

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 活动雕塑大师

caldex

考尔德

何政广 / 主编 张光琪 / 撰文
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

活动雕塑大师

考 尔 德
CALDER

何政广●主编

张光琪●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

考尔德 / 张光琪著. — 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. 考... II. 张... III. ①考尔德(1898~1976) —
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 057812 号

世界名画家全集

考 尔 德

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 11 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

亚历山大·考尔德 (Alexander Calder, 1898~1976) 是美国最富人气, 而且在国际上拥有崇高声誉的现代艺术家之一, 更是20世纪雕塑界重要的革新者之一。这位美国雕塑巨人, 以创作风格独特的“活动雕塑 (Mobiles)”和“静态雕塑 (Stables)”驰名于世。

作者第一次见到考尔德的雕塑原作, 是1977年6月在美国明尼阿波利斯的沃克艺术中心展出的两百多件作品。当时这项展览是考尔德1976年去世前在纽约惠特尼美术馆举行大型回顾展后, 巡回至明尼阿波利斯展览, 考尔德一生创作精华尽在展览中呈现, 让我眼界大开。他作品中微妙的律动, 传达出生命和宇宙跃动的奥秘意象, 充满丰富的想像力和创造力。

考尔德艺术创作的领域很广, 从巨大的钢铁雕塑、绘画、挂毯到精致的宝石设计, 作品分布于世界各国的公共空间。他的静态雕塑, 给人蜻蜓点水似的轻飘舞姿之感, 非常适合衬托西方资本主义社会大都市的高楼大厦。他的活动钢铁雕塑, 比静态雕塑出名百倍。他用物理重心平衡杠杆的原理, 靠风力产生不停的动态平衡状态。站在他这些作品前, 欣赏变化万千的造型美, 不论年纪大小, 都会着迷。考尔德使机械的木讷呆板特性, 成为活泼的动态雕塑。

考尔德小名叫桑迪, 画友都以“山帝”相称。最初在美国新泽西州的史蒂芬技术学院读工程师专业, 接着在纽约艺术学生联盟习画。30年代在巴黎与超现实派画家交往。他的作品与米罗的超现实作品有某种相似。风趣、诗意、木讷是最好的形容词。他不是一位“劳碌命”的艺术家, 而是想工作才工作, 像一个偷懒的工程师。

考尔德一生奔走于大西洋两岸, 美国的家在康涅狄格州的农场, 法国的工作厂房则在巴黎西南郊100多公里的Tour城的Saehe村。他的雕塑, 可以说是美国艺术家利用早期美国人垦荒精神的再表现。在法国, 他的名望也很高, 主要是他喜欢欧洲的传统, 这一点对欧洲人很重要。他的创作也完全打破了国家之间的界限。

