

一生的遊戲熱情柯爾達——

動態雕塑與靜態雕塑

——亞歷山大·柯爾達 Alexander Calder, 1898-1976

文／桃園東南社 PDG Soho 前總監林千鈴
蘇荷美術教育體系創辦人

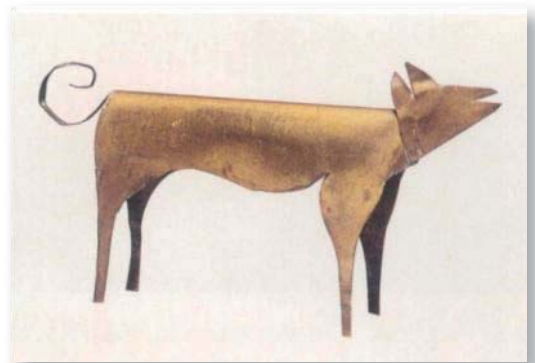
從科學結合藝術的精神出發，利用簡單的材料，探索未知的領域，通常能夠創造出充滿原創精神與擴張力量的新藝術。

柯爾達最知名的作品是他大型而色彩強烈的雕塑，有時候充滿了幽默感與隨機性。他運用鐵絲，「以線條在空間作畫」作為雕塑的手法。帶來全然不同的思維。他更在作品中，加入了特殊的工程物理原理，以工業用的金屬材質，轉換成一件件精緻而別具新意的雕塑。

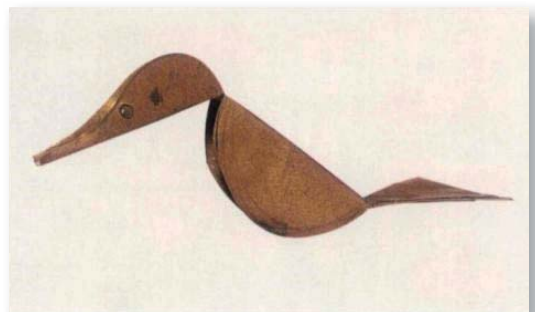
童年、玩具、遊戲、雕塑

在美國的費城出生，父親是雕塑家，母親是肖像畫家，童年的柯爾達常常坐在畫室裡，當父母親創作時的模特兒。八歲的時候，父母送給他一套工具，讓他可以為自己、為家人做玩具，從此，這成為他一生的樂趣。圖一、圖二是他十一歲時設計的玩具，以單一的黃銅鋼片摺疊成形，其中的巧思，令人佩服。

大學時期，雖然心中熱愛藝術，但看到父母親為了對藝術創作的堅持，經常生活困苦拮据，因此選擇主修機械工程。畢業後，勉強的做了幾份讓他覺得索然無味的工程師工作，最後他還是下定決心追求對藝術的熱愛。二十五歲到紐約市的藝術學生聯盟，花了三年的時間，在這裡進修繪畫課程。之後，從事平面繪

圖一 狗，1909

圖二 鴨，1909

圖設計的工作，專門為紐約有名的馬戲團，以及動物園做繪圖設計。

為了完成每一幅設計圖，他用心觀察動物的樣貌，還有馬戲團的場景佈置與機械裝置，也別出心裁地畫出造形有趣的動物。在工作的過程中，他發現了自己描繪動物形體與姿態的過人才華，因此，以動物為主題的創作成為他一生專注鑽研的樂事。

柯爾達的馬戲團

1927年，當時的法國巴黎，是所有藝術家們匯聚、藝文氣息最濃厚的都市，柯爾達來到巴黎，接受最前衛的藝術思潮洗禮，也是在這裡，他創作了風格特殊的雕塑。

以隨手拾得的材料，例如：小碎布、鐵絲、軟木塞、晾衣夾，柯爾達親手一一改變，打造出有靈活動態與姿勢變化的玩偶。圖三、圖四是馬戲團系列，有大象與馴獸師，他還做了走鋼索的人、張嘴咆哮的獅子，還有各式各

