

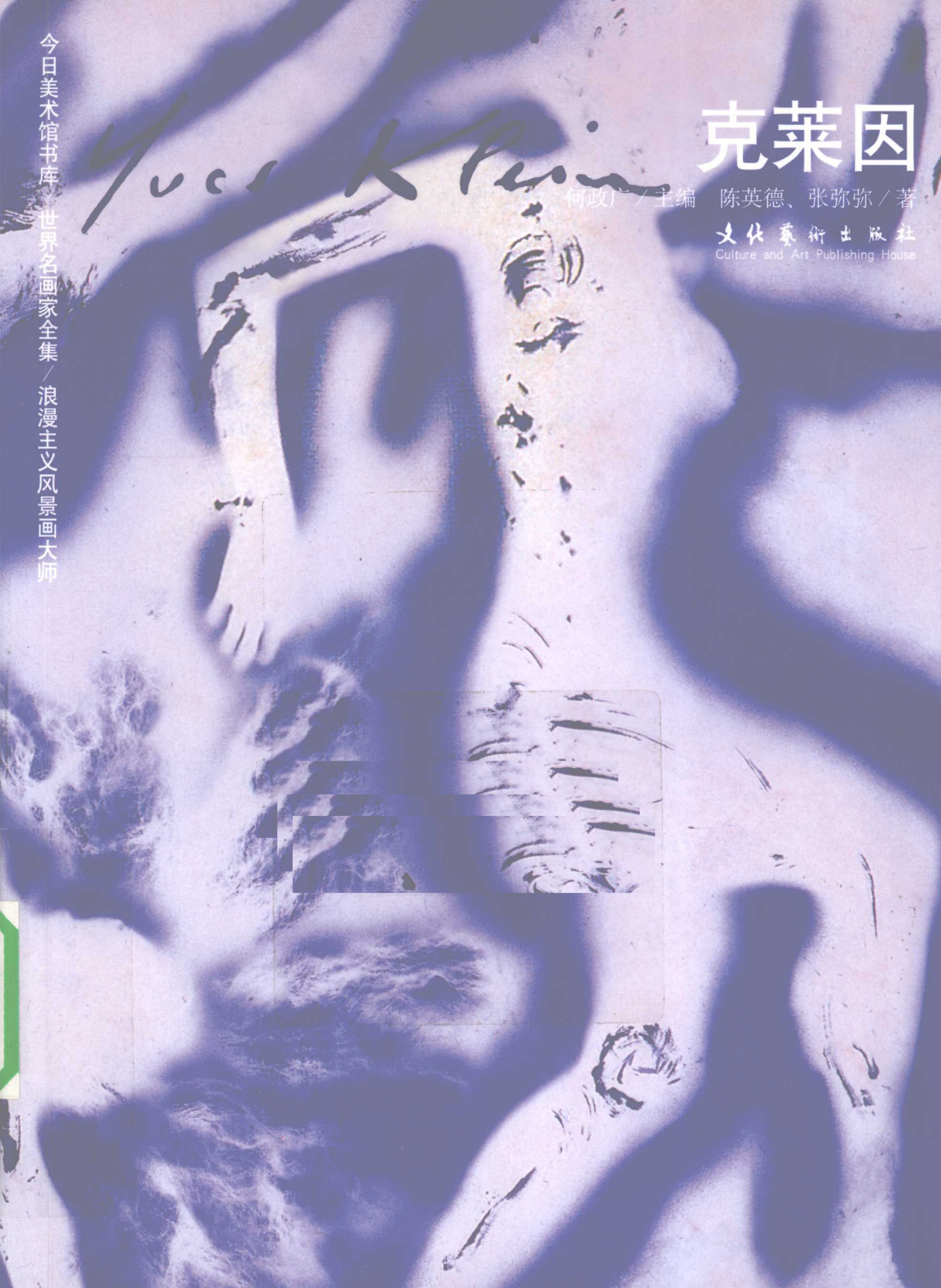
今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 浪漫主义风景画大师

Juan Ponce de Leon

克莱因

何政 / 主编 陈英德、张弥弥 / 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

世 界 名 画 家 全 集

浪漫主义风景画大师

克 莱 因

Yves Klein

何政广◎主编
陈英德、张弥弥◎著

文 化 艺 术 出 版 社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

克莱因：浪漫主义风景画大师 / 何政广主编. —北京：
文化艺术出版社，2009.12

(世界名画家全集)

ISBN 978-7-5039-4069-9

I. 克… II. 何… III. ①克莱因, Y. (1928~1962) —
生平事迹②绘画—作品综合集—法国—现代 IV.
K835.655.72 J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第228536号