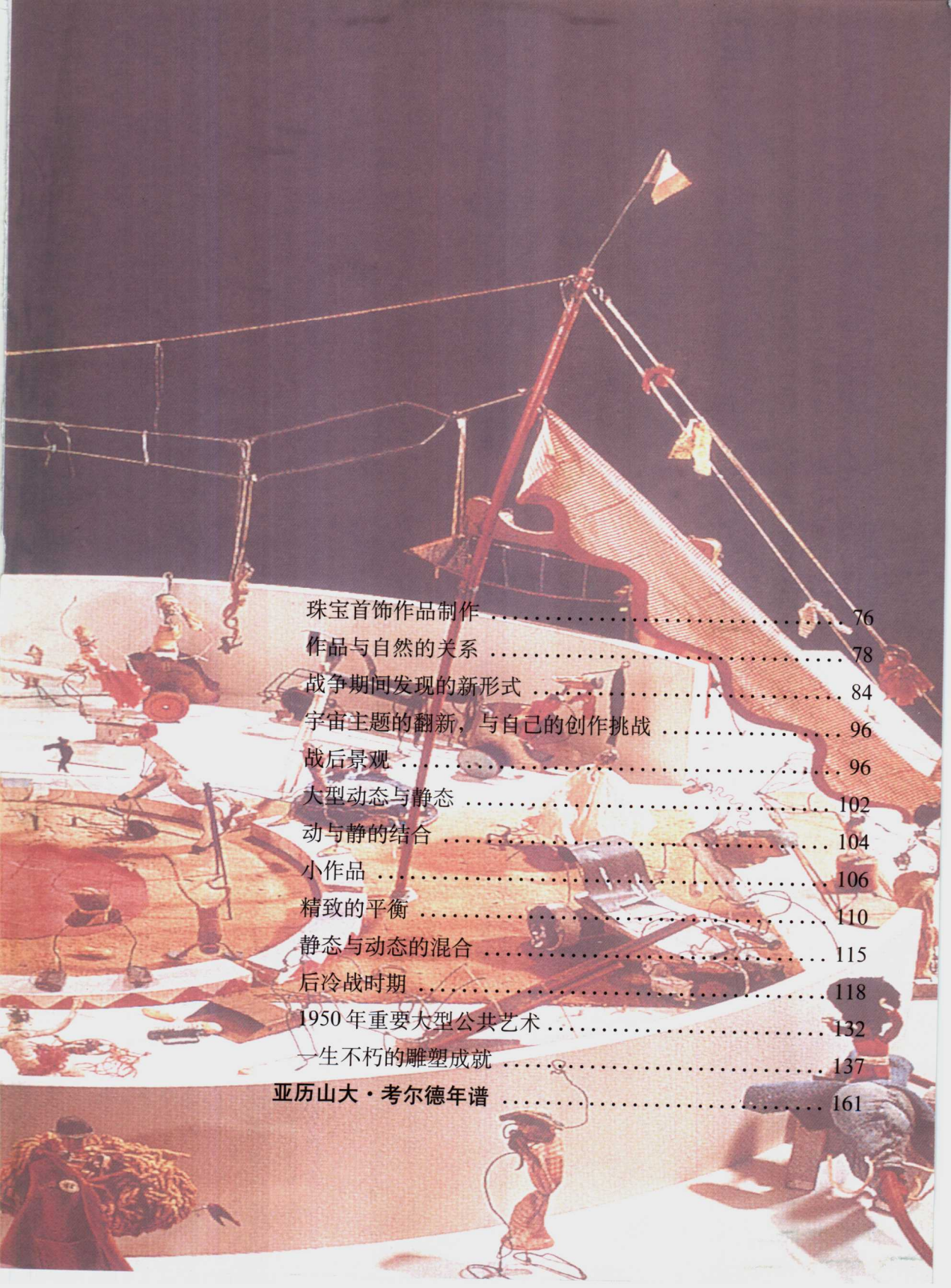
考尔德自述: 活动雕塑 (Mobile) 一词是杜尚取的, 静态雕塑 (Stabile) 一词则是阿尔普给的。他的作品在20世纪50年代才获得各国大奖。

在美国现代艺术的荒原上, 可以说考尔德是一位人人敬爱的垦荒艺术家, 同时也象征着美国艺坛走向新的境界。

目 录

创造静态与动态雕塑的——

亚历山大·考尔德	2
艺术生涯的开始	4
考尔德的马戏团	10
铁丝作品	18
转变	28
与抽象的关系	37
关于宇宙主题的作品	44
动力雕塑	46
球体轨道的作品意义	52
大尺寸的转变	55
框的主题	57
大型木雕作品	64
公共艺术作品	69
考尔德雕塑里的量感与体积	75

