藝術兄弟

平面藝術 · 繪畫 · 木雕與鋼鐵雕創作

譯 ： 賴雅靜

Taiwan_2005.indd 1 05.01.2005 18:12:10

Taiwan_2005.indd 2 05.01.2005 18:12:10

藝術兄弟
平面藝術．繪畫．木雕與鋼鐵雕創作
譯：賴雅靜

內容

1
海因茲．史帝凡．巴寇維亞克（Heinz Stefan Barkowiak）
赫夫納＆赫夫納「我」出版社，2004年於台北國際書展會場
（於2004年圖書藝術論壇刊出）
第5頁

2
萊因哈德．格林納（Reinhard Grüner）
自我的變形：桂都．赫夫納與約翰尼斯．赫夫納的奇幻宇宙
第7頁

3
英果．傑薩羅（Ingo Cesaro）
一名值得我們探索的藝術創作者！
第11頁

4
經歷
第13頁

Taiwan_2005.indd 3 05.01.2005 18:12:11

Taiwan_2005.indd 4 05.01.2005 18:12:11

1

海因茲．史帝凡．巴寇維亞克
（Heinz Stefan Bartkowiak）

赫夫納＆赫夫納「我」出版社 2004年於台北國際書展會場

「黑墨術士」桂都．赫夫納於2004年台北國際書展會場上
遠自德國前來，在遠東地區印製版畫

自2004年1月28日起至2月2日止於台北市貿中心舉辦的台北國際書展是亞洲地區最大，也是最重要的書展，有來自全球47個國家的600多家出版社在此展出，參觀人次更超過了三十萬。

2003年，桂都．赫夫納即應當時台北國際書展執行長曾繁潛先生之邀，於展覽館門廳以鏈鋸雕刻，完成兩座雕像。2004年時更應台北國際書展公司、法蘭克福書展公司及駐台的德國文化中心邀請再度來台。

這一次的構想是，在2004年的台北國際書展會場上「live」印製海報：二〇年代的手動印刷機、鉛字、印刷版以及其他所需印刷用具都包裝妥當，由國際海運運送來台。

抵達台灣後，在台灣春節期間書展展開之前，桂都．赫夫納便先於台北市立動物園以紫檀木完成一座巨大的卡斯帕王猴像（註：卡斯帕在德國文化中，具有宮廷丑角，但同時也帶有智者的意含）。

之後，由法蘭克福書展籌辦的德國館展開搭建工作，這次展覽所需物品都完好無缺抵達了，獨缺最重要的：印製海報的印刷版！

起先，桂都．赫夫納打算在台灣請人以印妥的海報重新製作「印刷版」，然而這種古老的技術在台灣早已失傳了，他詢問過的幾家印刷廠儘管聽聞過這種古老的製版技術，卻都無法製造。最後，唯一的辦法就只有請桂

Taiwan_2005.indd 5 05.01.2005 18:12:11

都．赫夫納的哥哥約翰尼斯．赫夫納在德國製作，再以最快的方式寄往台灣了。多虧哥哥的協助及國際快遞公司的火速服務，桂都．赫夫納才能在短短36小時後將新的印刷版拿到手。

書展前兩天僅為專業人士開放，開始的時候，展覽館中還相當安靜，但接下來的幾天情況就完全改觀了，所有走道上都擠滿了蜂擁而至的人潮。

很快，消息就傳開了：在德國館有人以「古騰堡時代」的方式印製東西；隨即，德國館就擠滿了一批好奇又驚詫的台灣人，想來欣賞桂都．赫夫納彷若「黑墨術士」般的奇技了。

桂都 . 赫夫納以拼命三郎的幹勁印製海報，電視台的工作團隊、報社記者則環伺在這部已有相當歷史的印刷機四周，一次又一次想觀看印刷的過程 —— 也一次又一次要親自印製「自己的」海報。

幸運的一點是，直到2004年台北國際書展結束前兩小時，在精心印製了500份海報之後，紙張用罄，桂都．赫夫納也已精疲力竭了，但對如此旺盛的人氣感到心滿意足。

這一次，赫夫納兄弟再度為2005年台北國書展構思了新的活動。在法蘭克福書展公司亞洲代表範德人（Hans-Michael Fenderl）先生的同意與協助下，2005年西方印刷術鼻祖古騰堡的國家 —— 德國，將再次為大家帶來精彩的演出。

