

A B C
of
Art World
艺术世界ABC

MONDRIAN 蒙德里安

安虞 著

一个理想主义者，一个敢于用艺术建构未来生活的抽象主义大师。

MONDRIAN 蒙德里安

安虞 著

一个理想主义者，一个敢于用艺术建构未来生活的抽象主义大师。

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

蒙德里安/安虞著.

北京:中国人民大学出版社,2004

(艺术世界 ABC)

ISBN 7-300-05740-3/J·158

I. 蒙…

II. 安…

III. 蒙德里安(1872~1944)—绘画—艺术评论

IV. J205.563

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 067363 号

艺术世界 ABC

蒙德里安

安虞 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河南第一新华印刷厂

开 本 635×965 毫米 1/20 版 次 2004 年 9 月第 1 版

印 张 7 印 次 2004 年 9 月第 1 次印刷

字 数 44 000 定 价 19.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

在艺术史领域，蒙德里安相对于同时代的那些生活中充斥着闲闻逸事的同行们来说，他的生活显得太平淡乏味了——他没有绯闻，没有婚姻，就连那些名作也不那么激动人心。在当下的各种各样的讨论中，最乐于提起他的那些不好捉摸的作品和观点的人通常是建筑师和设计师们，在艺评家的文章中，蒙德里安总是被赋予“冷抽象”这三个字，然后被匆匆带过。同样作为离经叛道者，比起康定斯基，蒙德里安少了些灵性和热情；比起马列维奇，蒙德里安在个人经历上又略显单薄；就连同时期风格派的凡·杜斯伯格，也是能言善辩，思路宽广。相形之下，蒙德里安看起来只是一个略带怪癖的独身主义者，大多数人不理解他的作品。即便是这样，蒙德里安对当代抽象艺术和建筑设计的影响远远大于和他同时期的很多艺术家，他的大量著作和笔记呈现了另外一个蒙德里安——一个理想主义者，一个敢于用艺术建构未来生活的人。其实很少有艺术家敢像他一样走得那么远。1916年到1917年间，蒙德里安刚刚开始摆脱立体主义迈入新的空间关系时，一位画家在他的工作室看了他的新作之后大为惊慌地写道：“‘一切的一切’，自然被可悲地打入地狱，我几乎看不到任何物质世界的踪影。”

蒙德里安视绘画为实现某种目的的手段，而不是某种目的本身。对于他来说，这种观点导致了包含着整个现实的创作活动，而他的加尔文主义的观点决心保护这种艺术——“神一般的”东西不受感官欲望的亵渎。而这一点也促使蒙德里安蔑视一件艺术品满足审美的功能，怀疑那个感觉和本能的世界。他甚至宣称宗教和艺术是等价的。这些大量形而上的论述在他的著述中尽显无遗。蒙德里安打破了我们认为

理所应当的现象：绘画虽然总在平面上进行，但这个基本事实为画家们所强调却非常少见，一旦描绘成分出现，就会有某些体积和深度的暗示。所以像蒙德里安这样真诚地献身于二维空间创作的画家是十分罕见的，至于那些如棋盘似的作品，也是难以理解的。蒙德里安对每一个长度都通过绘画中习惯性的透视效果去摆脱我们眼睛已习惯的深度的影响，每一条倾斜的线对他来说都自然地涉及了透视原理。在蒙德里安那里，空间在平面中是自我独立的，虽然在他后期的绘画作品中物质性的厚度也是一个重要因素，但你仍然看见了横和竖的集合交叠着并在支撑框架的厚度上继续延伸。

目 录

序言	1
艺术生涯	1
清教徒式的童年 (1872—1892)	1
求学之路 (1892—1907)	7
外来因素 (1907—1912)	15
初识巴黎 (1912—1914)	26
罗伦的风格派和新造型主义 (1914—1919)	35
第二巴黎时期 (1919—1938)	47
伦敦和纽约 (1938—1944)	67
名作赏析	79