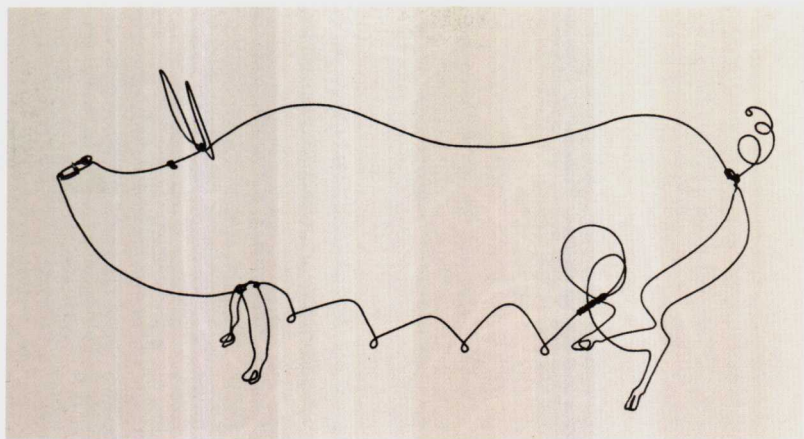

珠宝首饰作品制作	76
作品与自然的关系	78
战争期间发现的新形式	84
宇宙主题的翻新，与自己的创作挑战	96
战后景观	96
大型动态与静态	102
动与静的结合	104
小作品	106
精致的平衡	110
静态与动态的混合	115
后冷战时期	118
1950 年重要大型公共艺术	132
一生不朽的雕塑成就	137
亚历山大·考尔德年谱	161

Calder

创造静态与动态雕塑的—— 亚历山大·考尔德

母猪
1928 年
铁丝 43.1cm 宽
纽约现代美术馆藏

亚历山大·考尔德 (Alexander Calder, 1898~1976) 的一生,总是借助他的作品带给世人惊奇与欢笑。他从玩具的制作、绘画、舞台设计、珠宝制作到户外的大型公共雕塑,都展现出他惊人的创造力。以“意念存在于任何事物中”的看法,将他自马戏团学习到的人体具象概念,得自于航行的自然宇宙经验,以及源自绘画的抽象线条与造型,融入他的机械工程背景,并赋予冰冷而无人性的金属以生命。在他的个人宇宙里,动物与植物系列,被一组组蜷曲伸缩的铁丝与金属片组成一片打破时空疆域的丛林。他独特的雕塑形

自画像 (前页图)

丹麦路易斯安娜美术馆户外临海的绿草坡地上，矗立着一件考尔德中型金属雕塑，随风摆动，引人注目。

式，杜尚将之命名为“动态雕塑”，相对于明显的“动态”，阿尔普索性叫它作“静态”。这两种状态，都是考尔德的艺术语汇。他的艺术也随着他旅行的足迹而声名远播，全世界都可以看到他的“金属物体”或矗立或摆动，他生前所办过的展览不计其数，更不用说在纽约现代美术馆、惠特尼美术馆、英国泰德美术馆、芝加哥当代美术馆和巴黎国家现代美术馆等地所举行的回顾展了！

考尔德一生作品材料风格的转折，来回于平面与立体之间，现代与传统的衔接与创新，使他不断尝试各种不同媒材。他甚至动手测量“动态”，因此发现机动的自发性完美，是存在于不可预测的感知当中，这种种体验让他与抽象更接近。此外，开朗的个性使他不受战后抽象表现愁苦神秘风潮的影响，依然坚持他“非理论”的创

作态度，将缤纷的色彩、有机独特的造型与机动结合，创造出一件件“考尔德的奇妙动态物体”，并将欢乐带给世人。他所做过的重要作品有《螺旋》、《圣灵》、《橙色板子》、《国际动态》、《无题》及为华盛顿国家画廊东大楼所做的动态悬挂等等。

图见134、54、112、
150页

艺术生涯的开始

考尔德出生在一个艺术世家，祖父米尔恩·考尔德（Milne Calder）是石刻工艺家，父亲斯特林·考尔德（Stirling Calder）是一位雕塑家。值得一提的是，考尔德的祖父、父亲与他三代艺术家在费城这个历史之城，以作品构成一个时代互相呼应的金三角。父亲座落在长广场的作品《天鹅喷泉》与祖父的《威廉·佩恩（William Penn）》雕像遥遥相望，而考尔德的《圣灵（Ghost）》活动雕塑，也凑巧被安置在这二件作品斜角方向的费城美术馆楼梯旁的墙面上。这样的巧合被费城居民相传为象征基督教中的“圣父、圣灵、圣子”三位一体。

