

Quanta

Quanta's Immersed In Creativity

廣達《游於藝》計畫¹² 為了實踐廣達「文化均富」的理念，「開展視野、放眼全球」的目標，在2008年結合國際與台灣的藝術資源，策劃了「NIKI的心靈城堡」巡迴展，提昇孩子們對於現代藝術多樣面貌的國際視野。

值日生: KIKI
HOHO

1999
1945
2008

展 覽 概 述

About The Exhibition

NIKI傳奇的一生透露出她藝術創作的特質，以個人處境的省思、沉澱與關懷為出發點。本展橫跨領域，以生命教育為宗旨，從**NIKI**創作的作品主題進入藝術家的內心世界與生命歷程，感受**NIKI**從反傳統、叛逆到積極樂觀的人生態度轉變，而她耗費心力在義大利所建造的塔羅公園，目的就是創造一個讓人心靈陶醉的歡樂空間，因此本展模擬**NIKI**的生命經驗走入她的藝術創作，期待建立一座愛與歡樂的心靈城堡，引導小朋友在城堡情境裡，輕鬆認識**NIKI**的藝術生命力。

本展規劃五大類別：**探索生活記憶（集合藝術、射擊繪畫）**、**愛與希望的日記**、**怪獸來了**、**擁抱Nana**、**塔羅牌秘密**，觀察**NIKI**如何在不斷自我深化的蛻變成長過程裡，轉換創作出充滿愛、情感與生命能量的作品，希望學童藉此學習到，**NIKI**將內心想法表達出來的能力，並創造自我獨特的藝術經驗及生命價值！

NIKI 的心靈城堡

Content 目錄

這是一個充滿愛與歡樂的心靈城堡

一起分享感動的能量

廣達 20th

P6.

NIKI時期的 藝術發展大事

1970

1930

1972

2002

1975

1975

1945

1965

P4.

NIKI是誰 NIKI與她的藝術年代-講求革新的20世紀

你知道二十世紀是怎樣的世界？
而NIKI又是誰？

P8.

探索生活記憶

-集合藝術

記錄你的生活模樣

NIKI撿拾、收集物件，
記錄著生活中的記憶。

P12.

探索生活記憶-射擊繪畫

顏色可以表達你的心情

你看過憤怒的色彩嗎？

P14.

愛與希望的日記

你可以這樣寫日記

NIKI將她的愛化為文字與圖。

P18.

擁抱Nana

世界上人生而平等

擁抱Nana如
同擁抱著愛！

P24.

怪獸來了

有著快樂心情的怪獸

許多種奇形怪樣的怪獸
正從故事裡躍然而出！

P34.

塔羅牌秘密

暗藏玄機

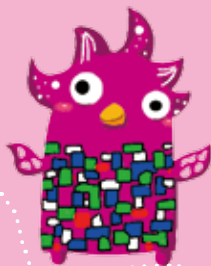
神秘的塔羅公園是城堡最熱門的景點，一定要去看看！

P42.

延伸學習

我的心情日記

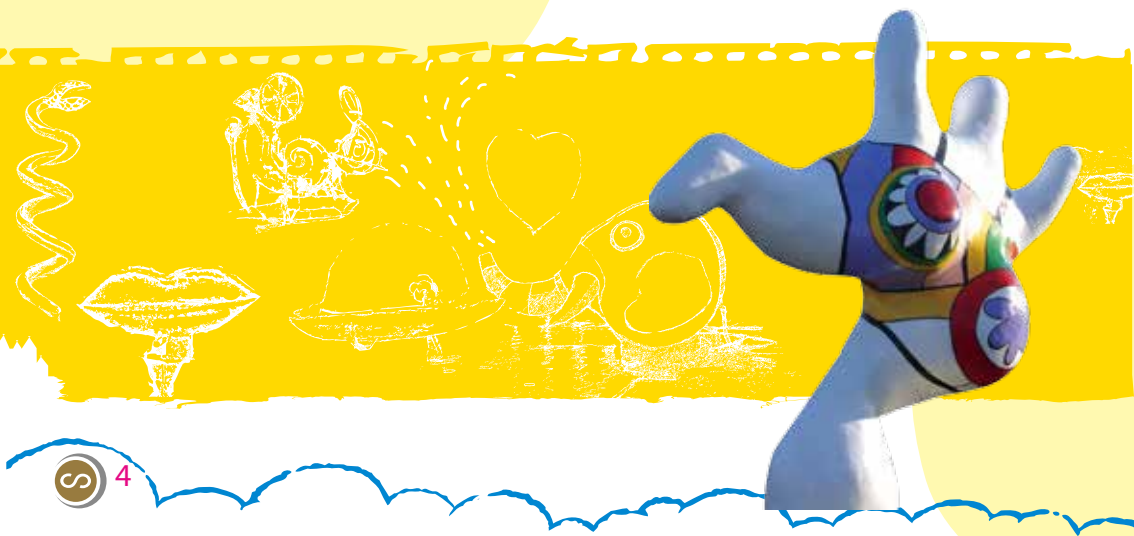
NIKI DE SAINT PHALLE

Who is NIKI de Saint Phalle?

