

從反藝術到非藝術 ——談杜象創作觀念

謝碧娥

南華管理學院講師

布賀東 (André Breton)(1)稱杜象 (Henri-Robert-Marcel Duchamp 1887-1968) 是二十世紀最具「識見」同時也是最令人不安的藝術家。其意味著杜象有著一般人難以企及的洞察力。這位一世獨立的怪傑，誕生於法國諾曼地 (Normandy) 布蘭維爾小村莊(Blain Villen)，父親是位法律公證人，兄弟姊妹們皆擁有來自外公和母親對於藝術、文學靈敏的特質，是個典型的藝術家庭，棋戲是他們共同的最愛。

一、傳統的顛覆

透過如此一個中產階級藝術家庭，以及身為傲人文化的後裔子民身份，杜象處於二十世紀初那個劇烈變動時代，不自覺的便扮演起顛覆傳統的角色。早年游走於「印象」、「野獸」、「立體」、「未來」主義各畫派之間的他

，雖然經歷每一個新的藝術形態，但從未滿足於任何風格樣式。

當人們還埋首於繪畫創作的同時，杜象對於「藝術是否為人類與生俱來的需要？」及「什麼是藝術品？」已產生質疑，進而提出「現成物」(Ready-made) 的觀念，將活生生的「尿壺」(圖一) 抛擲在人們臉上，摒棄所謂的藝術「品味」(goût)，甚而為下棋放棄藝術。

一九三四年《甚至，新娘被他的漢子們剝得精光》(又名「綠盒子」) (la Mariée mise à nu par ses célibataires, même) 「La boîte verte」(圖二) 出版時，布賀東很快的察覺到他的重要性。這件文字作品掀開了杜象「大玻璃」(Le grand verre 1915 - 1923) (圖三) 那令人難以捉摸的神祕面紗，更具現了杜象反對傳統藝術的心境。從他第一件在紐約成為家喻戶曉的作品「下樓梯的裸體 2 號」(Nu descendant un escalier n°2，

圖四)，已嶄現出其潛藏的叛逆性。他逃避定義，並將自己瑣在一個神祕的光環裡，因此他沈默，沈默可以說是最叛逆的形式。而杜象的叛逆是由堅忍和努力嘗試而來，以鍛鍊出和他個人觀念相一致的世界。他說過：「我強迫自我矛盾衝突，以避免順應自己的品味。」(2) 這其中暗示著一種嚴格的人格粹鍊。

愛德華·路意斯—史密斯 (Edward Luce-Smith) 在他的《當今藝術》(Art Now) 一書曾經提到：

杜象認為生命是一種悲哀的玩笑，不值得為探究而苦惱。以他過人的智慧而言，生命的全然荒謬，價值世界被剝離的偶然性，全笛卡爾 (René Descartes 1596 - 1650) 「我思故我在」 (COGITO ERGO SUM . I think therefore I am) 的必然結果。(3)

顯然，杜象的生命現象，在虛無當中隱含著理性特質，不相信一切，卻不能否認自己當下的思維。像笛卡爾懷疑一切「我思」以外的事

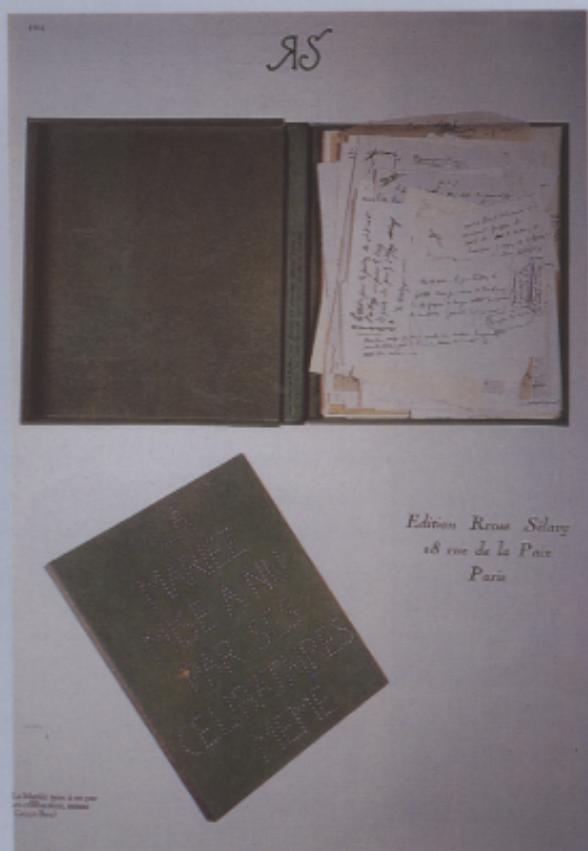

▲圖一 噴泉 Fountain 1917(原件遺失)

