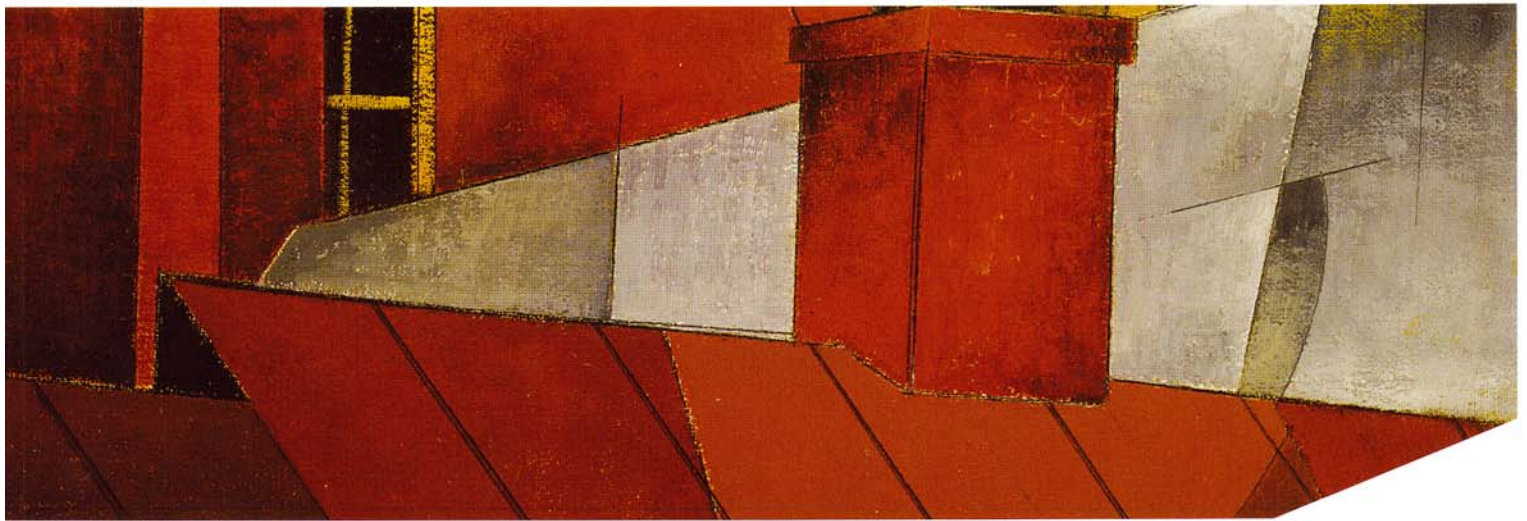

中国美术馆

【展览】美国艺术三百年：适应与革新

【特别企划】关于美国艺术的解读

【中国美术家】杨淑卿

【往事】关广志与清华大学建筑专业的美术教育

【民间美术精品欣赏】艺系光影

——刘季霖的皮影艺术

【理论空间】生命与自由

——论庄子思想对文人画理论的影响

【美术馆经营与管理】从博物馆到博物馆群

——古根海姆博物馆的历程

Exhibitions

Art in America: 300 Years of Innovation

Feature

Decoding American Art

Chinese Artists

In Memory of a Dedicative Sculptress, Yang Shuqing

Art Museum Management and Administration

The Evolution of the Guggenheim: from Museum to Museums

定价：20元

ISSN 1673-1638

接近克莱因：“躯体、色彩、非物质”

文 | 澹如 图片提供 | 法国巴黎蓬皮杜中心 (Centre George Pompidou), 巴黎 Adagp 公司

“我的画只是我的艺术留下的灰骸。”伊夫·克莱因 (Yves Klein) 一直这样定义自己的作品。

这位谜一般的20世纪下半叶最富有传奇色彩的天才画家及其作品,于2006年10月重返巴黎蓬皮杜中心。精彩盛大的回顾展“伊夫·克莱因,躯体、色彩、非物质”