NIKI是誰？

Niki de Saint Phalle西元1930年10月出生於法國，NIKI從小舉家遷到美國紐約定居，18歲從事模特兒行業，愛情談得轟轟烈烈，沒想到23歲就精神崩潰，住進尼斯的一家精神病院。在蔚藍海岸的治療過程裡，NIKI決定放棄表演改學藝術。1960年代，NIKI開始創作射擊繪畫，這在她的生命中成為一個重要的創作階段。之後受邀加入雷斯塔尼（Pierre Restany）為首的新寫實主義（Nouveau Realisme）運動，並開始旅行至各地創作演出射擊藝術作品。

射擊繪畫時期之後，NIKI展開對女性社會角色如生育者、母親與女巫等的探討，利用混凝紙漿製作巨型的女性塑像，並以Nana（法文中Nana原為對粗俗女人的一種俗稱）為其通稱，也成為她主要藝術創作的印象。NIKI晚年在義大利托斯卡，以塔羅牌人物為原型建造的塔羅公園，成為世界知名藝術景觀，風靡無數國際旅客。

NIKI與她的藝術年代 -講求革新的20世紀

經過一段封閉傳統的18、19世紀工業文明時期，20世紀的來臨代表知識爆炸的年代，也是創新的時代，科技的進步使得社會提供更佳便利的生活環境，進步、便利成為現代文明的代名詞。

20世紀最突破性的發明就是媒體網路的迅速擴張，讓全球各地的思想、藝術、文化可以在不同地區發酵；以美國為例的大眾文化，透過電視媒體、網路的影像力，幾乎全球都受到影響，在如此環境中，各種嘗試都有可能，藝術發展也不例外，藝術家不再侷限只為紀錄或留下美好事物而創作，他們開始關心社會、表達自我意識尋找認同，而選擇呈現真實的社會、人性與行為，反應現實生活、行為、看得到的事物。代表現代藝術精神的有普普藝術、歐普藝術、集合藝術、新寫實主義、環境藝術、觀念藝術等等，在充滿機會的20世紀，如此豐富的多樣資源也成就了NIKI這位藝術家。

1960年代是工業文明對人類生活改變相當大的時代，機器生產取代了人力，改變了一般家庭生活，這些大量製作產品的行為成了當時消費文明社會中一大特色現象。

自從杜象（Marcel Duchamp）的「現成物」創作將藝術平民化之後，藝術創作的觀念便有了改變，對於審美的角度也有了嶄新視覺呈現，例如後來的歐洲戰後「抽象繪畫」與美國「普普藝術」也在這股藝術革新下大放異彩。而NIKI所處年代的「新寫實主義」及「集合藝術」也是這個世紀表現獨特的藝術形式，NIKI因當時多樣化的藝術革新，能接觸到不同的藝術創作形式。在大開眼界後，歷經一段漫長的媒材、風格試驗以及自我探索，逐漸地找出屬於自己獨特的創作語彙。

NIKI

時代大事紀

NIKI de Saint Phalle Chronology

The Dream World of Niki de Saint Phalle

NIKI與射擊繪畫作品/ NIKI de Saint Phalle

Photo : Harry Shunk
Niki de saint phalle with the finished shooting painting "Old Master"

1930 NIKI誕生

1948 NIKI開始模特兒生涯，並出現於《時尚》、《哈潑時尚》、《生活》等雜誌封面

1949 與哈利·馬修結婚

1953 進入尼斯的精神病院治療

1955 前往西班牙，受高第的「奎爾公園」影響，啟發了創作自己的雕塑公園的想法

1900-1915

1915-1930

1930-1945

1945-19

1905 「野獸派」興起
愛因斯坦發表「相對論」

1907 「立體派」、「未來派」興起
畢卡索創作《亞維儂的姑娘》

1908 台灣畫家陳進、林玉山出生

1912 中華民國立國
台灣畫家郭雪湖出生

1914-1918 第一次世界大戰

1916 「達達主義」興起
1917 杜象創作《噴泉》
1919 「包浩斯」建築與藝術學校於德國威瑪成立

1924 「超現實主義」興起
1925 電視發明
1927 第一屆「台灣美術展覽會」開辦
1929 發生世界「經濟大恐慌」

1930 台灣畫家郭雪湖創作《南街殷賑》、台灣畫家林玉山創作《蓮池》
1935 台灣畫家陳進創作《悠閒》
1939-1945 第二次世界大戰
1942 簽署「聯合國共同宣言」
1942-1943 「新造型主義」畫家蒙德里安創作《百老匯爵士樂》

1945 聯合國正式成立
1946 「抽象表現主義」電子計算機
1953 中國攝影家「中國攝影學」
1956 「普普藝術」
1957 台灣畫壇成立與「東方畫會」第一類人造衛

艾麗卡/*Erica* Summer 1965, 110×95×65cm
Copyright © 2008 NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION. All right reserved

粉紅湯匙/*Pink Spoon* 1960-61, 34×32cm
Copyright © 2008 NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION. All right reserved

1960 投入創作集合藝術作品

1961 NIKI第一幅射擊繪畫
《我情人的肖像》

1963 NIKI創造第一隻怪獸《金剛》

1965 早期的毛料NANA
《艾麗卡》出生

1966 大型雕塑《她》放置於斯德哥爾摩當代美術館

1971 NIKI與丁格利結婚

1972 開始生產及複製大型雕塑作品

塔羅公園/*Tarot garden*
Copyright © 2008 NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION. All right reserved

史特拉文斯基噴泉/*Fontaine Stravinsky*
Copyright © 2008 NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION. All right reserved

1978 籌劃「塔羅公園」

1982 與丁格利合作為龐畢度中心附近的史特拉汶斯基廣場製作15件噴泉雕塑作品

丁格利博物館/*Tinguely Museum*
Photo by National Museum of History

1991 丁格利逝世

1994 妮基博物館在日本那須開幕

1996 德國丁格利博物館開幕

1998 「塔羅公園」開放參觀

2001 NIKI捐贈190件作品給
尼斯當代藝術博物館

2002 NIKI病逝於美國

60

1960-1975

1975-1990

1990-2005

立、
結束
義」興起、
發明
朗靜山成立
會」
興起
「五月畫會」
、蘇俄發射
星成功

1965 「歐普藝術」興起、
國立故宮博物院於台北
外雙溪開館
1967 普普藝術家安迪·沃荷
創作《瑪莉蓮夢露》
1968 「觀念藝術」興起
1969 人類首次登陸月球
1973 全球性石油危機

