

他是當今美國最偉大的畫家嗎？

行動藝術大師——傑克森·派洛克
Jackson Pollock 傳奇 1912-1956

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

在現代西方世界流行著一句話：我們再也不要活在一個漠視梵谷的年代。

派洛克以 44 歲的英年車禍去世的時候，人們感慨的說出了這句不願再漠視藝術家的話。這是梵谷死後的 70 年，人們又再度犯了這個錯誤——看不見同時代的偉大天才。

平常人的眼光總是太遲太慢，藝術家常都是生前窮極潦倒，死後讓人懷念。於是「天才必悲慘」好像是一個魔咒似的，因為本篇所談論到的，是現代藝術中的另一個悲劇天才傑克森·派洛克，他幾乎以自己撞車身亡的故事，再一次提醒世人。

2006 年 11 月，他在的 1948 年作品「5 號」在拍賣市場以 1.4 億美元賣出，成為當時世界上最昂貴的繪畫（圖一）。

人們還在懷疑

他的畫既不在畫架、書桌上，也不用畫筆，只用甩或滴的方式，像舞蹈表演一樣的過程滴流「drip」畫風，重新定義了藝術，也對當代藝術帶來重大的影響，因此也有人說他是二十世紀美國最著名的畫家。

紐約客雜誌在 1945 年曾經讚美他：「從現在開始，我們真正看到屬於美國的作品」。

在他去世以前，總是毀譽參半。藝評家羅伯特科茲以：「都只是一些隨意的，無意識的噴灑，因此一點意義都沒有」的評語，嘲笑波洛克的作品。

雷諾新聞報在 1959 年的標題中，批評派洛克的作品：「這不是藝術，這是個沒有品味的笑話。」

圖一「5 號」，1948

即使著名的美國 **Life** 生活雜誌在 1949 年 8 月 8 日，以四頁多的大篇幅專訪，加上畫家本人正在作畫的大幅照片作為封面，但是用斗大的字寫：「他是美國當代最偉大的畫家嗎？」作為標題，尤其是那個問號特別顯眼醒目，一般人都讀得出一點諷刺的意味，其實人們真的都還看不懂、也不確定他的創意畫法。

的確，在同一個年代人的眼裡，他備受爭議，不僅關於他是不是美國當時活著最偉大的畫家，甚至連他畫的算不算藝術品，都很受懷疑。

生平

傑克森·派洛克出生在美國懷俄明州一個農場裡，這裡沙漠式的乾燥氣候，充滿了西部印地安文化與特有的氣息。父親是一個農場裡養馬的工人，很少回家。母親不只教養五個兄弟，更有靈巧的工藝本事，自己親手布置家庭，還能親自為這五兄弟裁製衣服，聽說這五個男孩在家裡直到 15 歲，穿的都是女孩子的衣裳。

他是家中五個兄弟的老么，備受疼惜，

圖二

年輕時長得非常俊美。也因為是最小的弟弟，兄長的保護和疼愛，感覺上像是永遠長不大的孩子，而且非常任性愛鬧。也因此成年後自我控制的能力非常不足，他酗酒、鬧事、玩弄刀槍，也常常不遵守學校或社會的規範，後來得到心理疾病、慢性酒精中毒，到了後來因酒醉駕車身亡，都跟酗酒的習慣不無關連。

十八歲他跟著學畫的大哥到紐約，進入藝術學生聯盟學畫。這個學校聘請很多當時著名的藝術家任教，非常自由，沒有學籍，沒有點名，也沒有固定的學分規定，愛上什麼都可以自由選，這最適合充滿叛逆性格的派洛克。

他以前沒學過畫，不熟悉舊傳統精確的素描畫法，所幸接受名壁畫家班頓 Tom Benton 教導，鼓勵獨立思考、大膽創新創作的精神，也接觸到歐洲新潮藝術家的作品和理念，所以他後來創作的氣魄更宏偉，畫幅也越大。

他的太太的克萊絲娜 Lee Krasner 也是有名的女畫家，因為她的賞識和付出，派洛克不僅生前創作時得到她支持鼓舞，死後的作品也由於她懂得管理和操作，畫的價值不斷提升，克萊絲娜對派洛克的繪畫有不可忽視的重要性。