世界名画家全集·克莱因

主 编：何政广

著 者：陈英德 张弥弥

策 划：曾孜荣 戴冬梅

监 制：今日美术馆

责任编辑：胡 晋

编辑统筹：陈爱儿

装帧设计：秦 华

出版发行：文化艺术出版社

地 址：北京市朝阳区惠新北里甲1号 100029

网 址：www.whyschs.com

电子邮箱：whysbooks@263.net

电 话：(010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销：新华书店

印 制：北京今日新雅彩印制版技术有限公司

版 次：2009年12月第1版

开 本：720×960毫米 1/16

印 张：12

字 数：40千字

书 号：ISBN 978-7-5039-4069-9

定 价：58.00元

本书简体字版由“台北市艺术家出版社”授权出版。

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

20世纪60年代活跃的前卫艺术家伊夫·克莱因(Yves Klein 1928~1962),是现代艺术史的一位中心人物。克莱因从1950年22岁时发表最初的单色绘画,包括橘色、黄色、粉红、绿色和白色到著名的蓝色系列单色画,以及后来的人体测量、海绵雕塑、金色系列与运用风、火、水等自然元素做成的实验艺术作品,预告了日后许多艺术潮流的出现,例如偶发艺术、表演艺术、大地艺术、身体艺术,以及持续至当代的观念艺术。

伊夫·克莱因在1928年4月28日出生于法国尼斯,父母亲都是画家。16岁参加高中会考未通过,在尼斯国立海洋商务学院东方语文系修习日文,并在尼斯练柔道。1947年尝试单色画,22岁在伦敦发表最初的单色画。1952年8月坐船到日本东京讲道馆学习柔道,得到柔道黑带四段头衔,26岁回欧洲,在巴黎出版《柔道入门》。1955年于巴黎维里尔大道的隐者俱乐部举行首次个展,翌年于巴黎阿伦迪画廊举行单色画命题个展,由艺评家皮埃尔·雷斯塔尼作前言:《真实的一分钟》;参加在马赛柯比意居住单元举行的第一届前卫艺术盛会。1957年1月在米兰阿波利奈尔画廊展出11幅单色画命题,以深天青石蓝色作画,这种蓝色被克莱因称为“国际克莱因蓝”(I.K.B—International Klein Blue)。他创造的此一深蓝色是他借助一位化学家友人协助研发出来的,并申请专利,从此变成克莱因的注册商标“I.K.B”,他把蓝色提升到一个独特地位,将大自然中可以触碰和看得见的抽象动机,如天空及大海,化身显影,终于使他发现长久以来所追寻的一种保有特殊亮度的蓝,也成为他绘画的一大特色。

1959年,克莱因开始作“活画笔”试验,在巴黎国际当代艺术画廊展出“蓝色时期人体测量图”。1960年10月他与丁格力、海恩斯、阿尔曼共组的“新写实主义者”团体正式成立,克莱因开始有关宇宙起源、星云团、火之画、星体浮雕的创作。1961年他赴美国纽约在莱奥·卡斯杜里画廊个展,并巡回欧洲各地展览。1962年6月6日因心脏病发作去世,年仅34岁,英年早逝,艺术创作生涯短促,但所遗留下来的作品影响后世深远。他强调艺术家主张的“非物质”,“我的作品即是我个人艺术的灰烬。”克莱因如是说。因此观赏他的作品,有如神圣者留下遗迹那样具有神圣的味道。