現成物：瓷器尿斗 高 60 公分

費城美術館

露易絲和華特·艾倫斯堡收藏

▲圖二 綠盒子 The green box(La boîte verte) 1934

九十三件草稿文件 (1911-1915 年 照片 素描

筆記手稿) 綠盒子編號、簽名複製版本計 300 個

巴黎，霍斯·薛拉微出版 33.2 × 25 公分

巴黎 私人收藏。

▲ 圖三 大玻璃 *Le large glass*(*Le grand verre*)
1915-1923

油彩 清漆 鉛箔 金屬絲 灰塵 兩塊玻璃
(後來破裂) 木框 272.5×175.8 公分

費城美術館 露易絲和華特·艾倫斯堡收藏

▲ 圖四 下樓梯的裸體 2 號 *Nude Descending a Staircase, No. 2* (*Nu descendant un escalier, n°2*) 1912

畫布 油彩 146×89 公分

露易絲和華特·艾倫斯堡收藏。

物一般⁽⁴⁾，杜象擁有笛卡爾懷疑的特質，不喜歡以成見做判斷，對系統營造反抗，對既定美學價值懷疑。

杜象曾經提到：

我深深的懷疑它（藝術）的價值。人們發明藝術，沒有人類，藝術將不存在。然而人類的發明並不代表是價值，藝術非根源於生物學上的需要，它依附於品味⁽⁵⁾。

因此，杜象要求的是一種沒有品味的品味，沒有美醜，沒有成見。透過這個觀念，無形中更將他的「現成物」創作，導引入「非藝術」(non - art)的情境。從「下樓梯的裸體」以來，我們看到的杜象是一連串的否定，然而他的否定背

後，並不是另一種藝術形式的表現，而是整個被排除，什麼也沒有，留下的只是「虛無」(nihil)，沒有價值判斷，沒有美學，或許應該說是超越藝術和美學，是「非藝術」的情境，而不只是單純的「反藝術」(anti - art)⁽⁶⁾。

(一) 隨機與語言文字的再造

從另一個角度來看，對於語言的叛逆，杜象乃是朝著「再造」(re-form)而非「改造」(reform)的方向⁽⁷⁾，這和他的「非藝術」觀點基本上是一致的，是一種「非文字」的表現方式，而不是文字表面形式的更換。因此杜象並未著手回到語言的原點——基礎音位(elemental

phonemes)，而是一個非常藍波的(Rimbaudian)⁽⁸⁾過程，他希望給每個字和字母一個隨機的語意價值，文字就像一群字母的集合(assemblage of letters)，穿戴新的身份，在這些巧妙操作過程當中，一些隨機性的語言便自然產生，這種無所顧忌的自由，不存有任何機會主義的創作方式，正是達達最重要的經驗。杜象在《霍斯·薛加微》(Rose Sélavy)一書，尤其突顯了文字的錯綜複雜和遊戲性。文字有隱意和反含意，而這種略帶幽默反諷的表現方式，實際上也正是杜象個人性格特質的寫照。誠如布賀東所提及的，「杜象甚至能夠在系統陳述規則當中，製造樂趣介入其中。」⁽⁹⁾他並引述杜象的作品「三塊停止計

▲ 圖五 三個停止計量器 Three Standard Stoppages(Trois Stoppages - étalon) 1913 - 1914

集合物：三條一米長的線固定於三片畫布上（每條 120 × 13.3 公分），

畫布黏貼於玻璃上（每塊 125.4 × 18.3 公分）每塊玻璃伴隨著一塊與曲線相合的木尺
整件作品裝在一個木盒裏 (129.2 × 28.2 × 22.7 公分)

紐約 現代美術館 1953 年凱瑟琳·德瑞捐贈。

量器」(Trois stoppages étalon)一作(圖五)(10)，稱其為「肯定的嘲諷」(affirmative irony)(11)，藉著隨機扭曲嘲諷的創作方式來敘述標準的尺度，且將幽默特質於不知不覺當中引進作品，製造樂趣。正如杜象自己所說的：「我的嘲諷，是一種漠不關心(indifference)、超越的嘲諷(meta - irony)。」(12)這種現象，同樣出現在他的「雙關語」(puns)和「首音誤置」(spoonerisms)，是一種全新看待事物的方式，荒謬的感覺和不協調的幽默。