清教徒式的童年（1872—1892）

蒙德里安的家乡是阿默尔弗特（Amersfoort），它位于荷兰中部，是个普通的尼德兰小城。父亲是彼埃·康奈尔斯·蒙德里安（Pieter Cornelis Mondriaan, 1839—1915），母亲名叫乔安娜·克里斯蒂娜，他们都是虔诚的加尔文教派信徒，于1869年在海牙结婚。同年，彼埃·康奈尔斯·蒙德里安被任命为阿默尔弗特地区第一个新教小学的校长，夫妇

蒙德里安

蒙德里安的家

1885 年摄

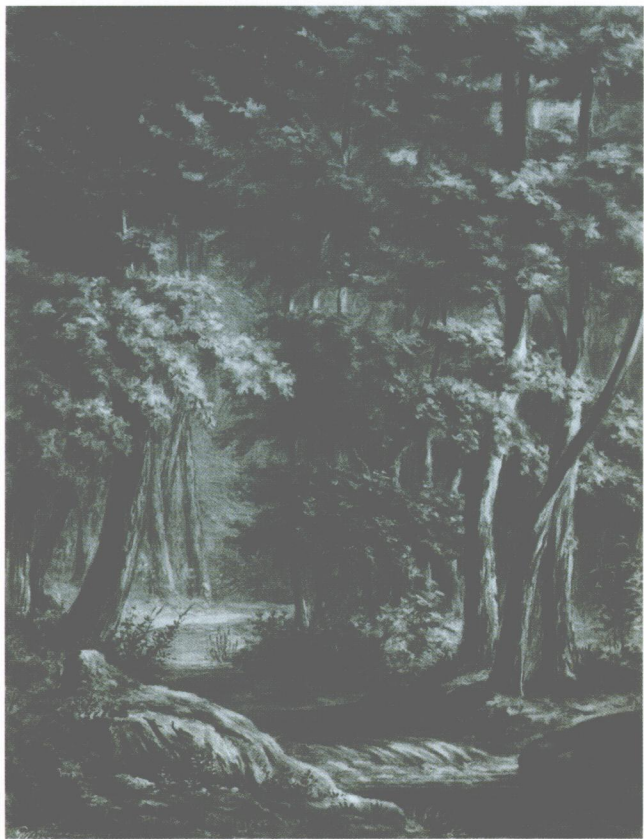
俩就迁居到那里。1872年3月7日，他们的长子彼埃·蒙德里安出生了，他在荷兰新教的教堂受洗，这通常意味着他在成长中会被施以清教徒式的严格教育。蒙德里安是家里的长子，他有一个姐姐和三个弟弟。父亲在工作之余，还常作一些关于历史和《圣经》故事的版画，来宣传新教教义。在那时这样的家庭里，这些作品对于一个孩子来说无疑是最有趣的东西，我们有理由相信这直接给了小蒙德里安艺术上的启蒙。

1880年，也就是在蒙德里安8岁那年，他们全家搬到了荷兰与德国边界的温特苏黎捷克(Wintenswijk)，他的父亲被任命为这里的一所国立新教学校的校长。蒙德里安就在父亲的学校里完成了八年的学业，并经常协助父亲制作那些具有宗教色彩的平印版画。父母对孩子的管教有些过于严厉，这对蒙德里安以后的性格有很大影响。他在成长中渐渐学会了那些自我约束、诚实朴素的清教徒式的生活作风，这种传统的性格与他未来的职业——艺术家——普通人观念中行为张扬怪异的人有些格格不入。蒙德里安的做法更像是一位牧师而非画家，这也是很多人对他着迷的原因之一。