(Yves Klein, Corps, Couleur, Immatériel) 展出了艺术家的一百二十多件绘画和雕塑作品,一百六十多件绘图和档案文件以及数量众多的影片、有声作品和照片,以惊人的完整收藏提供了一个难得的全面重读伊夫·克莱因的机会。

时间回溯到20世纪的五十年代,以架上油画为代表的传统艺术行至凋谢,诸

多前卫先锋流派纷纷兴起,艺术开始呈现一种极端丰富的多层面、多元性的探索路线,从制作的过程方式,造型形态的探究到物质媒介语言的开发,从空间场域的扩展到身体的参与,各种各样观念的介入让艺术的创造和表达显露了其无穷无尽的可能性。其中,克莱因也是那个年代耀眼的主角之一,这位最前卫、最神秘的艺术家是新现实主义(Nouveau Réalisme)的倡导者,有着

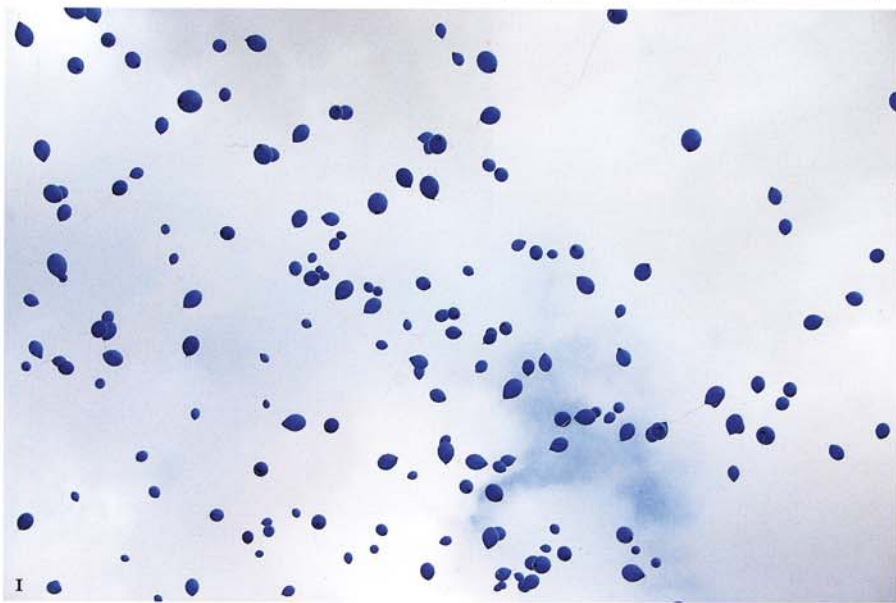
无限的活力和救世主式的独创开拓精神,却意外地在1962年34岁时因心脏病突发离世。然而,从1955年到1962年,绘画和艺术表现已经在这个杰出先行者的实践引领之下,极大地超越了绘画的领域范畴。克莱因的这场狂热的仅仅持续了7年的神话般的艺术生涯,是任何一个时代都不能

复制的,极其短暂,却是艺术史上的一阙旷世绝唱。

色彩就是绘画本身

他的一生,钟爱纯色。他相信,单纯的色彩具有一种无形的能量,会直接对人的心灵产生强烈感染力,颜色多了,感染力就会不可避免地被削弱,因此克莱因创造了单色表现技法。展览就从他的单色画开始,墙上并列排开一行五种单色方块:蓝、金、玫瑰、银色和黑,不是整个画面平涂,有些简单的平面纹样,却感觉像是纯色一下子就

能呼吸会言语,具有了肌理感和质量感。除此之外,整个展览的全程几乎是全部围绕着克莱因标志性的蓝、金和玫瑰这三种色彩相互衔接展开的。这个色彩的三部曲,在他眼里,蓝色代表的是天空,是水,是空气,是深度和无限,是给我们能量,赋予我们生命的颜色,是我们人类的家园和最终归宿之地的颜色,是宇宙本体的色彩;而金色代表高贵和神圣;红色是人类的色彩,是人的

