

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 抽象表现主义大师

de Kooning

德·库宁

何政广 / 主编

张光琪等 / 撰文
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

抽象表现主义大师

德·库宁

W. de Kooning

何政广◎主编

张光琪等◎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

德·库宁 / 何政广主编. —石家庄: 河北教育出版社, 2005.5

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-5679-6

I. 德... II. 何... III. ①库宁, D.(1904~1997)
—生平事迹②油画—作品集—荷兰—现代
IV. K835.635.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 029136 号

世界名画家全集

德·库宁

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 徐芸芸

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 5 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5679-6/J · 537

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

威廉·德·库宁（Willem de Kooning, 1904~1997）是美国抽象表现主义艺术泰斗。1989年11月，德·库宁的一幅绘画《交换》在纽约拍卖会中，以2068万美元高价卖出。他于1949年的画作《女人》在纽约秋季拍卖会上，以1560万美元卖出，创下了生前抽象画家最高的拍卖记录。二次世界大战后，由于他和一群纽约抽象表现派画家的努力经营，促使美国在战后跃居为世界艺术主流的地位。

德·库宁1904年生于荷兰鹿特丹。12岁时就开始从事商业艺术，1916至1924年，就读鹿特丹艺术与工艺学院。德·库宁回忆说，学校训练得很严格，日夜不停地画。学校把中世纪手工艺工会的传统和学院的传统结合起来，所以德·库宁在绘画技巧上很受文艺复兴艺术的影响。

1926年，他移民美国，在那儿靠商业艺术、画广告和做木工维持生计。他在纽约结识了画家葛拉汉（John Graham）和戈尔基（Arshile Gorky）。葛拉汉使他认识了很多巴黎派的人物和观念；戈尔基则一直是他最亲近的朋友。德·库宁在一幅画中，把戈尔基想像成自己的兄弟，并邀请戈尔基为自己和母亲画像。戈尔基是高加索亚美尼亚人，15岁时母亲死在他的臂弯中，在44岁时（1948）因长期的疾病、抑郁而自杀。戈尔基和德·库宁均曾先后为美国WAP联邦艺术项目工作，德·库宁为WAP联邦艺术项目工作一年（1935），使他对以自己画家为职业这件事有了信心。30年代他设计了不少壁画，并在一些纽约的展览中出现。

30年代他主要是一个人像画家，创作了很多人像艺术，孤立于一个模糊的空间中，憔悴的面容和饥渴的眼神说出了不景气时期的失业状况。在30年代晚期到40年代初期，他的人像变得越来越扁平而支离不全，显出曲线立体主义和越来越有力的自动主义的影响。