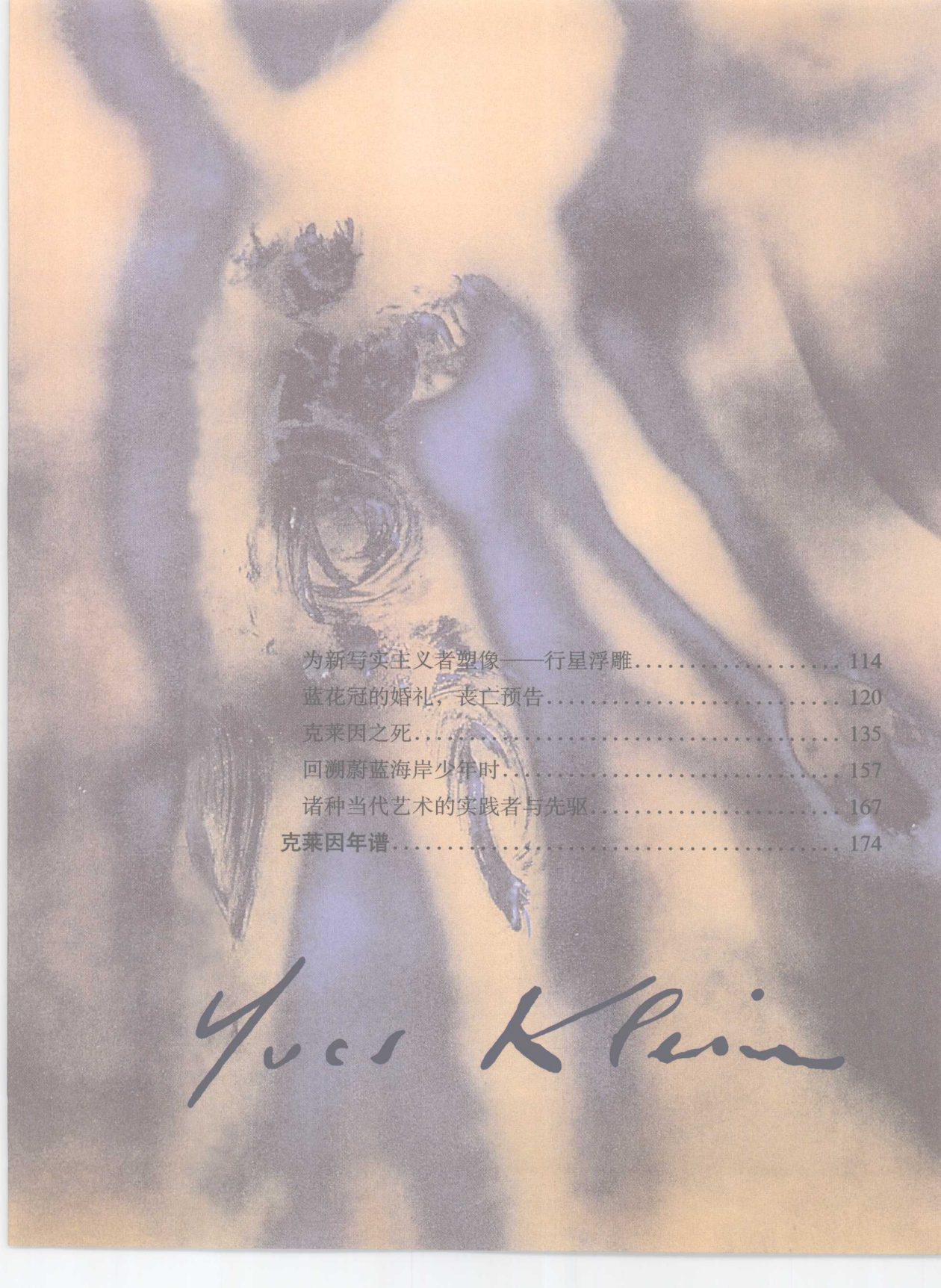
克莱因颠覆了传统美学观点,对艺术的定义、艺术的界限提出了挑战。他一开始就使用小滚筒取代画笔可能带来的任何笔触痕迹,颜色因此变成唯一主角,他不希望绘画如平面一般被一览无遗,而是要它们像色彩园地震动扩散于空间里,将色彩浮现于无限空间中。克莱因的艺术活动中,更引人谈论的话题是令模特儿裸身,他在赤裸的身体上涂抹颜料,然后将身体滚压印于大画布或图纸上,“活生生的女体画笔”,独自个体、成双成对或集体现身于绘画平面上,完成克莱因所谓的“人体测量”。而他的捕风捉雨的绘画和火焰画,更是闻名于世,也是他表演事件或行动所创造的成果,反射艺术家所处世界对宇宙天地的充满神话性与神秘的诠释版本。克莱因在现代艺术史上,是身体艺术、偶发艺术、观念艺术的先驱与实践者。

目 录

新写实主义艺术家——

伊夫·克莱因的生涯与艺术.....	2
一个疯子在橱窗展出一幅只有一个颜色的画.....	2
国际克莱因蓝 (IKB)	11
放出一千零一个蓝色气球.....	29
协和广场古埃及石碑投灯落空.....	42
格森克欣歌剧院的海绵浮雕.....	51
气磁雕塑, 空气建筑, 感性与非物质化学校.....	61
活画笔与人体测量图.....	69
腾空.....	93
金画、星云图与火的艺术.....	98
奉献圣·丽塔的还愿物, 想在死亡谷立一柱火泉.....	109

为新写实主义者塑像——行星浮雕.....	114
蓝花冠的婚礼，丧亡预告.....	120
克莱因之死.....	135
回溯蔚蓝海岸少年时.....	157
诸种当代艺术的实践者与先驱.....	167
克莱因年谱.....	174