文：約翰尼斯．赫夫納

2004年台北國際書展上，桂都．赫夫納便是以這個圖案印製了500份海報

Taiwan_2005.indd 6 05.01.2005 18:12:11

2

萊因哈德．格林納（Reinhard Grüner）

自我的變形
桂都．赫夫納＆約翰尼斯．赫夫納的奇幻宇宙

「寇佩莉烏絲（Coppelius）走向前，一陣藍色的火焰發出霹啪聲，自火爐裡竄升而上，周遭則是一大堆稀奇古怪的機器。啊，老天！當此刻我父親朝焰火俯下身時，他看起來和平時截然不同，痙攣般的駭人痛楚似乎將他柔和正直的五官扭曲成令人憎惡的、醜陋的魔鬼樣貌。」（E.T. A. 霍夫曼，睡魔）

浪漫派煉金術士的丹房看起來便是如此。在這丹房中，當人類試圖將上帝造物之舉掌握在自己手中時，原本溫順的人就會突變為惡魔。而他們創造出來的生物，則是「一個頎長、極為苗條、體態五官勻稱曼妙無比，衣裳華貴的女子。」（E.T. A. 霍夫曼，睡魔）

這名物理學教授史帕藍匝尼（Spalanzani）的女兒名為奧林匹雅（Olimpia），她幾乎使老好人納塔拿耶（Nathanael）神魂顛倒。那麼，我們這個時代的丹房看來又如何呢？為了一探究竟，我們且去走訪約翰尼斯．赫夫納一番。工作上，約翰尼斯．赫夫納與E.T. A. 霍夫曼關係密切，在紐倫堡市的「聖彼得」區——說來真巧，就在中央火車站近處的「絞架村」附近。而正如我們所料，他和他的「機器」就生活在一棟建於十九世紀的優美老屋裡，但這一切都看不出一名苦心尋找智慧的魔法石／聖杯／青花的精神錯亂的術士的任何跡象，未免令人失望！

「機器」？沒錯！約翰尼斯．赫夫納和他盤據一整屋且（就我來看）當家作主的「機器」共同生活，而奧林匹雅赫然也在其中。赫夫納兄弟將她形容為「一個沒有理智、判斷力，四肢可動作的玩偶——她其實是個機器。」（桂

Taiwan_2005.indd 7 05.01.2005 18:12:12

都．赫夫納與約翰尼斯．赫夫納，資訊／活動，3/99）的。儘管奧林匹雅「體態五官勻稱曼妙無比」，她的頭卻被做成平面式螢幕的樣子。

想要了解桂都．赫夫納與約翰尼斯．赫夫納兄弟的宇宙，就必須領悟這都建基於這兩種藝術與文學時代的相互滲透與緊密交織。E.T.A. 霍夫曼原名為恩斯特．提奧多爾．威廉．霍夫曼（Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann），由於欽慕莫札特，因此借用「阿瑪迪斯」（Amadeus）作為自己的名字。霍夫曼生於1776年，為音樂教師、樂長、戲劇作曲家、作家與畫家。約翰尼斯．赫夫納生於1961年，畢業於造型藝術初高級專科學校、資訊設計專業大學，受過電子資訊處理商科養成教育，是程式設計師、藝術創作者、圖書印刷師、作家，此外當然也是作曲家與音樂家。而他弟弟桂都．赫夫納生於1968年，接受過精密機械師養成教育、畢業於慕尼黑科技大學，既是藝術創作者也是各種活動的策展人。這三位多才多藝的人士都以各種學科與領域，探索、吸納他們所處的世界，並且將這世界型塑為文字與圖像：「幽靈霍夫曼」（Gespenster-Hoffmann），以奇幻文學著稱，在作品中，他觸探了意識的極限，以便侵入人類心理魔魅般的沈鬱，並以癲狂各種不同的形式取代白晝的秩序。