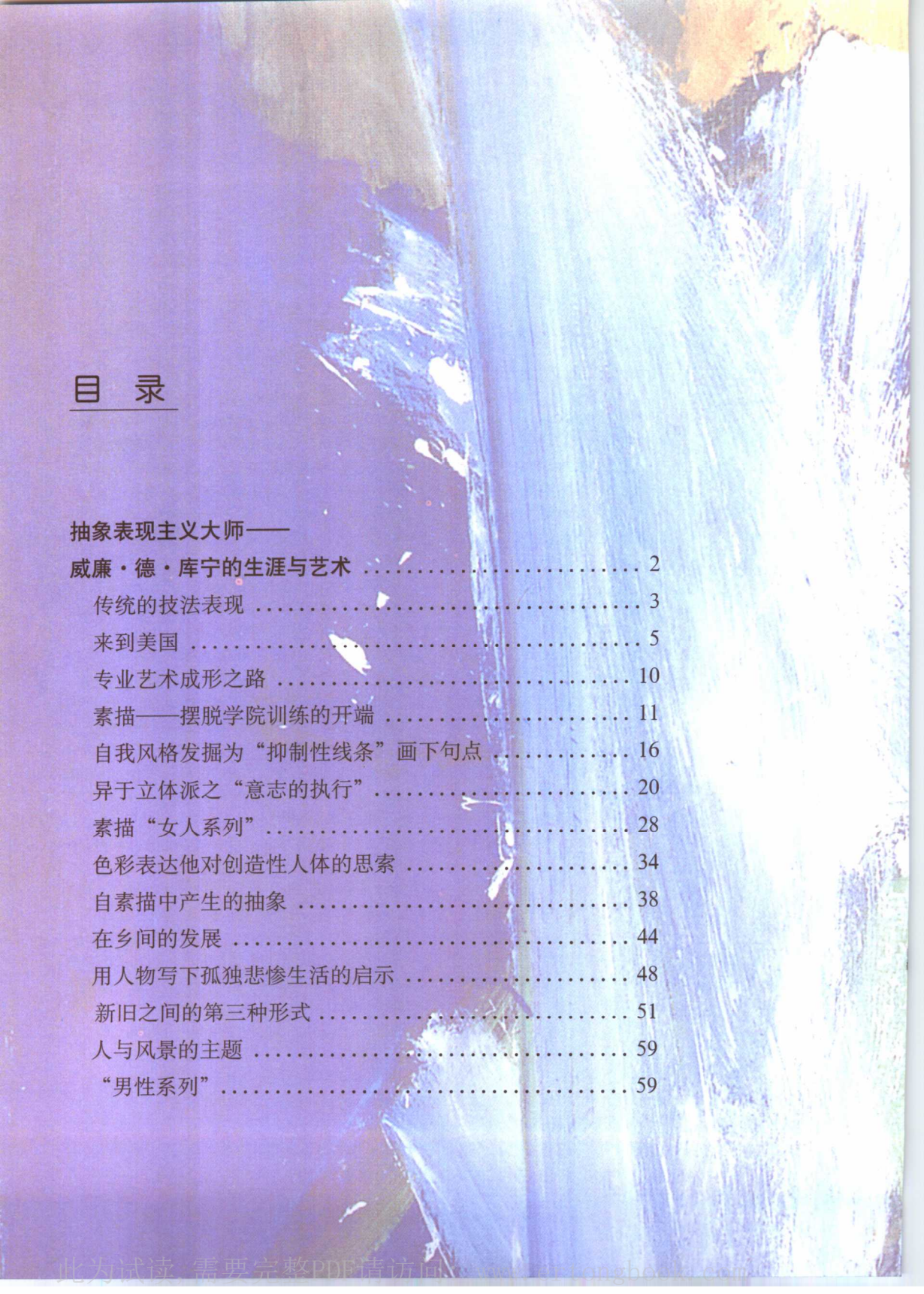
在40年代的晚期，德·库宁的画变得完全没有形象，虽然尚保有一些形象的片段，像一个躯干或是肩膀。1946至1948年的“黑色画”，只画一种白线在黑色或深灰色的底上。德·库宁不断地发掘非透视空间的问题，变化的视觉、模糊和同时所见影像的问题。那些齿状的笔刷动作是有极大意义的，那种创造的行动，把绘画当做一种改变的过程，都有极大意义。他不停地修正，从未丧失立即创作的自动力量，但是却留下一些“还有某些尚未全部完成”的暗示，是从一个必然会成长为形体中出来的形体。

德·库宁说：“我在画的时候，自己也不知道会有什么结果，但是我认为这就是最有趣的地方，让事情永远无法确定，就是‘无法预料’，人生和世事也正是如此。”他甚至强调，作画时也不采取任何态度，在无限的自由中才能把“不可能”性置于画中。

大约在1951年代表性的形象，像在《两个女人》中的那种，又再度在他的作品中出现，然后一系列奇妙的《女人》画像出现了，这一系列对他晚期的作品极有影响。德·库宁解释一幅画：“那个女人，我们在学校时称她为学院之光”；其他的一些女人，也都配合着真实照片在画面上出现。这些女人表达了德·库宁对爱、恐惧、色情、焦虑等的感受。德·库宁说：“以女性作为画的主体，在一个世纪接着另一个世纪中不断地出现，她们是敬爱的对象，是一种安慰。”很多这种画都是从嘴开始的。德·库宁说：“我时常从杂志上剪下很多嘴巴，都是开始，无论如何总要有个嘴的。”这些女性形象是一些怪异的幻影，涂以整个鲜艳的颜色，形体剧烈扭曲。

德·库宁很喜欢骑自行车，不光是喜爱视觉上的感受，更主要是它的流动。德·库宁在海边怡然自得地骑着脚踏车兜圈子，并解释他的一幅大海风景画，光线照在上面，海浪击着岩石，产生灰色、一些白色，或是浪花或是泡泡。自然景物与他的抽象画面重复叠现，给人无限丰富的联想，间接解释了大自然与画家创作之间的关系。

对于德·库宁，生活与艺术创作，乃是存在的整体。他的生活只为艺术，他的艺术永远反射生活。他比任何其他抽象表现派画家有更多的追随者。德·库宁不仅是美国画坛重要的领导人，同时也是20世纪画坛上的大师。

目 录

抽象表现主义大师——

威廉·德·库宁的生涯与艺术	2
传统的技法表现	3
来到美国	5
专业艺术成形之路	10
素描——摆脱学院训练的开端	11
自我风格发掘为“抑制性线条”画下句点	16
异于立体派之“意志的执行”	20
素描“女人系列”	28
色彩表达他对创造性人体的思索	34
自素描中产生的抽象	38
在乡间的发展	44
用人物写下孤独悲惨生活的启示	48
新旧之间的第三种形式	51
人与风景的主题	59
“男性系列”	59