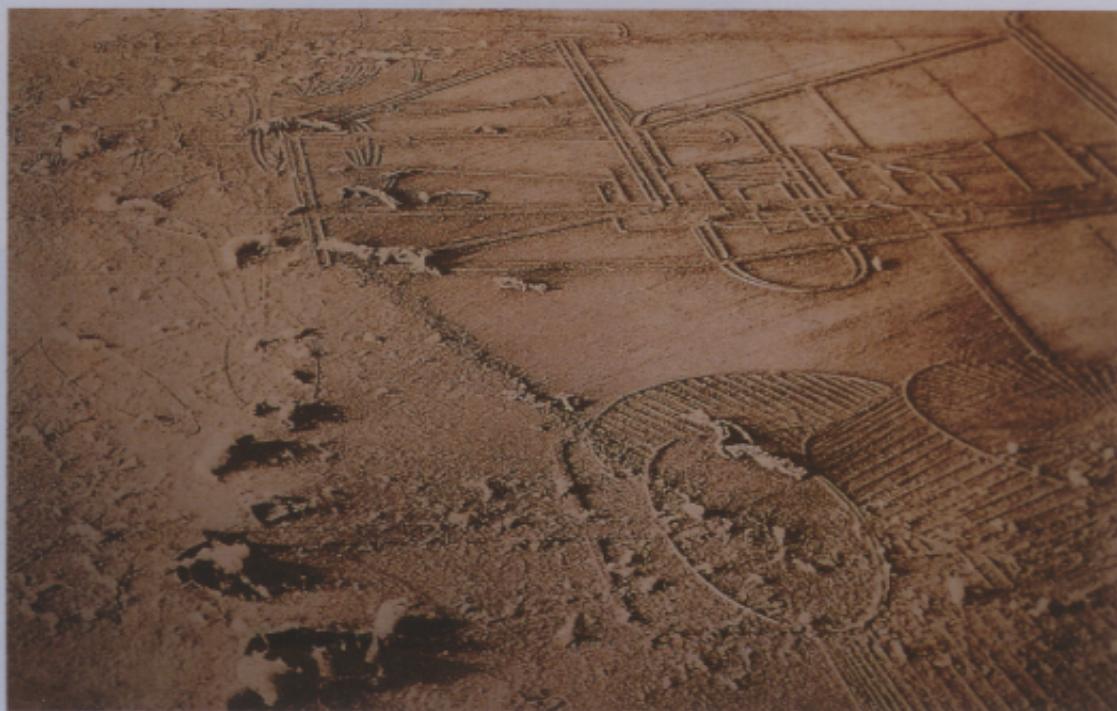
杜象對於文字的幽默感，實際上隱現了某種隨機性(chance)，如同他在「大玻璃」中，賦於機器自主性，欲意擺脫西方長久以來的邏輯思維模式，「灰塵的孳生」(Èle-

vage de poussière) (圖六)即是藉由偶然的聚積形成的詩意。不論標題文字的安排或機械圖式，杜象總喜歡藉用隨機的偶然特性，賦予作品複雜的文學意味，和對條理性邏輯現實進行抗辯。「大玻璃」一作即顯現其創作上多元的特質，他一方面以科學精確計算來繪製，一方面又希望作品能有一些非人為的特質，所以他利用玩具炮以發射方式製作出九個意外的點。一九二六年，當杜象的「玻璃」於布魯克林博物館展覽運回途中，因意外而出現破裂痕跡，杜象卻高興的說道：「這正是我想要的」。

(二) 反對純視覺的創作

「觀念」(idea)是構成杜象作品的另一重要因素。

他說：「我並不喜歡完全沒有觀念的(non - conceptuel)東西，若是純粹視覺的(rétinien)，那會激怒我。」(13)他反對十九世紀法國畫家一味追求色彩和造形，表情視覺上的滿足，而固執於傳統的教條。杜象認為那是非常不智的，藝術並非只是現實的再現，顯然的，他是要擺脫西方長久以來囿於柏拉圖的「藝術是實在的模仿」(14)，及其衍生的桎梏，強調「觀念」在創作上的重要性。而其「現成物」更粉碎了「形上觀念視覺化」的存疑，為後來的「解構」(Deconstruction)和觀念藝術(Idea Art)埋下伏筆。

▲圖六 灰塵的孳生 Dust Breeding(Èlevage de poussière) 1920
曼·瑞攝影 24 × 30.5 公分

(三) 情慾主題意在批判

「情慾」(l'érotisme) 主題，也是杜象許多作品中經常出現的潛意識表現，從「春天的小伙子和姑娘」(Jeune homme et Jeune fille dans le printemps)（圖七）這個藉用鍊金術 (hermeticism) 符示（圖八）表現手法的作品到「大玻璃」，以及一九四七年為麥格 (Maeght) 畫廊超現實畫展目錄封面設計的橡膠乳房「請觸摸」(Prière de toucher)（圖九），送給妻子蒂妮 (Teeny) 的結婚禮物「貞節楔子」(Coin de chasteté)（圖十），前後持續二十年 (1946—1966) 的作品「給與」(Étant donnés)（圖十一、十二），和標題顯現文字遊戲特性的「L.H.O.O.Q.」（圖十三）……無不顯現或隱藏著性意識。在杜象作品當中，「情慾」占有相當的份量，它甚至可以取代「象徵主義」、「浪漫主義」成為一獨立的主題。然而最主要的乃是對於宗教禁慾和對社會的批判。他說：

我不為這事給予個人定義，但這個尋常的本能總是隱藏的，那畢竟是事實。情慾並非強迫而致……由於天主教，由於社會規範。人們有權自我表達和自行處置，我覺得這是很重要的，因為這是一切的根本。然而人們不再談它。情慾是個主題，甚而寧可是個「主義」(isme)，它是我製作「大玻璃」的根本，這使我免於必須走回既有的理論，美學的或其他。（15）