1 2007年1月21日,在蓬皮杜中心前的广场上举行了一场放飞克莱因蓝色气球的大型仪式(摄影/澹如)

2 挂在蓬皮杜中心外墙上的伊夫·克莱因的大幅行为艺术照片《跃入空无》,在他的《1960,11月27日,星期日》报纸上的主标题为《空间里的人!空间画家投身空无!》(摄影/澹如)

3 伊夫·克莱因献给圣女利达的还愿物,1961年21 × 14 × 320cm 放在有机玻璃中的纯颜料,金箔,金锭和手稿。[意大利 Cascia 的圣女利达修道院所有, ©Adagp, Paris 2006]

皮肤的颜色，是生命……就是这样，他使用色彩，并不为了让色彩去迎合画布上的或悦目或和谐的传统审美的理性视觉性原因，而更多的是为了让颜色回到颜色，让关注对象的目光重新回到对象本身。色彩不再是一种手段、一种工具、一种物质，而只剩下色彩本身，及其带来的那个象征性的精神世界，这样的艺术显然是观念大于形式。蓝、金和玫瑰这三种色彩自1959年起建构了克莱因的全部作品，其中最让人着迷、印象最深、触动最大的自然是他著名的克莱因蓝。这是他调制出来的一种特有的深蓝色，一种理想之蓝、绝对之蓝、粉末状，色相明朗近群青，被他命名为KB（国际克莱因蓝“International Klein Blue”），并在1957年1月获得了制造专利。

色彩就是绘画本身，克莱因把一种单一的颜色铺满整块画布。眼前，白墙上的这一块巨大的克莱因蓝就是一幅画，比之前的单色画，质感不见，肌理丢失了，画面简洁明了，看上去没有任何变化，是一片令人心醉的无比纯粹的蓝，明净、空旷、匀质，却极具包容性和视觉张力，目眩神迷中只觉得眼前的蓝很大很蓝，广阔无边，人却变得渺小起来，起初是有些叛逆地拼命抑制这种感觉，转而努力去寻找画边缘的颜料本身质感，想就此挣脱这种色彩强制带来的能量，却发现自己早已脱身乏术，全身心地浸润在这片蓝里了，一切是那样的静谧平和，突然有种错觉：我被蓝迷失了。而蓝被蓝自己迷失了，克莱因在画外

说：“表达这种感觉，不用解释，也无需语言，就能让心灵感知——这，我相信，就是引导我画单色画的感觉。”

“蓝色是什么？”“蓝色没有维度空间，当其他色彩分享拥有的维度空间时，蓝色却在这些维度之外……所有的色彩都带来对具体的物质的有形概念联想，而蓝色却至多让人想起海洋和天空，想起存在于有形的、可触摸、可感知的自然中的一切抽象。”面对着克莱因蓝的单色画坐下来，听蓝的故事：“蓝天是我的第一个艺术品，我在上边签上了我的名字Yves Klein，我就是蓝天的所有者。”1928年克莱因出生在尼斯，蓝色的天，蓝色的海让他痴迷不已，那是一种亦虚亦实的无法描述却又无所不在的蓝，克莱因就这样带着神话色彩，生活在他的这片理想蓝色之中。蓝色的邮票，蓝色的支票本，笔记本，还有各种各样浸沁着蓝色的日用品，蓝色是有形和无形的一切。他在蓝色中孤独，又在蓝色中获得了绝对纯粹的美妙。这片温和纯净的蓝色，蕴藏着最激烈的叛道离经的情绪，极力彰显了克莱因的独特性，但也正是这片前所未有的蓝色，既不容分说地割断了他与绘画史的纵向联系，也让他与同时代画家隔着一段相当陌生的横向距离。

