

世界名画家全集

蒙德里安

几何抽象派大师

何政广 主编
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

几何抽象派大师

蒙德里安

P. MONDRIAN

何政广 ● 主编

河北教育出版社

冀图登字 03 — 98 — 001

世界名画家全集

蒙德里安 P. Mondrian

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号)

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 7.75

版 次 1998 年 7 月第 1 版

2003 年 1 月第 2 次印刷

印 数 4,001—8,000

书 号 ISBN7-5434-3152-1/J·84

定 价 48.00 元(平装)78.00 元(精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

序 言

何政广

荷兰美术史上的三大画家，是17世纪的林布兰特，19世纪的梵高，20世纪的蒙德里安。但是在蒙德里安去世的1944年，他的出生地仅有少数人了解他的艺术，荷兰的美术馆仅有十二件蒙德里安的作品，其中两件是购入的，十件则是捐赠的。不过随着蒙德里安的艺术地位后来逐渐受到重视——他被誉为20世纪少数拥有重要地位的画家之一，荷兰的美术馆也开始重金购藏他的画作，海牙市立美术馆目前就收藏有他的油画与素描达二百五十幅之多。近年来世界各地重要美术馆先后举办有关蒙德里安的回顾展，追索他艺术进展的脚步，更加肯定他的重要性与其作品的价值。

蒙德里安(Piet Mondrian 1872~1944年)出生在荷兰的阿姆斯特丹，曾在海牙、鹿特丹、罗伦、巴黎和伦敦等十多处地方居住作画，晚年移居纽约，大幅度扩展创作领域，对建筑、工艺和设计产生很大影响。蒙德里安是几何抽象画派的先驱，与德士堡等组织“风格派”，提倡自己的艺术“新造型主义”。认为艺术应根本脱离自然的外在形式，以表现抽象精神为目的，追求人与神统一的绝对境界，亦即今日我们熟知的“纯粹抽象”。蒙德里安早年画过写实的人物和风景，后来逐渐把树木的形态简化成水平与垂直线的纯粹抽象构成，从内省的深刻观感与洞察里，创造普遍的现象秩序与均衡之美。他崇拜直线美，主张透过直角可以静观万物内部的安宁。

为了主编本书，1996年10月我专程到荷兰阿姆斯特丹、海牙和奥杜罗等地的美术馆搜集资料，沿途我从车窗眺望荷兰低地的地平线与运河、道路直角交会的形状，还有行道树和地平线上的草原村景。光影闪动的景象，非常类似新造型主义感觉，而这种视觉上的联想，更可体会出蒙德里安所主张的“住居——街道——都市”调和统一的构想，以及其艺术作品企图表达的精神。一如他最后杰作《百老汇爵士乐》(1943年，纽约现代美术馆藏)，把他在纽约百老汇街的生活和他对爵士乐的感觉，谱成完美的音律，色面域与色带的构成，确属生命力造型的真正表现。

序 言

何政广

荷兰美术史上的三大画家，是 17 世纪的林布兰特，19 世纪的梵高，20 世纪的蒙德里安。但是在蒙德里安去世的 1944 年，他的出生地仅有少数人了解他的艺术，荷兰的美术馆仅有十二件蒙德里安的作品，其中两件是购入的，十件则是捐赠的。不过随着蒙德里安的艺术地位后来逐渐受到重视——他被誉为 20 世纪少数拥有重要地位的画家之一，荷兰的美术馆也开始重金购藏他的画作，海牙市立美术馆目前就收藏有他的油画与素描达二百五十幅之多。近年来世界各地重要美术馆先后举办有关蒙德里安的回顾展，追索他艺术进展的脚步，更加肯定他的重要性与作品的价值。

蒙德里安(Piet Mondrian 1872~1944 年)出生在荷兰的阿姆斯特丹，曾在海牙、鹿特丹、罗伦、巴黎和伦敦等十多处地方居住作画，晚年移居纽约，大幅度扩展创作领域，对建筑、工艺和设计产生很大影响。蒙德里安是几何抽象画派的先驱，与德士堡等组织“风格派”，提倡自己的艺术“新造型主义”。认为艺术应根本脱离自然的外在形式，以表现抽象精神为目的，追求人与神统一的绝对境界，亦即今日我们熟知的“纯粹抽象”。蒙德里安早年画过写实的人物和风景，后来逐渐把树木的形态简化成水平与垂直线的纯粹抽象构成，从内省的深刻观感与洞察里，创造普遍的现象秩序与均衡之美。他崇拜直线美，主张透过直角可以静观万物内部的安宁。