Yves Klein

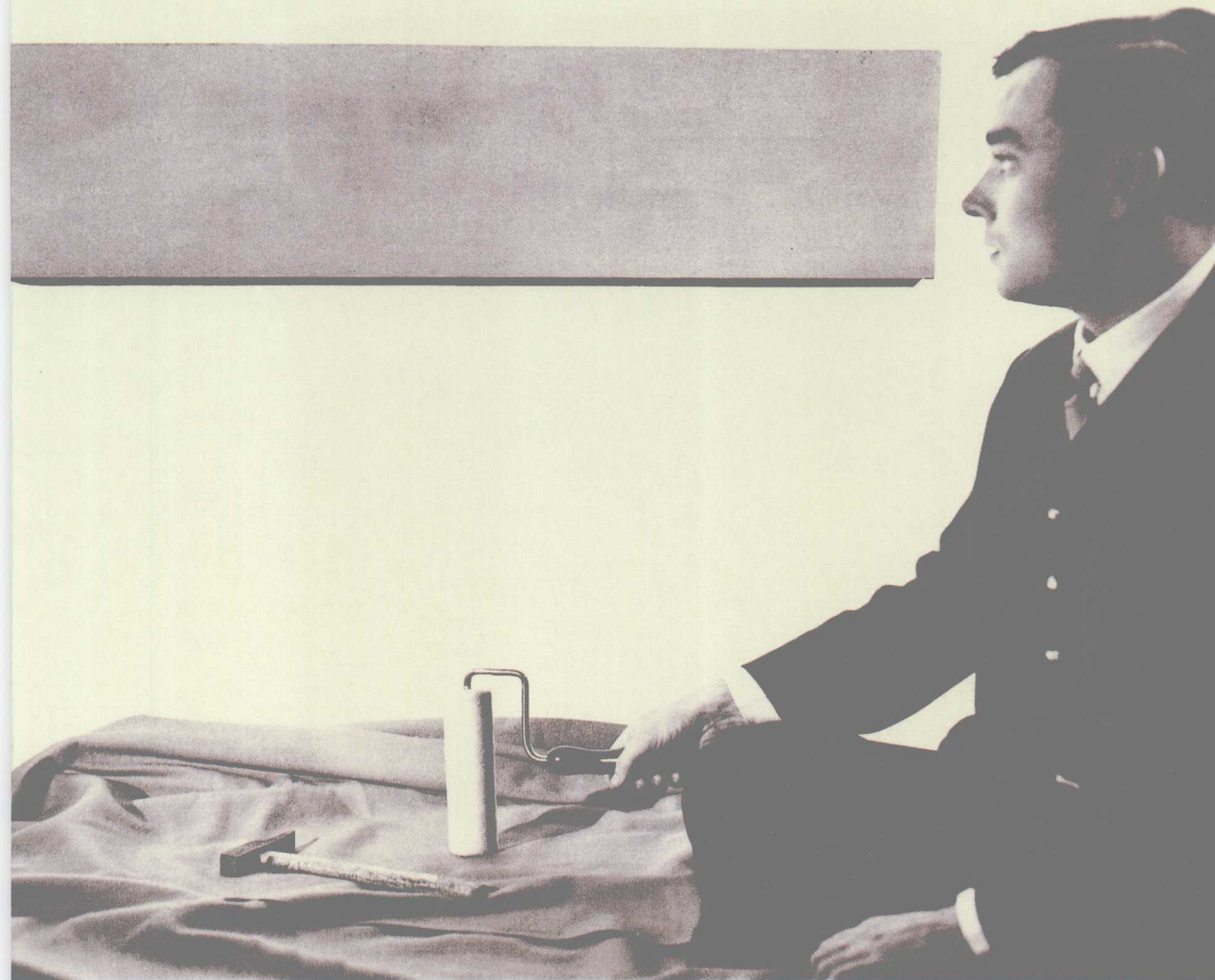
新写实主义艺术家—— 伊夫·克莱因的生涯与艺术

一个疯子在橱窗展出一幅只有一个颜色的画

伊丽斯·克莱尔 (Iris Clert) 的画廊在巴黎美术街 3 号。1956 年的一天，一个运动型的年轻人带着漂亮坦率的微笑走进，他黑而大的眼睛直视着画廊女主人说：“我是伊夫·克莱因，我带一幅‘单色画’给您看。”他出示了他手中的小小一幅橘黄色的、单一颜色的、平涂的，“像是一块墙”的画。“这不是一幅画呀！”伊丽斯·克莱尔叫着。年轻人回答：“是的，这是一幅单色命题。我把它放在这里几天，您再跟我说说您的看法。”画廊女主人把这个“东西”扔在地上的一角，不再去睬它。然而每天早晨她走进画廊工作的时候，那块橘黄色的东西总会跳到她眼前，跳出其他五光十色的画。她想，这橘黄单色画可真吸引人，把它用个小画架撑着摆在橱窗里吧！摆上后果真马上有人来看了，巴黎美术学院的学生上下课到附近咖啡馆经过她的画廊时，都不免看上几眼。这样她隔着玻璃欣赏过路人指指点点、不解又不屑的样子。整条街的人都知道一个疯子在她的画廊展出一幅只有一种颜色的画。

