

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

转动的画布 立体派

李晖 赵鹏/编著

天津科学技术出版社

ZHUANDONGGOEHUABU

LITIPAI

午后，
温暖的阳光
透过婆娑的树影和帷幔，
浸润过芬芳的薰衣草花香，
投洒在身上、衣裙和点点斑驳的角落，
品着淡淡幽香的下午茶，
翻阅起沁着淡淡幽香的书简，
开始那迷人的艺苑之旅吧……

• 绘画欣赏篇 •

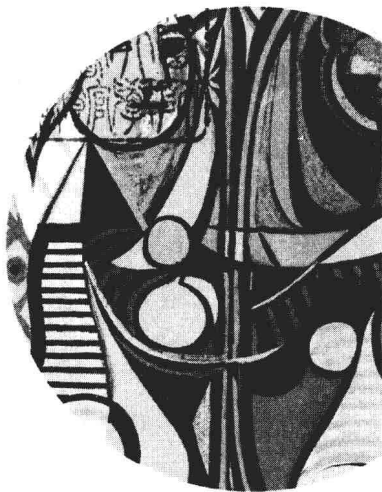

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明〔法国〕

转动的画布 立体派

李 晖 赵 鹏/编 著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转动的画布：立体派 / 李晖，赵鹏编著.

—天津：天津科学技术出版社，2011.7

(艺苑下午茶丛书 / 王刚，佟明主编)

ISBN 978 - 7 - 5308 - 6444 - 9

I. ①转… II. ①李… ②赵… III. ①立体派绘画—绘画评论

IV. ①J209.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143814 号

策 划：王 冬

责任编辑：布亚楠

编辑助理：吴 捷

责任印刷：兰 毅

天津科学技术出版社

出版人：蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332377 (编辑室) 23332393 (发行部)

网址：www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

北京市昌平新兴胶印厂

开本：660×950 1/16 印张 13 字数 120 000

2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价：26.00 元

序

在阳光明媚的午后,恬淡地泡一杯浓茶,慵懒地靠在休闲椅上,翻开一本具有清新艺术气息的书籍,细细地品味其中的滋味,是一件很惬意的事情。

有人说,艺术如同生活一样,是一本打开的书,一百个人有一百种读法,自然也就有一百种感受。正如品茶要品出滋味一样,读书也要读出品味。品味艺术,感悟人生,总不免有所感触,或长叹,或欣然,感触愈多,收获愈多。

从一部书籍,可品味人生,无论这世间事物如何变化,只有艺术,才是最有欣赏价值的,而欣赏出来的艺术真谛,更是永恒的,它教导人们用艺术的眼光去探究世界;用艺术的眼光去品味人生。

在书里,我们以一个个艺术流派和活生生的艺术家们的艺术追求及逸闻趣事,尽可能全面地呈现给广大的读者,通过阅读品味那多姿多彩的真谛。相信在这些熟悉或不熟悉的画家和流派中,读者自会有自己的一番仁智见解。因为我们相信,从书本中可以读出思想,从叙述中则可以品出文化。

全书力求从文化艺术普及的角度入手,使人们在不经意间浏览

了从爱琴海的古希腊到亚得里亚海的意大利；从阿尔卑斯山麓的德国、奥地利，到具有浓烈狂放和浪漫气息的西班牙和法兰西；从恬静理智的英格兰到宽广豪放的俄罗斯……

通过这一系列的艺术之旅，使我们感受到：艺术来自艺术家的灵魂，它并不羞于面对富于挑战的文化，也不试图去匹配社会的标准。艺术是艺术家们要传递的思想，尽管有时在外人看来并不是完美的。

艺术家是生命杰作的创造者，他们用毕生的精力甚至生命来书写人类文明的华彩乐章。他们为人类生命世界带来了光明和欢乐、梦想与希望，为我们的精神创造出了广阔的自由生存空间。

当下，无论在世界还是中国，人们迫切需要心灵得到某种补给，正是这个原因，使得“艺苑下午茶丛书”具有令人难以忘却的浓郁茶香的味道，使得我们在匆忙、烦琐和躁动的生活间隙中，得以品味艺术的美妙和真谛，从而近距离地感受到艺术的力量和无穷魅力。