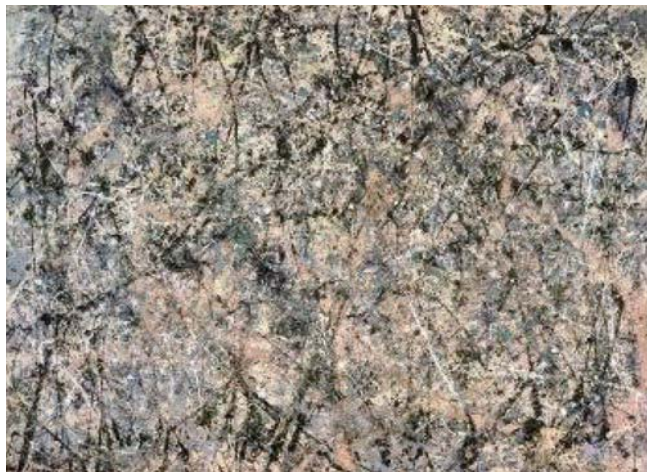
創新的行動畫派，為藝術重新定義

傳統幾千年來，人們以畫筆沾了繪畫專用的顏料作畫，派洛克改以棍棒、廚房烹調器具、繩子、木棍、牛仔用的馬鞭、醫療用的注射筒、滴管等代替畫筆；顏料改以家用更稀薄、沒有黏稠性的油漆，因此他無法像一般畫家那樣掌控畫布畫筆和顏料，乾脆站著畫而且不停移動，不管用甩、用滴，甚至把整桶油漆拿來傾倒或噴灑，這種「作畫」方式，沒人用過，也沒人見過，畫面的效果，當然是奇特得不得了。

他的畫很厚，在油彩中混入玻璃碎片、弦

圖三「8號」，1949

圖四「薰衣草·霧：1號」，1950

線、沙子、碎屑、釘子、銅板、鈕扣、火柴、香煙等雜物，目的是為了改變油彩潑灑的流速，以及畫面的質感。派洛克的畫布非常大，大到不能放桌上只能平鋪在地上，而且畫也沒有上下，他從四面八方畫過來 (All over)，我們也可以從四方各角度看過去。

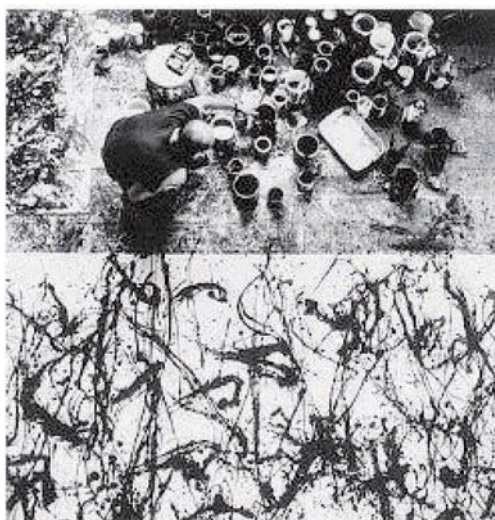
為了揮灑顏料，畫家必須使盡全身力氣，用極誇張的大動作，讓顏料隨著身體的律動到達畫面各角落。依著線條、形狀、色彩的要

求，或點線面的效果，他像一個舞蹈表演者，不停變換姿勢和腳步，為的是控制身體與手的力道，好讓畫面達到理想的效果。

派洛克獨特的以身體動態來配合繪畫效果的需求，包括他創作過程中甩動的姿勢都是創作的一部份。藝術到他這裡，不是只有看最後畫好完成的作品，連他英雄式的揮舞揮灑行動過程，都算是作品的一部份。所謂重新定義藝術，以及人們稱他為「行動畫派」鼻祖，就是

圖五

圖六

這個源由。

美國藝術英雄，開創了美國風繪畫

雖然畫面需要的構圖，必須事先思考，但是當顏料滴甩在畫布的剎那間，常常發生突然偶發，無法完全掌控的效果，我們也稱為「偶發藝術」。也因為甩出、滴出的畫，都只是一些大大小小的點，長長短短的線，寬寬窄窄的面，沒有故事、也沒有情節，完全沒有可以辨識的任何具體形像，只是以抽象的方式來表現，因此被列入了「抽象表現主義」。

總之，派洛克獨特的作畫方式和用具材料，開創了前所未有的新名詞、新想法、新定義，不管是行動藝術家、偶發藝術、滴流畫派這些名詞，都是在他死後，人們逐漸從他的作

品中整理研究出來的。

經過這幾十年的距離，人們從看不懂他的畫，懷疑到底畫的是不是「畫」的疑惑態度，終於肯定他的偉大貢獻，現在他被認定是開創新局面，定義藝術新意義的偉大天才，也是最受推崇尊敬的美國現代藝術先驅。

從前美國總是跟隨在歐洲藝術的腳步之後，沒有自己國家風格。在車禍去世以後，一夜之間，派洛克的作品開始以加倍的速度翻漲。現在他一躍成為美國藝術風格代表的英雄，也把全世界關心藝術人士的眼光，從巴黎吸引到美國。他不只成為近代美國公認最有影響力的畫家，也催化了美國繪畫的成熟，影響了現代藝術創作的新的方式，讓美國風格藝術站上世界的領導地位。

圖七 MoMA 紐約當代美術館

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載