

现代
艺术
之光笔下的
缪斯艾达
亚历克斯·卡茨

■ 徐芸

亚历克斯·卡茨 蓝色雨伞2

“我从来都不属于任何流派，”“我不是波普艺术家，人们也无法将我的作品视为写实主义作品。”
——亚历克斯·卡茨

亚历克斯·卡茨(Alex Katz, 1927年生于美国)是同代艺术家中最负盛名、作品展出最广泛的艺术家之一。他的艺术生涯始于抽象表现主义和波普艺术盛行的时期，从1954年起开始展出作品，创作涵盖绘画、素描、雕塑和版画等多种形式。早期作品灵感源自20世纪中期美国电视、电影、广告等流行文化元素，七十多年来，他以独特的肖像画和抒情风景画立足艺坛，凭借平面化画面、简洁线条、标志性宽笔触、大面积色块及精致构图，塑造出艺术史学家罗伯特·斯托尔所称的“融合抽象与具象元素的新型美国艺术现实主义”。

为反抗20世纪中期盛行的抽象表现主义，卡茨逐渐发展出标志性风格：拥抱叙事性、具象清晰度与波普艺术的通俗趣味，且始终跳出特定流派束缚。自20世纪50年代以来，卡茨已在全球举办200多次个展、近500次群展，作品被芝加哥艺术学院、纽约大都会艺术博物馆等近100家公共机构收藏。他的风景画与肖像画以平坦饱满的色彩平面呈现，兼具广告牌的醒目与电影美学的流畅感，其中以妻子兼缪斯艾达为主题的作品最为人熟知。

艾达·德尔·莫罗·卡茨是西方艺术史上被描绘次数最多的缪斯之一。1957年，卡茨在东村画廊开幕式上与艾达相遇，彼时艾达作为意大利移民之女，以富布赖特学者身份在纪念斯隆凯特琳癌症中心担任研究员，是当时少数在此任职的女性。两人1958年结婚，六十多年来，卡茨为艾达创作了250多幅肖像画，从端庄少女到成熟女性，艾达的形象随岁月流转却始终是他笔下的核心，这些作品共同构成一部动人的个人肖像记录。

卡茨曾表示，选择描绘亲近之人的肖像，是为了对抗抽象表现主义的高冷与英雄主义抽象风格，他渴望一个“既具体又普遍的主题——一个特定的人，同时也是一个普遍的女性”。艾达

亚历克斯·卡茨 黑裙子 1960年

不仅是他情感生活的核心，更是其绘画理念的载体。诗人弗兰克·奥哈拉曾精准评价：“她的角色像特洛伊的海伦一样抽象；她既是一种存在，同时也是一种绘画风格的构思。”

1960年的《黑裙子》将卡茨的肖像手法推向新高度，画面中六个不同姿势的艾达充满歧义性，既可解读为多时间瞬间的叠加、自我多元存在的表达，也体现了卡茨跳出肖像画探索人物内心的传统模式，将人物作为构图工具的创新。卡茨对时尚与个人风格极具兴趣，其肖像标题常以服饰命名，如《运动夹克》《黑色围巾》，《黑裙子》中艾达的经典小黑裙，既象征都市优雅，也与次年奥黛丽·赫本在《蒂凡尼的早餐》中演绎的风格呼应。

《蓝色雨伞》(1972)是卡茨的代表作，完美诠释了其艺术风格：平涂色彩、简化形式、截取式构图，以及对缪斯艾达的标志性描绘。画面中，艾达撑着鲜艳的蓝色雨伞，面部特征被简化为优雅线条，大面积蓝色雨伞与肤色形成强烈对比，近距离构图营造出亲密感，聚焦于她杏仁状的眼眸。虽风格简洁，却传递出忧郁神秘的情绪，为画面注入情感深度，既捕捉了现代都市生活的瞬间，又融合了波普艺术感性与古典肖像画的文化共鸣。该作品有多个版本，最知名的是1972年油画(又称《蓝色雨伞2号》)及2020年版画版。

《红色微笑》以光滑的红色背景衬托艾达的侧脸，简洁近乎广告牌式的手法使其带有程式化特征，近7英尺×10英尺的巨大尺寸更强化了这种视觉冲击。卡茨以平涂色块弱化立体感，与极简主义艺术追求相通，通过尺寸、裁剪与光滑画面，营造出“聚焦前的瞬间印象”。他曾阐释：“色彩是表达情感的方式，要体验色彩活力，必须弱化所有非色彩元素。”

近年作品《西班牙的艾达》(2018)为限量版颜料喷墨打印作品，以扁平化风格勾勒艾达的宁静侧脸。郁郁葱葱的绿色背景与柔顺的棕色头发形成对比，飞行员太阳镜与放松姿态增添现代感，定格出私密平和的温暖瞬间。2020年档案级版画《十二月(艾达)》则以冬日雪景为背景，艾达的冬装冷色调与温暖肤色形成微妙对比，用简洁线条与平面色彩传递出宁静沉思的氛围，是卡茨肖像风格的典型延续。

卡茨的艺术贡献独特而深远：在抽象表现主义盛行的时代，他专注“物象”，将色域绘画的大面积色块应用于具象主题，实现抽象与具象的融合；发展出扁平简化形式、大胆色彩与截取构图的视觉语言，打造出鲜明的现代主义风格，其对日常主题的关注与广告牌般的图形特质，使其成为波普艺术的重要先驱；以克制冷静的风格捕捉现代美国生活与情感，如用肤色色调描绘眼白营造穿透目光，大幅画作则带来身临其境的体验。

有评论认为，相较于多数艺术家多阶段的丰富创作，卡茨的作品虽数量可观，却仅可简单分为肖像画、风景画两类，其中“艾达的肖像”占据核心。但正是这种对单一主题的执着深耕，成就了艺术史上的独特景观。

“当我描绘人物时，他们应该是一个特定的人，这正是我的作品与毕加索和马蒂斯的不同之处。他们使用更概括的形式，而我的作品先是艾达，然后变成‘美丽的女孩’，再变成别的象征。”卡茨的创作理念，恰是对艾达肖像系列最好的注解。他以一生的执着，用独特艺术语言为缪斯立传，也为现代艺术留下了跨越时光的永恒图像。