邓国源

Yihuan xiatwucha

转动的画布——

立体派

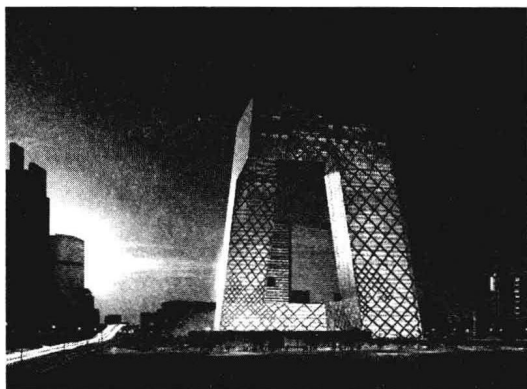
目录

转动的画布·····	1
一、“神奇”的立体派·····	5
二、20 世纪最伟大的画家——巴勃罗·毕加索···	49
三、立体派先驱 ——乔治·布拉克·····	120
四、执著的立体派者——胡安·格里斯·····	136
五、关注平民的立体派大师 ——费尔南德·莱热 ·····	159
立体派大事记·····	190
参考文献·····	198

转动的画布

日前,我与朋友闲聊,说起了苹果公司的成功原因,进而扩展到了中国的艺术设计、中国当代艺术以及当代艺术教育的问题。在《马克思主义政治经济学原理》中,上层建筑是由经济基础决定,而中国在经历了 30 年的高速经济发展后,我们的“物质”增长水平震惊了世界,但相比之下我国的文化艺术领域(属于上层建筑之列)发展却相当滞后,其中缘由很是值得深思。

今天,中国制造已经在全球“家喻户晓”,但我们的工业设计、建筑设计水平却明显落后。如某自主汽车品牌的新车宣传语为:美国技术、欧洲造型设计、日系内饰设计……,而 IBM 笔记本电脑业务被联想收购时,联想在第一时间公布将保留原有的外形设计风格,再如我们的国家大剧院、中央电视台大楼、奥运会场馆(鸟巢、水立方)等新著名建筑,几乎都是外国人设计,我们负责施工。在艺术领域,就整体而言传统形式的艺术仍然占主流,中国当代艺术的知名度比较低,甚至许多中国人是通过外国人的介绍,才对于中国当代艺术

中央电视台大楼——2007年世界十大建筑奇闻之一

有所了解的,而且其发展显现出畸形化的趋势。

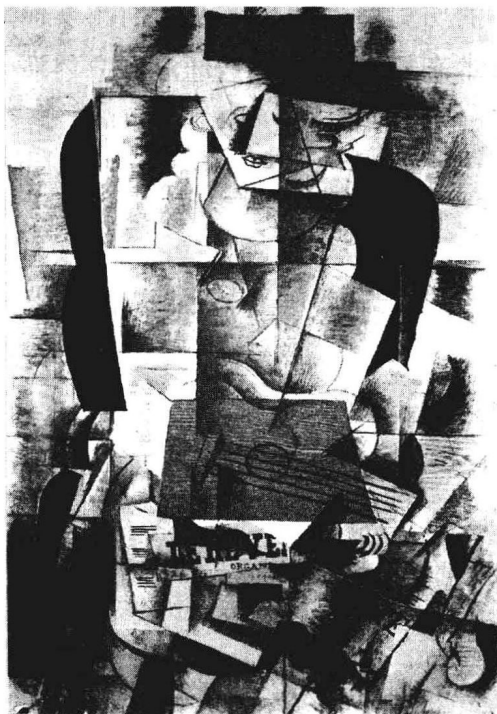
近几年,我国政府也在加快物质上的建设的同时,也加强了精神文明建设。政府先后发出了关于振兴艺术文

化产业、发展创意产业、发展高端服务业等的倡议和扶植政策。但在实施中,效果不及预想的显著。其主要原因与缺乏新的艺术理念有主要关系,原有的、陈旧的,和借用他人的艺术理念显然是不符合发展规律的和无效的。

