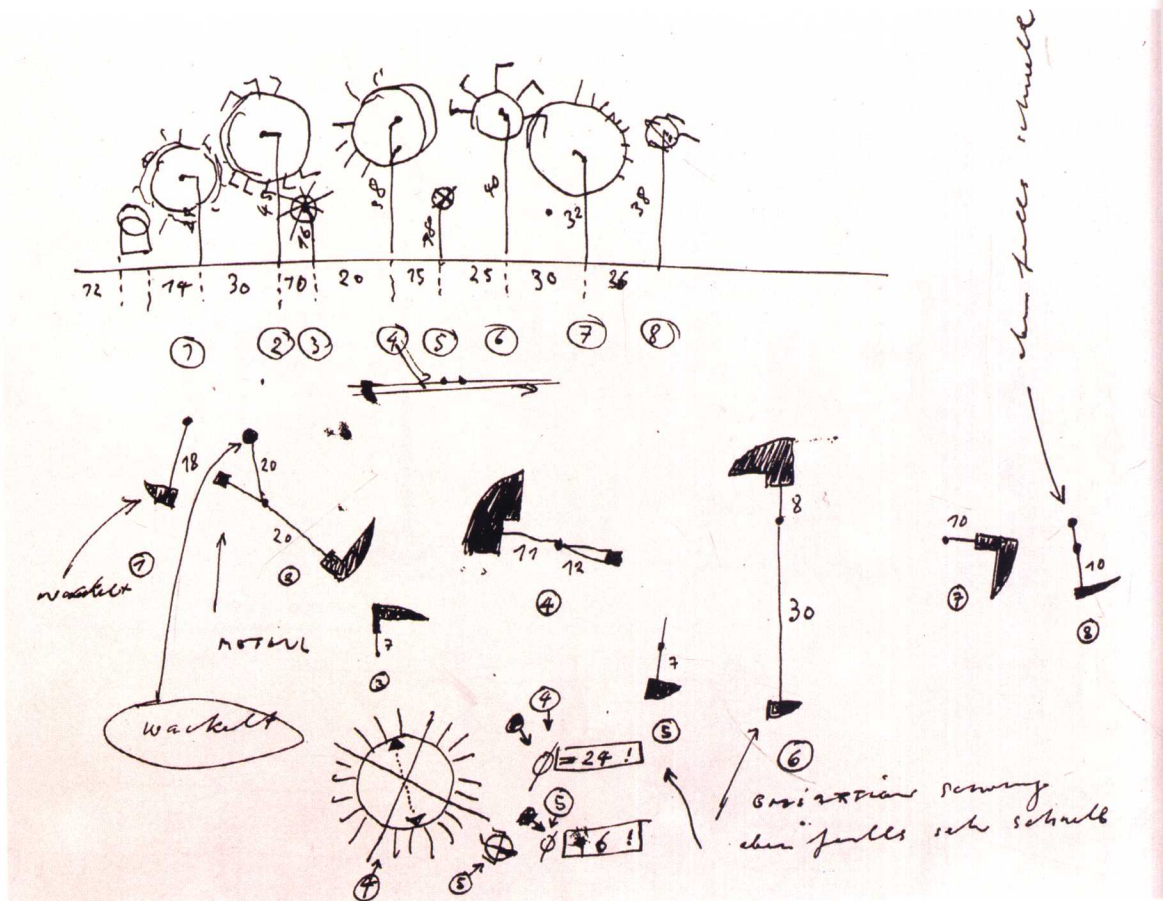
1953年以前

1925年5月22日，尚·丁格力（Jean Tinguely, 1925-91）出生在瑞士夫里堡（Fribourg），他的父親查爾斯·丁格力（Charles Tinguely）在雀巢公司的大型批發店上班，是普通的中產階級，丁格力是家中獨子。在他兩歲時，舉家遷移到了瑞士的巴塞爾，這裡成為丁格力養成教育的所在地。由於父親有酗酒與暴力傾向，使得丁格力的童年時光產生揮之不去的夢魘，此外加上父母親使用法語交談，丁格力在家中接受瑞士法語的天主教教育，但周遭卻是巴塞爾的德語新教文化，如此的語言與宗教衝突，也導致丁格力在學校產生適應不良的情況。種種原因造成丁格力並未有個快樂的童年，總是想逃離家庭與學校。既然家庭與學校都無法讓丁格力產生歸屬感，天主教的少年組織成了他第二個家。他當時相當仰慕當地天主教教會的馬德神父，自1935年至1940年間，丁格力每週六固定參加聖瑪麗教堂的活動，從中獲得安全感，而宗教信仰對他的影響，直到晚期祭壇式作品中，依然可見其端倪。