拼贴原理	65
“女人系列”	67
抽象形式	70
加入书写的象征	80
形变——未完成的形象	82
不断探索实验人的形象	88
复杂的绘画技巧过程	96
风景为人、事、物的本质	103
抽象表现派灵魂人物——德·库宁在华盛顿 (吴毓奇撰文)	144
伊莲娜和德·库宁——“性”推销德·库宁 (吴毓奇撰文)	149
素描·女人·绘画——德·库宁访问记 (何玉郎摘译)	152
德·库宁雕塑作品欣赏	156
德·库宁素描作品欣赏	168
德·库宁年谱	186

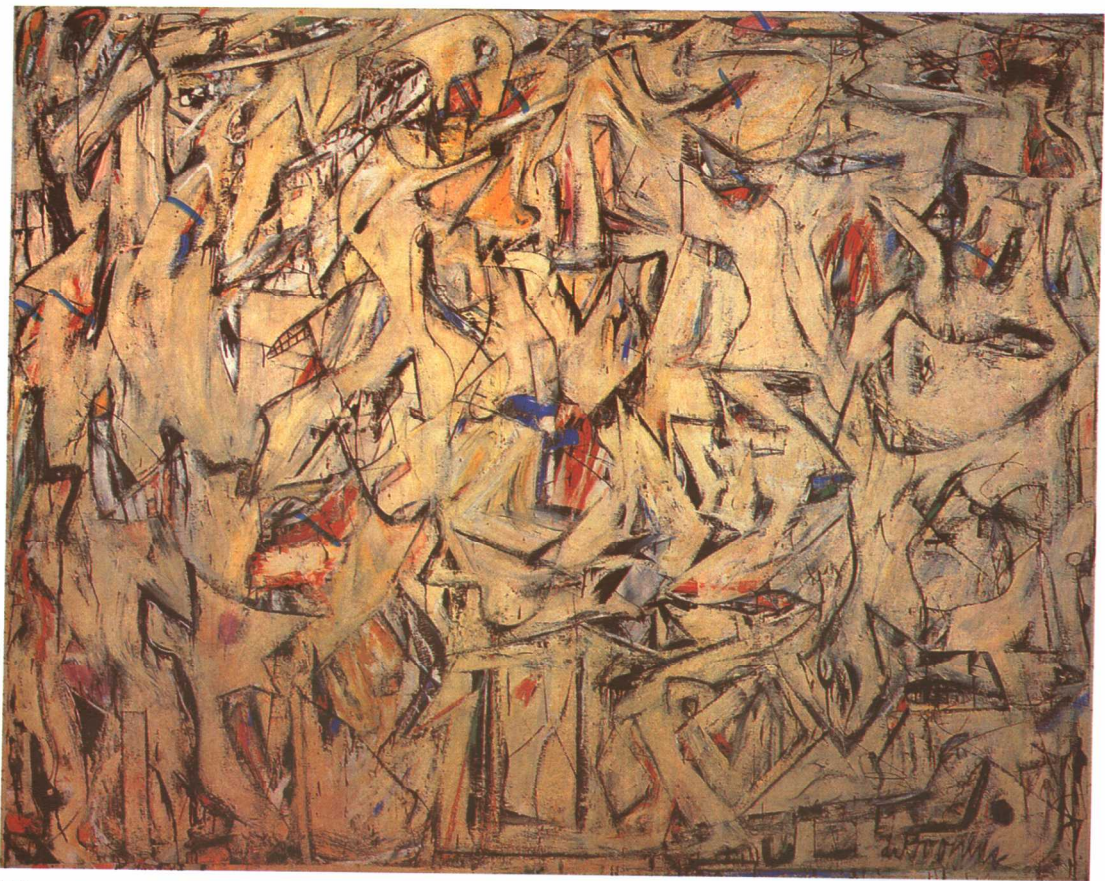

抽象表现主义大师—— 威廉·德·库宁的生涯与艺术

面对真实世界的开放态度，使得德·库宁以一位“折中主义者”自称。威廉·德·库宁（Willem de Kooning，1904~1997）是美国抽象表现运动的主将，以人体为绘画主题，特别是女人；并且也加入风景及书写的象征符号来发展他的抽象世界。大部分的女人素描都充满着线条，这些线条像是德·库宁在画素描的过程中，眼睛密集捕捉的短暂影像表现。线条于是成为他形式革新的要件。然而，画中安静站立的影像随着空洞的眼神与“非环境氛围”，讥讽地表现出人与人的冷漠离异关系。德·库宁画中那些龇牙咧嘴的女人形象，也挑战了传统古典的禁忌而成为“现代可人儿”的代表；“自动性操作”则平衡了来自古典技法的限制，与个人情感表现的热情。

不属于任何流派的个人语汇，表现的是德·库宁狂暴似的动力与冒险主义。因此，他有时会闭上双眼制作素描，让“意志”自由流泄，透过某种“外在客观的限制”发现新的论述，制作了非预期的画面结构。“反古典”的素描过程，成了他制作经典的来源。他也提出“绘画在今日是生活的一种方式”的说法，从真实生活的不纯粹、复杂矛盾中，互相撞击而产生一种介于新、旧之间的“第三形式”。所以德·库宁的画作没有一处是确定清楚的，人的身体也许变