1980 「後現代主義」興起、
爆發兩伊戰爭
1983 台北市立美術館開館
1985 「85新潮運動」標示中
國當代藝術的誕生
1987 台灣解嚴
1989 爆發中國天安門事件

1990 東西德統一
1993 歐洲聯盟正式成立
1994 高雄市立美術館開館
1998 第一屆台北雙年展開幕
1999 台灣發生921大地震
2001 美國發生911事件

生活的記憶-集合藝術

1960-1961

記錄 你的生活模樣

NIKI因為童年不愉快的經驗，心中不斷地壓抑自己痛苦的回憶，導致她在1953年崩潰，而接受醫院的精神治療，住院期間她偶爾會撿拾一些生活中的枯枝、葉子、石頭等物件，朋友發現她的收集帶有「集合藝術」(Assemblage)的味道，因此送了許多繪畫材料如水彩顏料、色筆等，於是她試著將生活中的痛苦或記憶，透過創作紓解情緒，這段期間可說是NIKI人生重要的轉捩點之一。

「集合藝術」是把環境週遭中，由機器大量生產的物件，或是集聚生活中的廢棄物而成的作品。例如NIKI早期的集合藝術作品，運用了鈕扣、衣架、咖啡豆、線等物件，流露出女性居家的味道；隨後又轉變使用如釘子、剪刀等金屬碎片與尖銳而有傷害力的物件，逐漸散發出暴力性與威脅感，這些創作似乎也隱喻了NIKI個人生活中經歷的風暴與巨變。

探索生活記憶
(1960-1961)

集合藝術

粉紅湯匙

Pink Spoon/1960-61, 34×32cm

Donation of the artist · Collection MAMAC Inv.2001.13.11

顏料、石膏、集成物件、木板

NIKI先將木板作為底層，在未乾的石膏上，自主性的選擇、鋪陳或安排各物件的位置，直至石膏硬化固定。如果再仔細瞧瞧，由石膏做成的表面，其帶著微妙變化的紋理，使整體畫面與構成，呈現出一種自然似真的狀態。

藝術小視窗

集合藝術的藝術家倡導藝術必須回歸日常生活，他們會用拼貼的手法，將日常生活中可以用的一切事物加以處理，形成一件藝術品，藉著這樣的藝術表現，強烈說明他們對於當時都市文明的觀感。

工作手套

Gant de Travail/1960-61, 34×32×6cm

Donation of the artist · Collection MAMAC Inv.2001.13.8

顏料、石膏、集成物件（工作手套、陶器破片等）、木板

此件作品中，NIKI允許所有實物自由的排列，並且將自己使用過的橡皮工作手套安放在正中央，畫面下方橫放的藍色顏料罐，與手套上沾染的色調相同，手套左右兩邊則安置不同造型與材質的物件，隱約有一種不完美的對稱美感。

剪刀

Paire de Ciseaux (Scissors) / 1960-61, 34×32×6.5cm

Donation of the artist · Collection MAMAC Inv.2001.13.21

顏料、石膏、集成物件(碟子碎片、貝殼、剪刀等)、夾板

此作品中的素材，例如「剪刀」、「碟子碎片」...它們是工具，也是尖銳的利器，亦是可以輕易地剪破東西或傷害人的危險物品。但是，當這些尖銳物件被石膏固定、包圍住後，好像失去它原有的功能性及危險性。這段時期的NIKI將她內心的恐懼與不安，藉由創作來尋找抒發情緒的出口，使自我精神的壓抑得到解放！

探索生活記憶
(1960-1961)

集合藝術

Shooting Paintings

NIKI de Saint Phalle

The Dream World of Niki de Saint Phalle

生活的記憶-射擊繪畫

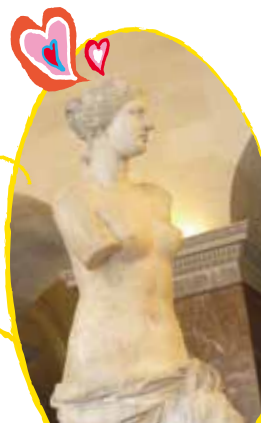
1960-1961

顏色可以 表達你的心情

每位藝術家的情感都十分豐富，不同的情感便會產生不同的抒發方式，NIKI將童年經驗、男性、宗教、傳統社會觀念等各種情緒，從靜態的平面繪畫，轉為藉由極具震撼力的「射擊」，做為她的創作動力。她認為射擊帶有「重生」的意義，因此每一次的射擊繪畫進行，彷彿是一場「沒有受害者的戰爭」。

NIKI利用各種物件作品夾雜著顏料袋，再以石膏覆蓋，創造出純潔無瑕的效果，當子彈射穿石膏和塑膠袋，使畫作表面因顏料隨機流動，而形成一種美感。如此的作畫方式，讓NIKI除了發洩出不平的情緒，也是一種特殊的藝術表現。

法國羅浮宮典藏作品，
米羅的維納斯
Photo:Quanta Culture &
Education Foundation

暴風雨 (吸血鬼德古拉一世的碎片)

Tempête (*Fragment de Dracula I*)/Winter 1961,
150×82×20cm

Donation of the artist · Collection MAMAC Inv.2001.13.30
顏料、石膏、集成物件、木材

射擊繪畫的表現大膽，爆破感十足。NIKI 射擊代表「聖物」的聖母像、聖者或是耶穌受難像，藉此表達內心對信仰的不滿。如此的創作方式，破壞感十足，但也為藝術表現寫下嶄新的一頁。