为了主编本书，1996 年 10 月我专程到荷兰阿姆斯特丹、海牙和奥杜罗等地的美术馆搜集资料，沿途我从车窗眺望荷兰低地的地平线与运河、道路直角交会的形状，还有行道树和地平线上的草原村景。光影闪动的景象，非常类似新造型主义感觉，而这种视觉上的联想，更可体会出蒙德里安所主张的“住居——街道——都市”调和统一的构想，以及其艺术作品企图表达的精神。一如他最后杰作《百老汇爵士乐》(1943 年，纽约现代美术馆藏)，把他在纽约百老汇街的生活和他对爵士乐的感觉，谱成完美的音律，色面域与色带的构成，确属生命力造型的真正表现。

关于本书

20世纪几何抽象艺术大师蒙德里安，
是荷兰三大画家之一。在经历了荷兰画派、

印象主义及表现主义的洗礼后，

于1917年创立风格派，

发展出他独特的构图理念，

将绘画的基本元素，结合几何图形的排列，

建立起独树一帜的新造型主义艺术。

在蒙德里安的几何画作中，

多变的自然景象被带领到有限的

造型表现中，

使直线与颜色组合成大小不同的方格，

产生富有节奏的画面。单纯的造型结构，

诠释出主题的活力与律动，

引导我们突破旧有形象的桎梏，

释放我们的视觉，去发现生活真实的本质。

本书对蒙德里安的艺术历程及新造型主义

的绘画理念，加以分析和说明。

深入浅出的文字配合蒙德里安的精彩画作，

引导读者共享那以绘画为主导的新世界观，

体会蒙德里安如何在自然与精神、

物质与意识间寻求平衡，

架构自由解放的乌托邦。

世界名画家全集

米勒 康丁斯基
柯罗 马蒂斯
德加 蒙德里安
塞尚 杜菲
莫奈 毕加索
雷诺阿 勃拉克
列宾 莫迪利阿尼
卢梭 夏加尔
高更 米罗
梵高 达利
蒙克 怀斯

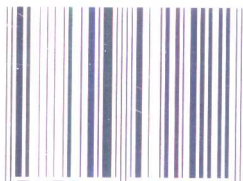
责任编辑

刘 辉
张志伟 张子康
王亚民 赵中伟

装帧设计

张志伟

ISBN 7-5434-3152-1

9 787543 431522 >

目 录

蒙德里安的艺术生涯	2
立下画家的终生志向	4
揭开画家生涯的序幕	8
立体派风格的转移与延宕	29
风格派与新造型主义的诞生	37
蒙德里安的新造型主义	58
晦暗的过渡时期	68
新造型主义艺术的发展巅峰	77

蒙德里安的艺术精神与绘画成就·····	92
蒙德里安绘画生涯的分期风格与 画作 ·····	107
色块与线条的奇妙组合 ·····	121
水晶般透明的画室 ·····	162
蒙德里安的素描·版画作品欣赏 ·····	208
蒙德里安年谱 ·····	223

蒙德里安的艺术生涯

“如果我们不能释放我们自己，
我们可以释放我们的视觉。”

——蒙德里安 1942 年

20 世纪几何抽象艺术大师——皮特·蒙德里安(Piet Mondrian 1872~1944 年)由绘画的基本元素，结合了几何图形的排列，建立其独树一帜的新造型主义艺术。

新造型主义以垂直和水平线的交错构成了富有节奏感的画面，并以原色的方形相配，使形式与色彩达到最单纯的境界。在蒙德里安的视觉世界里，惟有此种抽象的几何形式才能表现自然本身，让观者看到真实的本质，这就是造型艺术的责任。而这个责任的实践引领我们释放我们的视觉，发现真实的本质，透过视觉上所显示出来的力量来净化人类心灵和启迪人性，进而去追求人类和谐的生活，除去社会中不平等的悲剧。这是蒙德里安艺术的崇高目标。

在蒙德里安的笔下，多变的自然景象被带领到有限制的造型表现中。这种方式乍看之下似乎很呆板，然而个中的变

黄昏 1890年 油画 26.7×43.2cm 纽约私人藏

化却无穷无尽。直线与颜色组合成大大小小不同的方格产生富有音乐性的画面。这代表了垂直与水平之间、张力与和谐之间、正负和阴阳之间所领略出来的宇宙基本特质，并借着新造型主义的原则去建立未来人类的新艺术与新世界。