德·库宁摄于1984年
(前页图)

挖掘 1950年 油彩、磁漆、画布 203.5cm × 254.3cm 芝加哥艺术学院藏

图见5页
形成为抽象的风景，或者是逐渐消失的自然经验被具体化表现；“拼贴原理”、“个人解剖学”、“风景是人与事物的本质”更是他自创作过程与生活经验中获得的心得累积。这种种表现，都可从他《挖掘》、《邮箱》、《ZOT》等作品，与“女人系列五”、“黑白画作系列”、“抽象风景系列”、“雕塑”等系列作品中窥见。

传统的技法表现

相信绝大多数的孩子都会在信手捻来的纸上涂鸦，德·库宁也

不例外，而且还因此发掘了他的绘画天分，他在12岁时，便成为当时有名的商业设计装饰艺术家吉登斯（Jan and Jaap Giddings）的徒弟。吉登斯带他到鹿特丹艺术与工艺学院（Rotterdam Academy of Fine Arts and Technique）注册，正式成为该校夜校的学生。

鹿特丹艺术与工艺学院一直沿袭着自17世纪以来荷兰工艺艺术的传统，并且代表纯粹知识分子的教育方向。因此学校教授的课程种类，从基本技巧的原则，包括透视、比例、绘图、木雕及大理石雕刻，到包含自埃及以来至文艺复兴期间的艺术理论讲习。德·库宁是从男性人体素描的练习，开始进展到女性身体结构的了解。在学院的8年期间，德·库宁学习了多方面的工艺技能，这建立了他后来以“生活”为主题的创作方向，同时他也完成在美术字方面的训练。事实上德·库宁因为写得一手流利清新的字体而引人注目，出神入化的腕力表现在他后来以线条为主轴的抽象作品中。

德·库宁在求学期间的许多素描都没有好好地留存，但是当德·库宁被冠以“现代艺术家”名号时，从他早期的一幅素描作品《盘子与罐子》中可以明显看出艺术家早年所受的传统训练成果。他还记得在学校时，一位老师一边放置一组静物，一边告诫他们说：“画画之前不要有成见，画你看到的，而非你所想的！”几年后，德·库宁说道：“我觉得，有些人认为可以在手能表现出来之前，便能够创造一种风格的想法是很庸俗的。”在《盘子与罐子》这件作品中，我们看到他如何掌控前缩法透视、立体感以及不同物品肌理变化的对比，德·库宁成功地以绘画技巧，结合意念塑造这些器皿，并使人信服它们的真实。黑白素描是一种“形式塑造”的过程。德·库宁回忆这张素描是通过细小的炭笔点与纸的接触，想再现一种光滑瓶面的幻觉。这种完成过程，主要是想将艺术家的个性，以及独特的手法排除在外，一切依循所谓的“秩序法则”来执行。

图见169页

1920年，德·库宁离开吉登斯的工作室，替一家大型百货公司的艺术总监柏纳·罗门（Bernard Romein）的工作室工作，晚上继续在夜校就读。额外的时间就用来进修荷兰、德国及巴黎艺术的知识。罗门对荷兰风格派十分熟悉，而德·库宁则发现了现代主义几何抽象艺术的翘楚蒙德里安，也因此对几何抽象画法留下深刻的印象。