探索生活記憶
(1960-1961)
射擊繪畫

米羅的維納斯

Vénus de Milo/1962, 193×63.5×63.5cm

Collection NCAF In deposit at MAMAC D.001.2.1
顏料、石膏、金屬結構

NIKI 從拼貼到射擊繪畫，讓她從藝術創作找到發洩憤怒的治療方法，她認為：「雖然我的狂怒已變成一種有關死亡的儀式，但是沒有任何的犧牲者。」這件作品是法國在當年進軍奈及利亞時，同情奈及利亞的 NIKI，以向維納斯雕像複製品射擊做為對法國政府的抗議，向暴力與霸權的怒吼。

藝術小視窗

維納斯於西元前兩百多年誕生於希臘，以均勻的比例、標準的三圍及完美的體態被視為女性美的典範與象徵。這尊米羅的維納斯大理石高204公分，現存於巴黎羅浮宮，她和「蒙娜麗莎」、「勝利女神雕像」並列法國三寶之一。

Diary of Love and Hope

NIKI de Saint Phalle

The Dream World of Niki de Saint Phalle

愛與希望的日記

1970-1990

你可以這樣 寫日記

NIKI接觸了藝術創作之後，認識她生命中最重要的一位伴侶 - 瑞士籍的藝術家丁格利 (Jean Tinguely)，丁格利與NIKI在創作旅程中互相扶持鼓勵，丁格利更是鼓勵她將自己心中的想法及感受藉由藝術創作呈現。

這些漫長的創作歲月裡，NIKI逐漸開始以書寫、徒手畫文字等方式紀錄情感上的點點滴滴，彼此間的關懷與鼓勵不曾間斷，在

兩人相戀的過程裡，NIKI的平面創作內容相當豐富，我們可以藉由這些她的文字書寫、徒手繪畫日記的記錄中，體驗她個人的幽默感，分享她何時歡笑、何時生氣、何時悲傷以及對丁格利各種情緒的細膩變化，讓我們了解到她對愛、希望等議題的看法。作品中最特別的是，她將原本單一的文字與書寫方式，變化設計成圖案化的書寫風格，將她獨創的線條美感發揮地淋漓盡致！

太陽

Le Soleil/ 1987, 125.8×126.8cm

Donation of the artist · Collection MAMAC Inv.2001.13.55

鏡子、陶瓷馬賽克

這件作品充滿各種寓意：「太陽」的金色浮雕，是象徵正面意義的造型物。太陽孕育萬物，使大地生命力充沛，而萬物因隨日月星移，四季變化，才有生命與死亡的相互交替。其中「骷髏頭」的運用，則是她經歷許多痛苦、病痛等折磨時，腦海中經常出現的圖樣；另外，象徵魔術師的「手」的樣式，則是NIKI籌建塔羅公園時期裡，經常運用的造型物，亦可以代表其個人藝術特色之一。

生命之樹

L'arbre de La Vie/1987, 48.5×63.5cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.91

綢印

NIKI將她對生命的感受及親身遭遇轉換成一棵樹，在繁複交錯生長的枝幹與葉形夾雜著許多法文文字，如死亡、病痛、失望、不公平、悲劇、愛情、愉悅、健康、舞蹈、微笑、友誼、美好、花朵、生命、自然、藝術、色彩...等，並將這顆生命之樹的色調一分為二：彩色與黑白。關於負面的文字或意念，則安置在黑白的顏色中；反之，則安置在五彩的色塊裡。簡單扼要的區分法，就像黑白與色彩帶給人的感受般，象徵生命中美好或醜陋。

50封情書

這件作品裡包含50封情書，每一封情書詮釋著不同階段的愛情滋味。熱戀時，心裡、眼裡都只有對方的存在；悲傷時，會留下淚珠，就像世界都跟著下起雨來。NIKI對愛情做了真實的紀錄，她這樣不矯揉做作的素人繪畫風格，更是讓作品教人感動的主要原因。

我心裡的尚(尚.丁格利與黃色天使)

Jean in My Heart (Jean Tinguely et L'ange Jaune)

1992, 100x70cm

Donation of the artist · Collection MAMAC Inv.2001.13.106

絹印

丁格利是NIKI創作路上一位亦師亦友的感情伴侶兼工作夥伴。丁格利不斷鼓勵她將想法付諸實現，並給予NIKI在技術上的幫助，長期下來培養出相當的默契與信任感。畫面左下方NIKI將丁格利的頭像延著曲線貫穿圓延伸，與黃色天使「Nana」相連結，曲線的終端則是一顆愛心，黃色天使跳躍在湛藍無垠的天空中，顯得輕盈活潑。

Hugging Nana
NIKI de Saint Phalle
The Dream World of Niki de Saint Phalle

擁抱Nana

1964-1999

世界上人
生而平等

NIKI最為人所知曉的創作即是「Nana」系列作品。Nana的誕生，也是NIKI經歷一連串心路歷程後才成型。她對於女性在傳統社會的家庭主婦角色，抱持著不同的看法，她認為女性應該要有主見，並勇於追求自己的生命價值。於是，她創造出不同膚色、不同體態、體型龐大、不同穿著且歡愉的Nana。NIKI有感於女性潛藏的能量被傳統社會所低估，所以她將身軀豐碩的形體，穿上鮮艷亮麗的色