圖三 馴獸師，1926-31

圖四 柯爾達的馬戲團，1926-31

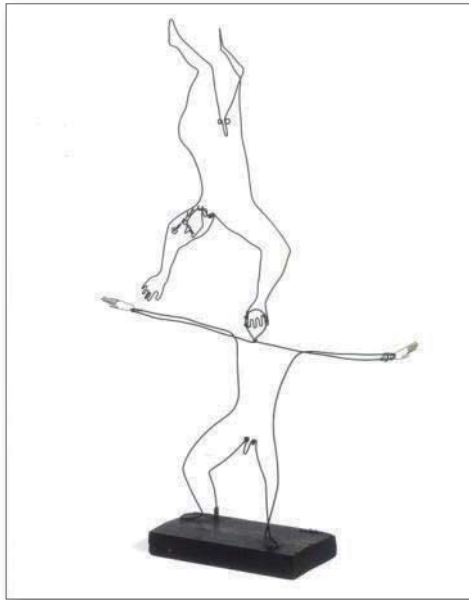
樣的角兒，玩偶慢慢收集到了一定的數量，他成立了一個小型的馬戲團。

馬戲團表演在過去的歐洲，並不像現在人們以為的喧鬧通俗，而是被視為文人雅士休閒時的一種藝術活動。柯爾達邀請家人與朋友們共聚，大家排排隊，坐在劇場裡，每個人熱切的等待。這時候，柯爾達走上表演台，提著兩把皮箱，裡面裝滿了道具，神情愉悅的打開皮箱，一一拿出玩偶，柯爾達親自操作，他的玩偶們可以表演各種特技：倒吊盪鞦韆、騎在馬匹上奔馳，或表演肚皮舞，他再加上口白與特殊音效，中場還請大家吃爆米花點心。

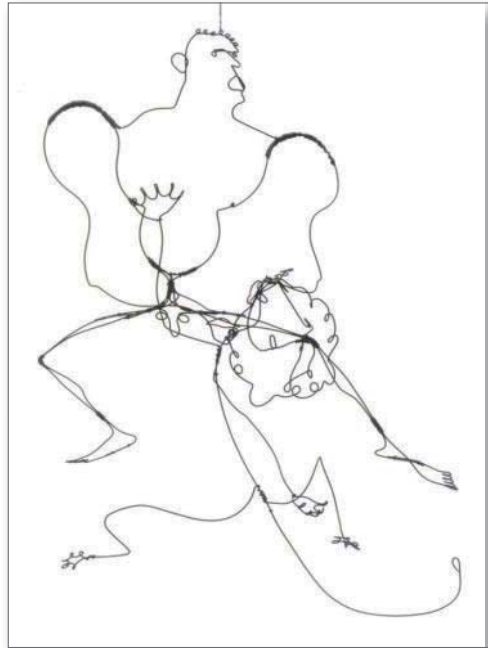
精采的「柯爾達的馬戲團」在巴黎闖出了響鑼鑼的名號，他也因此在巴黎結識了許多當時首屈一指的藝術家朋友。

鐵絲——立體空間的墨汁

柯爾達的馬戲團玩偶融合了許多不同的材質混合創作，在尋求手法突破的時候，他開始

圖五 雙人特技，1929

圖六 赫丘利與獅子，1929

使用從小就熟悉的材料——鐵絲創作。除了馬戲團的人物與動物，他為他的朋友、也是當時歐美的知名人物們，以鐵絲做出塑像，鐵絲的特質在他的手中被巧妙地掌握，呈現出如墨汁一般自由的流暢線條。

在以鐵絲雕塑之前，他通常先以筆，畫出線稿，不像一般人一筆一筆慢慢畫，讓形象慢慢成形，柯爾達的手法是：讓筆接觸到畫紙後，筆就不離開畫紙，他的手帶著筆在紙上自在行走，畫出造形，一直到形體完成，這就是他一筆成形的手法。

這系列作品細緻優雅兼具幽默趣味，創造了史無前例以鐵絲作為雕塑媒材的表現，更成為他個人獨特的造型特色。圖五是雙人特技表演，簡單的線條，展現出肢體的靈活動態，圖六羅馬神話故事中的人物，以線條延伸視覺方向，讓人耳目一新。