黑与白（罗马）Q 1959年 油彩纸本 98cm × 137cm 佛柯公司藏

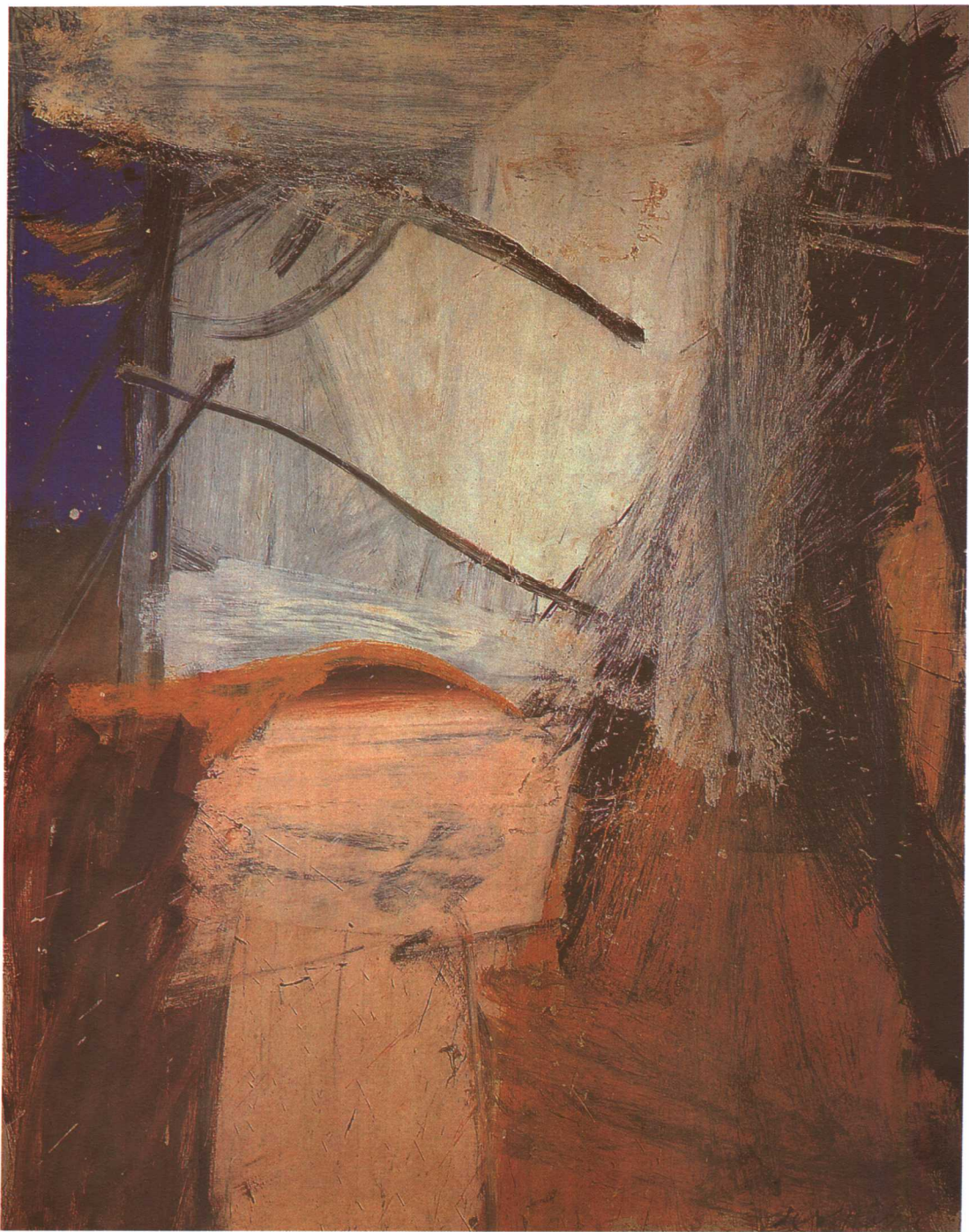
象。1924年，德·库宁与一些朋友到比利时旅行，他以替人写标语、画人像画、插画及橱窗设计等工作维持生活。1925年德·库宁回到荷兰，并准备于下一年进军美国！

