

Willem De Kooning

威廉·德庫寧

王 哲雄 Che-hisung WANG

國立臺灣師範大學美術系、研究所教授

雖然威廉·德庫寧在四〇年代，就因為一群紐約的畫家與藝評家，認為他是美國新繪畫，最具威力與表現特質的畫家而極力被看好，但是必須等到他的「女人系列I」問世，廣大的群眾才真正開始對他的畫作感到興趣。

德庫寧在一九〇四年出生於荷蘭的鹿特丹 (Rotterdam)，十二歲的時候就輟學到一家藝術企業公司當學徒。稍後，他利用時間去唸藝術學院的夜間部，而且一唸就是八年。一九二六年德庫寧移民到美國，他的第一張抽象作品是在一九二八年開始，然而，風格上呈現多元未定的局面：有來自馬諦斯簡化的形體和色彩；有來自蒙德里安風格主義影響的構成；有受基里訶影響的形上圖像；有米羅、亞賀普與高爾基生物型態學變形蟲的有機結構。大約從三〇年代到一九四五，德庫寧一方面畫抽象另一方面又畫具象，一些帶有糾纏錯綜心理或憂傷淒清的勞動層級人物，表現主義的興味相當濃；至於男性人物的表現，在解剖學上而言，是被切割分解和類型化：一部份以寫實的手法呈現，一部份以幾近抽象的方式處理；而女性人體則以化一風格處置：外型誇大變形但完整，既真實又醜陋。「女人」主題的作品，最初是一種粗獷的性的訴求，演變到後來卻

有一種雋詠優雅的風味，德庫寧喜歡玩味著矛盾對立的元素，就如同藝評家海斯所言：「對德庫寧來說，他的衝動是涵蓋所有事物，絕無遺漏，那怕它們之間，會有相互矛盾的騷動發生也在所不惜。正如有些人常認為的，矛盾的騷動是他喜歡的情境。」(Thomas B. Hess: De Kooning's Recent Paintings, 1967)

一九四五年所畫的《粉紅色的安琪兒》(Pink Angels) 和稍後推出的「黑白系列」又稱「正負系列」(positif-négatif)，顯示德庫寧的創作潛能充沛，片段的有機形體，夾雜著勁爆飛舞的書寫線條。五〇年代開始，他的「女人」圖像再度以更爆破的能量出現，於是有名的「女人系列I」誕生了！女人成為他創作的靈感源泉，也成為他稍後轉向抽象風景發展的過道。就以這幅畫於一九五五年的《構圖》來作個現身說法的例證：由水藍、橙紅、金黃和黑色交織而成的抽象風景，主調是偏向暖色系統的橙紅色，上色的方式是乾擦塗抹、疊蓋彌彰；線條糾葛狂野，是畫後再重，重後再畫的結果；看不到主題的毛糙畫面，會讓人們信以為是真正風景畫的「意符」。事實上，紐約古根漢博物館的館長戴安·華爾得曼 (Diane Waldman) 對德庫寧的創作意圖和演變，

威廉·德庫寧 (Willem De Kooning, 1904-1997)

《構圖》，1955

畫布 油彩、釉彩、炭筆

79.25 × 69.25 英寸

紐約古根漢博物館 (Solomon R. Guggenheim Museum, New York)

研究得很清楚，他認為一九五五年德庫寧代表女人的圖像，被風景主題所掩飾，他以同一年畫而未完成的另一幅作品《形同風景的女人》(Woman as Landscape) 來做比較，斷定這幅《構圖》就是由女人主題的作品轉變過來的，兩者的差別，只在於轉換過程「抽象化」程度深淺的不同而已：《構圖》將女人圖像破除得更厲害，導致女人的有機影像無法辨識而更抽象。(D. Waldman: Willem De Kooning, Thames and Hudson, London, 1988, p.101.)

從一九五七至一九六一年，德庫寧住到長島

(Long Island)，他慢慢地簡化風景的形式，直到全然抽象，但一九六四年開始，為了某種商業考量，他又繪製一系列女人主題的畫作：形體更加自由奔放、色彩流蕩淋漓、明度相對提高，童趣十足。經過七〇年代一系列筆觸油膩而神經質的「無題」大膽之作以後，大約在一九八二年開始，德庫寧的多彩世界變得簡潔亮麗，只有書寫性滾動的曲線和白色的背景，這是色彩與光的較勁。德庫寧是美國抽象表現主義最有強烈表現形質的「行動繪畫」的大師之一，然而，他的「行動繪畫」與承襲超現實主義的「行動派」是絕然不同。