彩來傳播歡樂的訊息，她曾表示刻意放大Nana尺寸是為了讓在身旁的角色顯得渺小，讓參觀者像是回歸母體般，有被保護、安全及舒適感受。

不論平面或立體的Nana都有一種特殊的魔力吸引著我們的目光，NIKI藉由藏在作品背後的期許，激勵許多被傳統社會壓抑的女性，能夠嘗試擁有自己的夢想與思考，男生而平等！

瑪麗蓮夢露

Marilyn/1964, 100×159×25cm

Collection NCAF In deposit at MAMACD.001.2.4

顏料、羊毛、集成物件、鐵絲網

擁抱Nana (1964-1999)

NIKI以當時巨星「瑪麗蓮夢露」為例，她用舊報紙、毛線、塑膠花等現成物打造的性感巨星，看來像蕩婦又像女巫，詭異又恐怖，而她身上黏著一群洋娃娃，又同時意味她是位母親；她身上戴著的花朵原本象徵生命，但其塑膠材質卻又隱喻「死亡」含意。這份衝突與矛盾交織的創作，是NIKI強烈表達出，傳統制式化社會下的女性，被期待、被約束的窒息感覺。

倒立的黑娜娜

Nana Noire Upside Down

1965-66, 150×105×108cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.46

布料、毛料、顏料、鐵絲網

NIKI勇於將各個種族平等與不同膚色的問題，大膽於作品中呈現出來，雖然有人曾提出這些「Nana」是不雅、不端莊的，不過這個黑色娜娜如此詼諧地倒立姿態，渾圓臃腫的體型完全不影響她的跳躍動作，輕盈的程度有如無重力感，讓人感受到她愉快的情緒。

藝術小視窗

NIKI在製作立體作品前，先構想畫出平面草圖，接著以金屬或鐵條等作為骨架，再利用金屬或鐵絲綁出基礎外型，並形塑女人的身型，做出凹凸與動態的形體。待骨架完成後，再將金屬或鐵絲網表面，完全黏上布條或紙漿，然後再利用毛線繞貼出布面或紙漿上鮮明的肌理紋路，最後，才是將作品上色，「艾麗卡」的雕塑即是如此創造出來。

黑色蘿絲 或我的心屬於蘿絲

Black Rosy or My Heart Belongs to Rosy

1965, 225×150×85cm

Collection NCAF In deposit at MAMAC D.001.2.6

布料、毛料、顏料、鐵絲網

看 看她身上色彩鮮豔的衣著與黑色皮膚的對比，還有她那渾厚的肩膀、粗壯的四肢與壯碩的身軀，搭配那顆平凡又小的頭顱，也完全不成比例，NIKI曾說：「因為如此巨大的尺寸，可以使在旁的男性顯得渺小！」NIKI嘗試打破古典傳統的美女定義，賦予女性新的存在價值。

艾麗卡

Erica/ Summer 1965, 110×95×65cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.45

布料、毛料、鐵絲網

Nana群像裡，不同名字或不同姿態，不外乎是為了表現出世界上有各式各樣的女性，每個女性皆是獨立且自在的個體，觀眾可以隨著這些雕像的肢體語言及律動，細細體會每件女性雕塑的獨特與造型美感。

梳妝

La Toilette/1978, 160x150x100cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.52

上彩的混凝紙漿

這位老婦人灰白頭髮上正上著髮捲，穿著鮮豔的連身裙，坐在梳妝台前看著鏡子中的自己，這位老婦人暗指的是NIKI的母親，據說NIKI的母親年輕時同樣也是個大美人，不過經過歲月流逝、年華老去，她只能在梳妝台前顧影自憐。NIKI以誇張諷刺的手法，表現出許多女性過度重視外在美的追求，反而失去自我，意謂女人可以追求的不只是如此！

藝術小視窗

健壯娜娜

Nana Santé/1999, 61×49cm

Collection MAMAC Inv.2001.13.161
石版畫

Nana一貫呈現出沒有五官、頭小、身軀碩大的造型，並在衣著上以童趣般的筆法彩繪各種光鮮明艷、裝飾圖騰的衣著，其中最常使用的元素為愛心、花朵、圓形、格子...等等，最後輔以圖像化的手繪文字，這件作品利用線條與多彩明亮的造型，可愛到令人忘卻她背後有張牙舞爪的蛇呢！

藝術小視窗

為什麼NIKI作品常有「蛇」的出現，牠具有什麼涵意？

NIKI年少時因為曾與毒蛇近距離接觸，而有著與死亡擦身而過的經驗，加上西方對「蛇」的圖像引伸涵義相當多（例如：聖經中蘋果樹上出現誘惑亞當及夏娃的那條蛇，如同邪惡的代言人），因此綜觀她的遭遇，也就不難理解「蛇」的影像對NIKI的心理層面而言，是如此複雜與百感交集。

Here Come the Monsters

NIKI de Saint Phalle

The Dream World of Niki de Saint Phalle

怪獸來了

1970-2000

有著快樂心 情的怪獸

怪獸一直是NIKI相當感興趣的主題，原因在於她從小就是一位愛閱讀且幻想力十足的女孩，對於故事中每次都是男性打倒怪獸，拯救公主成為英雄的結局感到不解，因此，她將腦海裡的想像，轉換成藝術創作傳達內心的想法。

除了童話故事、漫畫、文學小說之外，她也接觸民間傳說故事，一方面希望實現從小當「女英雄」的夢想，且使故事中各式各樣

的怪獸形象生動地躍然紙面；另一方面藉由這些故事，讓所有傳說的女英雄們，成為她作品的最佳代言人，表達勝利不再永遠是男性英雄的天下。在這些作品中蘊含許多有趣的故事性，其中以「龍」造型的作品數量相當多，但是NIKI所表現出的「怪獸」或是「龍」身上，似乎少了令人恐怖與驚悚的味道，反而發展成具有趣味感的「怪獸」，帶來更多的歡笑與娛樂！