蒙德里安少年时期的创作只有很少被保留下来，那只是些普通的宗教画和风景画，这并不表示蒙德里安没有创作

的天赋。虽然这段时期欧洲大陆的现代艺术运动异常活跃，巴黎已经进入了后印象主义时期，塞尚开始了对圣维克多山结构的分析，诗人让·莫雷阿斯1886年在《费加罗报》发表了象征主义宣言。但在荷兰，17世纪的几位大师之后，除了文森特·凡·高——这个生前被认为是疯子而且没有任何名气的后印象派大师，荷兰本土的画坛一片寂静。正在盛行的是被称为“海牙画派”的写实主义——一种很老套的风格，来源于几乎一个世纪以前的法国巴比松画派，但它似乎在荷兰很有市场。当然，他们也采纳了新鲜的东西——印象派的某些创作方法，但作品看起来更像是荷兰17—18世纪的传统风俗画，富有民族气息，具有不变的景物和主题。在这个相对闭塞的北欧国家，人们还对维米尔画笔下的田园风光念念不忘。

另外，蒙德里安的叔叔福里茨·蒙德里安（Frits

有小河的森林
木炭、蜡笔画
60.3cm ×
45.5cm
1888年
海牙市立
美术馆

红色孤挺花

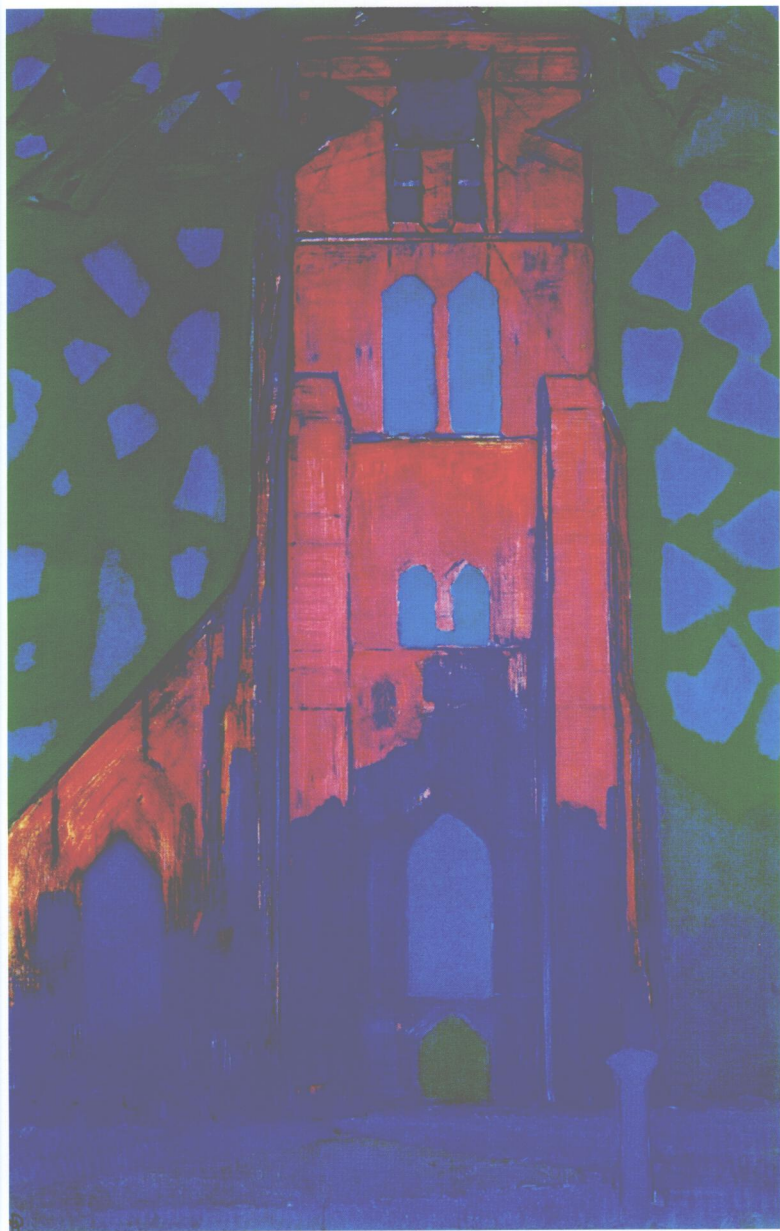

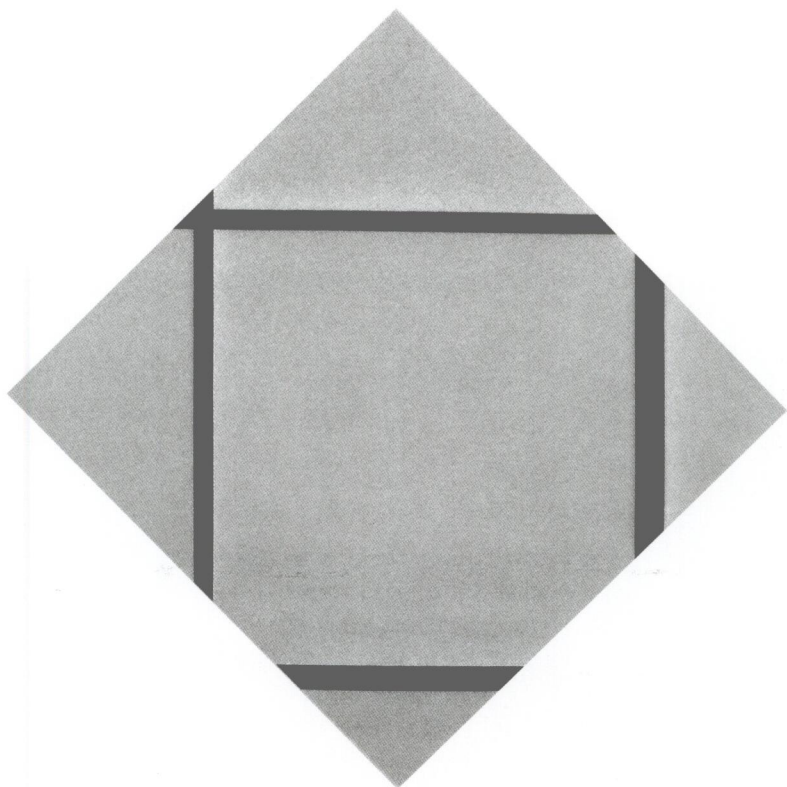
Mondriaan) 也对他产生了很大的影响。他的叔叔是位职业艺术家，在海牙的一所学校教授风景画，是威廉·马瑞斯 (Willem Maris) 的学生，马瑞斯是海牙画派的忠实追随者，他们都热中于风景画创作。福里茨常常来到温特苏黎捷克看望蒙德里安一家，在他的影响下，蒙德里安开始经常在家附近的地区写生。