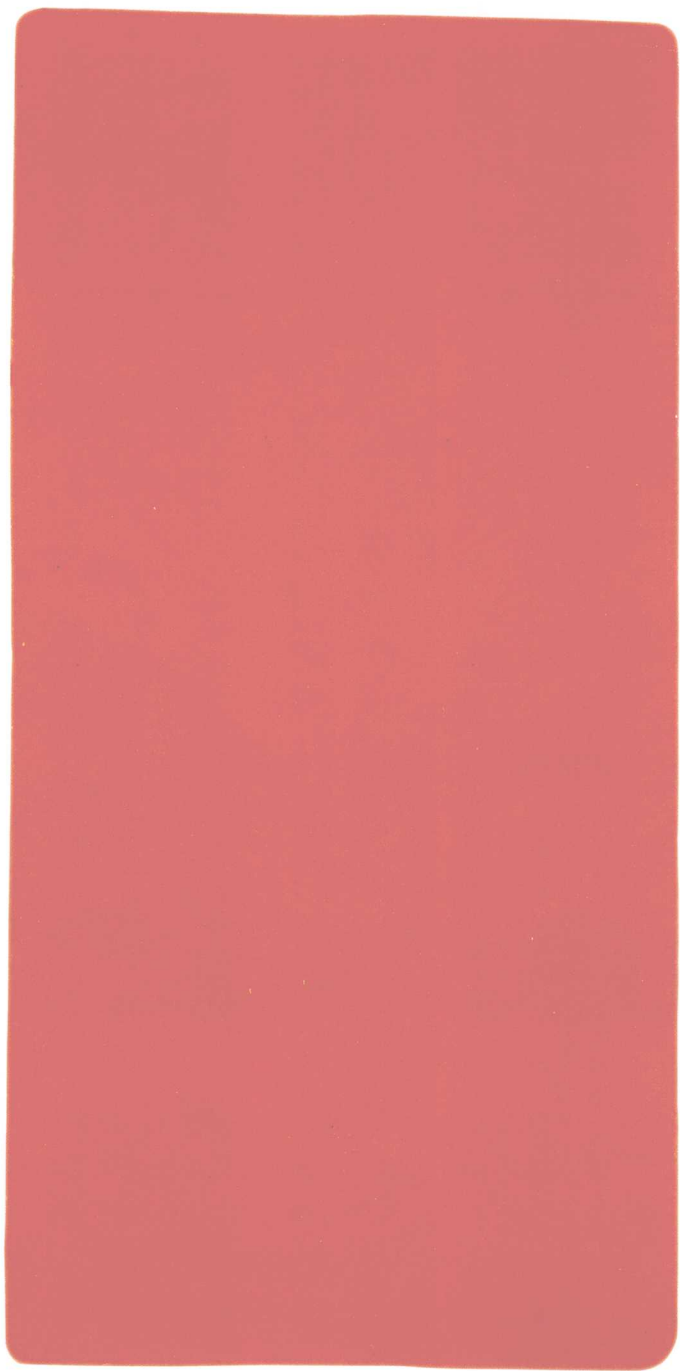
图见 9 页

伊夫·克莱因肖像摄影 (前页)