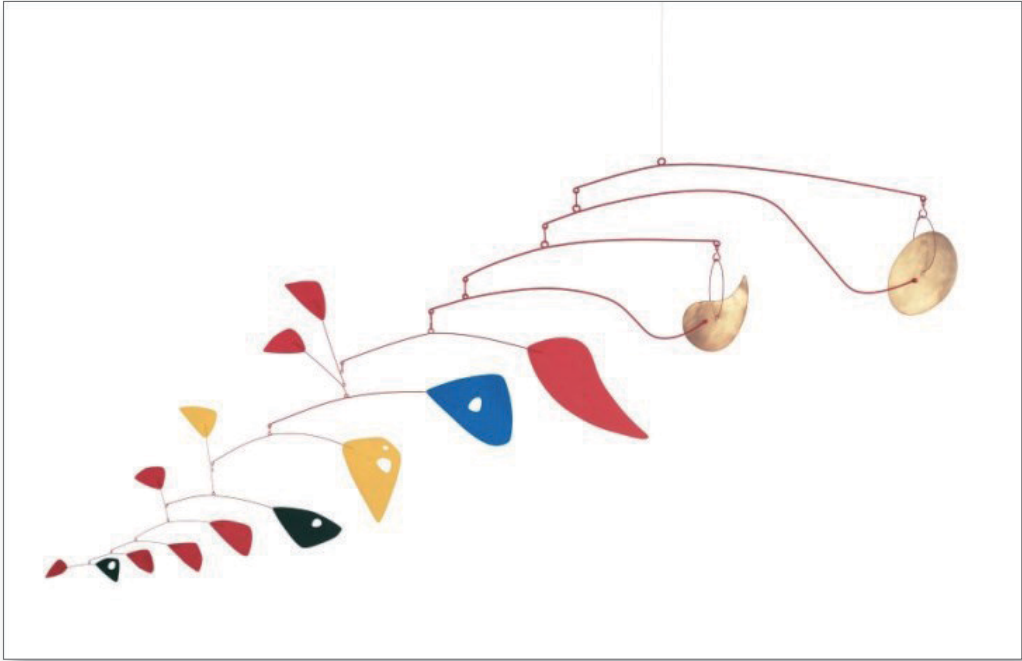
會轉動的雕塑

他在抽象畫家蒙德里安作品裡的鮮明色彩與簡約構圖中，找到激發自己創作的元素，他創作了第一個「動態雕塑」（mobile）。

過去的雕塑，都是放置在空間中無法移動的靜止形態，而且大都是寫實的人物形體，柯爾達以抽象的手法展現，雕塑品加上了馬達發動，讓作品可以在空間旋轉，這在當時是前所未見的創新。

之後，柯爾達再做突破，挑戰自身的創造力，他讓自己的動態雕塑不再依靠馬達的動力轉動，而是利用自然的風，以風動讓雕塑直立、或懸吊，空氣的流動成為力量，作品像是自由浮體，隨著風速不同，以不同的樣貌在空間展現。（圖七）

這些獨具個人特色的創作，融合了柯爾達對物理學、天文學、動力學的知識，其中更重

圖七 兩個鑼，1953

要的，是他喜愛「遊戲」的童心。

為雕塑找到新面目

柯爾達充滿趣味的創作，越來越受到大眾矚目，作品也由小型雕塑，轉變為大型作品，而且，不止是動態雕塑，也開創出了靜態雕塑(stabile)的特殊性。

在芝加哥市區，高樓林立，都市中貫見的垂直與水平線條，充滿了理性與剛硬的調性，為了破解這樣冷硬的氛圍，芝加哥藝術相關單位特別邀請柯爾達創作一件公共藝術品，置放在都會廣場，圖八紅鶴，片狀交疊的形式，加上拱形線條，人們可以任意穿梭在作品構造出的弧形與幾何空間裡，為理性冷漠的都會，增添了感性柔軟的互動。

柯爾達以機械工程科學的理論基礎，將物理、動力學融入藝術，組合出新的雕塑概念。結合新時代新思維的創新精神，以輕鬆的

態度，遊戲的心情，讓藝術更接近一般人的生活，引發人們對藝術的興趣與共鳴，他對雕塑概念的全新詮釋，有革命性的影響和貢獻。

圖八 紅鶴，1974

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載