来到美国

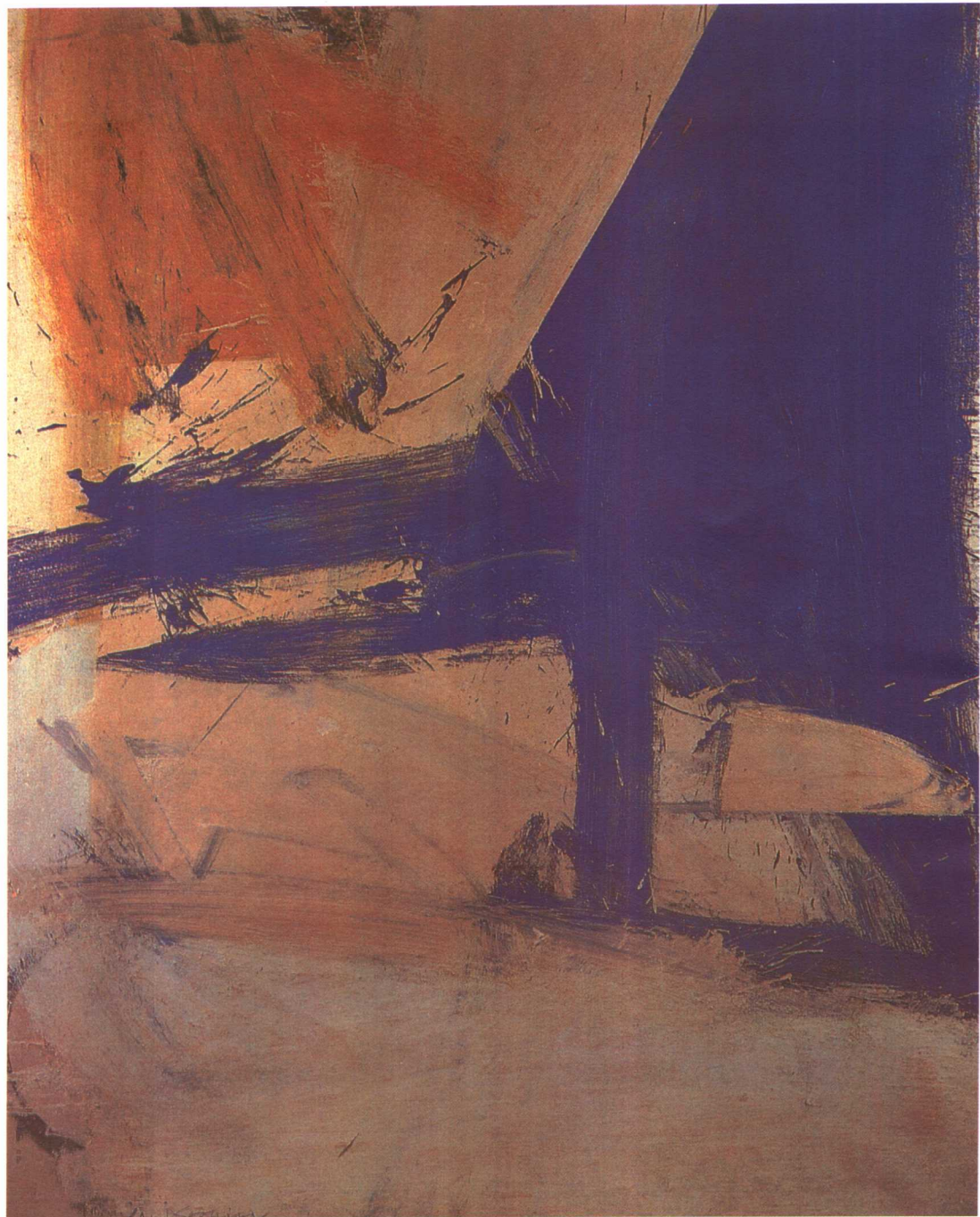
关于美国的种种，德·库宁除了从阅读惠特曼的文学作品中接触了牛仔、印地安人等印象之外，他也对莱特 (Frank Lloyd Wright) 的建筑设计印象深刻，还有一些照片中的美国长腿姐姐等。德·库宁回忆当时：“我疯狂地迷上美国插图，它们实在是太棒、太不可思

议了！”“如果我也能成为一位插图画家该有多好，只可惜我没这个天分。”后来德·库宁的朋友李奥·可汉替他在开往美国的船上，找到一份打扫引擎室的工作，才使他得以顺利地前往目的地。1926年8月15日德·库宁终于如愿到达美国，虽然此时他还未具备合法居留身份，但他还是毅然地离开此船，另谋出路，不久之后又在可汉的帮助下，取得合法居留的资格，在新泽西州霍布肯的“荷兰水手之家”，有时以做油漆工维持收入，这时候德·库宁惟一会说的英文字只有“Yes”。1927年，德·库宁搬到纽约曼哈顿的西四十四街，以商业设计、画招牌，或替贝克（A.S. Beck）鞋店设计橱窗为工作，周末则找时间画画，并且参观美术馆及一些画廊。但是为了赚取生活费，几乎占去他这段时期所有的时间与精力，相对地，这时候德·库宁也只完成少数的作品。