同样是匀质的单色画，另一个展厅里克莱因的画作却带着低浮雕特质，作品表面的整体肌理被刻意制造成凹凸沉浮的“地质”，外加随意散布的一些捉摸不定、大小不一的窟窿，在这里，单色已经完全

融入材料中成为整体的“地质”。红是火山和熔岩，蓝则是山脉和海洋，是地平面。克莱因也正借此来表现地球和宇宙空间的概念。这种低浮雕特质在克莱因的作品《海绵—浮雕之16》系列里，则换成另

一种形式，以散布着细小石砾为底面肌理的大木板被整体平涂成蓝色，上边再浮些同样是蓝色的海绵。

天然海绵，这种艺术家们普遍使用的绘画工具，被克莱因视为创作的“第一材质”，在克莱因的画里，海绵像是滋生出来的大朵大朵的蓝色情绪，或是浮在平面作品上，或是诙谐地攀在一竿金属丝顶端。所有的海绵都吸饱了蓝色，有种象征性的效果，意味着色彩可以藉由这种特别的材质自动渗透抵达空间的最深处。克莱因说：“我希望色彩变得无限大，四处绵延，弥漫到一个城市，一个国家的大气层中去……”1958年克莱因创造了在全部有形无形世界中扩散绘画敏感的“蓝色革命”艺术方案，试图让蓝色浸沁到宇宙空间、日常空间、城市空间中，其中包括用克莱因蓝照亮协和广场上的方尖碑，把方尖碑浸染成蓝色（为了配合此次克莱因回顾展，这项当年被巴黎行政当局禁止而落了空的方案，在2006年10月7日的“白夜”活动中终于实现）。这是一个超现实的色彩扩散过程，在展厅我们可以看到色彩正在浸沁到物体（比如雕塑、浮雕、日用品），侵入到真实空间和想象的虚幻空间中，从而体验到从蓝到非物质，从有形到无形的这样一种连续顺延感。

非物质：唯其空空，最富力量

1957年起，克莱因着手进行艺术的“非物质面”研究。1958年4月28日，克莱因在巴黎伊丽丝·克莱尔画廊(Galerie Iris Clert)举办了实验装置展“空”，展出的内容就是“空”。让人震惊的是：克莱因把腾空了所有东西的画廊空间当做他的一件作品，来体现空与无，除了刷成蓝色的橱窗和白色的墙之外，空无一物。克莱因的这个展览与1953年法国文学家罗兰·巴特(Roland Barthes)在他的《写作的零度》中提出的著名观念“空白写作”，有着殊途同归的效果，让读者的“文本期待”落空，它只是照原样去表现现实，是非理性的直陈，只是呈现，没有判断，也不加总结，艺术家的介入看上去微乎其微，所需要的只是观众在期待落空之后内心极端的触动和某些由此得来的近乎神意的启示。存在主义大师阿尔伯特·加缪(Albert Camus)在参观了后，顺手写下了一句日后传诵一时的禅宗般的名言：“唯其空空，最富力量。”

在持续的非物质研究中，克莱因总是有着各种各样令人惊叹的想象力和创造力。

在雕塑方面，他用燃气做火的雕塑，做水与火的空间雕塑，还构思了一个用空气和火构建的建筑。1957年的“空气静力雕塑”(la Sculpture aérostatique)，释放了1001个蓝色气球在巴黎蓝空上飘浮漫游，使得超出物质的感觉弥漫渗入到世界中。