家庭的习惯让蒙德里安理所当然地将画家作为自己的志向。1886年，蒙德里安14岁时，他开始准备小学绘画教师的资格考试，这是他的必经之路。因为那种家庭不允许孩子随便选择自己的终身职业，但叔叔是一个很好的范例——绘画教师的收入比较稳定，这样不至于冒险。他很传统，和大多数人一样追随海牙画派的风格。所以蒙德里安此时的作品

颇有些浪漫抒情的意味。蒙德里安的素描小品很多都画得十分精彩，作于1888年的《有小河的森林》是一幅传统意义上的好作品，主要表现的是清晨森林中光线的质感，画面结构比例十分准确，透视关系把握得也很好，清晨时分宁静的氛围、空气在高大的树木和小溪周围浮动的感觉也被描绘了

坦堡的教堂

绘画一号 出来。这全然不像一个 16 岁孩子的作品。

1889 年，蒙德里安 17 岁时，他拿到了小学绘画教师资格证书 (Acte Teken en L.O.)，并开始为中学绘画教师的考试作准备，他得到了一位退休绘画教师（名为 Jan Braet von Ueberfeldt, 1807—1894）的帮助。第二年，他送交了两幅作品参加在海牙举行的名为“生活的主人”的展览。1892 年，他刚刚 20 岁就拿到了中学绘画教师资格证书 (Acte Teken en M.O.)，并且争取到了荷兰皇家艺术奖学金。