不管任何主題，任何表現，是製作是選擇，杜象總不忘提醒自己，不能再回到傳統的老路，那是藝術創作的死胡同。他批判社會、批判宗教、批判美學也批判自己。

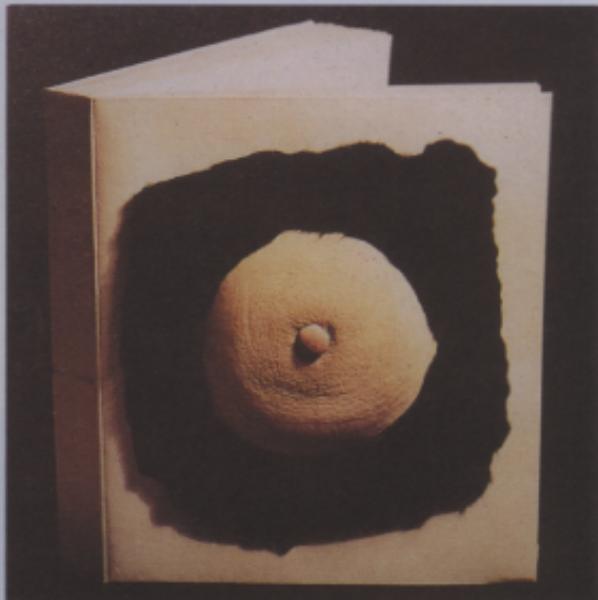

▲ 圖七 春天的小伙子和姑娘 Youne Man and Girl in Spring
(Jeune homme triste dans un train) 1911
油彩 畫布
65.7 × 50.2 公分
米蘭 阿杜侯·敘瓦茲收藏。

▲圖八 鍊金符示 Alchemy(Achemy)

鍊金術中的日月成雙，
乃是原始物體陰陽同體概念的象徵

▲圖九 請觸摸 Please Touch(Prière de toucher)

1947

置於紙板上墊有黑色絲絨的泡沫膠乳房
23.5 × 20.5 公分 巴黎 私人收藏

▲圖十 貞潔的楔子 Wedge of Chastity
(Coin de chasteté) 1954

銻鉛石膏和塑膠

5.6 × 8.5 × 4.2 公分

巴黎 私人收藏。

▲圖十一、十二 紿予：1. 濾布 2. 照明瓦斯 Given: 1.The Waterfall 2.The Illuminating

(Étant donnés: 1. La chute d'eau, 2. Le gaz d'éclairage)

混合媒材集合物：一個老木門 磚 絲絨 木頭 舉在金屬板上的皮革 細枝 鋁 鐵 玻璃 有機玻璃 漆布 棉布 電燈 煤氣燈（燈嘴型）馬達等。

242.5 × 177.8 × 124.5 公分

費城美術館，1969 年卡桑德拉 (Cassandra) 基金會捐贈

▲ 圖十三 L.H.O.O.Q.
(加八字鬚和山羊鬍的蒙娜·麗莎畫像) 1919
協助現成物 (Ready-made Aidé)：鉛筆畫加於蒙娜·麗莎複製品上 19.7 × 12.4 公分
巴黎，私人收藏。

二、突破現代的牢籠

(一) 現成物——破壞現代主義的純粹

杜象居於當今歷史名詞所稱之為「現代主義」(modernisme)的階段，然而他的言行、作品卻迥異於那個時代，十足個是「現代」的不肖子，而他的「現成物」率先破壞

了現代主義的「純粹」(purity)。現代主義是工業革命的產物，相信科學的發明和客觀性，其藝術形態講求「風格」(style)的確立，具有明確的邏輯推理，追求完美；自塞尚 (Paul Cézanne 1839 — 1906) 而降以至七〇年代最低限藝術 (Minimal-art)，現代主義已完全進入獨立、純粹、分析的胡同，這種為藝術而藝術及苦守視覺感官的藝術創作觀

念，可謂現代主義的典型，而杜象早在第一次世界大戰前後，即質疑於此種僵化的創作模式，他充滿挑戰性的「現成物」，意在破除舊有美學規範並避開印象、立體等藝術風格，其戲謔且充滿質疑和相互矛盾的特質，無形中已劃開現代主義的藩籬。

杜象的現成物「噴泉」(Fountain) (圖一)，有意的選擇了「尿壺」做為藝術品，除了是對莊嚴保守藝術的諷喻，更立意消除人們先前賦予尿壺的「器」的觀念，重新給予新的命題和觀點，此種將物件 (object) 原有意義和關係破壞再重組的開創性觀點，遂使得杜象被譽為「解構」、「反藝術」和「觀念藝術」之父⁽¹⁶⁾。其語言遊戲即意在消除語言的合法系統，避免「典型」的敘述，進而瓦解過去和現有的邏輯、秩序和美學。新達達 (Neo-Dada) 主義者，延續了達達生命，奉杜象為神祇，完成解構現代主義的任務；他們引用拼貼 (collage)、集合 (assemblage)、現成物以及照像蒙太奇 (photomontage) 的隨機表現方式，錯置拼貼使作品產生與原來物件完全不一致的意象，並衍生新的意義，此種破除原有意象而轉化新生的創作模式，即是德希達 (Jacques Derrida)⁽¹⁷⁾ 所謂的延異 (différance) 現象⁽¹⁸⁾。

(二) 觀念化——藝術家權威的釋出

杜象質疑傳統美學的結果是讓藝術走入觀念化，藝術家不再是權威的代表，它須要觀者的參與，在參與的過程裡一切都成為無法確定的互動現象；觀賞者、藝術家與作品三者之間是主動連續的關係，它的意義不受到記號系統的指揮；亦即「尿壺」不再是尿壺而可以是「

▲圖十四 腳踏車輪
Bicycle Wheel(Roue de bicyclette) 1913
現成物：腳踏車輪直徑 64.8 公分
凳子高 60.2 公分 米蘭 私人收藏

▲圖十五 斷臂之前 In Advance of the Broken Arm (1915 年失落原件的複製品)
現成物：雪鏟、木頭和鍍鋅鐵板
高 121.3 公分
費城美術館 露易絲和華特·艾倫斯堡收藏

噴泉」，「腳踏車輪」(圖十四)不再是車輪，它的轉動也不再是原有功能的轉動，當代藝術家把詮釋藝術的責任交給觀者(spectator)，無疑的，是在杜象現成物觀念裡找到了著力點。

一九一三年杜象開始有個得意的想法，他將腳踏車輪拼裝在矮凳上，此時他還沒有現成物的觀念，那只是一件戲作，一九一五年杜象買了一雪鏟，在鏟把上寫上「斷臂之前」(In Advance of the Broken

Arm，圖十五)而開始「現成物」(Ready-made)這個名稱的使用，這件作品成了他在美國第一件現成物。之所以採用此名稱，是由於這些東西既非藝術品也非素描，更沒有任何藝術名詞與之相配，這是促成杜象選擇它的動機；全然沒有好壞的品味……完全沒有知覺的(acomplete anaesthesia)。他說：

我必須選擇一件我毫無印象的東西，完全沒有美感及愉悦的暗示或任何構思介入。

我必須將個人品味減至零……。

(19)重要的是，我偶而在現成物上書寫的短句、那個句子，就如同一個標題，代替物件的描寫，意欲帶領觀者心靈進入其他領域，亦即更口頭的(Verbal)領域(20)。

這是典型的「協助現成物」(Ready-made Aidé)，已具解構的特性。杜象將這些通俗的素材做為現成物來運用，其用意在否定傳統制度底下的美學觀，蓄意戲謔崇高

美學和藝術。達達之後五〇、六〇年代的普普 (Pop) 和新達達 (Neo-Dada)，將此種通俗文化推至藝術最高殿堂，七〇年代觀念藝術 (Idea art) 更將杜象反藝術的觀念推演到實體之外的形上境界。八〇年代的「新觀念主義」(Neo-Conceptualism) 始終是新達達俗麗品味的新變種，並以德西達解構語勢來註解觀念，新觀念藝術家以現成物為直接素材或複製原件的手法，企圖化解原件的意涵而轉化新意。此種應用消費文化的通俗現成物，同時暗示了解構之後藝術品與觀賞者之間的連鎖反應。而杜象在一九六七年接受皮耶賀·卡邦納 (Pierre Cabanne) 訪談時，即明確的表示他的看法，他說：

我非常相信藝術家是個媒介 (medium)……簡而言之，那是作品的兩相對應，當此二者其中之一是製作者，而另一則是觀看者，我認為前後二者是同樣重要的，自然地，藝術家不會接受這個說法……⁽²¹⁾。

杜象對觀賞角色的注意以及對藝術創作觀念的強調，直接影響觀念藝術的創作，而此種創作方式乃是觀者直接參與藝術創作活動，並藉由觀者的合作達到藝術的目的；基本上這種形式的創作特點是抽象觀念重於實體，而以創作過程或狀態傳達作者的觀念，其迥異於以往將藝術局限於形態學 (morphology) 之範疇的模式，以透過方法學 (methodology) 的運作取代具體物象的呈現。

(三) 加工現成物

杜象的現成物所發展出的「協助現成物」，前面曾提及，他在選擇好現成物之後，往往賦予現成物簡短的標題，引領觀者心靈進入文

學的領域。有時杜象也會加上韻文似的名字書寫或圖像細節，以滿足自己使用頭韻 (alliterations)⁽²²⁾的渴望，然後稱之為「協助現成物」，像作品「L.H.O.O.Q」(圖十三) 即是以法文字母的諧音 (Elle a chau au cul) 產生新意。除標題的協助之外，圖片上更將「蒙娜·麗莎」的複製品，諷刺的加上八字鬚和山羊鬚，給予觀者更大的想像空間；此外為了暴露藝術與現代物的矛盾，杜象提出了「互惠現成物」(Reciprocal Ready-made) 這個點子，他利用一張林布蘭 (Rembrandt) 畫像做為燙衣板。造成表現性繪畫與現成物之間的矛盾現象。