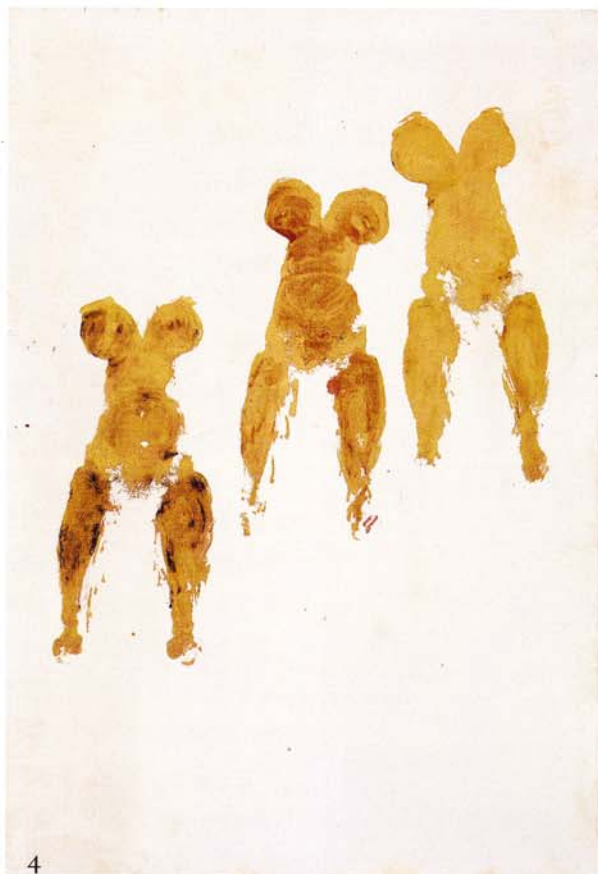
在绘画表现领域则尝试了种种被人们认为非正统的方法，将偶然性作为一种必然引入到绘画之中，比如用火和水来作画，火烧、翻滚、人体拓印、把画布覆在车顶记录风雨自然的运动痕迹等。《宇宙起源》(Cosmogonies)作品系列记录的就是大自然的风或者雨的痕迹，其中他将一幅涂了蓝色的尚未干透的画放在车顶上，以每小时一百公里的速度从巴黎一路往南，几个

小时的行程之后，速度所产生的风，自然界的雨、尘埃和太阳，侵蚀了画面，在其表面上留下它们偶然又永久的痕迹。这样一种“偶然”艺术效果，是寓寄于必然的偶然，一种随机的偶然，一种必然与偶然辩证统一的活性呈现。克莱因还极其迷恋火的感觉与其神圣的意义，他用火的绘画塑造将非物质进一步提升，抵达至“空”的境界，展厅里放映着被克莱因称为“空心之火”的绘画过程，用燃气火枪直接烧烤纸或画布，造成火的痕迹；用水喷浇模特儿，让她们自己将湿的身体压在画布上，然后用火喷向画布，留下躯干的残迹。这些“人影形象”的灵感来源于广岛原子弹爆炸之后，在一些墙上留下的那些抹不去的人体的影子。

身体是活的画笔

一行蓝色的人体印迹展现在面前，这是克莱因的“人体测量”系列作品，这些

展览着的画只是行为艺术留存于纸上的结果，是“事件”的产物，而真正的作品是绘画行为本身的整个实践过程。1960年3月9日，巴黎当代艺术画廊公开举行一场隆重的“人体测量”表演仪式，在他自己亲自作曲的只有一个调门的交响乐伴奏下，三名裸女模特儿往自己身上涂抹稠厚的克莱因蓝色，然后在克莱因指导下，她们努力将身上的颜色压印在大幅白色画面上，这样画面就纪录下了人体。整个表演中，模特们姿态优雅，而艺术家克莱因则穿着礼服，打着蝴蝶领结，极为绅士地指导表演行动，直到作品完成，艺术家都没有沾到一滴颜色。在这儿绘画的基本因素还是继续存在着，但是艺术家的角色和绘画的观念却发生了革命性的转变。这总是让人想起美国艺术家波洛克(Jackson Pollock)的“行动绘画”，然而同样是将画布作为“行动的舞台”，以身体作为工具，但两者的意图和重心却有着根本性的不同：在这里是艺术家直接求助于他人的身体，在其指挥下进行创作表达，最后在纸上留下人体本身的痕迹。另一个则是艺术家运用着颜料，凭借自身躯体的运动带来轨迹，力图将深入的主观性表达在画面之上。克莱因是将人体的本身当成画笔，而波洛克以身体自身的运动作为画笔。“人体测量”(Anthropométrie)这个词，是法国大艺术评论家也是新现实主义宣言起草人皮埃尔·莱斯塔尼(Pierre Restany)创