考尔德于1898年生于美国宾州的劳顿（Lawton），父亲是雕塑家，母亲是画家。他4岁大时，便充当父亲雕塑作品和母亲人像画的模特儿。年轻时为了父亲健康举家搬迁至亚利桑那州，后来又因父亲工作之故而移居多处，如美国西部的加州，东边的纽约州，以及于1913年搬回加州的旧金山、柏克莱。最终在1915年，山帝（Sandy，考尔德的小名）来到了艺术之都——纽约市，并进入与纽约市一河之隔的新泽西州史蒂芬技术学院（Stevens Institute of Technology）就读，在此研习机械工程。史蒂芬技术学院的毕业纪念册上是这样形容他的：“考尔德看起来好像永远都是快乐的，甚至是有点儿调皮的，而这正是他与生俱来的特征。”

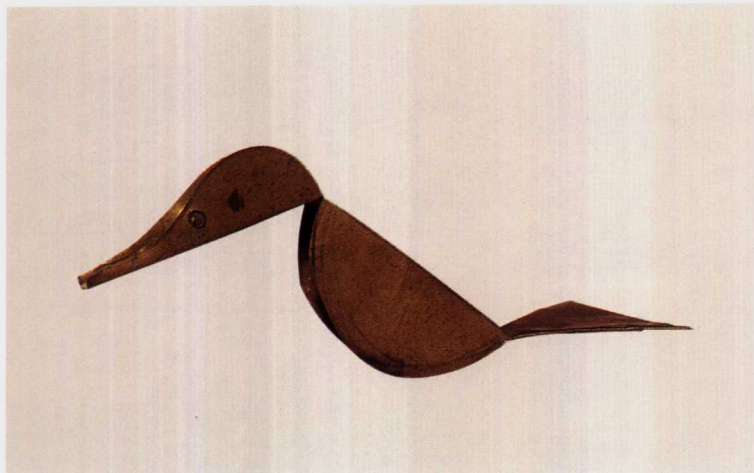
1. 像工作室的家

考尔德从小就充满创造力，因为父母都是艺术家，自小耳濡目

瑞吉街餐馆 1925年 油彩、帆布 61.4cm × 76.2cm 私人收藏

染，或者具有天份，“家”在他的艺术生命中扮演了奇妙的角色。对他而言，家活像一间“艺术工作室”，这里到处塞满了各式随手可得的材料，这些都是制作玩具的绝佳材料。他自己回忆艺术天份展露的开端是在5岁时，他把木块及铁丝切割扭曲成人形。当他8岁时，更进一步替姐姐的娃娃设计珠宝饰品。考尔德从小创意不断，他也用从街上捡拾来的小铜片，将对角各自往不同的方向扭转，做成用两根指头轻轻一碰就可转动的小玩意儿！随手拈来的木块、皮件、软木塞、钉子以及铜线做成的好玩儿东西，自然让考尔德成为同伴中最受欢迎的人物。

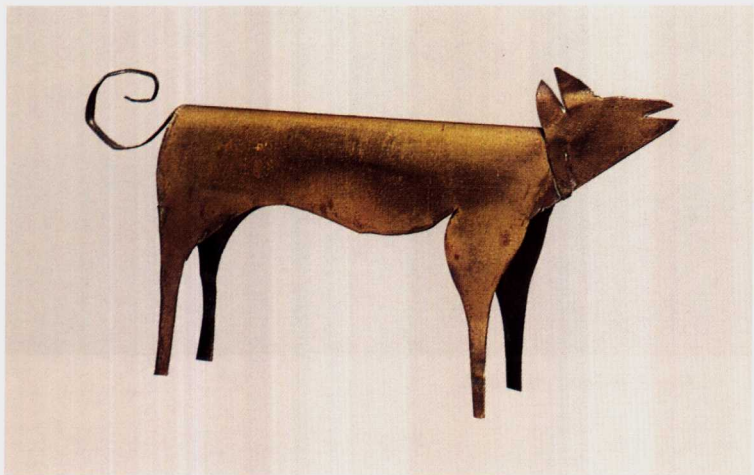

鸭子

1909年 黄铜片

4.4cm × 10.8cm × 5.1cm

私人收藏

狗

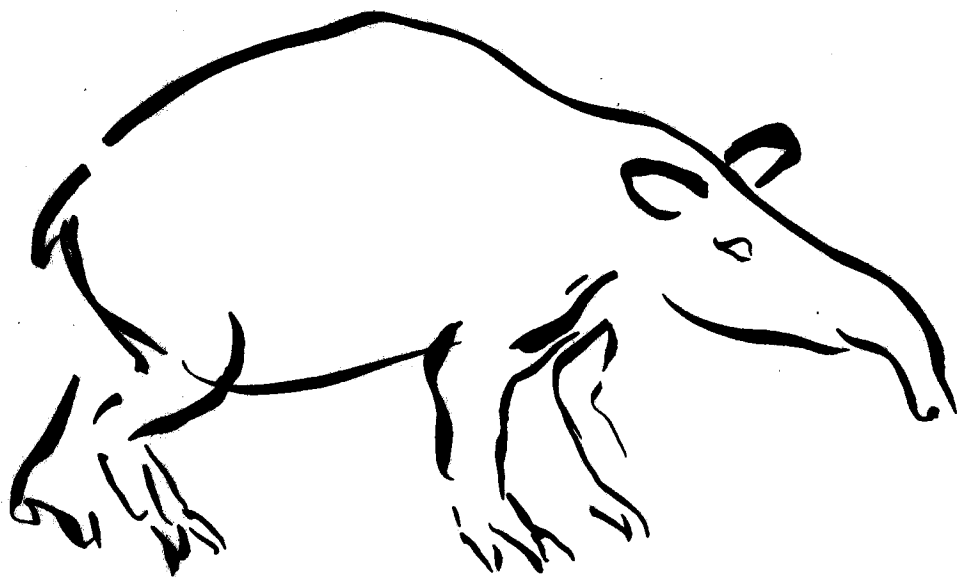
1909年 黄铜片

5.7cm × 11.4cm × 2.5cm

私人收藏

考尔德在“自传”中提到：“小时候的我，尽情地享用及利用一个小男孩的每一分钟，非常爱玩具，在垃圾桶里寻宝，用所有的材料诸如铁丝、木头为玩具扩编。”他在1909年，用铜片做成《鸭子》及《狗》作为送给父母的圣诞节礼物。从这两件作品中，我们看见了一个小孩儿概念化空间的表现，因为原本只是平面的铜片，通过考尔德的凹凸压折过程，转变成为可以站立的动物实体。因此，可以说他是这两件作品游走于二度与三度空间的转换之中。

考尔德念高中的时候，在旧金山家中的地下室里，有了一个属

《动物素描》插图 1925~1926年

于他个人的工作室。当作为一位雕塑家的志向在他心中逐渐成形时，工作室也就随之重要起来了。1926年至1932年他在巴黎的时候，就拥有几个不同地点的工作室，艺评家约翰·卡纳迪（John Canaday）就形容考尔德在美国定居的罗克斯伯利（Roxbury）工作室“像纽约苏荷工作仓库的升华，或像是格林威治村的一角”，“在考尔德工作室里的东西是乱中有序，只不过乱是看在造访者的眼里，而秩序则只在他自己的脑海中！”

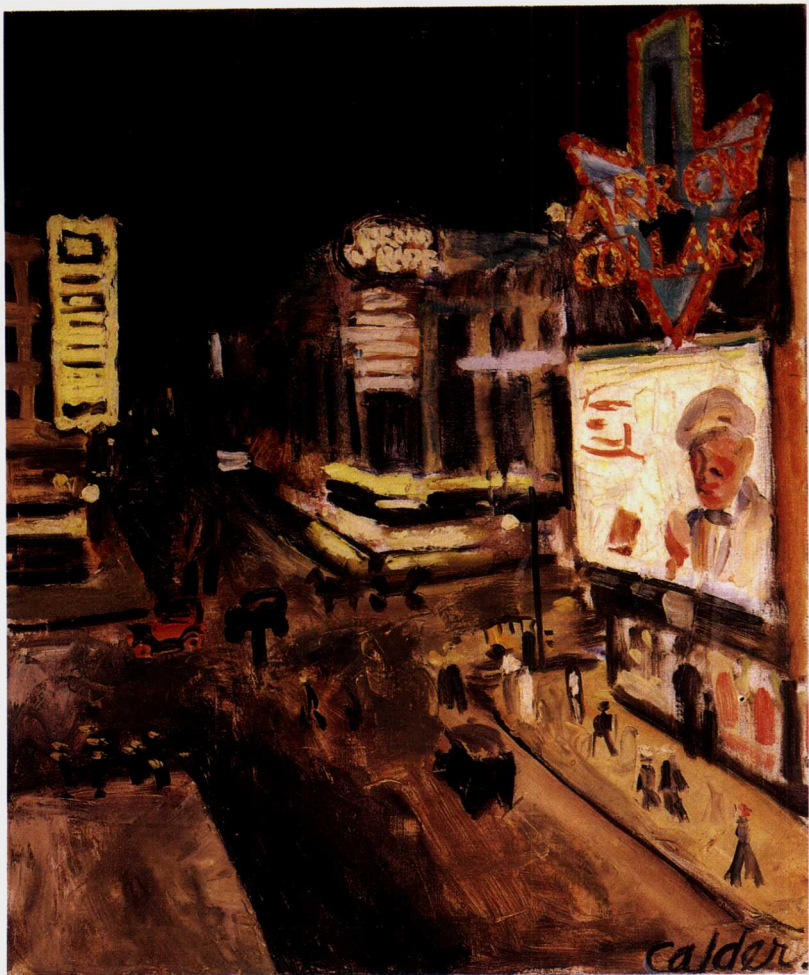
另外他的罗克斯伯利工作室，也被拿来与发明飞机的莱特兄弟的工作室做了有趣的对照。由于考尔德利用不同于一般对雕塑所定义的工具材料创作，以致于在他的工作室中，看不见石膏、大理石、

塑料等材料，虽不至于像个零乱的杂货店，但这个充满各式金属材料的空间，却像个机械工厂。在这里，空气中弥漫的是“奇妙的机械味道”。可以想见的是，考尔德与莱特兄弟皆喜爱机械的单纯及机动的完美。

考尔德曾形容他成长的城市——费城，是“北美最沉闷的城市”，所以不难想像他为何在他称之为“以疯狂来称呼还嫌客气的巴黎城”，开展了他的艺术生涯。不光如此，1920年，由于受到当时先进艺术界的鼓励，更使他大步迈向他的形塑之路。1950年，他自己说：“除了艺术家之外，机械技师是我所认知的惟一专业了。”他小的时候，就算父母给他25分钱作为他当一小时模特儿的酬劳，考尔德也压根没想过要往艺术的专业路上发展，这也解释了他自史蒂芬技术学院毕业后的三四年间，流连于各式与机械相关的工作的原因。不过自小的耳濡目染与天份，还是让他拾回对艺术创作的热情。

2. 风格材料的来源与学习

考尔德的作品观念与使用材料的来源，大多可追溯至他的童年。以颜色来说，他曾提到对旧金山街道电车鲜艳色彩的深刻印象。对年少的考尔德来说，在街上到处行走的叮当车，简直就像是一件完美的动力机械作品。1922年在巴尔默（Clinton Balmer）一位英国画家的素描课上，考尔德学习用碳笔画人体素描，据他自己后来形容炭笔这种媒材是有点“脏脏的”。当然，对一个习惯以简洁线条画设计图的艺术家的而言，这是再自然不过的反应了！不久之后，他自纽约搬至旧金山工作，在航行的船上担任救火员，因工作原因及对机械的喜爱，他对船上利用缆绳及滑轮来吊木头的设备留下深刻的印象，我们也不难在他后来的机动雕塑中看到他对机械运作的感动。航行经过巴拿马运河时：“有一天早晨，海面风平浪静，我看见火红的太阳自一方升起，而在同时却看到另一边，一个来不及与日出交接的银元似的月亮。”这个印象奠定了他往后对太阳系行星运行现象的兴趣，进而发展出他的宇宙及星群系列作品。

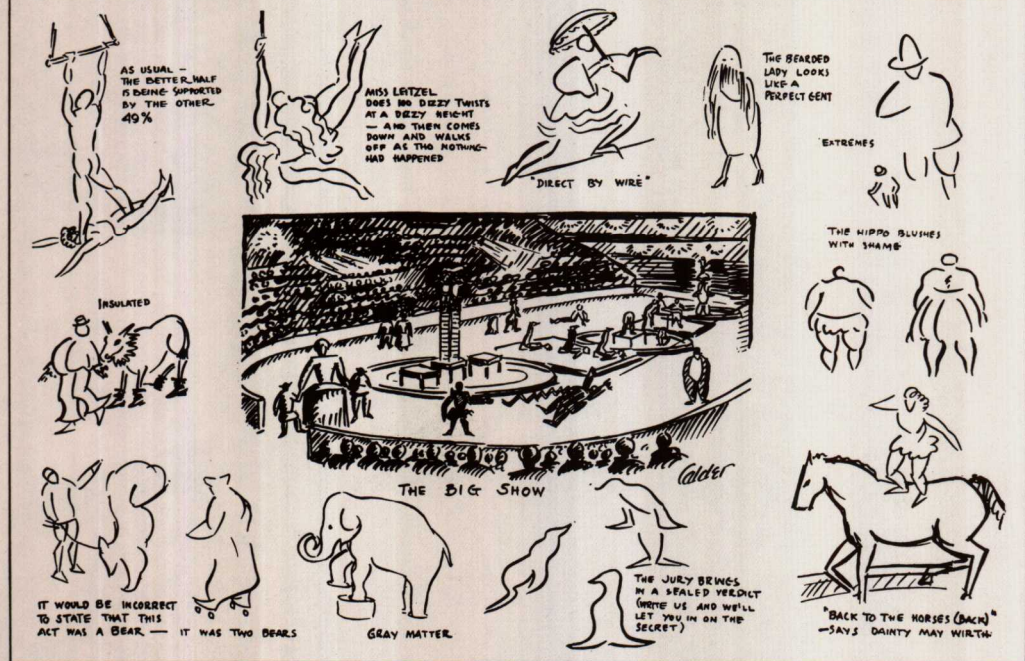

十四街 1925年 油画 76.5cm × 63.5cm 私人收藏

3. 绘画学习

1923年，考尔德终于下定决心，进入纽约的艺术学生联盟当一个绘画学生。在艺术学生联盟求学期间，他不断尝试不同老师的多元教法，但在他碰到所谓“垃圾画派”导师斯隆（John Sloan）之前少有让他满意的。受斯隆的影响，考尔德开始对纽约的市区街景做描绘的工作，虽说他在绘画主题上受“垃圾画派”的影响，但是他却不像他们将重点放在街上的行人，以他的《十四街》为例，他却将描写重点放在晚间街上闪烁的灯光与霓虹灯，及被过度描饰的广