基于这个理想，蒙德里安选择了画家与艺术家为其终生的职业。他的绘画生涯从起初的传统写实，经历过了立体派和新造型主义，到最后形成大放异彩的明亮画风，都是他经受了困厄孤独、颠沛流离，但却镇静耐心、毫不妥协地勇往直前的结果。他以毕生永远精进的精神开辟了崭新的艺术之途。

蒙德里安从经验中所创造的当代艺术，为我们架构了现代与未来的桥梁，他的绘画艺术乃是人类性灵通向和谐世界的一道曙光。

晒衣的农家 1895年 油画 31.5×37.5cm 海牙市立美术馆藏

立下画家的终生志向

1872年3月7日，皮特·蒙德里安出生于荷兰中部阿默尔弗特(Amersfoort)的一个清教徒家庭，为家中长男。父亲皮尔特·康乃尔斯·蒙德里安(Pieter Cornelis Mondriaan, 1839~1915年)是一位虔诚的卡尔文教派信徒，并与宗教改革家库柏(Abramham Kuypers)往来频繁。他也是当地的一位小学校长，而且是一个有天分的业余艺术家。他的父亲对于艺术的热衷与创作，直接地给了蒙德里安在艺术上的启蒙，而

有水道的风景 1895年 水彩画 画纸 49×66cm 海牙市立美术馆藏

信仰的背景与良好的家庭教育使蒙德里安的艺术升华，并追求绝对的观察和纯粹的思考。

1880年蒙德里安八岁时，他们全家搬到了荷、德边界的温特苏黎捷克(Wintenswijk)，皮尔特被派任为当地一所基督教学校校长，蒙德里安在此地完成了他的学业，并立下日后成为画家的终生志向。然而其家人认为如此的决定过于冒险，因为画家是一个较不稳定的职业，于是坚持蒙德里安必须先取得绘画教师资格，做为生活的后援。自此他开始努力地准备此项资格考试，并得到父亲与叔父福尔兹(Frits Mon-

池畔 1897~1898 年

水彩画 画纸

64×47cm

海牙市立美术馆藏

driaan, 1853~1932 年)的协助。福尔兹是一位专业的艺术家，是威廉·马瑞斯(Willem Maris)的学生，也是海牙画派(Hauge School)的追随者。

1889 年，蒙德里安顺利地取得小学绘画教师证书(Acte Tekenen L.O.)，他正值十七岁；三年后又拿到中学绘画教师资格(Acte Tekenen M.O.)。现在他已达到了家人的要求，开始步向艺术之门。首先他在邻村的魏伯弗尔特

耕作 1898年 水彩画 画纸 54.5×78.7cm 海牙市立美术馆藏

图 3-3-3

(Ueberfeldt)门下修课，他是一位相当年老而且非常传统的画家。这时候的荷兰正盛行 19 世纪末海牙画派的写实主义之风，而此画派乃承袭于法国的巴比松(以米勒为代表)路线，所以蒙德里安此时的作品也自叔父那儿得到了写实浪漫风格的真传。例如他在十八岁时绘作的《黄昏》，将傍晚黄昏的天际表现得栩栩如生，画面充满一天即将结束的田园意境。这幅画对蒙德里安来说尚未显露这位天才画家的真正才华，但却是一个绘画描写技巧的考验。

此刻的蒙德里安感到他必须远离家乡，为自己深入的学习选择一个最好的学校。1892 年秋天，他来到了阿姆斯特丹，进入了由奥古斯都(August Allebe)所主持的国立艺术学

莱茵河畔之树 1898年 油画 画布 25×32cm 海牙市立美术馆藏

院(The National Academy of Art)就读，开始了他学院派的正式训练以及绘画生涯的第一个时期。

揭开画家生涯的序幕

奥古斯都在绘画教学上维持着高水准的品质与要求，他坚持细腻的观察，必须忠于所见，并培养新一代艺术家具备旧画派的渊博知识，与古代经典作品中的色彩与构图技巧。蒙德里安便在此时练就了良好的写实功力。求学期间，他加入了乌特列支(Utrecht)的“爱艺社”(Kunstliefde Society)，1893年在此第一次公开地展览了他的作品。翌年他开