(四) 現成物的可複製性

杜象創作其最具開創和爭議性的是「現成物」，在傳統因襲見解底下，現成物欠缺藝術作品獨一無二的特性，複製的現成物仍舊能夠傳達相同的訊息；沒有所謂「原作」與「再製」的問題。而今於費城 (Philadelphia) 美術館展示的「噴泉」(圖一)，亦非一九一七年參加紐約無審查委員獨立展的原來物件。如此，造成藝術作品可複製的特性，杜象可謂是始作俑者，於今機械的複製，也使得傳統藝術崩潰，德國法蘭克福學派學者班傑明 (Walter Benjamin 1892—1940) 說過：

複製技術把所複製的東西從傳統領域中解脫了出來，由於它製作了許許多多的複製品，因而，眾多的複製品取代了獨一無二的存在，更由於複製品能為接受者在其自身環境中所欣賞，使得複製對象於現實中產生活力，此種現象導致了傳統的大崩潰⁽²³⁾。

今日我們所面臨的，即是經由攝影、影印以及錄影產生的複製現象，這些作品甚至可被凝止，重

新分割、剪接、拼貼。作品不再以原件出現，進而打破時空限制，轉化其意義。像這般再現產生的真實，必然與原本語義有所差距。透過鏡頭再剪接、拼貼產生的真實，與原先存在單一的真實已經起了變化。對於傳統藝術品一切講求原作，要求獨一無二的特性而言，杜象現成物的可複製性，可謂是全然的顛覆。

三、矛盾與轉化

(一) 從不確定性中掌握可能

杜象現成物的提出是基於反藝術的觀點，捨棄對象美醜的好惡，強調藝術創作觀念的重要性，使藝術不致淪於感官視覺的工具，並以隨機式的「選擇」代替「製作」，以別於傳統的形式規範。至於杜象的隨機性意識，應從他的放棄繪畫開始，他的現成物「晾瓶架」(Porte-boutilles) (圖十六)、「噴泉」(圖一)、「腳踏車輪」(Roue de bicyclette) (圖十四) 是隨機的選擇。一九一三～一九一四年「三塊停止計量器」(圖五) 可說是杜象最具代表性的隨機性作品，利用線繩自空中掉落下來的隨意曲度，做為量度的標準，這乃是無數種情況中，可能出現的某一跡象，而杜象就是要求在一切不確定性當中，掌握他的可能性，為了找尋這種偶然的法則，他花了半年的時間在蒙地卡羅 (Monte Carlo) 研究機率，意在操控這種可變性，藉著智性的邏輯思考來呈現偶然的機緣，這乃是杜象藝術辯證底下矛盾的特質。

(二) 觀念不能脫離視覺

杜象不喜歡純粹視覺感官的東

▲ 圖十六 晾瓶架（或稱刺蝟）Bottlerack or Bottle Dryer of Hedgehog (Porte-bouteilles ou Séchoir à bouteilles ou Hérisson) 1914(原件遺失)

現成物：鍍鋅瓶子乾燥架，杜象於 1945 1960 1963
1964 分別再製四件

費城美術館 露易絲和華特·艾倫斯堡收藏

西，他寧可讓藝術成為形上思維的代言者，也不願藝術成為視網膜經驗的工具，他說：「觀念或發現才是成為藝術品的重要因素，而非它的獨特性。」⁽²⁴⁾ 他還說：「是不是動手去做『R.Mutt 現成品』並不重要」「他（藝術家）選擇日常生活的東西，在新的標題和觀點之下，應用的意義消失了，並為那件物品創造了新的觀念」⁽²⁵⁾，這些話無形中已透露了杜象創作上的矛盾，而這個矛盾卻是杜象藝術發展的必然結果。由於重視「觀念」在創作上的優先性，使得他立意擺脫視覺創作的陰影，在選擇過程當中，杜象對於現成品始終懷抱著一種關照的態度，亦即持續「看」(look)⁽²⁶⁾的過程，顯然「觀念」並不能脫離「視覺」經驗，觀念的傳達需透過語言或視覺形象的輔助，這是杜象創作上另一個矛盾的現象。

（三）選擇與製作

對於現成品的界定，杜象還提出了一個謬誤的圈圈，他說：

既然藝術家所使用的繪畫顏料管是製造出來的現成品，我必然推斷世上所有繪畫都是「協助現成品」⁽²⁷⁾

顯然杜象把現成品的範圍擴大了，創作媒材變廣了，然而也使得現成品內在產生衝突和矛盾，繪畫與現成品之間形成一個來回的謬誤，而「協助現成品」的需要「製作」，也使得杜象的「創作=選擇」這個富革命性的觀念產生變數；同樣的「互惠現成品」，也是有意製造的衝突——亦即現成品是繪畫，而繪畫也是現成品。這些矛盾和轉化對於日後羅森柏格 (Rauchenberg) 的串聯繪畫 (Combine painting)、普普以及當代的藝術創作，有著不可忽視的影響。普普藝術家更直接