十二歲左右，丁格力開始喜歡上閱讀，尤其對自傳書籍

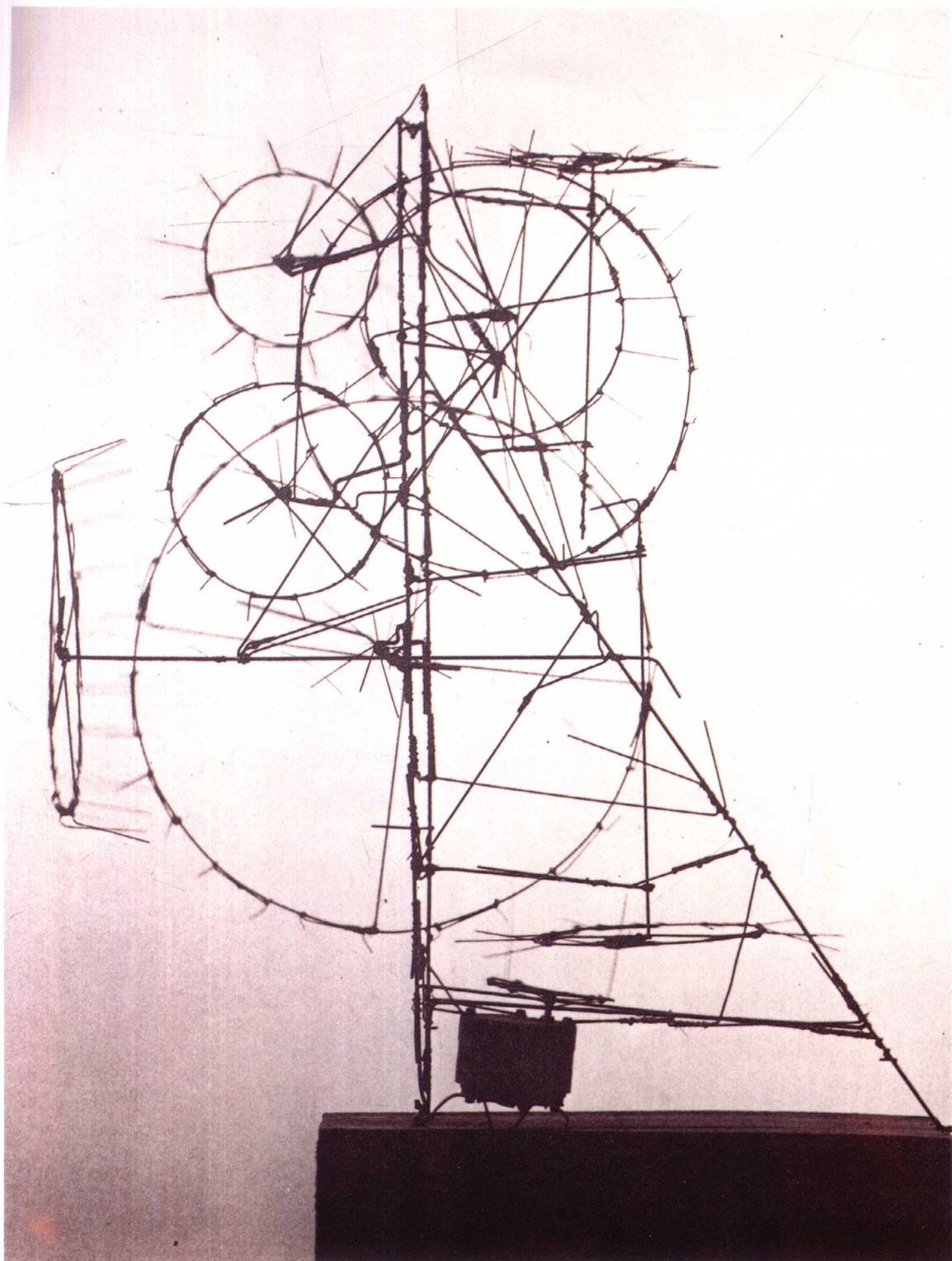
丁格力 為戲劇所做的機械裝置草圖 紙上鋼筆 27×21cm 1954

特別感興趣，如《亞歷山大大帝》、《凱薩大帝》、《拿破崙》、《拜倫》等，他經常到附近的森林裡，在那邊不受干擾地享受閱讀，甚至还祕密地建造了一座水車。「我在森林裡製作的這些小雕塑是不同步的，它們被安置於有不同流速的溪流裡。……輪子是由微不足道的鐵絲製成，以木頭、鐵皮、罐頭等物做為輪子的槳片，有一凸輪軸升起固定在一主軸上的一支小鐵鏈，掉下而擊在一個壞掉的玻璃瓶或舊罐子上，產生了一些非常悅耳的聲音，聲音並非在同一時間產生，這已是一個音樂合成機器。我唯一的觀眾經常是一隻狐狸，有時是我想像中的孤獨散步者。三、四天後，一場驟雨導致溪流滿水，所有東西都被沖掉了，我來修復機器並加以改善，沒有人會來這裡破壞，因為這裡是森林