小證人 (綠色臉)

Petit Témoin (Visage Vert)

1971, 33×33×10cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC

Inv. 2001.13.47

上顏料的聚酯、壓克力亮光漆

歪斜的綠色大臉，有著一雙不對稱的雙眼、藍色鼻子與大紅嘴唇，整體比例顯得不對稱，其實NIKI很少有銳利的角度，經常以圓弧及圓形、不規則的球體來表現，但都是非完美的圓形，

因為她認為「圓形」具有曲線、波狀的起伏，有如母親的腹部給人溫暖的感覺，而「直角」會帶給人銳利或是傷害的感受，她也認為不對稱與不完美，其實才能帶來新生命與再創造的力量！

大頭

Grande Tête/1971, 240×200×85cm

Collection NCAE In deposit at MAMAC D.001.2.13

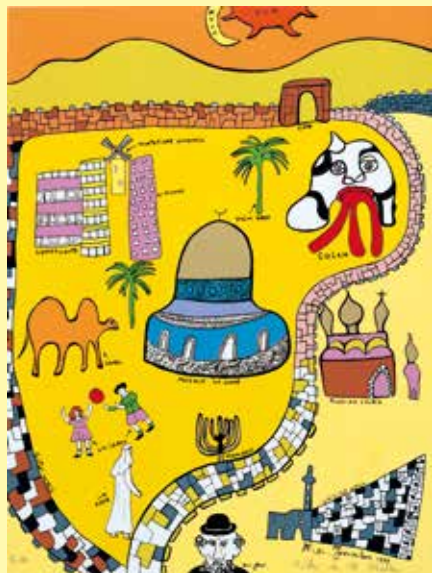
上彩的聚酯纖維

這

件作品的尺寸相當大，亦是NIKI對大女人心理投射的具體呈現——「大地之母」。

這件大頭作品是由兩面不同裝扮的吉普賽女人側臉所組成。吉普賽民族從事游牧，經常流浪遷徙，這更加彰顯吉普賽女人的韌性與獨立，NIKI特別將她極為欣賞的吉普賽女性臉部特徵、濃濃妝線的神祕雙眼與包頭巾裝飾的模樣，細膩地勾勒出來。

耶路撒冷

Jerusalem/1977, 64.5×48.5cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.81

絹印

約西元1972~73年，NIKI為耶路撒冷（Jerusalem）當地小城鎮的兒童，設計一個遊樂場，其稱之為「高樂」（Golem）。其造型就是採用耶路撒冷當地童話中，一頭黑色與白色相間的怪獸。NIKI將牠可以伸展的三條紅色長舌，變成兒童溜滑梯。這件戶外雕塑不但不讓人恐懼，還深受當地兒童的喜愛！

人馬座花瓶

Vase Sagittarius/1992, 59×69×16.4cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.59

著色聚酯、反光壓克力凡尼斯、陶盆、鐵底座

NIKI曾經搭配作品設計過十二星座的圖案，這件「人馬座花瓶」結合她慣用的圓渾女性造型與紋飾，整體簡約流線的造型顯得設計感十足，色彩的變化配置讓作品更增添時尚美！作品中女體的背上設計為插花瓶口喔！

母牛與讀報的男人

Vache et Homme Lisant Son Journal/1974, 45×63×15cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.49

上彩的聚酯纖維

NIKI作品常將男性或雄性角色在比例或尺寸表現的相當微小。作品裡讀報的男人坐在母牛旁邊，其身型也是如此誇張的微小比例，趣味又幽默地把男性/雄性與女性/雌性的對比呈現出來。NIKI在1970年代開始表達充滿女性意識的創作觀念與想法，她的創作背後隱含著許多開創的思緒與涵義，挑戰著當時的世俗觀點。

方尖碑三部曲

Trilogie des Obélisques

1987, 167×145×135cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.54

層壓聚酯、聚氨基酯光面、木板、沙

NIKI將傳統方正的方尖碑造型改成圓滑的曲線、弧度來塑造圓柱型，這三個高低各不同的圓柱體，中間的圓柱表面就像圖拉真紀念柱面上一樣，繪上一層一層的圖案，改變傳統柱面上平淡、拘謹與莊嚴的色調，改用大膽的圖案，運用五顏六色裝飾其間，其描繪的各種圖示，例如：骷髏頭、花朵...等，帶給觀賞者不一樣的想像空間。

藝術小視窗

方尖碑的造型，其實在古埃及早期的時代就已經存在，當時功用是作為代表太陽神的意味，後來也成為歌頌帝王的豐功偉績所製作的紀念碑。

怪獸來了
(1970-2000)

實龍與虛龍 (第一幅)

Positif et Négative Dragon

(1er Panneau)/1988, 110×110cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC

Inv.2001.13.56

陶瓷、聚酯纖維

實龍與虛龍 (第二幅)

Positif et Négative Dragon

(2ème Panneau)/1988, 110×110cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC

Inv.2001.13.56

陶瓷、聚酯纖維

NIKI後期的創作中，多會擷取各國神話與傳奇，並自創出想像世界中的生物或怪獸。此件作品可說是從「聖喬治屠龍」故事獲得靈感，她以傳說故事中「龍」的形象來創作，左右兩邊作品各自分別代表著實龍（半浮雕式，有著實體的彩色龍）與虛龍（凹陷的形體，單一色調象徵虛幻世界的一方），兩件作品共同放置一起，這樣的形式是用來象徵彼此世界的平衡，缺一不可。