21 世纪伊始,在世界范围内网络科技、空间科学、新能源技术等都在时刻改变着我们的生活环境、工作性质、思想意识等。人们对自己、对社会、对自然的重新审视和反思,这些种种变化也必然会推动了艺术的发展进程。这些,不禁使我想起了,在 20 世纪初期的现代化进程中涌现的众多艺术流派,特别是其中具有重要意义的立体派艺术。

立体派的重要,不仅在于它是由 20 世纪最伟大的艺术家——毕加索发起的,而且重要的是它提出了一套完整的理论体系,用来指导它的艺术探索和实践,开创了艺术理论体系大于形式技巧

的先河。这比起以往更注重绘画感观语言 and 艺术家个性表达的方式，有了本质性的升级。立体派作为西方现代艺术史上的又一次革命性突破，震撼了这个艺术界。在立体派之后，各种新理论新观念纷纷登场，从此现代派艺术进入了全面繁荣阶段。讲古比今，现在我们也产生一种新的，以当下政治、经

《弹吉他的男人》，布拉克 1913 年

济、科学技术、精神思想等为基础的，具有划时代意义的新艺术。因此，了解并学习立体派在内西方现代派艺术的发展和演化，对于我国创新型艺术文化的发展是有重要意义。

有些人，看了立体派大师的画作后非常感慨，很不了解为什么要将人或物画的面目全非，而且还会给予极高的评价。其实，当观众了解了立体派的艺术理念后，这些都会一目了然。在本书中，我将以通俗、轻松的语句带领您回到那个在西方艺术史中，最为辉煌灿烂的年代。带领您通过真实

Yiyuan xiaocha
艺苑下午茶

的历史事件和艺术大师们逸事趣闻，全面地了解立体派艺术来龙去脉。同时，通过对立体派大师们传世的力作欣赏和分析，使您在休闲惬意之时，提高自己的艺术鉴赏水平。

一、“神奇”的立体派

(一)揭开立体派神奇的面纱

19 世纪末 20 世纪初，在人类社会进入了一个新的高速发展时期，在工业、科学技术、医学、城市面貌等各个领域都取得了划时代的进步，如：1901 年德国科学家伦琴发现了 $\times$ 射线，1902 年美国生物学家萨顿和鲍维里发现染色体中含有基因，1903 年美国莱特兄弟发明飞机，1904 年英国人弗莱明制成电子管，1905 年爱因斯坦发表狭义相对论，1906 年美国费森登发明无线电广播、1907 年美国人贝克兰发明塑料制作法，等等。

这些新技术革命使得整个西方社会发生了翻天覆地的变化，并导致了当时的社会结构、价值观念、思想意识、人与人之间的关系等都发生相应的改变。与此同时，这些新的改变也间接的促使文化艺术领域产生了一场场异彩纷呈的运动（野兽派运动、立体派运动、未来派运动、达达主义运动等等），进而从根本上改变了整个西方艺术的面貌以及其后的

发展轨迹。可以说如果没有 20 世纪初的艺术革命,将不会有我们今天的现代工艺设计、将不会有构成艺术、抽象艺术、装置艺术、行为艺术等现代、后现代艺术的产生,我们的世界也将不会像今天这样绚丽多彩。纵观这场革命的历程,我们不得不提到的是立体派运动在其中所起的关键性的解放思想的作用。

在传统的现实主义绘画中,画家依照看到的客观自然作画,它所表现的只是自然的一个局部和一个片面,随着现代人的现代生活变化,客观与微观,速度与多变,机器对人的制约,这些都要求绘画要表现这多样的复杂性;古希腊柏拉图关于几何美的观点及塞尚的描绘事物结构、永恒性的观点加之非洲黑人雕塑的启迪,这些都导致立体派艺术理念应运而生。