丁格力
形上一機器的浮雕草圖
紙上鋼筆 23×30cm
1954

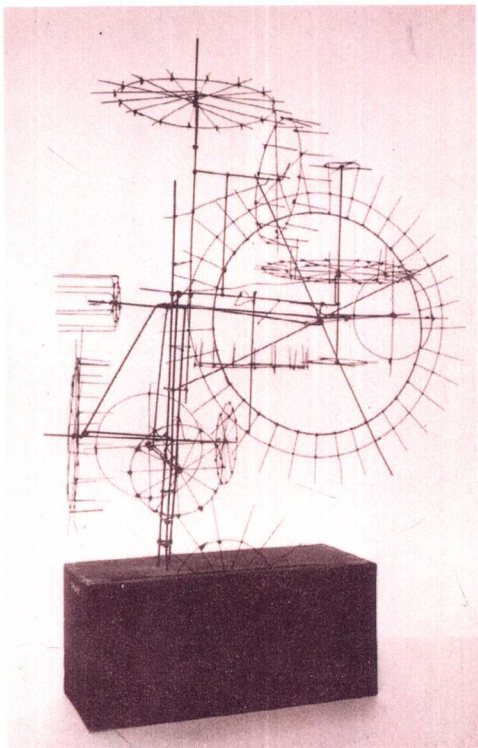
丁格力 祈禱的磨坊II
75×53.5×35.5cm
1954 休士頓美術館藏
(右頁圖)

的深處，有高大樹木叢聚，像個教堂，聲音非常美妙，特別是有良好的回音時，只不過視覺上顯得有點單薄……。」雖然這件作品沒有留存下來，也沒有見證者或發現者，但這段插曲卻被視為他「形上一機器」（*Méta-mécanique*）系列作品的最初原型。

個性積極且充滿理想的丁格力於青少年時期便活躍於左翼反法西斯的青年運動，1939年墨索里尼（Mussolini）佔領阿爾巴尼亞（Albanie），丁格力便前往加入對抗法西斯主義者的行列，結果在義大利邊境被捕後，因為不願透露姓名而被囚禁了三天，返家後父親大怒，令他休學並替他找了一間百貨公司裡的工作，但他卻因拆下牆上的時鐘和打卡機而被炒魷魚。接著他又在另一間百貨公司找到一個設計主管助理的職位，這名主管鼓勵丁格力進修，於是丁格力便進入巴塞爾的應用美術學校修課。在此一學習階段，丁格力總會提到三位老師：朱利雅·麗絲（Julia Ris）、泰歐·艾伯（Theo Eble）、馬克斯·舒茲巴赫（Max Sulzbach），他對麗絲的材料研究課程特別感興趣，課堂中學生可用木頭、砂子、金屬、黏土、布料……等多種媒材進行創作。此外，透過這些課程，他認識了達達主義、杜象（Duchamp）、史維斯特（Schwitters）、馬列維奇（Malevich）和柯爾達（Calder）等藝術家，種種這些使他導向當代藝術的創作，這時丁格力已完成了一些來自史維斯特式靈感之拼貼。

丁格力一邊上班，一邊繼續創作，同時也完成了一些鐵絲結構、食物雕塑，以及利用麥草、木頭和紙組合而成的結構。他同時還學習經由物體高速旋轉所獲得的非物質化的效果。他在他巴塞爾公寓的天花板橫掛了一扇門，並裝上強力馬達，其曲軸穿透門片，在這扇門上懸掛了一些非常不協調的物件：畫作、雕塑、手提袋、椅子等。旋轉的高速度使它們失去原有的物質性，而獲

丁格力

祈禱的磨坊IV

約50cm高 1954

巴黎，哈利·克拉默
（Harry Kramer）收藏

丁格力

形上一霍爾班

（*Méta-Herbin*）

150×40×40cm

1955

蘇黎世，湯馬斯·阿曼
（Thomas Ammann）藏
（右頁圖）