丁格利曾鼓勵NIKI：「技巧不是最重要的，那是可以經由學習得來，只有夢想才是最重要！」，

NIKI許多的雕塑作品皆是她的創意，像是這座小型的模擬原始部落幸運圖騰

柱上，出現屬於她個人特色的女性、蟒蛇、怪臉及鳥獸，鳥獸盤據在柱子下方，雙頭蟒蛇則環繞著柱子，瞪著大眼的紅色怪臉，綠色怪物守護著粉紅色的女人，而在最下方則放著一顆象徵機運的骰子，再次顯現NIKI天馬行空的想像！

藝術小視窗

NIKI相
文 童

童 簡

相

怪獸來了 (1970-2000)

青蛙花瓶

Vase Grenouille

1988, 58x53x40cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.58

聚氨酯顏料、凡尼斯、陶盆

NIKI除創作外也喜歡設計物品，這件即是具有實用功能的花瓶，設計想法是將青蛙蹲坐的姿態善加利用，青蛙圓渾的身體部分，則開鑿出中空的空間，做為可以儲水及插花的位置，相當有意思！

犀牛 (拯救犀牛)

Rhinocéros (Save the Rhinoceros)

1988, 90x140cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.57

玻璃、陶瓷、聚酯馬賽克

為了拯救被人類殺害的無辜犀牛，NIKI製作犀牛被射殺的作品來提醒殘忍的人們，她以最直接的畫面呈現給觀賞者，卻利用和平、非暴力的手段提出保護動物的觀念，替無辜的犀牛提出了控訴，她希望由藝術品的力量來感染更多的人士來保育動物。

史特拉汶斯基噴泉

Fontaine Stravinsky/1983

Photo: NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION

創作: Niki de Saint Phalle、Jean Tinguely

上彩的聚酯纖維、壓克力光漆、鐵

NIKI與丁格利於1983年受巴黎市政府委託，他們將作曲家伊格爾·史特拉汶斯基 (Igor Stravinskiy) 的名作「火鳥」，轉換成一座隨著音樂旋律轉換變化的噴泉。噴泉中總共裝置著二十多座動力雕塑，丁格利的黑色鋼鐵作品與NIKI五彩多樣的造型結合，雖兩人風格大不同，但共同設置時卻產生一種「再融合不過」的感動！

丁格利作品的黑色抽象造型的機動藝術，展現他冷靜與堅持的一面；而NIKI的「火鳥」頭帶金色的羽冠、展開不對稱的五彩鏤空翅膀，還有帽子、美人魚、大象...等的趣味雕塑，則顯現她童稚與多變的一面，這件作品同時顧及了主題性、環境、雕塑觀念，至今仍位在龐畢度中心旁的廣場上，也是吸引巴黎市民與各國旅客的最佳觀光場所！

Photo: National Museum of History

暗藏玄機

塔羅牌是早期西洋用來娛樂或是占卜的工具，不論詩人、哲學家、煉金術士或藝術家都為它著迷。NIKI建造的「塔羅公園」即是以此命名，她曾經寫下一段富有哲理的話，其中寓意說明每個生命個體，都必須親身經歷生命中的無常莫測，她將她人生所遭遇的挫折、痛苦與悲憤轉化成藝術創作的能量。「塔羅公園」內的主體皆取自大塔羅牌中的22張牌，似乎暗示著每位進入公園的人，都必須親身體驗生命所帶來的各種經驗與歷練。

座落於南義大利鄉間的塔羅公園，花費NIKI無數的心力與精神，從開始的土地取得，到經費的開源皆全程參與，而建造過程中面臨的技術問題、健康與體力上皆是靠著她堅定的意志力去克服，對NIKI而言，這座公園是她表達出對生命中，人、事與物的矛盾情感，以及敏銳洞察力的成果，也是她追求藝術永恆性的最佳代表作。

月亮

La Lune/1997,75.5×56.5cm

Photo: Julie Bubar

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.144

石版畫

根據塔羅牌中「月亮」的傳統圖案，NIKI將月亮的圖示擬人化，融合了原本此張塔羅牌中所含的夢想、神秘及感性的意義，她也將這幅石板平面作品轉製成立體雕塑，設置在南義大利的塔羅公園裡。

崩塌之塔

The Falling Tower Card no.XVI

1997,75.5×56.5cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.145

石版畫

此件石版畫為塔羅公園中「高塔」與「戰車」結合的一件建築藍圖。這座歪斜的高塔因遭受戰車的破壞，整座塔面臨著崩塌的危機。「戰車」所代表意義為征服、勝利與控制，「高塔」則代表有一個突然的、無法預期的事件發生，表達上帝的力量懲處人類。NIKI藉由作品的引申涵義，讓我們明白生命中的挫敗是無法預測的。

太陽

The Sun Card no. XVIII

1998, 75.5×56.5cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC

Inv.2001.13.150

石版畫

這張版畫代表塔羅牌的「太陽」，其造型與她在史特拉汶斯基噴泉中製作的「火鳥」造型相當一致，作品造型取材於火鳥的傳說故事，故事中的火鳥必須藉由燃燒自我發光、發亮後重生，就好像太陽不斷地燃燒照亮萬物，NIKI利用太陽的正面象徵，轉化成棒棒糖色彩般的鳥類造型，矗立在彎彎的拱型上，同樣也建造矗立在「塔羅公園」內。

祭司（五號牌）

Hierophant Card no. V/1998, 75.5×56.5cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.153

石版畫

NIKI「祭司」臉上畫有三隻眼睛，黃綠色的大鼻子、鮮紅色的大嘴，她改變原塔羅牌「祭司」的傳統形象，留下簡單的線性輪廓，而手持權杖的二人改置在祭司頭上。NIKI尊重舊有的王牌意義，不過卻採以自己的創意來闡釋。在塔羅公園的「祭司」雕塑，則將圖面中鏤空的臉龐表現出來。