至於桂都．赫夫納與約翰尼斯．赫夫納兩人的作品，無論採取的形式為何，都以一種無比驚人的輕盈與正向的能量直擊生命，乍看之下，和霍夫曼的陰鬱似乎毫無共通之處 。

其中一個在赫夫納家中以各種不同突變形態出現的機器是源自E.T.A. 霍夫曼宇宙的奧林匹雅，陪伴著她的還有赫夫納兄弟的各種創造物：卡斯帕王、他太太、模範男孩、一個象鼻頭、鳥嘴寶寶和腦勺子等等，無論是鋼鐵雕或木雕肖像、藝術家圖集、素描或電腦繪圖作品，所有赫夫納兄弟的作品一律造型極端誇張怪誕、滑稽突梯；儘管如此，卻能博取人們的寵愛。它們在我們面前高舉一面揭露我們本形本相的鏡子：卡斯帕王（出身高貴，是三位聖王中的聖者卡斯帕。註：三聖王，中文本聖經作「三博士」）頭頂象徵權勢的冠冕，但同時又戴著國王宮廷丑角卡斯帕的小丑帽，因此既是家族中的主子又是小丑。而健壯的模範男孩、帶有漫畫趣味的象鼻頭（一個對人類各種困境不予置評、冷漠旁觀的神話角色）以及腦勺子這名敞開雙臂迎接自己的世界與機會、正值青春期的男孩等等，每一個都代表一種原型，而共同

Taiwan_2005.indd 8 05.01.2005 18:12:12

構成了以紙、Bytes、木、鋼鐵等合組而成的總體藝術作品。而這一個世界的生物則對我們懷抱著善意，並未裝出要將我們蠻橫地拉入霍夫曼的魔魅世界中的樣子，而是邀約我們：去觀察、對話、回想及再度辨識，但它的效果卻是隱而不顯，後果也是不可預期的。

這種隱而不顯的效果在藝術家圖集《ETA生活》（由約翰尼斯．赫夫納以電腦繪圖與電腦滑鼠素描等合構而成的屏風書，2003年出版，印量26冊）中如此描述：最初幾頁在耀眼、彩色筆觸的爆裂中，由E.T.A.霍夫曼與赫夫納兄弟世界的生物所主控；騷動、脫離塵世，似乎自它們的宇宙中被投擲而出。猶如透過薄紗般，隱約現出人像照片；這些原本在背景處活動的照片有時又穿透時空連續統一體中的裂痕猛然在前景處現身。瞬時間，這個世界又有了秩序，寂靜降臨，而在這種寂靜中，這些藝術生物則自顯現而出的摘記後凝視我們，渴望和我們溝通：「唯有在自己的構思、幻像、意念與行動的天地裡他才感到愜意、舒適。他要不是在工作，就是在為生活加味。他傾盡自身所有的生命力從事創作，自己卻未察覺其辛苦；完成之後他就感到倦怠，在他自身之內與環繞他周遭的一切都變得靜默、寂寥。」【黑米娜．馮．傑西（Helmina von Chézy）《霍夫曼審問》】話一說完，溝通再度中斷，時空窗口開始自外消解，而裡面有讓鉛字變成文本的兩人圖像，則隱退而出——這虛幻的圖像世界於是遭到毀壞，作品令人感到惶然不安。約翰尼斯．赫夫納在此也類似霍夫曼，以電腦繪圖為工具逼臨人類感知的界限、逼臨無意識侵入尋常事物似真非真的秩序。

我們在媒體上所見到的赫夫納兄弟的畫像，似乎正證實了這種現實的失落：

約翰尼斯．赫夫納在1989/90的一幅自畫像（人民報Volksblatt/Volkszeitung，1996年1月4日）中，還化身為卡斯帕王；但在1996年3月6日（紐倫堡新聞Nürnberger Nachrichten），他則化身為一名若有所思的詩人，背後還有一行瀟灑的字「Ich」（我）。幾個月之後（紐倫堡日報Nürnberger Anzeiger，1996年10月9日）他則以一名無憂無慮的長髮嬉皮的形象出現；而在1998年2月10日（舒茲巴赫—羅仁貝格報Sulzbach-Rosenberger Zeitung）他則成了一名氣質非凡、面帶友善的微笑、上了年紀的仕紳。到底誰才是真正的約翰尼斯．赫夫納呢？他一本出版於2003年的書叫做《我 ETA