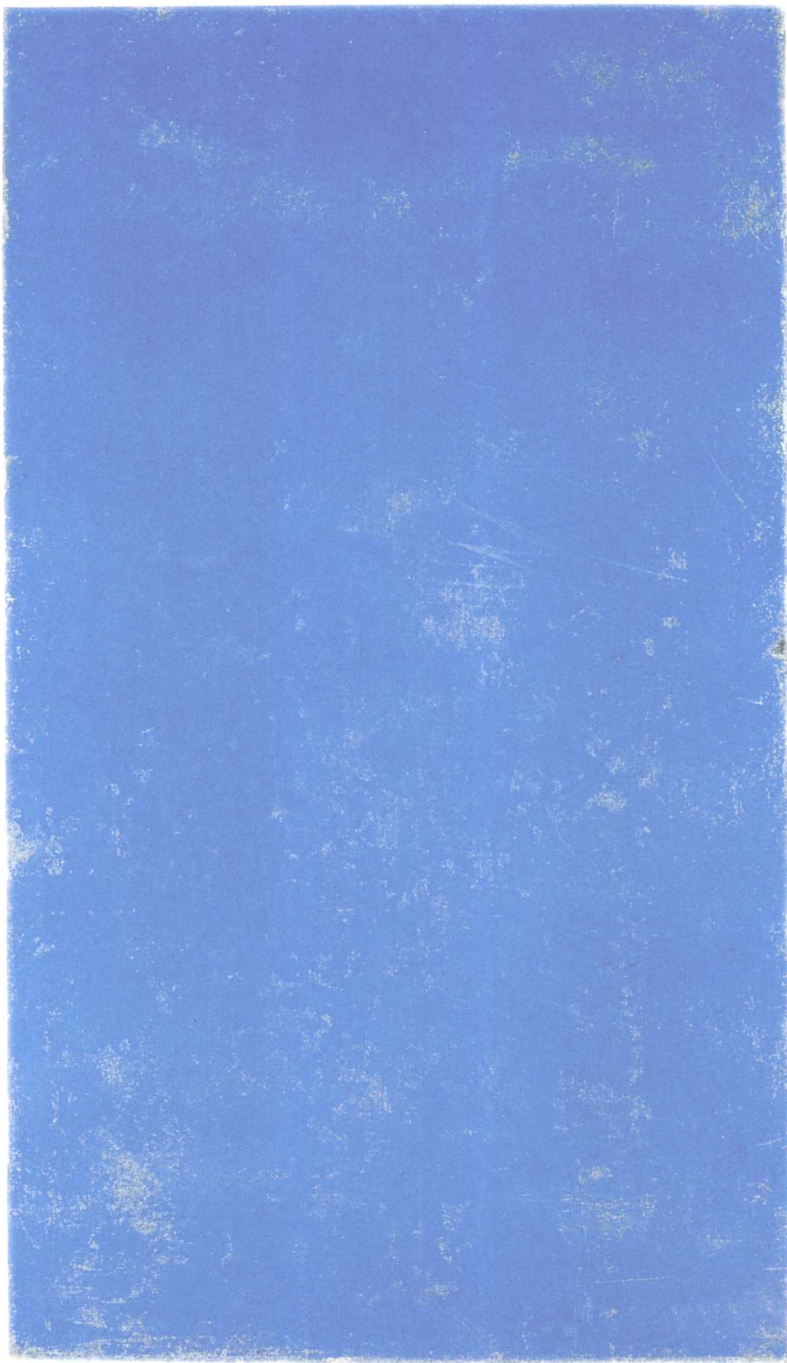

克莱因在单色画前
1955年
他手持滚筒取代画笔
涂色，不在画面留下
笔触。

伊夫·克莱因再回到画廊的时候，伊丽斯答应到他的画室看画。那是在毕加尔一带红磨坊旁边伊夫主持的柔道馆，空间相当大。伊夫不教柔道的时候就在那里画画。就在这柔道馆的墙上，伊丽斯看到另一些画家的一些画挂在墙上，大幅的、各种颜色的单色画。“您觉得我的画怎么样？”“我想这对柔道馆来说是很漂亮的装饰。”“不是呀！这是一整段形而上学的思考活动。”伊丽斯让他解释。自此，伊夫·克莱因与伊丽斯·克莱尔画廊的关系展开。那个时候克莱因28岁。