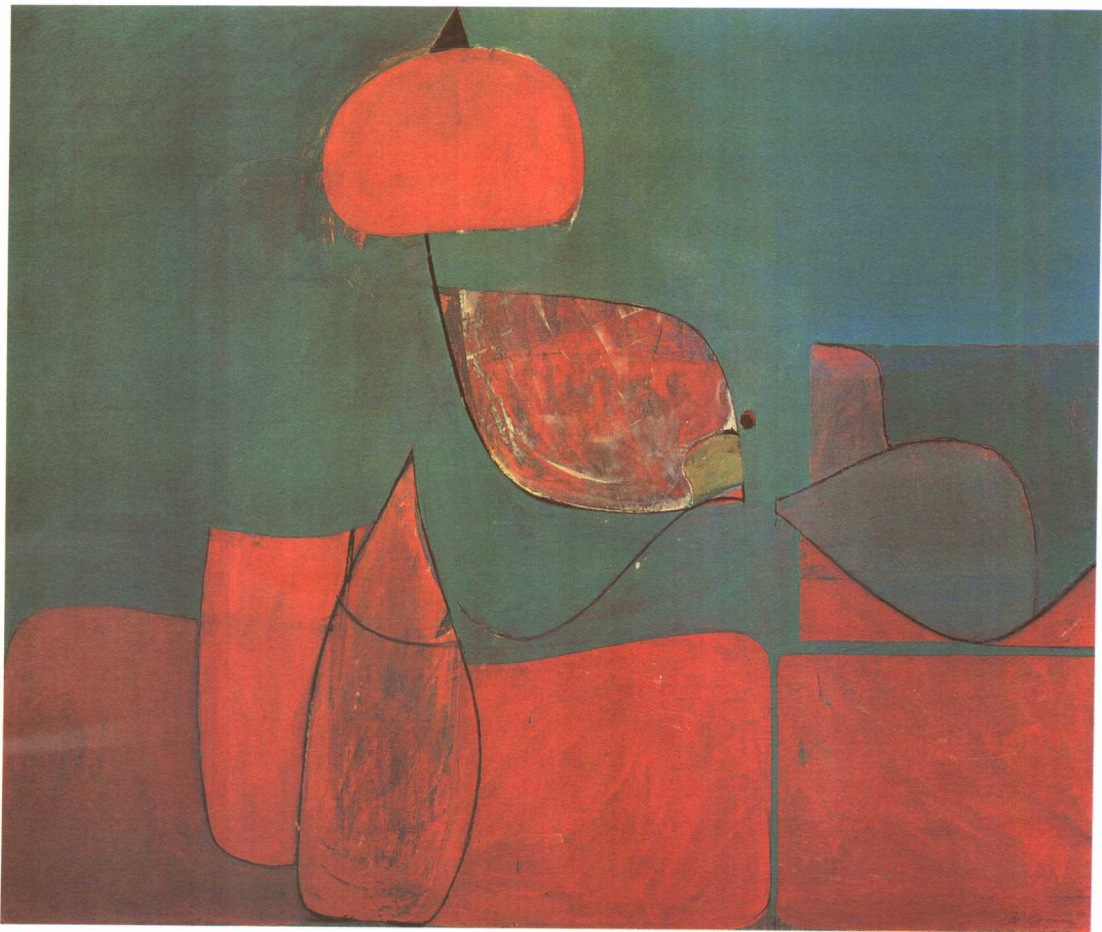
1929年德·库宁在一次当代绘画展的开幕酒会上，巧遇约翰·格雷厄姆（John Graham）。德·库宁后来曾说：“我很幸运能来到这个国家，并遇到三位最聪明的人士：戈尔基（Arshile Gorky）、斯图尔特·戴维斯（Stuart Davis）以及格雷厄姆，他们知道我有不凡的才能，只是不一定能寻找到正确的方向前进罢了。”然而，在这三个人当中，谁才是影响德·库宁最深的人呢？答案当属其中最年长的格雷厄姆了。格雷厄姆1881年出生于基辅（Kiev），1920年来到纽约，频繁往返于巴黎，与毕加索及布鲁东（Breton）等人熟识，并成为艺术主流消息的主要传递者。他出版过一本名为《艺术的系统与辩证》（System and Dialectics of Art）的书，这是一本关于艺术理论及文化史的书籍，带有政治、社会以及神话信息的解释观点。1940年，在艺术家工作室，这是少数几本被广为流传的书之一，它提供当时一种知识分子的观点氛围。格雷厄姆的另一项贡献，是在1940年促成一次将年轻艺术家的作品，与毕加索、勃拉克、马蒂斯的成熟作品对照展出。这个展览于1942年在麦克米林（McMillen）装饰领域的公司赞助下实践，这成为德·库宁与另一位抽象表现大师波洛克（Jackson Pollock）的画廊处女展，波洛克也因此碰到他未来的伴侣李·昆斯纳（Lee Krasner）。格雷厄姆则继续当现代主义的催化剂。但是到了1943年他的志向开始转变，格雷厄姆由一位

9月的早晨 1958年 油彩画布 160cm × 125cm 私人收藏

土鲁斯的回忆 1958年 油彩画布 157cm × 126cm 私人收藏

挽歌 1939年 油彩画布 102.2cm × 121.6cm 私人收藏

现代主义者，转变为一个倾向道德取向的“圣者”角色。除此之外，他也收回了所有对美国艺术家的支持。

大约在1930年至1931年间，德·库宁经人介绍认识了戈尔基，短短的相处，使他在1948年戈尔基自杀之前，与他成为艺术创作之路上的知己。戈尔基，这位高高的美国人，在前卫艺术家中是最具浪漫气质与风范的一员，在中央艺术学校（Grand Central School of Art）教书，1926年至1931年间发掘了毕加索的绘画。戈尔基与德·库宁常常一起流连博物馆与画廊看展览，但他们的看法却总是大相径庭。