立体派不同于追求逼真效果的传统绘画、追求光感变化的印象派和追求主观宣泄的表现主义等,它所追求的是一种几何形体的美,追求形式的排列组合所产生的美感。立体派艺术理论一反传统的,把存在于三维空间的画面拆分、重构成平面的两维空间的画面。明暗、光线、空气、氛围表现都让位于由直线、曲线所构成的轮廓,以及块面堆积、交错而形成的趣味和情调。多视点观察事物,把从不同的视点的图像和对其的理解,溶汇表现在同一画面上,从而体现出时间的持续性,表现出四维空间的效果。立体派的艺术理念,在某种意义上看与绘制世界地图的过程有一定的共性。绘

制世界地图时,需要我们在不同的视点观测地球,然后将不同的视平面合并体现在一张图之上,当然立体派画家的“多角度合并”过程是艺术的,和充满创意的。

立体派的绘画理念,显然不是建立在视觉经验和感性认识的基础上,而它主要依靠理性观念和思维重构。立体派的这种理念,从艺术发展的角度看,立体派画家的探索起于塞尚的理论和创作实践,他们把塞尚的“要用圆柱体、圆球体,圆锥体来表现自然”这句话当做自己艺术追求的理论基础。而实质上,立体派的产生是 20 世纪初工业文明、机器时代的社会现实在画家思想中的反映的结果。

(二)揭开立体派

在 20 世纪初,一群探索现代派前卫绘画的艺术家们,以非凡的毅力和创新精神获得了举世瞩目的艺术成就。他们对文艺复兴以来的艺术传统进行了全面的挑战,各种艺术运动,艺术风格此起彼伏,各种各样的成功和失败、荣耀和耻辱、梦幻和现实的故事,犹如一首富有韵律变化的叙事诗展现在人们面前,强烈地吸引着我们这个时代的读者。

在这场现代派艺术运动中,表名史册的大师级艺术家纷纷涌现。其中巴勃罗·毕加索无疑是最耀眼的一颗明星。这个精力充沛,充满了永不枯竭的创新欲望的西班牙人,他本身就是西方现代艺术精神的化身。这位大师不仅在《亚威农的少女》一画中用全新的方法表现了绘画的形体,从而开

创了现代派绘画中的重要流派——立体派，促成了西方艺术史上的一个重要转折；为现代派艺术的各个流派开创了驰骋想象的艺术空间。

《小提琴与棋盘》，胡安·格里斯的立体派风格作品

立体派(Cubism)是西方现代艺术史上的一个运动和流派，又译为立方主义。就跟许多美术流派的名词一样，“立体派”这个名词的出现具有偶然性和讽刺意味。毕加索饱受争议的绘画作品《亚威农的少女》受到布拉克的响应。布拉克把他的六幅新作送交 1908 年的秋季沙龙，但全遭到了由马蒂斯、路阿和马尔凯组成的评审委员会的拒绝。马蒂斯在评论布拉克

的作品时说：“那不就是些小立方体吗”。这段评语虽然只能解释立体派创意中一小部分，但布拉克和毕加索不久也习惯了这种说法。同年，评论家沃塞尔在《吉尔布拉斯》杂志上，借用马蒂斯的这一说法，对布拉克展览于卡恩韦勒画廊的作品评论说“布拉克将一切都缩减在立方体之中。”他首先采用了“立体派”这个字眼。后来，作为对毕加索和布拉克所创的画风及画派的指称，立体派(Cubism)的名字便约定俗成了。立体派的主将有毕加索、布拉克、格里斯、莱热等。

立体派是富有理念的艺术流派。如果说它的画面是由小立方块所组成，不如说是由众多“面”所构成。明暗、光线、空

气、氛围表现的趣味让位于由直线、曲线所构成的轮廓、块面堆积与交错的趣味和情调。立体派是一种划时代的绘画风格,它舍弃了欧洲传统中单一视点的手法,而使一件画作中可以呈现出多视点。立体派所产生的效果,并不是取自某个主体在特定时间的单一面貌,它可以让不同时间,空间或各种角度所呈现出来的多样面貌,全部集中在同一个画面上从而表现出时间的持续性。