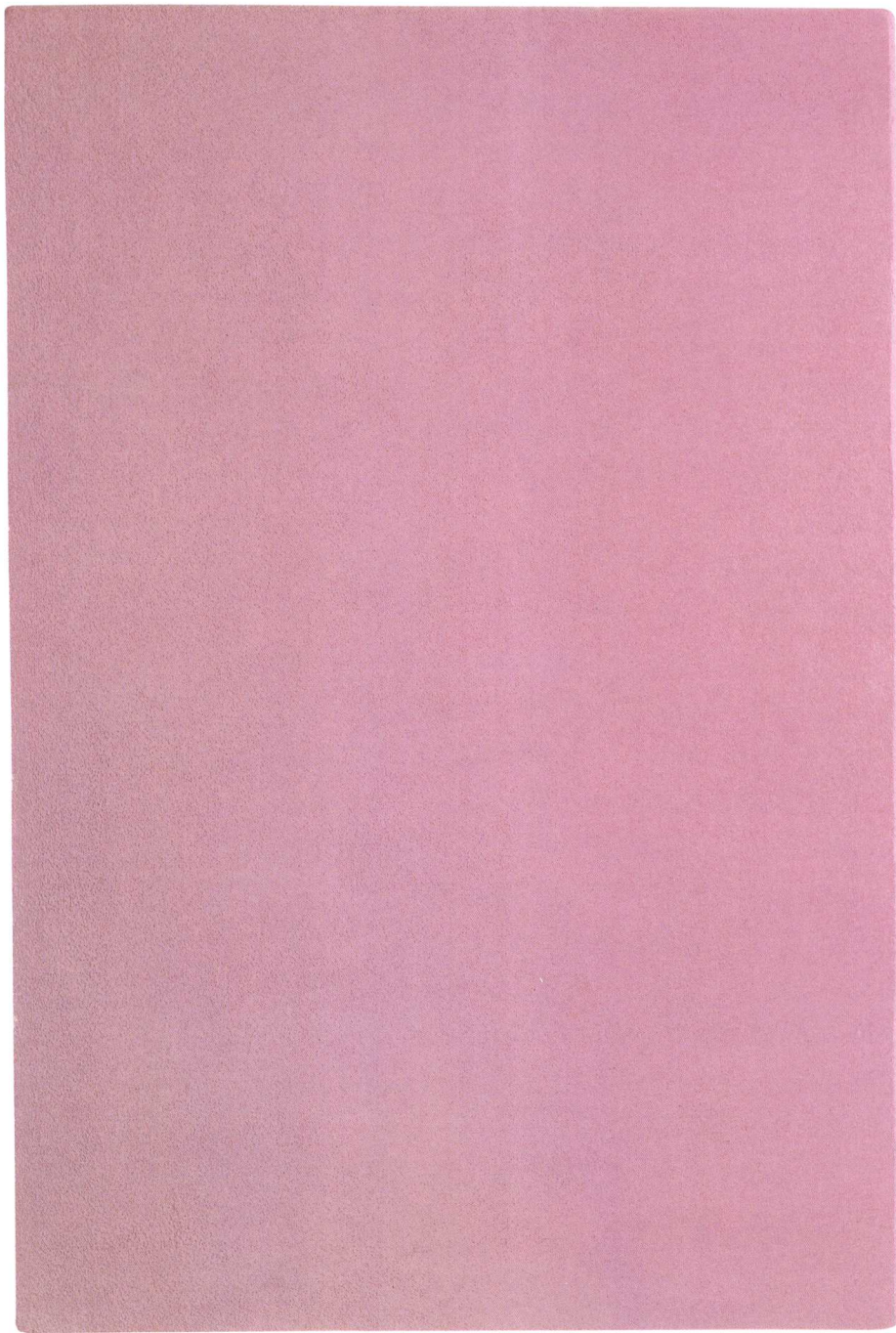
无题红单色画 (M 25) 1949年 40cm × 19cm

无题蓝单色画 (M 28) 1950 年 23cm × 12.5cm

无题黄单色画 (M 56) 约 1955 年 98cm × 40cm

无题玫瑰红单色画 (MP 30) 1955 年 100.3cm × 64.4cm

在此前一年的春天，克莱因就以这样一幅橘黄色单色画送审巴黎“新真实沙龙”(Salon des Réalités Nouvelles)。“新真实沙龙”当时以展出抽象作品为主，这幅题名为《橘黄矿石色世界的表达》(Expression de l'univers de la couleur mine orange, M 60)，长方尺幅的木头块，以不透明颜料涂刷，签上“Y.K. 单色画”，并标明1955年5月所绘的画，遭到沙龙审查拒绝。审查人解释了：“您知道，这样子是不够的，如果让我们接受，至少再加一条短短的线，或是一个点，我们可以挂出来，但是仅仅一片颜色，不，不，这真的不够，不可能展出的。”那年9月，曾到日本学习柔道、成为柔道黑带四段的克莱因在巴黎克里希大道开设一家柔道学校，自己在墙上挂了许多幅这样的单色画。

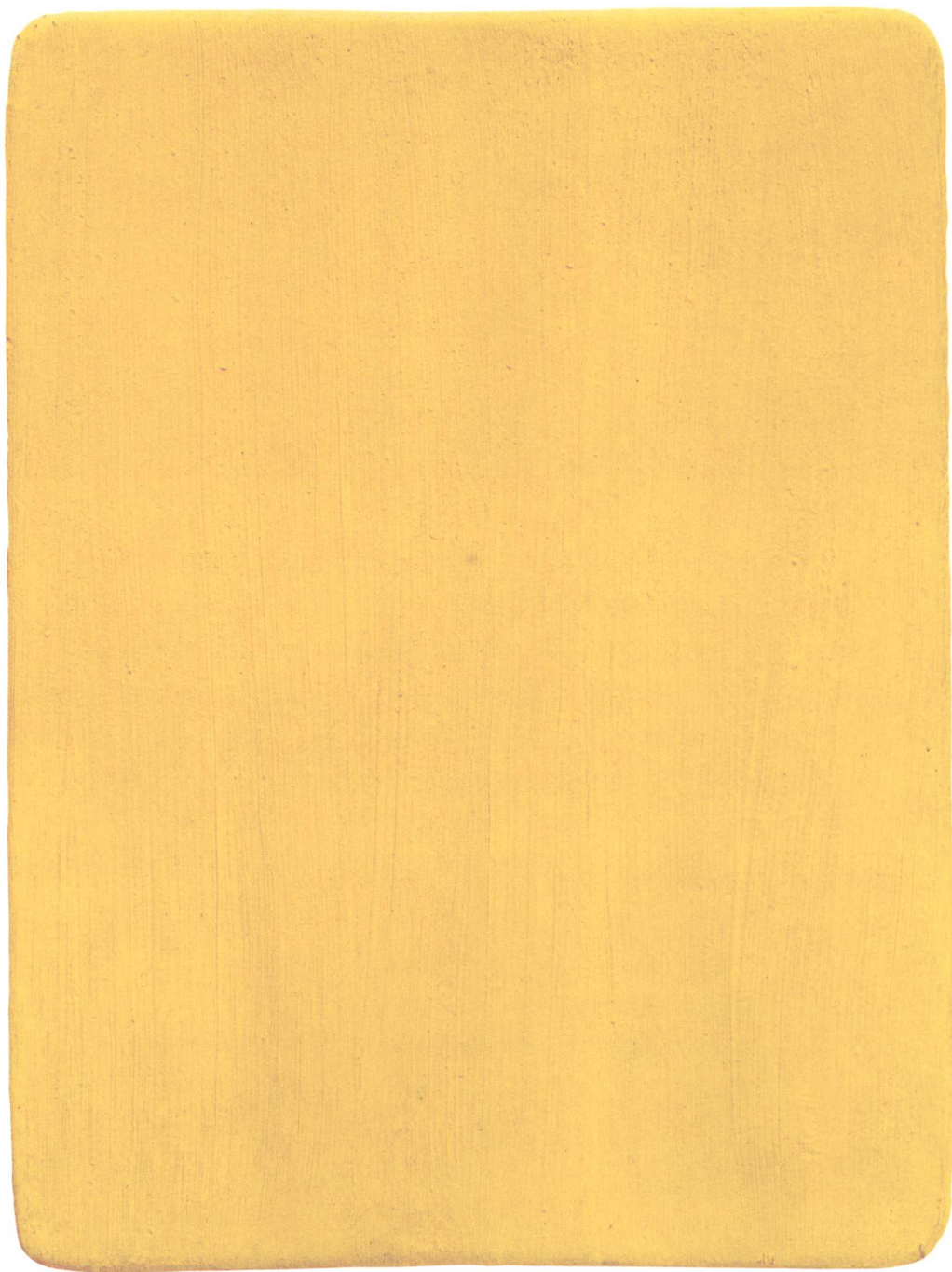
“新真实沙龙”拒绝他之后，伊丽斯·克莱尔正式接受他在其画廊活动之前的1955年10月15日，克莱因的作品曾有第一次正式的展出。那是一个叫“隐者俱乐部”(Club des Solitaires)的组织，让他在巴黎维里尔大道的拉柯斯特(Lacoste)出版社的会客厅里，挂他的各种不同颜色的单色画。他为展览会写了一篇短文给参观者说明他的意向：“在几段尝试之后，我的探讨把我带到从事单一颜色的画。我的画幅只用单一颜色一次或多次涂刷，在一面以各种技术打了底的画布上。在刷完颜色之后，没有任何图案、任何颜色的变化出现，只有十分均匀的色面。由于有某种特质蔓延整幅画，我寻找将颜色赋予各自的特色，因为我想到每一种颜色里都存活着一个世界，而我来呈示这个世界。我的画还呈现了一种全然宁静中的绝对和谐。”他又写：“对我来说，每一种颜色的微妙情况，是某一种单一个体，是基础颜色上同一类族的个体，但拥有每个个体不同的个性和灵魂，有温柔、凶恶、猛暴、庄严、粗俗、安静等等的不同状态。总之每个颜色的状态都有一种‘呈现’，都是一种活的存在、一种活动的力量诞生，并且在经历过颜色生活的悲剧之后死亡。”这就是伊夫·克莱因单色画的理论，也就是他跟伊丽斯·克莱尔说的“形而上学的思考”。