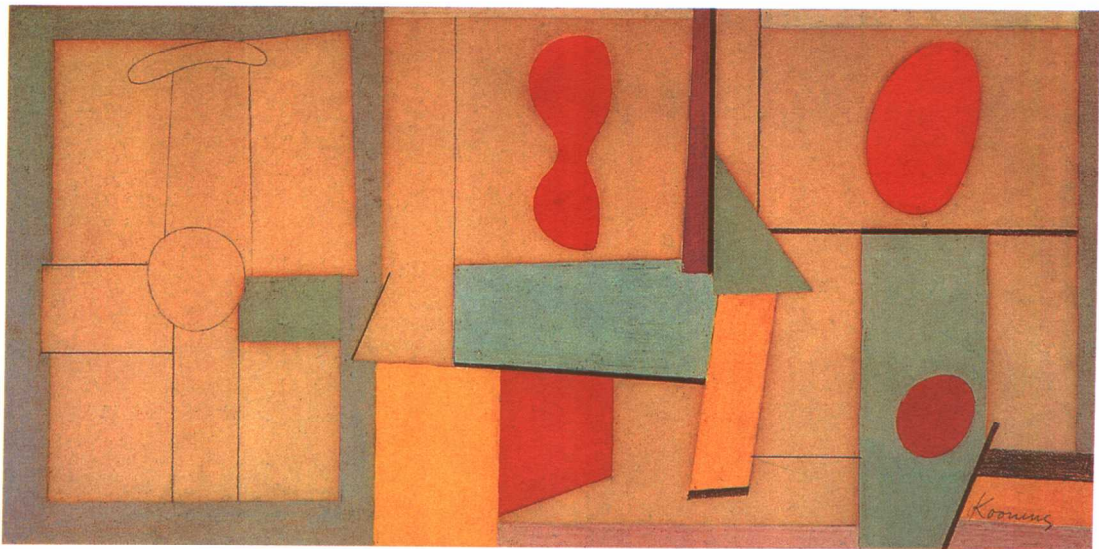
戈尔基认为必须将作品放入画家自己的创作脉络中来检验,而德·库宁则喜欢运用想像力,将画中所见的特定元素,放入日常生活所见,然后升华综合入画中。通常分析德·库宁的画,从他的素描与画作中寻找表露他想法的线索,要比以学识性的分类来得有价值与有收获。德·库宁创作的主要来源来自这个世界,撇开一些表面易见的主题之外,可以说他一直专注于光、水以及人的主题上。

专业艺术成形之路

当德·库宁搬到纽约快10年的时候,他的艺术创作慢慢地形成气候。戈尔基、艺评家格林伯格(Clement Greenberg)、艾德恩·丹比(Edwin Denby)、大卫·史密斯(David Smith)等人,都十分仰慕德·库宁的天分,因此建立了彼此友善及欣赏的关系。这些年间,他的一些小作品,受到安格尔、毕加索、格雷厄姆、蒙德里安、莱热以及墨西哥壁画、超现实主义画家契里柯的透视以及其他人的影响,两种主题慢慢浮现:一是抽象形式的倾向;二是一系列孤独之人的实验,不管是男人或女人,都被放置在一个隐喻不具名的空间,一种所谓城市的“非环境孤立氛围”中。

1935年,德·库宁加入联邦艺术项目(Federal Art Project),此项目是美国在经济萧条时期为增加艺术家工作机会设置的。工作的性质大致是为一些公共场所画壁画,或为特定主题制作画作与版画。虽然德·库宁参加了数个项目,但没有一个完成。后来他又被分派为哈洛·罗森伯格(Harold Rosenberg)的助理,一位后来知名的艺评家以及促成德·库宁成功的重要功臣。

德·库宁第一次在美术馆崭露头角是在1936年于纽约现代美术馆,是为了审查“联邦艺术项目”成果所办的专题展。后来,美国的议会提出外国人不得参与此计划的规定,在此时并未拿到美国公民身份的德·库宁(一直到1962年才拿到),便在一年后暂时离开了美国。虽然德·库宁在布鲁克林的壁画项目并未完成,但是在从事这个项目之前,他认为自己是一个活在再真实不过的“现实世界”

无题 1935年 不透明水彩、炭笔、纸本 17cm × 34cm 纽约惠特尼美术馆藏

中的“现代人”，以当油漆匠、木工、商业设计员及为人画像来养活自己。而从事项目的经历，催化他成为一位专业艺术家，并开展艺术事业生涯。丹比，一位诗人及舞评者回忆与德·库宁认识的经过时说：“因为一个下雨天、一只在逃生梯门口哭叫的小猫，使我认识了当时正在进行一件2.7米高、以黑色颜料涂满画面的德·库宁，这只哭泣的小猫后来成了他的宠物！”

素描——摆脱学院训练的开端

做一位专业画家是德·库宁的期望，然而他也从未停止发掘通往自己形式方法学的多样道路。他对戈尔基画中诗性元素的智性响应，表现在对联邦艺术项目的壁画《无题》素描作品中。这件作品的完成日期约在1935年左右，也是德·库宁去掉姓氏中间的“de”的时候，因为他相信这样可以成为“吸引人”的人。这件作品在颜色上有莱热的影响，构想上则与戈尔基在1935年至1936年，对于纽渥克机场管理大楼的想法相关。德·库宁作品中所含括的圆形、椭