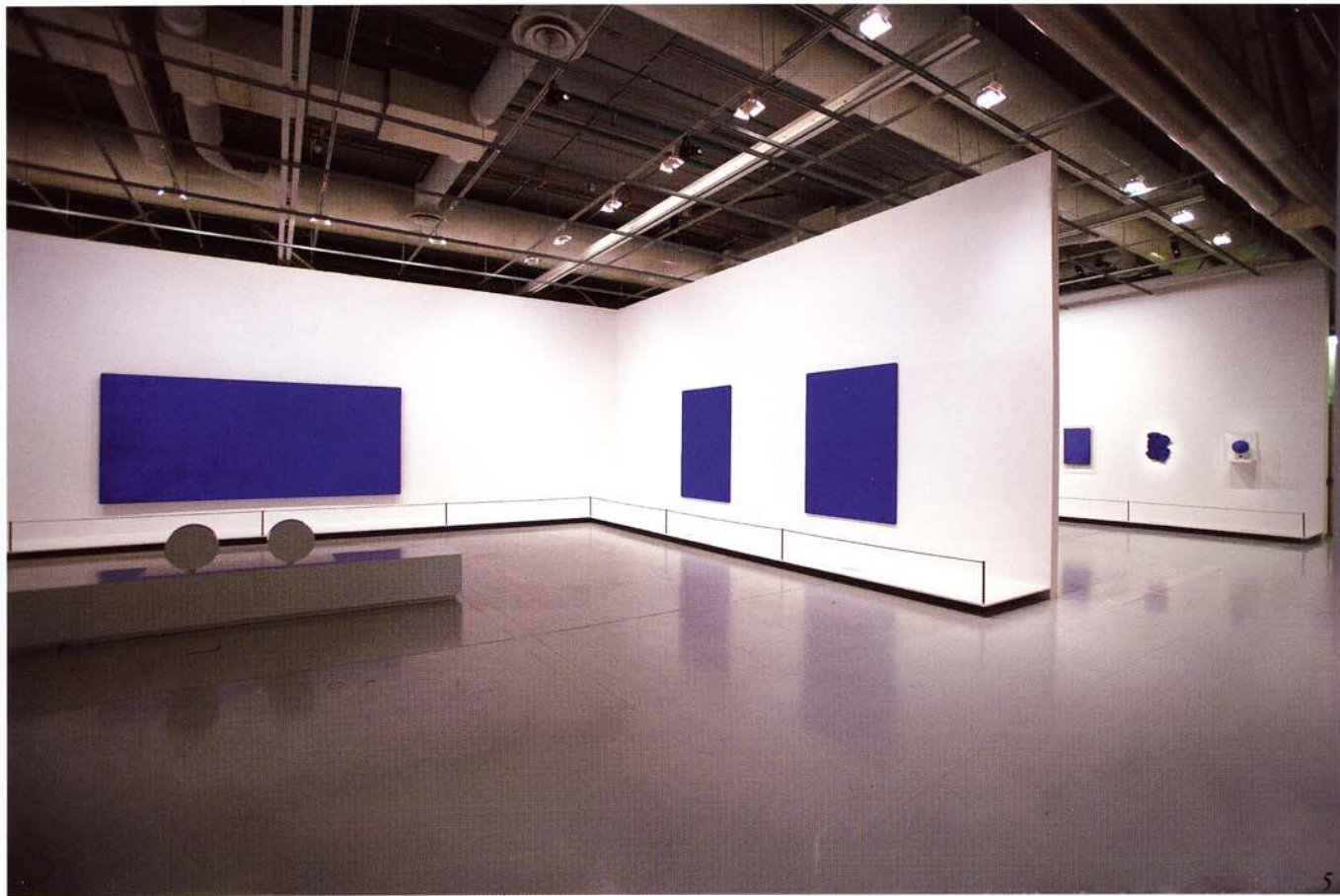
行创作表达，最后在纸上留下人体本身的痕迹。另一个则是艺术家运用着颜料，凭借自身躯体的运动带来轨迹，力图将深入的主观性表达在画面之上。克莱因是将人体的本身当成画笔，而波洛克以身体自身的运动作为画笔。“人体测量”(Anthropométrie)这个词，是法国大艺术评论家也是新现实主义宣言起草人皮埃尔·莱斯塔尼(Pierre Restany)创