求学之路 (1892—1907)

1892年秋天，蒙德里安来到阿姆斯特丹，进入了国立艺术学院（the State Academy of Art）就读。当时的国立艺术学院由奥古斯都（August Allebe）主持，他是当时荷兰最有名的欧洲传统学院派画家，所以国立艺术学院还继续走着上个世纪的传统路线。学院对学生要求很严格，写实的画风来源于对透视的精准把握以及培养运用色彩与构图的能力。在教授技法的同时，文化课也被认为是不可或缺的，学生的课表中有很多美学与艺术史的课程。蒙德里安的求学道路正像他同时期的那些奇才的求学道路一样，传统学院式的学习让他们练就了良好的写实功底，而艺术大环境的巨变、个人的才华又让他们完全背离了所受的教育。

在阿姆斯特丹求学期间，蒙德里安还曾断断续续地有当传教士的想法。第一年他在当地的一家长老会教堂利用业余时间学习宗教课程，当然更多参与的是与艺术相关的活动。他参加了很多艺术团体与活动。蒙德里安加入了乌得勒支（Utrecht）的“爱艺社”（the Society of Art Lovers）以及阿姆斯特丹的另外几个艺术家协会，并把自己的静物画送去参加这些协会举办的展览。1893年他进入了学院的高级班并在“爱艺社”第一次公开展览了他的作品，在此之后的十六年中，他每年都送交自己的

蒙德里安
1892年摄

晒衣的农家
油画
31.5cm ×
37.5cm
1895 年
海牙市立
美术馆

画作在这里展出。

1894年到1896年，他一直在学校修夜间课程。1895年蒙德里安搬到了Ruysdaelkade，正式成了一名职业画家。为了维持生计，他为别人画肖像，临摹大师的作品，设计藏书票，甚至还画微生物图谱。他在完成夜间课程之后继续在学校进修铜版画的课程。从此以后，如同他的家人所担心的那样，职业画家的收入非常不稳定，蒙德里安开始不断地更换居所。到了1897年，他又搬到了阿姆斯特丹南边的一个叫Ringdijk的地方，但是当年12月的大地震让他又不得不回到了市内。他开始在另一个艺术家协会参加定期的展览，一直持续到1910年。但是他去英国学习的申请遭到了拒绝。

1898年，蒙德里安开始争取当年赶赴罗马学习的奖学金，但因为人体素描这一科不及格而没有通过入围考试。于是蒙德里安开始找一份正式的工作，他在 Enschede 当了一段时间的绘画教师，然后又搬到 Albert Cuypstraat，这时他开始尝试绘制一些大型作品，为阿姆斯特丹的一个英国国教教堂的讲道坛制作了四幅装饰画。第二年蒙德里安在 Keizersgracht 为一个医生的住宅绘制具有象征意义的天顶画。