以通俗現成物做為表達的媒介，歌頌它，這是杜象始料所未及，也是資本主義底下消費商品充斥必然演化的現象，商品已非純粹物質，在其流通的過程當中，已形成一種社會關係，更是人們看待事物的觀念。

杜象以選擇現成品做為創作手段，將過往的技術性製作降到最低的可能，傳統的藝術創造是以藝術品做為創作的結果，而現成物相反的則是創作的根源，藉由通俗物品的提出，達到反藝術的目的。同時為了避免另一種藝術風格的再現，杜象稱自己的創作方式為「非藝術」的表現，而非「反藝術」，終至完全否定藝術，這是他的另一個矛盾。

四、一個分離系統的懷疑論者

杜象創作根源主要來自一個「質疑」，漢斯·里克特 (Hans Richter) 曾經寫到：「杜象認為：生活是個悲哀的玩笑，一個無可理解的無意義，不值得去探討和苦惱。」他認為以杜象過人的智慧，生命全然荒謬，承認世間偶然性剝離所有價值的虛無主義想法，乃是笛卡爾「我思故我在」理性主義的觀念使他安然超越，而不致於自我毀滅⁽²⁸⁾。「我思」(ego cogito) 是笛卡爾哲學的首要原則，笛卡爾發現一個絕對的真理，也就是「自我」的存在，他認為當人們一切都視為假的時候，只有思想中的我是確確實實的存在，因此一切均可懷疑，除了「我思」。然而笛卡爾懷疑的背後擁抱著一個上帝，也就是他相信真理的存在。

在此我們對應杜象的人生觀和創作理念，將會發現杜象並不那麼

全然的笛卡爾，他同時也富有懷疑論者的特質。笛卡爾的懷疑是對真理的信心，而懷疑論者是對真理的失望。懷疑論者拒絕做理性的邏輯思考和價值判斷，他們認為人的認識是有局限性的，所謂絕對真理和不易更改的確定性乃是不可企及的，上帝和鬼神是一不可知的存在，對於世界、宇宙、人生……許多的問題皆是無法解釋，同時也是教條式的推論無法解答的。因此藝術的本質並非在做一種超自然存在的追求，也非現實的模仿或情感的發抒和表現，藝術乃是藉著對現實的批評而得以重新發現和選擇。因此懷疑可以說是一種毫無偏見的檢查態度，藉著「嘲弄」和「對話」的方式校正獨斷的偏失，在嬉笑怒罵中達到對事物合理性、確定性的懷疑和動搖，在對話中經由觀賞者的參與和批評使藝術的歷程得以開展。

皮耶賀·卡邦納問及杜象對於藝術演化的看法時，杜象不認為藝術有何演進，他甚而懷疑藝術的存在，認為是人們發明藝術，沒有人類，藝術根本不存在，更何況人類創造藝術總是依附於某種品味⁽²⁹⁾。對於杜象來說，品味就是一種判斷，一種狹隘的美學觀，而這種判斷導致人們以相同的方式來反應藝術，並試圖尋找藝術的有效法則，這乃是與藝術創作的擴散性思考(divergent thinking)⁽³⁰⁾相背離的。懷疑論者最可貴之處，在於不講求絕對，且隨時修正自己，避免聽者或觀者不加思索的接受其表達的信念，而那些「思想極其深刻的人，即已認識到他們隨時都有可能處在錯誤中……」——尼采⁽³¹⁾。杜象在回答皮耶賀·卡邦納對於自己經常抱著嘲諷態度的原由時說：

我總是這樣，因為我不相信，一點都不信。「相信」(croyance) 這個字也是個錯字，就像「裁判」

(jugement) 一樣，都是非常極端的，而世間卻賴以為基石。⁽³²⁾

顯然杜象了解「相信」與「裁判」這兩個字是具有價值判斷的字眼，道德與美感的判斷是屬應然的，與科學的實然判斷不同，不應只是一種結果。就像他喜歡用「可能的」(Possible) 做為標題一樣，內含著隨機的意識。這種不相信絕對的懷疑美學觀，也正是反對藝術陳規的起點，杜象的幽默嘲諷，是對系統信念的分離，一種擴散性思考的創作活動；從反藝術終至全然否定藝術，然而否定的背後卻是處處皆為藝術，處處皆是創作的情境。

註：

- (1) 布賀東 (André Breton 1896 — 1966)，法國詩人、評論家、編輯、超現實主義運動鼓吹和創始人之一，一九二四年發表「超現實主義宣言」。他為超現實主義下的定義是「純心理的自動作用」。一九二〇年與友人聯合發表於《文學》雜誌的作品〈磁場〉，為超現實主義運動寫作的第一個樣本。
- (2) (I force myself to contradict myself so as to avoid conforming to my own taste) 參閱 Michel Sanouillet and Elmer Peterson, 《The Writing of Marcel Duchamp》, Oxford University, 1973 reprinted, p.5。
- (3) Edward Lucie Smith, 《Art Now》 New York, 1981, p.40。
- (4) 笛卡爾懷疑一切「我」以外的事物，包括「我」的身體在內，因此他的推論皆由思想開始。由觀念的事實而肯定對象的實有，如此推論的方式，現代哲學稱之為「觀念對象法」(objectivation)。參閱錢志純編譯，笛卡爾著，《我