SEEING THE CIRCUS WITH "SANDY" CALDER

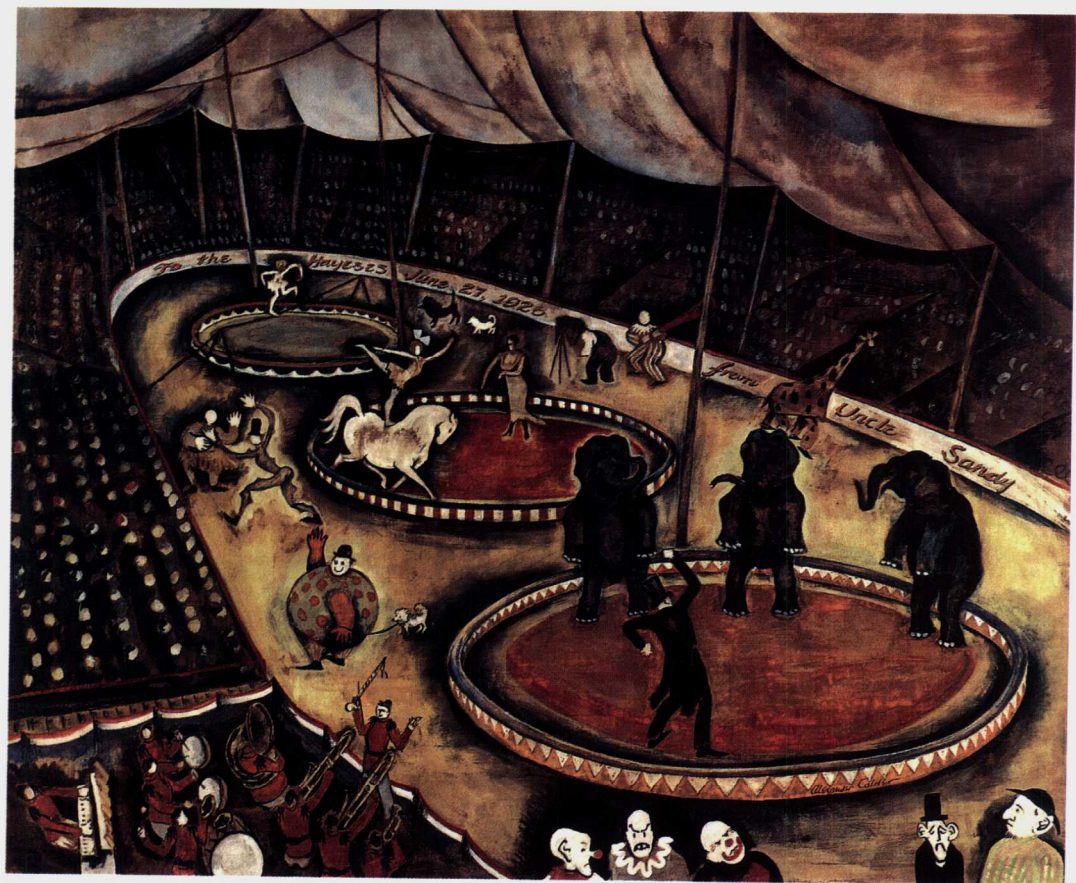

《警察公报》插图 1925 年

广告牌上，人在他的画面中，反而变成用来点缀调子变化的笔触。

考尔德的马戏团

对马戏团这个主题的接触，应当从考尔德于艺术学生联盟就读时期谈起。半工半读的考尔德，除了在学校习画之外，也帮一些报社画插图，由于不同插图主题的需求，考尔德凭一张记者证，进出马戏团看了许多表演，也画了许多关于马戏团表演的素描及速写，因此与马戏团结缘。除此之外，他也到纽约布朗区及中央公园的动物园写生，并出版了一本《动物素描》。第二年，古德玩具厂向他

马戏团一景 1926年 树胶水彩画 177.2cm × 212.1cm 加州柏克莱大学美术馆藏

买下了一组铁丝人的玩具。他从此往来于纽约、巴黎，做着马戏团玩具的生意。《考尔德的马戏团》表演，通常是由考尔德操作着由软木塞、铁丝、木块、沙纸等材料制成的小小表演者进行的。他也在1926年到1930年间，慢慢加入变戏法的人、秋千表演者与小丑等新角色。这个可以带着跑的艺术表演，不只在他巴黎的工作室演出，后来也到纽约的公共场所甚至是朋友家表演，为了筹谢自己与他的“小演员”，有时考尔德会向观众收取一点费用。他的演出逐渐得到巴黎一些知名艺术家的支持，包括前卫艺术作曲家埃德加·瓦雷斯 (Edgard Varese)、米罗 (Joan Miro)、弗雷德里克·基斯勒 (Frederick Kiesler)、费尔南德·莱热 (Fernand leger)、蒙德

图见12页

图见24页