4 人体测量系列作品之一，无题，1960，纯颜料和合成树脂、金，裱在画布上的纸，220 × 150 cm [私人收藏，Courtesy Galerie Gmurzynska, Zürich, Suisse, ©Adagp, Paris 2006]

5 展厅一景，图 / Georges Méguerditchian, ©Georges Méguerditchian, Centre Pompidou

6 展厅“物质的照明”一景。图 / Georges Méguerditchian, ©Georges Méguerditchian, Centre Pompidou

7 展厅“化身”一景。图 / Georges Méguerditchian, ©Georges Méguerditchian, Centre Pompidou

造的，用来专门命名克莱因的这种“活画笔技术”，这一技术，在克莱因的火的绘画中也有非常出色的表现。在画布的正面反面，用水印，用喷枪喷，再加上火的最终造型，这让克莱因在绘画中有了一场“形的重返”。

展览中还有一份名为《星期日》的孤版报纸，这张克莱因独创的一日之报，只于1960年11月27日星期日在巴黎街头的报亭出售，上边刊登了克莱因的一张著名行为表演照片及其独特的“空的舞台”等美学观点文章。这张瞩目的照片《跃入空无》现在也正高高地悬挂在蓬皮杜中心的外墙上，描述的是一场颇具诗意与灵性的“行为艺术”，图片上的克莱因带着对虚无空间的无尽想象，正以最美的飞翔姿态从窗口跃向空中，呈现出绝对自由幸福的肢体与表情。以人体作画就是克莱因想要表达的，人的身体至此已完整地成为了创作的工具媒材，是画笔，而天空则是可以自由表达的画布。

克莱因是艺术发展史上不可或缺的艺术

家，当他出现的时候，艺术的界限再一次被重新审视。他生活在别处，关心的是不可言说的精神境界。他将从物质世界为基础发展出来的绘画和雕塑的概念，转换到非物质世界的纯粹感触知觉中去。他在寻找着一个基于有形与无形、物质与虚无、肉体与非物质两极之间的动态平衡，不断地实践、体验，创造了一些新的艺术作品形式：仪式、行为表演、出版物、有声作

品……他在探险，他在狂恣热烈地追求着这个别样生动的艺术世界，作品中有着浓浓的禅宗的意味。

这是一种从未有过的观展体验，虽然对克莱因来说，最重要的是在一往无前的艺术创作过程中享受燃烧般的快乐，而作

品只不过是这场燃烧之后的灰烬。但是当我在回顾展里阅读这个天才的克莱因，却不断感受到这些被他自己称为“灰烬”的作品像是一个奇特的“场”，具有一种不可思议的巨大能量，吸引我，让我感动，让我潜心与他一起分享他的孤独、他的快乐、他的迷狂、他的诗意、他的欲望、他的记忆、他的梦幻、他的向往……

相关链接

伊夫·克莱因 (Yves Klein) 回顾展“伊夫·克莱因，躯体、色彩、非物质”
2006/10/05 ~ 2007/02/05: 法国巴黎蓬皮杜中心 (Centre George Pompidou)
2007/03/09 ~ 2007/06/03: 奥地利路德维希基金会现代艺术展览馆 (Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien)