

今日美术馆书展 世界名画家全集

美国抽象派大师

波洛克

波洛克

何政广 / 主编 李家祺等 / 编
河北教育出版社

1233

世 界 名 画 家 全 集

美国滴彩画大师

波洛克
POLLOCK

何政广 ● 主编

李家祺等 ● 撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020号

图书在版编目(CIP)数据

波洛克 / 李家祺等著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2005.11

(世界名画家全集 / 何政广主编)

ISBN 7-5434-5906-X

I. 波... II. 李... III. ①波洛克(1912~1956) — 生平事迹 ②油画 — 作品集 — 美国 — 现代

IV. K837.125.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 057814 号

世界名画家全集

波 洛 克

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 康丽

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 孙海亮 肖辉 徐畅

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京盛通彩色印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 13 印张

版 次 / 2005 年 11 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5906-X/J · 548

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

杰克逊·波洛克（Jackson Pollock, 1912~1956）是美国抽象表现主义绘画大师，也被公认为是美国现代绘画摆脱欧洲标准，在国际艺坛建立领导地位的第一功臣。

波洛克原名保罗·杰克逊·波洛克，在美国西部长大，生于怀俄明州，后来随父母迁往亚历桑那州及加州北部。在洛杉矶念中学，满头褐发。他意志坚强，喜欢阅读印度哲学及文学书籍。学校培养的艺术兴趣，使他具有强烈的学画欲望。他哥哥查理斯送他去纽约拜本顿为师。1929年到达纽约，他把名字中的保罗去掉，进入纽约艺术学生联盟本顿的绘画班，开始学画及临摹大师名作。后来他对墨西哥画家西盖罗斯、奥罗斯科的绘画发现新趣味，又受到佩姬·古根海姆超现实主义作品影响，便从写实转向抽象造型，笔调浓重，充满野性。

30年代后期到40年代初，是波洛克艺术生涯的关键年代。1942年他认识佩姬·古根海姆，佩姬极为赞赏他的作品，与他签约，并在1943年为他举办个人画展，艺评家格林堡对他大加赞扬。此后20年内，他举办11次个人展。1947年他首次把画布铺在地上，把颜料滴溅到画布上作画，从此声名大振，作品迅速发展成为强烈的情感发泄，充满曲线与色块。他说：“当我作画时，不意识到我在表现什么，只有经过一种熟悉阶段之后，我才看到我画了什么。”波洛克采取自动主义手段，在不断行动中完成作品，因此被称为“行动绘画”。

“一幅画有它自己的生命，我的任务便是让它的生命诞生。”波洛克解释他每次作画为什么在画布四周跳来跳去滴彩作画时说：“这样我可以与作品更为接近；我可以在四周工作，并使自己有在作品之内的感觉。”

美国著名艺评家罗勃·休斯在其著作《新艺术的震撼》中指出：“康定斯基的玄学思想在波洛克的作品里，遇到了一种已在美国文化中深深扎根的系统，即把风景想为超经验的东西的传统。……超经验主义的冲动在战后的美国复兴最引人注目的例子，还是要数波洛克的溢满画幅的绘画。”波洛克常常细读康定斯基的著作《艺术的精神性》，康定斯基认定美术的作用是在唤起宇宙的基本韵律，以及这种韵律对内心状态的模糊联想，是波洛克最热切关心的艺术表现主旨。

波洛克在画布四周跳跃滴彩的画法，被称为是一种“从屁股开始”的新画法，要做一种几乎像跳舞一样的全身运动，来挥舞刷子泼溅颜料，超越时间与空间的线条与色彩，像流体运动一般，飞舞在画布上，产生一系列大型绘画，获得一种异常的优美。

在波洛克溢满画幅的大气空间里，活力的过度旋转和视野的无限延续，证明了波洛克确实唤醒了关于美国特色的风景的经验，一种辽阔无边的想像境界。

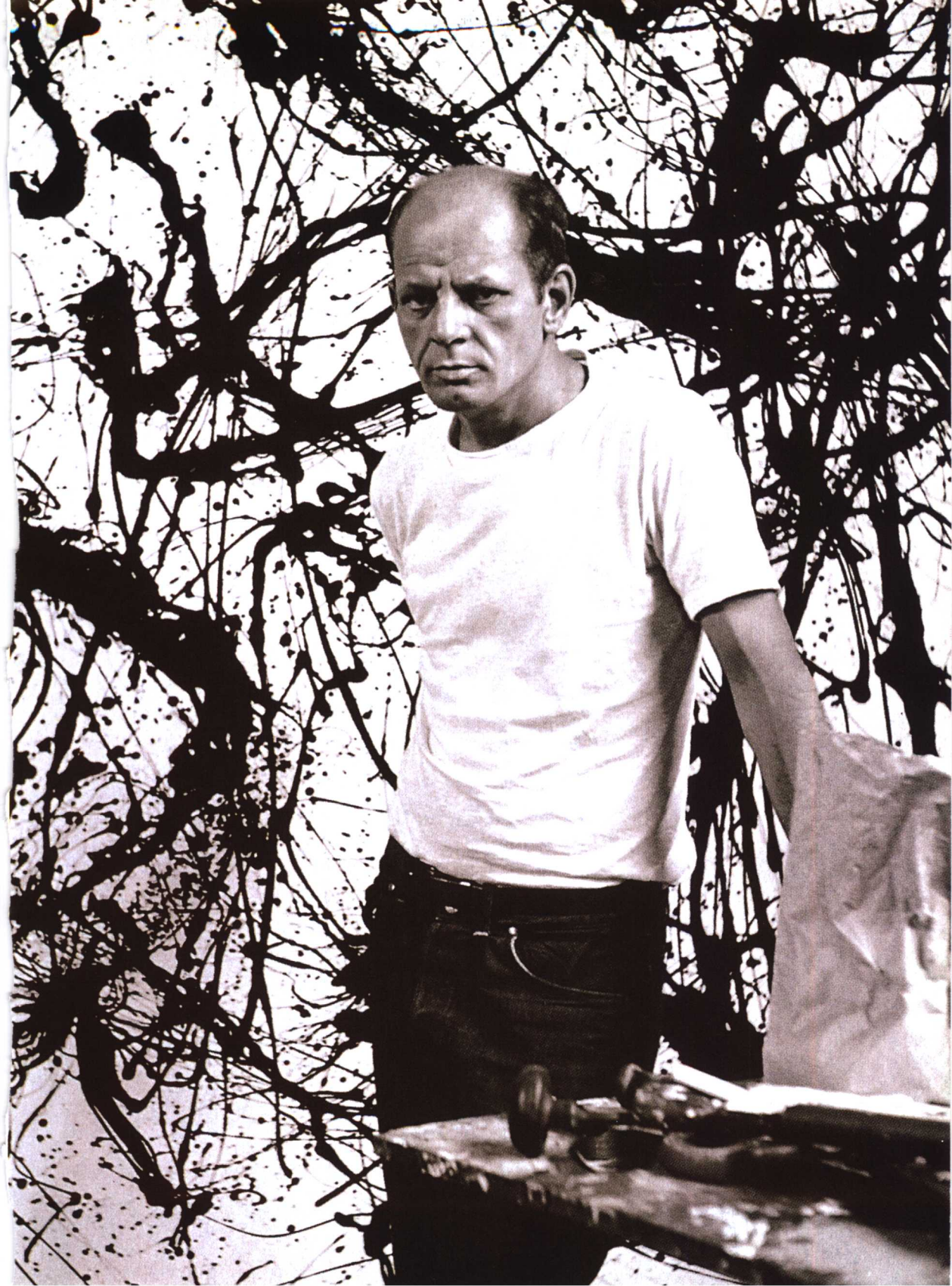
目 录

美国滴彩画大师——

杰克逊·波洛克的生涯与艺术	2
一个美国人的传奇	2
长不大的婴儿	8
印第安人的奇异功能	11
手艺学校习画	20
政治风暴影响了校园	24
入学“艺术学生联盟”	32
微妙的师生关系	34
尝试石雕的滋味	38
联邦艺术计划	43
墨西哥画家的旋风	46
心理医师的治疗	50

以毕加索为榜样	56
画坛女杰克莱丝娜	68
与古根海姆签订合同	75
生平首次个人展	80
“滴洒法”作画技巧	84
玻璃板上作画的尝试	116
15 年来的回顾展	140
研究波洛克的重要著作	152
飞洒的线条	
纽约现代美术馆波洛克回顾展 (谢慧青撰文)	170
波洛克的画室	
一生艺术创作的高峰地 (周东晓撰文)	178
杰克逊·波洛克年谱	185

美国滴彩画大师—— 杰克逊·波洛克的生涯与艺术

一个美国人的传奇

2001年2月，美国的演艺学会公布了奥斯卡金像奖入围的名单。其中《波洛克》(Pollock)这部电影获得了最佳男主角(哈里斯主演)以及最佳女配角(玛希雅盖哈登主演)的提名。结果，玛希雅盖哈登以饰演波洛克之妻克莱丝娜一角荣获最佳女配角奖。

过去，美国影坛拍过很多画家的传记，都是欧洲的画家，如凡·高、高更、劳特累克、伦勃朗等等，而这部《波洛克》却是第一部以美国画家为题材的传记电影。

这部电影的诞生和该片主演男主角的哈里斯(Ed Harris)有一段渊源。起因是男主角哈里斯在生日的时候，收到父亲送给他的一份礼物，一本1989年出版，曾经获得“普立兹奖”的《一个美国人的传奇》(An American Saga)，这本长达984页的平装书，描写美国画家杰克逊·波洛克传奇的一生，由两位作者史蒂文和格雷戈里(Steven Naifeh & Gregory White Smith)各花了7年时间，共访问了800位当事人后所写成，底稿厚达18000页，是一本相当真实的传记。

饰演杰克逊·波洛克的哈里斯是从影多年的出色演员，过去曾

摄于东汉普敦长岛的画室
1949年
亚诺·纽曼摄影(前页图)

湖中的船 1934年 油画、铁板 11.7cm × 16.1cm 美国艺术新不列颠美术馆藏

为纪念画家波洛克而设计的美国邮票

罗勃·亚尼森
西部人的传奇

1986年 红木、绘木、陶土
221.6cm × 161.2cm × 175.8cm
克里夫兰美术馆藏

经获得提名金像奖的最佳男配角。他在读完《一个美国人的传奇》后觉得这是一部好电影的题材。于是，在原书改编为剧本后，他又着手将原有的260页删到110页。他对整个剧情的投入与了解，感动了制片人，进而鼓励他自己出任导演。

10年后，这部由哈里斯自己担任导演、制片以及男

主角的电影《波洛克》摄制完成，首先代表美国参加2000年秋天在加拿大举行的“多伦多国际电影展”，获得与会人士的一致好评。次年2月16日在美国纽约、洛杉矶、芝加哥三大城市首映。一周后，这部电影也陆续在其他城市上映。

这是一部好电影，却不是一部卖座的电影，除了专业人士以外，真正知道杰克逊·波洛克的人并不多，然而能欣赏他画作的人更少。正如原著书名《一个美国人的传奇》，波洛克颇具传奇性的一生引人注目。

整部电影从1941年末开始叙述，重点放在杰克逊·波洛克的作画过程与酗酒恶习。对波洛克过去的经历并无交待，因而出现的人物与主角的关系似乎不重要。所有的戏集中在波洛克夫妇两人，没有大场面，更无特殊布景或效果的处理，应该是一部低成本的制作。然而电影中为求呈现波洛克“滴洒法”(drip)画法的逼真，耗费了不少油料与水彩，对波洛克独创的技法，做了非常详尽的介绍，相信这一段是所有观众看得最过瘾的。

当然哈里斯演活了波洛克。惟一遗憾的是现年50岁的他，饰演正值壮年的波洛克似乎显得老了些。虽然酗酒的画家头秃须长，但哈里斯脸上的皱纹显然不太符合影片中30岁的波洛克。等到剧情进行到40岁以后的波洛克，哈里斯能较好胜任，为了符合剧情呈现波洛克晚年因酗酒过度而浮肿的体态，担任男主角的哈里斯特地增

2

ACADEMY AWARD NOMINATIONS

BEST ACTOR BEST SUPPORTING ACTRESS
ED HARRIS MARCIA GAY HARDEN

STEPHEN HOLDEN, THE NEW YORK TIMES

“NO ACTOR IS BETTER SUITED THAN
MR. HARRIS TO PORTRAY THE ARTIST...
A RIVETING BLEND OF PENT UP PASSION
AND UNLEASHED PHYSICALITY... HARRIS
AND HARDEN RECALL THE ELECTRIFYING
CHEMISTRY OF MARLON BRANDO AND
KIM HUNTER IN 'STREETCAR'.
THE PLEASURE OF WATCHING THESE
TWO SUPERB ACTORS PLAY FIGURES OF
SUCH STATURE IS ENORMOUS.”

ROGER EBERT, EBERT & ROEPER AND THE MOVIES

“TWO BIG THUMBS UP! ED HARRIS' TRIUMPH
AS AN ACTOR AND AS A DIRECTOR.”

ED HARRIS MARCIA GAY HARDEN

POLLOCK

A FILM BY ED HARRIS

A SONY PICTURES CLASSICS RELEASE. PETER M. BRANT AND JOSEPH ALLEN PERRY IN ASSOCIATION WITH ED HARRIS & FRED BERNER FILMS. A BRANT/ALLEN PRODUCTION.
"POLLOCK" ED HARRIS MARCIA GAY HARDEN AND TOM BOWEN JENNIFER CONNELLY BUD COST JOHN HEARD VAL KILMER ROBERT KNIGHT DAVID LEARY
AMY MADGAN GALLY RUPPREY HOLLY REGAN STEPHANIE SEITZINGER MATTHEW WOODMAN JEFFREY TAMBOR SAGA THOMPSON ROBERT WESLER
CASTING BY TERRY TULLER MUSIC SUPERVISOR PETER BASTONE MUSIC BY JEFF BEAL COSTUME DESIGNER DAVID J. ROBINSON ASSOCIATE PRODUCER CAMEY THOMPSON
CO-PRODUCER CECILIA KATE ROOPER EDITOR KATHRYN HENRY PRODUCTION DESIGNER MIKHAEL FREDERSON DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY LISA HENZLER
BASED ON THE BOOK "JACKSON POLLOCK: AN AMERICAN SLAUGHTER" BY STEVEN NAUGHTON AND GREGORY WHITE. SCREENPLAY BY BARBARA TURNER AND
EUGAN J. ENGBRILLER PRODUCED BY JAMES FRANCIS TRICAZZA. EXECUTIVE PRODUCERS PETER M. BRANT AND JOSEPH ALLEN
PRODUCED BY FRED BERNER. ED HARRIS. JOE ELIAS. DIRECTED BY ED HARRIS

www.sonyclassics.com

SONY PICTURES CLASSICS

**STARTS
TODAY!**

LANDMARK'S
KENDALL SQ.
2ND FLOOR, 2ND
AND BROADWAY ST.
CAMDEN
617-494-9800

COOJUDGE CORNER
290 HARVARD STREET
BROOKLINE
734-2500

WEST NEWTON
156 WASHINGTON ST.
ROUTE 16
964-6060

《波洛克》电影广告 刊登在《波士顿地球报》

1950年波洛克创作31号作品时的作画情形

面具伪装的影像

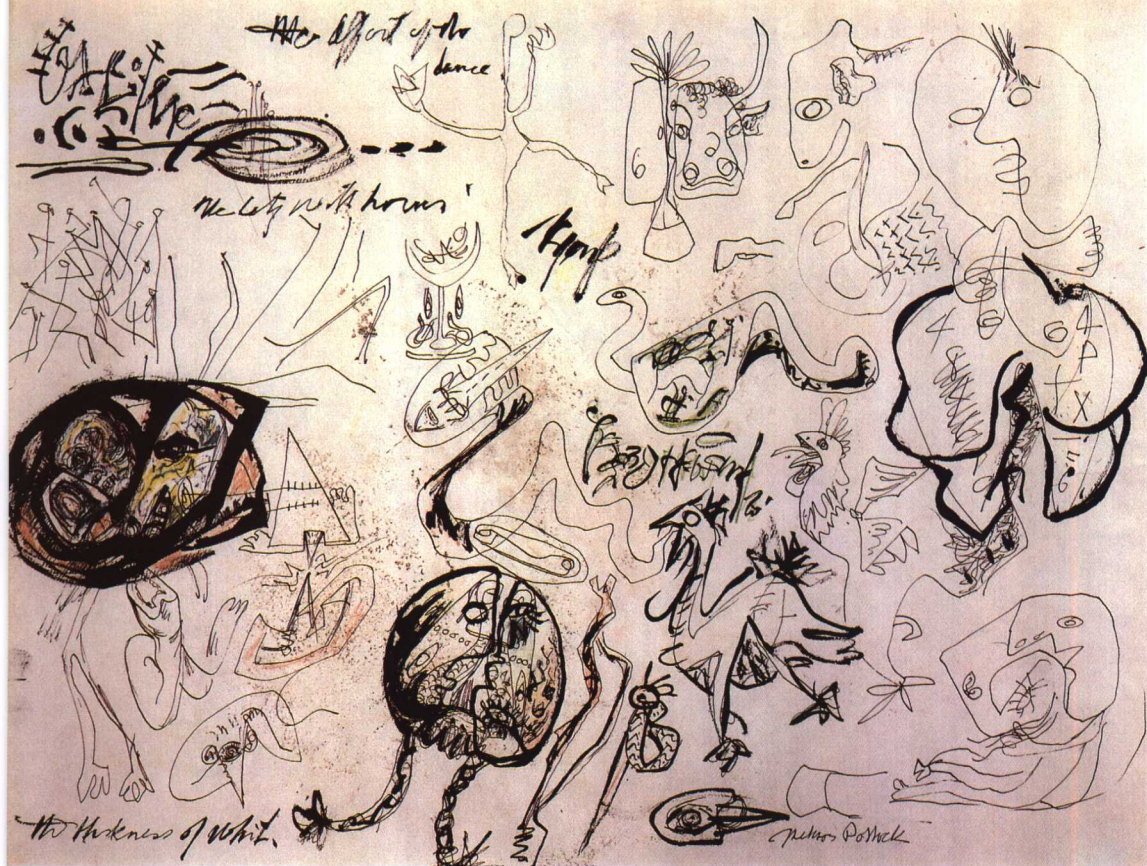
1938~1941年 油画

101.6cm × 60.9cm

福特·窝斯现代美术馆藏

重30磅，为此电影在即将杀青时，还停工了两个月。等男主角回来后，已经重了30磅。

这部电影最大的特色是非常忠实于原著，几乎80%的对白皆一

无题

1943年

墨彩、铅笔、画布

47.6cm × 62.8cm

加州罗娜波收藏

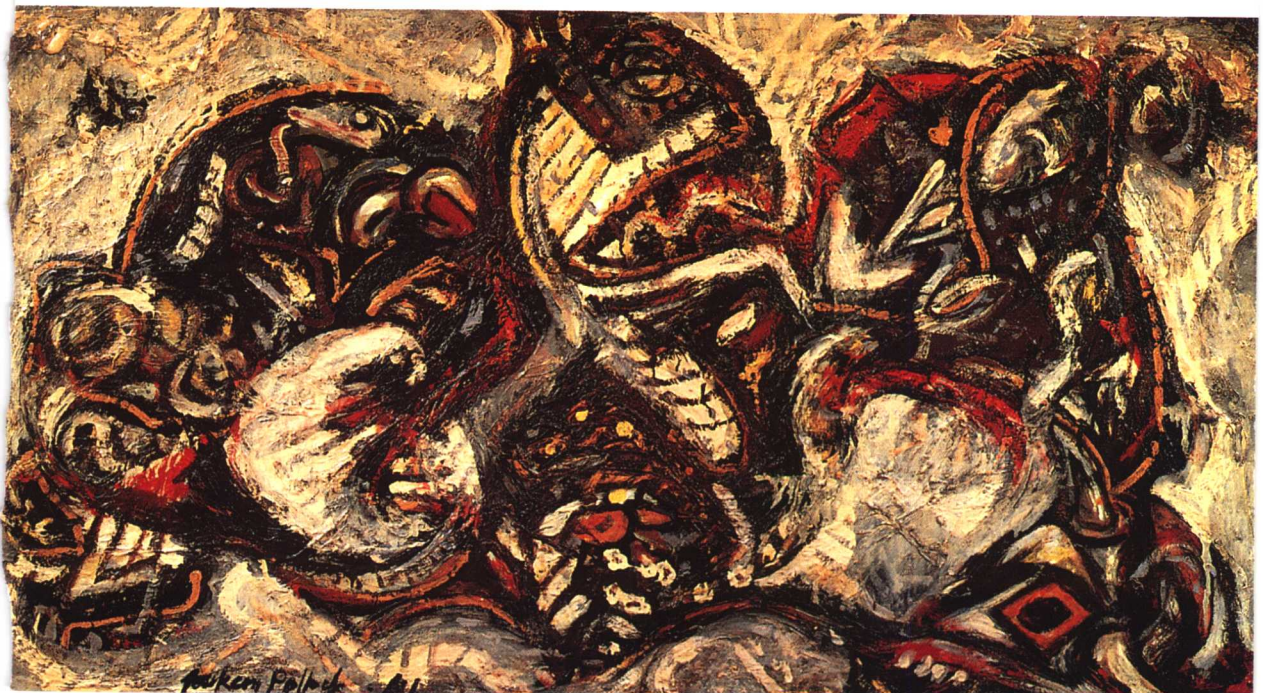
字不改地出自原书。如果看过原著，再观赏电影的人，观赏起来将非常顺利，否则还真有点交待不清的感觉。难怪有些观众在观看了之后，仍然不知道为什么这么出名的画家要喝到烂醉，卧倒在街头；又为什么在拍完了记录他创作过程的录像带，大伙为他庆贺时，波洛克竟将全桌酒菜掀翻。花了6个月时间为佩姬·古根海姆画的壁画安装完成，佩姬大宴宾客，到底他画的是什么东西？图案又代表什么？他的脑子里想些什么？这里面漏掉了心理分析医师治疗的过程，然而，整个影片已经长达117分钟，若要呈现这个关键性的章节，可能要拍成上、下集，而此片也因为男主角在剧中脏话不断而被列为“限制级”。

想要真正了解波洛克的画，必须先了解波洛克这个人。波洛克个性的奠定是在他抵达纽约习画之前，所有高中以前的生活才是他一生的根源。18岁以前的波洛克几乎丝毫找不到个人的优点，就是

无题 1944年 复合媒材 36.1cm × 48.8cm 比利时克利斯汀·菲耶特夫妇收藏

面具形状的构图 1941年 油画 70.4cm × 127cm 私人藏

这样的人之后在美国竟如此成功。

波洛克所画的就是他脑子里所想的。在他没画以前，满脑子全是一些千奇百怪的幻想。难怪有人说，与其称他的作品是抽象派，倒不如唤他作想像派，或是幻想派更合适。

如果能对波洛克的早年生活有所追述，再看他所创作的那些所谓不朽之作，会觉得容易理解些。因为没有一位成名画家像他这么特殊。

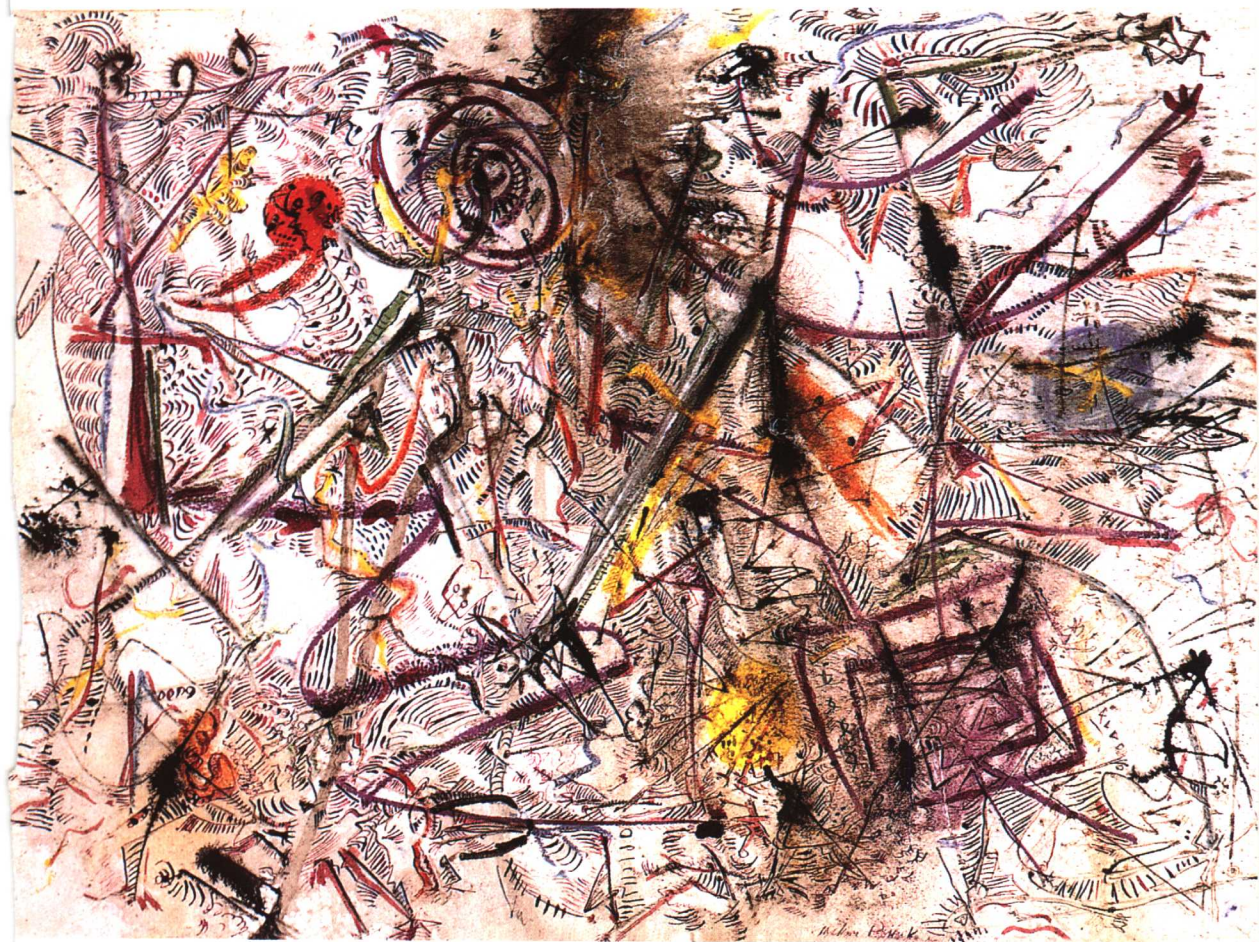
长不大的婴儿

1912年1月28日，杰克逊·波洛克出生于美国怀俄明州的考第镇(Cody)。当时他的长兄查理斯(Charles)10岁，二哥杰依(Jay)8岁，三哥弗兰克(Frank)5岁，四哥桑福德(Sanford)3岁。而波洛克是5个男孩中长得最漂亮的。

波洛克的父亲罗依(Roy)从事替人养马的工作，个性也比较孤独，不易与人相处，他的个子不高，却很结实。在各地的农场做粗活，对于劳工运动非常赞同，因为他也是被剥削的农工，因此对现实不满，总盼望美梦成真。

波洛克的母亲斯特拉(Stella)比先生大一岁，同为爱尔兰后裔。与罗依先孕后婚的斯特拉精明能干，一手带大5个男孩，她将三餐准备得又快又好，孩子们15岁以前的衣服，都是由她一手包办。有趣的是，波洛克和哥哥们5岁之前的服装都是女装。斯特拉将大部分的钱用来装饰他们的小家，家中的摆设，深获邻居的称赞。

波洛克一家并不富有，父亲罗依大部分时间都是在外工作，每月寄钱回家。平日孩子们是见不到父亲的，只有感恩节与圣诞节才是他们全家团聚的日子。斯特拉在家除了照顾孩子，也养了不少家禽，每天早上给孩子们准备牛奶、鸡肉、鸡蛋和面包，有空的话，她就烤各式各样的烤饼、甜点。斯特拉也在后院种植蔬菜，指导三个男孩帮忙一切户外的劳动，室内则全由她处理。所有的家用品除了自己家能生产的以外，斯特拉也尽量节约。即使在冬天，波洛克和

无题（素描习作） 1946年 综合媒材、画纸 57.2cm × 78.8cm 沃斯坦夫妇收藏

他的4个哥哥们也都是只着内裤挤在一起睡觉，盖的是妈妈缝的百纳被。若夏天天气太热，他们就睡在前院。

波洛克的家是农场式的环境，相当空旷，室内没有厕所，他和4个哥哥都是在户外方便。渐渐地，小男孩们开始比赛谁尿得远。波洛克人小，更是就地解决，想不到这个习惯，到他年长时仍这样。小波洛克很少接触外界，裤子拉链总是开着。在农场的居家附近多沙地，也有很多长得非常丰硕的农产品与水果，出产的草莓又甜又红，尤其是西瓜，像是冬瓜般又长又大。丰产的洋芋更成了波洛克一家饭桌上的主食。

波洛克一家位于农场的环境属于沙漠式的气候，常有不知名的小动物侵犯，孩子们也因此都有一身对付眼镜蛇的本领。这样的气候，加上设备不足的住家，很容易患气喘与肺病，尤其是突变的气温，令人很难适应，因此邻居不多。波洛克的家离镇上有好几里远，这使得他们的生活相当单调，而波洛克一家不去教堂也似乎有了借口。