Taiwan_2005.indd 9 05.01.2005 18:12:12

我》，這是否就是對我這個問題的答覆呢？至於桂都．赫夫納又如何？我們見到的大多是他的側影與背影，戴著帽子之類的東西和護耳，躬著身、曲著膝。反之，格尼烏斯．迪特爾丁、模範男孩、佩雷格里諾斯等儘管是在鏈鋸、氣焊嘴之下誕生的，卻明晰可辨，他們才是這場畫謎遊戲中真正的勝利者。而您，我們所敬重的、親愛的讀者，現在您還追尋桂都．赫夫納與約翰尼斯．赫夫納的足跡，或者已經離開我們的宇宙了呢？小心為妙！！！

萊因哈德．格林納，謹誌於2004年3月

Taiwan_2005.indd 10 05.01.2005 18:12:12

3

英果．傑薩羅（Ingo Cesaro）

一名值得我們探索的藝術創作者

我初次見到1968年出生於史萊夫豪仁（Schlaifhausen）的桂都．赫夫納時，已是數年前在法蘭克福書展會場上的事了：當時他創作的重點在運用鋼鐵板雕出各種肖象，這些雕像詼諧、幽默又令人莫測高深，但在簡約之中又呈現出明晰、原型般的風格來，正是這種簡約的風格激起人們的興趣，令參觀者和從旁經過的人露出會心一笑，但卻不明白，自己何以發笑。

當時我已曾數度於畫家克爾阿那赫（Lucas Cranach）的城市克羅納赫（Kronach）市及該縣所屬鄉鎮舉辦過名為「木藝」的國際性活動，於是同他討論了以木頭，尤其是我在「開放藝術工作室」此一活動下為雕刻家們所準備的厚達1.5公尺的巨大木幹為材料的構想。

談話之中，我已經感覺得到，桂都．赫夫納在我們交談時，已經見到了他自己手持鏈鋸，對著一塊巨木創作的情景了。

書展過後，他表示同意，而我也提供了兩塊直徑各達1.5公尺的白楊樹幹。這兩塊樹幹各約6公尺長，而他的開放藝術工作室就在克羅納赫縣「白井」（地名）的「天堂裡」。這兩塊樹幹實在太重了，連汽車起重機都無法舉起，因此不得不先在原地做好處理。

「亞當與夏娃」於焉誕生！正應了「天堂裡」這樣的稱號。作品既粗獷又壯碩，只靠鏈鋸從木幹中雕鋸成形。在隨後舉行的成果展中，這件作品便放置在通往玫瑰堡堡壘的坡道旁，迎接來訪者；而這件作品呈現的坦率、直接也引發了各種激烈的議論。之後，這件作品又矗立在於克羅納赫縣舉辦的2002年邦園藝展巴伐利亞林業管理處展覽攤位旁，成為吸引在那裡創作的雕刻家們相聚的焦點。當然，這一次桂都．赫夫納也參與盛會，雕鋸第一批的「克羅納赫木『頭』」作品。

Taiwan_2005.indd 11 05.01.2005 18:12:13

當時，從十月到隔年七月，桂都．赫夫納都戮力探索木頭這種素材，並且在此（如同他的鋼鐵雕像）尋獲了屬於自己的圖像語言。至於他的木頭雕像作品到底有多成功呢？這一點從隔年他的木雕作品便於法蘭克福書展上展出，之後又應邀前往台灣，在台北國際書展與台北市立動物園，於蜂擁而至的媒體與群衆圍觀下，以鏈鋸創作，甚至必須圈出一片寬敞的場地專供他工作，便可見一斑。

無論何時，桂都．赫夫納都以他特有的開放態度，樂於與人討論。他是那種不管其他藝術家同儕的作品，堅持走自己那獨有的、令人不會錯認的道路之藝術創作者。當然，有幸將桂都．赫夫納引向以木頭為素材的創作之路，我個人也感到極為欣喜。當我們觀察創作中的桂都．赫夫納時，會有一種他彷彿在木幹上從事馬術表演的感覺，而這正顯示出，他對這木幹的了解究竟有多深入、而他又是如何與手下這段木幹契合的；我們可以感受他對這段木幹的某種的敬畏之情。他的目的不在呈現抽象的層面，我個人認為，創作時，他同時也視自己為觀者與學習者。

如果您現在認為，這些作品是些一眼便可領悟的雕像的話，那我就要說：您大錯特錯了！對桂都．赫夫納而言，具體的角色更為重要，這是他哲學的綱領、是他探索題材的方式。手持鏈鋸從木幹雕出題材，這一點，他與他哥哥，那位主要將構想與夢想以電腦滑鼠轉化為平面圖像的藝術創作者約翰尼斯．赫夫納恰好相反。