立体派画家创作绘画作品时,会先将景物的架构分析拆解,然后再将拆解开来的分割片断重新在画面上排列组合。立体派呈现出超越三度空间的视觉感,使画家们得以在平面的画布上,将现实的景象随心所欲地重新设计并加以构成。这样做,显然不是依靠视觉经验和感性认识,而主要依靠理性、观念和思维。立体派在反传统的口号下有浓厚的形式主义倾向。但它在艺术形式上的探索,又给现代工艺美术、装饰美术、建筑美术等注重形式美的实用艺术领域以不小的推动作用。

(三)立体派发展的各个时期

从 1907 年,初次会面的毕加索与布拉克两个人的交谈,到 1908 年,第一次立体派画展在巴黎举行,再到 1914 年一战的爆发使得立体派走向衰弱,立体派一直在不断地发展、革新,纵观整个发展过程可以分为以下几个发展阶段:

(1) 1908 年之前,立体派绘画的起步时期:1907 年,布拉克看到了毕加索创作的巨幅油画《亚威农的少女》,被其震撼吸引,随即二人研究并创立立体派。

(2) 1908—1912 年,“分析立体派”时期:在这个阶段立体派的影响逐渐扩大,其他的画家们开始追随。分析立体派的特点是:对画面的结构进行理性分析,通过对空间与物象的分解与重构,组建一种绘画性的空间及形体结构。

(3) 1912 年—1914 年,立体派运动进入第二阶段,通常称为“综合立体派”:此时在画中色彩起了有力的作用,但形体仍然支离破碎,只是更大和更富于装饰性。画家们新创出一种以实物来拼贴画面图形的艺术手法和语言,进一步加强了画面的肌理变化,并向人们提出了自然与绘画何者是现实,何者是幻觉的问题。立体派虽然是绘画上的风格,但对 20 世纪的雕塑和建筑也产生了深远的影响。

(4) 1914 年之后的立体派运动,由于第一次世界大战的影响,立体派走向衰落。大多数画家都从立体派中分离出来,如俄耳甫斯派、纯粹派等。

1. 立体派绘画的起步时期

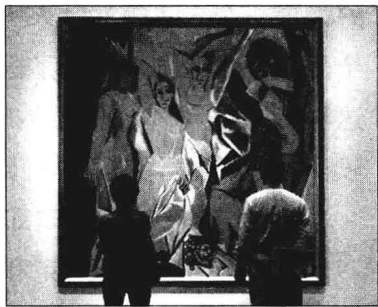
说到立体派的产生,我们不得不提到现代派绘画之父——塞尚。塞尚成熟期的作品总是致力于表现一种主观的“内在结构”,而非对自然的真实再现。塞尚总是将物体进行分解,然后以不同方式进行重新组合,而这正是立体派画家所崇尚的法则。如果说塞尚在作品中阐释自己的理念时

还比较含蓄的话,那么毕加索则是大胆、直截了当地向观众宣告了他的艺术信条,从而为众多的新艺术运动开辟了道路。在这一过程中,古西班牙伊比利亚人的雕塑和非洲黑人艺术的造型,给毕加索的艺术创新提供了有力的支持。

1906年,毕加索结识了马蒂斯,受其影响,他对原始艺术和非洲雕刻产生了极大的兴趣。后来,毕加索在为旅法美国女作家斯坦因画的肖像中,开始探索几何形体的表现和融入原始艺术的粗犷。

塞尚对毕加索的影响无疑是任何前辈大师所无法比拟的。1906年塞尚去世后的作品回顾展,对毕加索产生了决定性的作用。毕加索在次年创作出了划时代的画作《亚威农的少女》,在这幅画中我们可以清楚地看到:毕加索受到原始艺术影响和塞尚对物体进行分解的启发,而发展出了一种新的艺术理论(立体派)。而《亚威农的少女》也被认定为第一幅经典的立体派绘画作品。

此画由画家的朋友们根据巴塞罗那红灯区中妓院云集的亚威农街冠名,这条街正是少年毕加索曾经出没的地方。这幅令人惊讶的作品表现了一个妓院的内景,与当时流行的浴女题材十分近似,但画家大胆的描绘手法,使它具有强悍的

《亚威农的少女》毕加索 1907年
243×233厘米,现藏于美国纽约的现代美术馆