这“隐者俱乐部”的单色画展览，差不多没有什么重要观众，只有开始写艺评的人皮埃尔·雷斯塔尼(Pierre Restany)来

X. mai. 55.

看了。这位起步艺评人与初生画者相见甚欢，相谈之下一触即合，心心相印。原本喜胡思乱想也有意于文字表达的克莱因遇到了学养丰富而更能思考、下笔强猛的雷斯塔尼后，加倍努力读书，谄写文章。又在此后的艺术活动中，克莱因借助雷斯塔尼的笔意煽动，在画坛上造出风潮。雷斯塔尼方面，他表示感谢克莱因的自由热烈与活泼大胆，使他在思想结构、生活行为和处世风格上受到影响。

克莱因于巴黎的第二次单色画发表在科利特·阿伦迪画廊 (Galerie Colette Allendy)，是第一次发表会后第二年的2月。雷斯塔尼写了文章《真实的一分钟》(The Minute of Truth)，为克莱因单色画的观念诠释演绎。他要求观者要有真实的一分钟来面对画家“纯粹的冥想”。然而观众并没有依艺评人的话这样做。艺评人和作画人都失望了。观众只看到不同的颜色，一种建筑工程上的颜色，就如伊丽斯·克莱尔第一次看克莱因的画所想的，像几片切下的墙面。

无题黄色单色画 (M 19) 1956年 22cm × 16cm

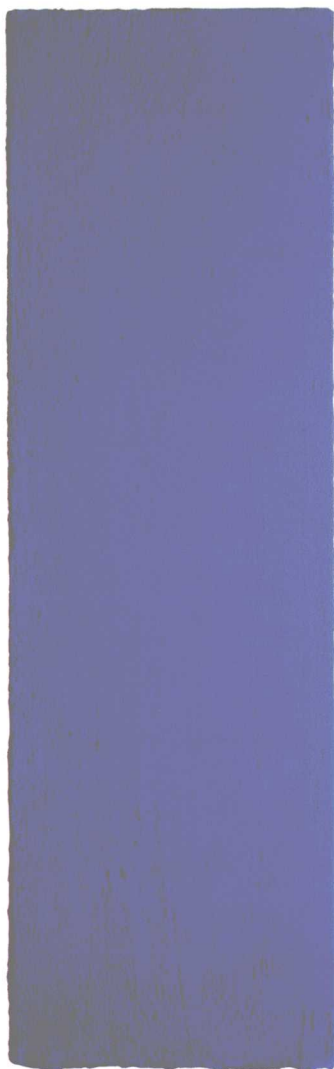
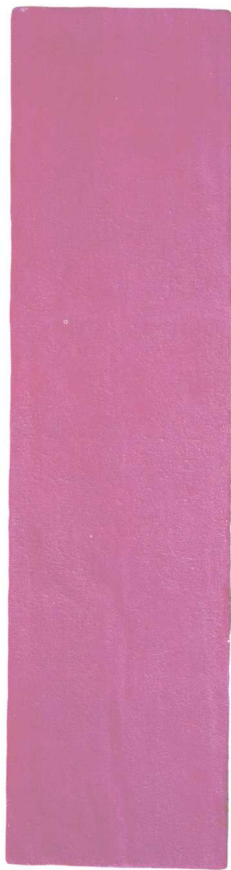
无题蓝单色画 (IKB 44)

1955 年 136cm × 40cm × 3cm

(右图)

无题玫瑰红单色画 (MP 8)

1956 年 100cm × 25cm (左图)

国际克莱因蓝 (IKB)

伊夫·克莱因的第一块单色画是在他画家妈妈巴黎公寓的厨房里弄出来的，与他当时来往的女朋友贝纳黛特·阿兰一起，经过一些试验而成。那是 1955 年的时候，学建筑出身的贝纳黛特