桂都．赫夫納作品的特質在於他個人願景的實體化；這些願景並非停留在他腦際，而是由他以一種讓人容易理解的方式，轉化為具體的材質。

經由這種工匠性、部分甚至粗暴蠻橫的活動，桂都．赫夫納得以經常親慕自然。他自己也曾說過，他比較喜愛原型般的單純，這種單純之中含蓋了一切：愛、苦痛、詼諧、憂傷皆包納其中。

然而，只要想想桂都．赫夫納所創作的（在此僅列舉數件為例）佩雷格里諾斯．惕斯（Peregrinus Tyß）、吉奧格．培普虛（George Pepusch）、卡斯帕王、象鼻頭等作品，就知道其實並沒有那麼簡單。

桂都．赫夫納，一名值得我們探索的藝術創作者！

英果．傑薩羅於2004年3月謹誌

Taiwan_2005.indd 12 05.01.2005 18:12:13

4.

經　歷

桂都．赫夫納
1968年：生於德國上法蘭肯的史萊夫豪仁（Schlaifhausen），之後接受精密機械師養成教育、紐倫堡初高級職校畢業，並於慕尼黑科技大學就讀。
1911年：創立赫夫納＆赫夫納「我」出版社
1995年起：在工作室中從事鋼鐵雕、木雕創作
1996年起：自由業藝術創作者暨出版人

約翰尼斯．赫夫納
1961年：生於德國上法蘭肯的史萊夫豪仁，後完成造型藝術初高級專科學校學業，完成紐倫堡資訊設計專業大學學業。
1985年：電子資訊處理商科養成教育
1991年：創立赫夫納＆赫夫納「我」出版社
1991年起：藝術創作者暨出版人

作品獲公共收藏：
德國聯邦議院藝術收藏
柏林市立博物館基金會
德國文化中心，台灣
柏林普魯士文化基金會
柏林國立圖書館
班貝格國立圖書館
慕尼黑巴伐立亞邦立圖書館
艾爾蘭根大學圖書館

Taiwan_2005.indd 13　05.01.2005 18:12:13

紐倫堡市立博物館
紐倫堡市立圖書館
美茵茲市立圖書館
紐倫堡日耳曼國立博物館
法蘭克福德意志圖書館
班貝格 E.T.A. 霍夫曼會社收藏
萊比錫德意志圖書館
E.T.A. 霍夫曼劇院
蘭姆斯普林格雕塑道
克羅納赫市政府

公共單位：
台北市立動物園，台灣
法蘭克福邦德出版社
紐倫堡格龍帝格學院
紐倫堡 DATEV eG
法蘭克福席能咖啡館，法蘭克福
愛因斯坦畫廊，葛羅斯基滕（柏林附近）
賓士轎車公司，紐倫堡
柏林史特魯柏 & 溫克勒
薩克集團，萊比錫
歐托．史密特出版社，科隆
古騰堡圖書公會，法蘭克福
阿爾斯孟迪出版社，漢諾威
儲蓄銀行，霍爾希海姆
日本 TKC
史迪爾公司，威柏寧根
美最時貿易股份有限公司（台灣分公司）
法蘭克福書展公司，法蘭克福
新天鵝堡企業有限公司，台灣 / 台北

Taiwan_2005.indd 14 05.01.2005 18:12:13

西門子股份有限公司，台灣
財團法人中華圖書出版事業發展基金會，台灣
台北國際會議中心，台灣
Vierling Holding GmbH & Co KG
以及許許多多的私人收藏

Taiwan_2005.indd 15 05.01.2005 18:12:14

桂都．赫夫納＆約翰尼斯．赫夫納
藝術兄弟 — 台灣
平面藝術．繪畫．木雕與鋼鐵雕創作

書冊編碼：

桂都．赫夫納＆約翰尼斯．赫夫納原版平面藝術作品
譯：賴雅靜
本書冊《藝術兄弟 — 台灣》採用數位印刷
裝訂：Stefan Cseh

美編：桂都．赫夫納＆約翰尼斯．赫夫納
排版：紅耳朵文化資訊
版權所有

Taiwan_2005.indd 16 05.01.2005 18:12:14