- (思故我在)(COGITO ERGO SUM)
，台北，志文，民 65 年 3 月，
P.75。
- (5) 參閱張心龍譯，《杜象訪談錄》
，台北，雄獅，民 75，p.101。 (英) Ron Padgett 譯及 Thames and Houdson, 《Dialogues with Marc el Duchamp》 1971, P.100。及 (法) Claude Bonnefoy, 《Ingénier du Temps Perdu entretiens avec Pierre Cabanne》 , Pierre Belfond, 1977, p.174。
- (6) 原德文的「反藝術」為「Antikunst」，「非藝術」為「A - Kunst」參閱 Hans Richter, 《DADA art and anti - art》，Oxford University, 1978 reprinted, p.91。及吳珊瑚譯，《達達—藝術和反藝術》台北，藝術家，1988, p.105。
- (7) Michel Sanouillet and Elmer Peterson, op. cit., p.5。
- (8) 蓝波 (Rimbaud, Author) ，法國詩人 (1854—1891)，他的作品強烈地表現出現代人對所謂社會文明的反抗，一八七一年寫了著名的十四行詩《母音字母》(Voyelles) ，及《醉舟》(Le bateau ivre)。參閱《大不列顛百科全書》，台北，丹青，1987(9), p.99。
- (9) Michel Sanouillet and Elmer Peterson, op.cit., p.6。 (原註：André Breton, 《Anthologie de l'humour Noir》，p.221)， (英《Anthology of Black Humor》)。
- (10) 「三塊停止計量器」的製作過程是一條一米高度水平落下，其扭曲變形就如同預期創造的一個測量長度的新形態。
- (11) Michel Sanouillet et Elmer Peterson, OP.cit., P.6。
- (12) Ibid.
- (13) Claude Bonnefoy, op.cit., p.135。及 Ron Padgett, op. cit., p.77。及張心龍譯(I), op. cit., p.76。
- (14) 參閱劉文譚譯，《西洋六大美學理念史》，台北，丹青，民 76 初版，p.349。 (原著 Wladyslaw Tatarkiewicz, 《A History of Six Ideas》，Pun/Polish Scientific Publishers Warszawa, 1980, p.349)。
- (15) Claude Bonnefoy, op. cit., pp.153—154。
- (16) 陸蓉之，《後現代的藝術現象》
，台北，藝術家，1990 初版，
p.151。
- (17) 德希達，1930 生於阿爾及利亞
，法國當代哲學家，為繼結構主義之父李維—史陀 (Lévi - Strauss) 之後重要人物。
- (18) 延異 (différance)：是遷延 (deferral) 與延緩 (postpone - ment) 的組合，德希達的解構即是書寫記號不斷被追蹤，由於延異的作用，致使原義不斷破解，記號與記號之間亦不斷衍生新義。參閱陸蓉之，op. cit., p.141。
- (19) Hans Richter, op. cit., p.89。
- (20) Hans Richter, op. cit., P.88。及吳瑪俐譯，op.cit., P.104。
- (21) Claude Bonnefoy, op. cit., p.122. 及 Ron Padgett, op.cit., p.70 及張心龍譯 (I) , op. cit., p.68。
- (22) 「alliteration」(頭韻)：押頭韻意指兩個或兩個以上的字構成的片語或詩行中使用相同的字首子音。例如：「Fresh Window, French Window.」。
- (23) 參閱王才勇著，《現代審美哲學新探索》< 法蘭克福學派美學評述 >，北京，1990 初版，p.23。原註：班傑明，《機械複製時代的藝術作品》第 1 節。
- (24) 傅嘉華，op. cit., p.135。
- (25) Ibid. 及 Calvin Tomkins(II), 《The Bride and Bachelors, Five Masters of the Avant — Garde》，New York, Penguin Books, 1976, p.41。
- (26) Claude Bonnefoy, op. cit., p.80。
- (27) Hans Richter, op. cit., p.90。
- (28) Ibid., p.87。
- (29) Claude Bonnefoy, op. cit., p.174。
- (30) 擴散性思考：是問題的思考和解決，極少依賴於既有的方法和資料，對於問題反應具有不同想法和解決方式。參閱王秀雄，< 達達人的創造心理探釋 >，《歷史·神話影響達達國際研討會交集》，台北市立美術館，民 77, p.136。
- (31) 古城里譯，赫伯特·曼紐什著 (Herbert Mainusch 1929) 《懷疑論美學》，台北，商鼎文化，1992 台灣初版，p.32。
- (32) Claude Bonnefoy, op. cit., p.155。