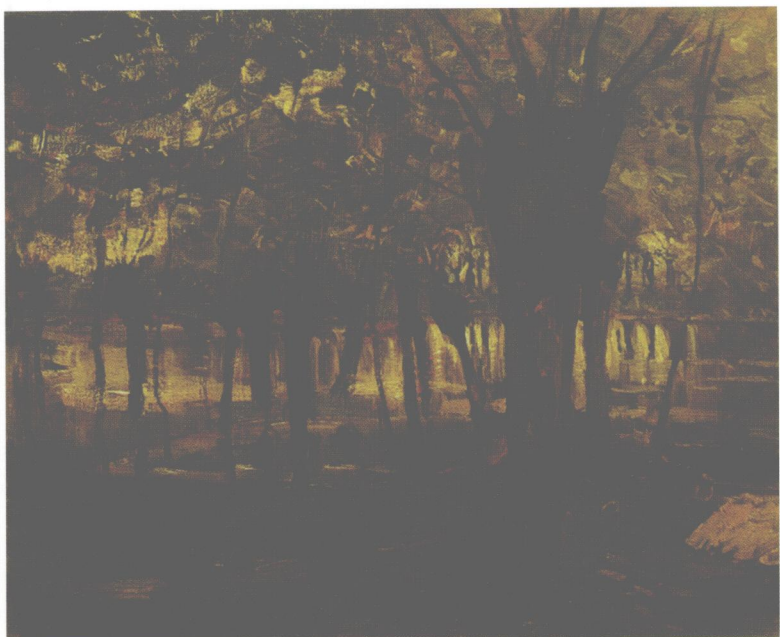

自1900年起蒙德里安的创作开始多了起来。在接下来的近十年间，他常和几位画家一起到莱茵河畔写生，这其中有他的好朋友西蒙·马瑞斯（Simon Maris）。莱茵河周边的景物成为他专注的对象。他这时的画风仍带有海牙画派的影子，但也更明显地受到了印象派的影响，他的笔触开始变得肆意挥扬。莱茵河上的倒影让他着迷，对倒影中的光色的把握也往往变成作品的亮点，像是莫奈晚年的巨作《睡莲》。蒙德里安慢慢培养了新的关注点，他自己的风景画风格逐渐被建构起来。这时的蒙德里安已经具备了跻身于荷兰一流画家的专业素质，只差机会的降临。

村庄景色
布面油画
31cm × 38.5cm
1898年
海牙市立
美术馆

卡夫附近的
水道
布面油画
23.5cm ×
37.5cm
1901—1902年
海牙市立
美术馆

莱茵河畔

布面油画

54cm × 63cm

1902—1904年

海牙市立

美术馆

这时他又认识了一个学习森林学名叫瑞尔（Albert van den Briel, 1881—1971）的学生，蒙德里安去巴黎之前一直和他关系很好。1901年，他和家人一起搬到了Arnhem，他在这里找到了一份私人教师的工作。经济上稍微宽裕之后，他和西蒙·马瑞斯一起去西班牙旅行。

在蒙德里安1902—1904年间创作的《莱茵河畔》中，他使用了当时喜爱的构图方式——透过树林描绘岸边和水面上的景色。这是一幅看起来非常潦草的作品。画家放弃了1900年以前对景色气氛的刻画，画面不再具有温柔朦胧的感觉，取而代之的是略微狂野的笔触和看似十分漫不经心的构图——这是一种端倪——在形式上突破海牙画派浪漫情绪的开始。

1903年蒙德里安又与他的兄弟路易斯和卡尔一起搬到阿姆斯特丹的Watergraafsmeer。后来又和瑞尔一起在Brabant的Nistelrode停留了一段时间。这一年，蒙德里安31岁，他的作品《静物》（Still Life）在艺术家画会上获奖。在这个奖的激励下，蒙德里安更加努力地绘画创作。接下来的一年，蒙德里安在乌登（Uden）的乡村定居，并且闭门谢客，专心作画，度过了一段时间的安静平和的生活。

瑞尔是这里的林业工作人员,当地人的淳朴和虔诚给蒙德里安留下了深刻的印象。不久,他加入了圣卢卡斯艺术委员会(the artists society St. Lucas),负责管理图书和档案,并且一直工作到1907年。

大约在同一时期,后印象派的三杰开始颠覆巴黎的神经。1903年,蒙克、塞尚、凡·高等人的作品就已经在柏林展出过,影响特别大。1904年,巴黎举办了一次塞尚作品的大型展览,这个隐居者的独自探索极大地鼓舞了年轻画家对新思想的尝试。与此同时,凡·高和高更的作品再次展出了。这在第一时间对蒙德里安好像没什么影响,荷兰的闭塞让蒙德里安大器晚成,在他的而立之年,风景画几乎是他创作的惟一题材。

有石膏像的
静物

油画

73.5cm ×

61.5cm

1902年

佛罗伦萨市立
美术馆