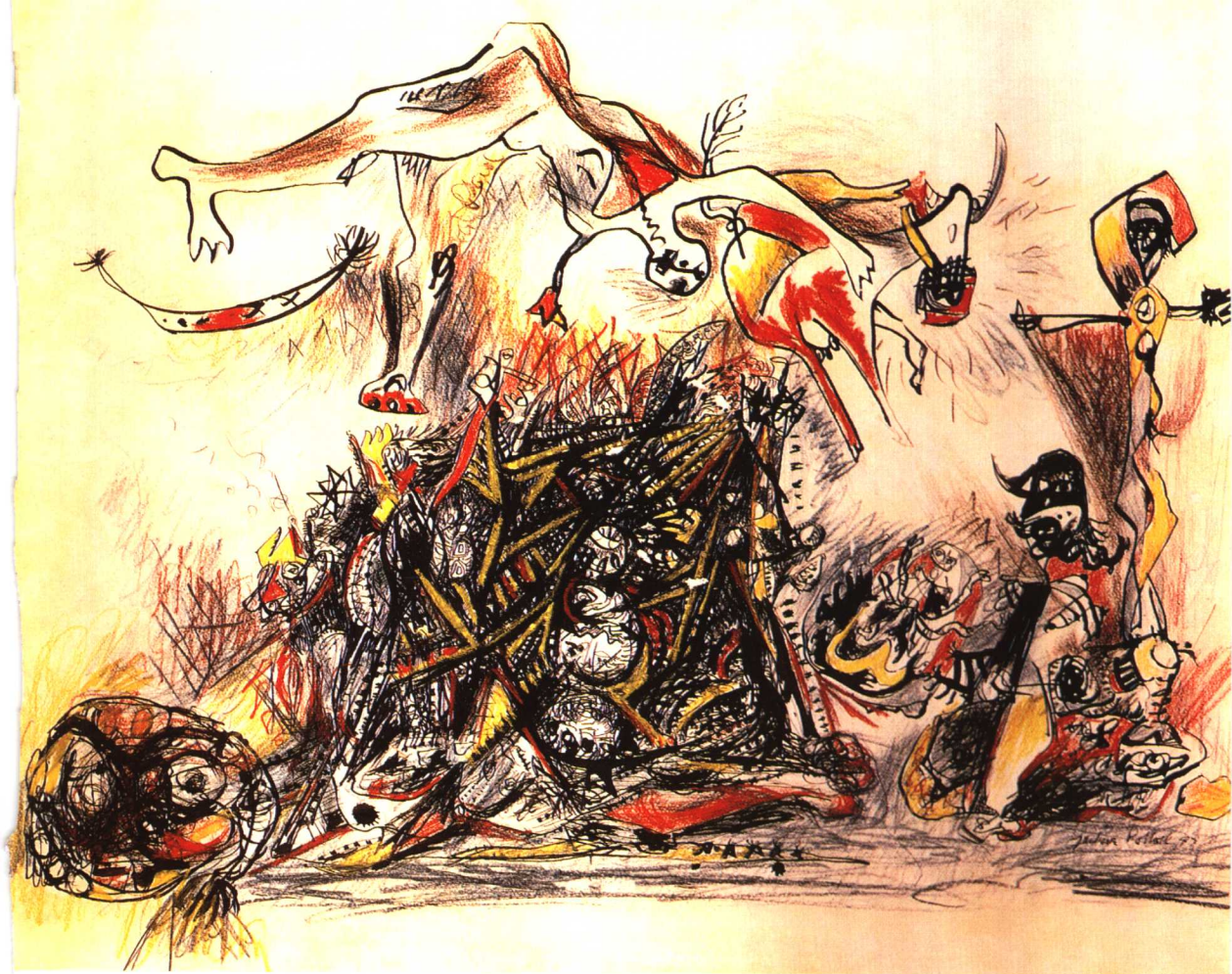
波洛克因为是老小，不论粗活细活，大事小事，他都不必做，全由兄长代劳，只要家里有任何一个兄长，波洛克全都不用操劳，渐渐地就养成他什么也不会做，就是想做什么也都无从着手。

在周末，常会有成群的印第安人身着盛装合着鼓声，通过农场，来买大西瓜。虽然当时已经是太平时候，想起早年印第安人与白种人的冲突，小男孩们见了印第安人仍畏惧，但很喜欢一些异族的手工艺品。

偶尔，波洛克的母亲会驾着马车，带着5个穿着干净的孩子到镇上一些没去过的店铺看看，最后是到了一家以家具与服饰为主的四层楼商店，孩子们高兴地乘坐电梯，而这个电梯也是整个小镇惟一的新设备。这时候他们才第一次看到黑人。

当父亲罗依不在家的时候，所有农场与庭院的工作，都由波洛克的三个哥哥分别完成。波洛克是婴儿也是幼弟，即使以后长大了，兄长们仍视他为幼童般地保护他不受到伤害、照顾他。所以波洛克从来不需要工作，也就慢慢地宠坏了他。当有了麻烦而没有人旁边的时候，哭泣是警铃，他渐渐认为哭可以解决一切。只有当父亲离家，站在门旁哭的时候，一点也不生效。从小养成爱哭的习性，即使成年后，有了麻烦，照哭不误。

长兄查理斯当时自己也是个小孩，却已经承担了父亲不在时的全部职责。早上送牛奶给客户，每周把多余农产品送到市场贩卖，后来又增加了早晨送报的工作，从无怨言，照顾弟弟们，什么都肯做，什么都会做，并且都做得很好。他的行为是弟弟们的榜样。身为波洛克家族的长子，查理斯这一辈子都在认真尽力地维护这个大家庭。

战争 1947年 铅笔、墨彩、画纸 52.3cm × 40.6cm 纽约现代美术馆藏

印第安人的奇异功能

斯特拉是个尽职的母亲，白天照顾孩子们，晚上的时间用来写信和读杂志，空闲的时候，斯特拉喜欢布置家居，她的手非常灵巧。长子查理斯十分懂事，从小帮忙母亲赚钱，却很节省，母亲有时为了奖赏他，会给他买双又贵又好的鞋。查理斯有时候帮忙绘画，这