被吊起的人

The Hanged Man Card

no. XII/1999, 75.5×56.5cm

Photo : Herling/Gwose

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.159

石版畫

畫面所傳達的意義：犧牲、奉獻與調整。整體作品以線條框出外輪廓，色彩的運用則再次呈現NIKI所擅長鮮明的對比手法。

正義 (八號牌)

La Justice Card no.XIII/1999, 75.5×56.5cm

Photo : Herling/Gwose

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.160

石版畫

NIKI將塔羅牌中的「正義」，設計成一位巨大厚實的女性，身上捧著一座天秤，這天秤似乎是用來測量事物的均等、心思公平的工具，她必須是公正、正義的代表。NIKI將傳統塔羅牌中的「正義」樣貌重新改寫，不扭曲既有的涵義，還賦予新的影像意義，這張版畫作品也是「塔羅公園」中「正義」建築物的藍圖。

惡魔

Le Diable/1985, 58×50×23cm

Donation of the artist ·

Collection MAMAC Inv.2001.13.53

上彩的聚酯纖維

這件作品是塔羅公
園裡「惡魔」塑

像的縮小版，她將惡魔設計
成雌雄同體，帶著如吸
血鬼化身的蝙蝠

翅膀，兩側各站立
一位有獸蹄的人型，

襯托出「惡魔」的惡勢力與

無形的惡念，NIKI在建造公園
的時間不足以表達對作品的期
許及沉重的壓力，她曾寫到：

「我神秘又善妒的愛人（作
品），總是在那等著我...當

他引領我進入翅膀內時，
我打了寒顫...他的牙齒深

嚙著我的魂」，從句子
中我們看見她情緒的壓
抑與不安。

藝術小視窗

聽說當時甚至幫忙她建築「惡魔」的工人們，曾經因害怕而不敢動工，深怕厄運降臨，於是經過一番調解，做了灑聖水及硫磺的儀式後，才得以繼續建蓋。

塔羅牌22張

NIKI為了建造自己的理想宮殿「塔羅公園」，選擇塔羅牌22張王牌作為花園主體建築，並依照這幾張塔羅牌牌面的主要涵義，著手設計草圖，從此件作品的左上方第一張開始，標寫著製作年代為2002年，畫面由左至右第一排分別標寫著：「愚人」、「魔術師」、「女祭司」、「女皇」、「皇帝」，第二排開始為：「教宗」、「選擇」、「馬車」、「正義」、「隱士」、「幸運之輪」，第三排依序為「力量」、「倒吊的人」、「死亡」、「節制」、「惡魔」、「巴貝爾塔（或崩塌之塔）」，第四排為「星星」、「月亮」、「太陽」、「審判」及「世界」。

藝術小視窗

塔羅紙牌包含許多奧秘的意義，主要分為大塔羅與小塔羅。大塔羅有二十二張牌，小塔羅有五十六張牌。塔羅牌代表神秘寓言的象徵，或作占卜用途。NIKI會以此命名，是道盡每個生命個體，都必須親自經歷生命中的無常與莫測。

塔羅公園

Tarot Garden/1991, 61×80cm

Donation of the artist · Collection MAMAC Inv.2001.13.102 石版畫

這幅石版畫是「塔羅公園」的平面畫作，標示著每個建築物體，如女皇、高塔、魔術師、太陽、女祭司、正義...等的位置、色彩與造型。

NIKI於1955年看到西班牙巴塞隆納高第設計的奎爾公園，1958年參觀素人藝術家郵差薛華勒的「理想宮殿」後，讓她立志建造一座屬於自己的夢幻公園。最後在南義大利的突斯坎尼（Tuscany）一個名為「卡拉維奇歐」（Caravichio）的鄉村，建築她的「塔羅公園」（The Tarot Garden）。為了圓夢，NIKI花費二十多年的歲月全心投入，還得忍受工作所造成身體病痛以及種種苦難的折磨，最後以她的堅強意志力建設完成，後來她就住在以「女皇」命名的建築體內，可說是她的第二個家園！

NIKI

塔羅公園

Tarot Garden

Photo : NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION

Tarot
Card's Secret

延伸學習

我的心情日記

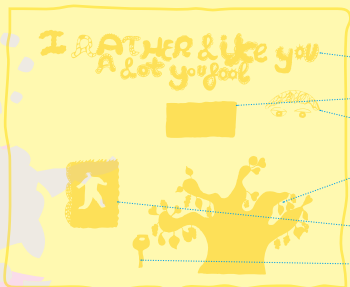
藝術家NIKI喜歡以圖像符號加上文字來記錄自己的心情，因此創作出來的「心情故事」既生動又有趣，你也可以來試試看！

你可以參考手冊P15作品「我蠻喜歡你的，傻瓜！」和P17作品「50封情書」，看看NIKI創作的形式，然後畫出屬於自己的心情日記。

我蠻喜歡你的，傻瓜！

I Rather Like You a Lot You Fool/1970, 50x65cm
Photo: D.L' Honorey / Centre George Pompidou
Donation of the artist - Collection MAMAC inv.2001.13.76
繪印

1. 我蠻喜歡你的
2. 雖然你不是很有錢
3. 你也沒有特別聰明
4. 我喜歡你凝視樹木和花朵的方式，還有你看我的方式
5. 你有點懶惰
6. 但你找到通往我心深處的鑰匙

這是____月____日，我的心情日記：

這是____月____日，我的心情日記：

這是____月____日，我的心情日記：

