

| 艺术 · Arts

Guillaume Apollinaire

Apollinaire Chroniques Sur l'art

[法] 阿波利奈尔 著 李玉民 译

阿波利奈尔
论艺术

世纪出版集团 上海人民出版社

J205.565/7

2008

Apollinaire Chroniques

Sur l'art

阿波利奈尔 论艺术

[法] 阿波利奈尔 著

Apollinaire

李玉民 译

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

阿波利奈尔论艺术 (法) 阿波利奈尔 (Apollinaire)
著; 李玉民译. — 上海: 上海人民出版社, 2007
(文景人文·艺术)
ISBN 978-7-208-07637-2

I. 阿… II. ①阿…②李… III. 阿波利奈尔, G (1880—
1918) — 绘画—艺术评论 IV. J205.565

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 199329 号

责任编辑 王志钧
特约编辑 蔡荣建
装帧设计 陆智昌
策划统筹

楚小文化

世纪文景

阿波利奈尔论艺术
[法] 让-阿波利奈尔 著
李玉民 译

出版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
出品 世纪出版股份有限公司 北京世纪文景文化传播有限公司
(100027 北京朝阳区幸福一村甲 55 号 4 层)
发行 世纪出版股份有限公司发行中心
印刷 山东新华印刷厂临沂厂
开本 635×965 毫米 1/16
印张 26.5
插页 2
字数 308,000
版次 2008 年 1 月第 1 版
印次 2008 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-208-07637-2 I·496
定价 38.00 元

目 录

阿波利奈尔，创新派的旗手..... 1

美学沉思录

——论立体派画家

论绘画..... 9

新画家..... 25

附录..... 60

艺术散论

柏林的佩加蒙博物馆..... 65

法德问题..... 67

杜塞尔多夫的展览会..... 69

纽伦堡日耳曼国家博物馆..... 71

贗品..... 76

毕加索，画家和素描画家..... 81

电影..... 83

贝恩海姆—瓦格拉姆.....	85
秋季美展〔一〕(1907)	87
秋季美展〔二〕(1907)	99
莫里斯·德·弗拉曼克事件.....	105
亨利·马蒂斯.....	108
大奖章：一头野兽.....	112
独立画家美术展览会(1908)	114
乔治·布拉克.....	122
秋季美展(1909)	125
论博物馆.....	132
弗拉迪斯拉夫·格朗佐夫.....	135
塞尚画展.....	138
夏尔·拉科斯特画展.....	140
路易丝·布雷斯洛色粉画和门头饰板展.....	141
马尔桑馆装饰艺术展.....	143
博纳尔画展.....	145
夏尔·盖兰画展.....	147
莫里斯·德·弗拉曼克画展.....	149
当心绘画!	
独立艺术家美展：六千幅画展出.....	151
奥东·弗里茨画展.....	158
美展总览.....	160
法兰西永葆快活.....	162
高更画展.....	164
邦雅曼·拉比埃水彩画展.....	166
关于邦雅曼·拉比埃的讲座.....	168

马奈画展.....	170
理查德·兰夫特的雕刻作品.....	172
塞尚的人物画在伏拉尔画廊.....	174
秋季美展（1910）.....	176
马塞尔·勒努瓦.....	178
俄罗斯画家。施泰因海尔案件真相.....	179
亨利-埃德蒙·克罗斯画展.....	182
拉蒙·皮绍画展.....	183
安德烈·洛特的绘画.....	185
格朗佐夫的绘画.....	187
奥迪龙·雷东.....	189
乔治·德瓦利埃尔.....	191
独立画家美展（1911）.....	192
安格尔画展.....	196
让·皮伊画展.....	200
里昂画家约瑟夫·特雷伍画展.....	201
阿道尔夫·维莱特讽喻画展.....	202
《绘画的近年状态》.....	205
英国色粉画.....	207
巴加泰勒的假画.....	210
前言.....	214
小展览官戈布兰挂毯展.....	216
布卢瓦有屋顶的公墓.....	218
《大师的绘画》.....	220
《蒙娜丽莎》失窃.....	224
亨利·德·格鲁.....	226

秋季美展 (1911)	228
巴黎通讯.....	231
从米开朗琪罗到毕加索.....	235
消防派画家、瓦洛东和勒杜瓦尼埃·卢梭.....	238
意大利未来主义画家.....	244
未来主义艺术家.....	247
回答一份关于立体主义的调查问卷.....	252
装饰艺术和女性绘画.....	253
装饰艺术的复兴.....	257
玛利亚·洛朗辛、罗贝尔·德洛奈画展.....	259
新倾向和个性艺术家.....	261
卡尔波和里卡尔作品展.....	266
克劳德·莫奈.....	268
古斯塔夫·格沃德基画展.....	269
青年画家们, 不必气馁.....	271
未来主义.....	273
现实、纯绘画.....	275
未来主义并非无足轻重.....	278
现代绘画.....	280
弗朗索瓦·吕德.....	286
今天的雕刻.....	291
“巴黎今天……”	297
“我相信未来……”	299
法国艺术家美展.....	302
美的形象.....	304
未来主义画家和雕刻家波丘尼.....	308

勃艮第雕刻.....	310
罗马奖（绘画）比赛.....	311
关于吕德的讲座.....	313
G. 德·希里科.....	318
秋季美展〔一〕（1913）.....	320
秋季美展〔二〕（1913）.....	324
独立艺术家美展（1914）.....	331
亚历山大·阿尔西品科作品展目录前言.....	334
亚历山大·阿尔西品科.....	340
罗杰·德·拉弗雷纳伊画展.....	342
阿特尔画展：《墨西哥的高山》.....	344
诗人的批评.....	347
柯罗语录.....	351
威尼斯和蓝色海岸.....	353
一篇奇特的前言.....	356
德·皮奈利先生.....	359
修拉的炭精笔.....	361
菲尔南·莱热的一场讲座.....	364
十三幅画.....	366
艺术与医学.....	368
会变得罕见的一幅版画.....	370
罗丹和奥雷尔.....	372
在加利拉博物馆.....	374
修拉的一封信.....	375
兰波的绘画.....	378
艺术之页.....	380

安德烈·德兰.....	385
法国艺术大放异彩.....	388
艺术和战争.....	390
《献艺》.....	392
立体主义和《献艺》.....	395
关于立体主义和未来主义.....	399
既然有人告诉你们.....	401
马蒂斯、毕加索画展目录前言.....	403
巴勃罗·毕加索的言论.....	405
阿波利奈尔生平和创作年表.....	409

阿波利奈尔，创新派的旗手

李玉民

世界进入20世纪，萌发新思想、具有新精神的文艺青年，诗人如桑德拉尔，画家如毕加索等，似乎不约而同，从四面八方集中到巴黎来。一时间，文学艺术领域流派纷呈，创新运动空前活跃，十数年间，便涌现出野兽派、立体主义、未来主义、一致主义、俄耳甫斯主义、戏剧主义、超现实主义、达达主义等等，是任何历史时期都无法比拟的。

新世纪伊始，阿波利奈尔就同一批青年诗人和画家意气相投，交往密切。当时他们尚无名气，但大多才华横溢，在文学艺术上锐意创新，突破传统，开辟文学艺术的新途径，世称先锋派。阿波利奈尔以其敏锐的目光和广博的识见，大量撰文，宣扬立体派、未来派等新事物，文笔犀利，惊世骇俗，给人以耳目一新之感。他主持过多家报纸杂志的艺术评论专栏，发表的艺术批评文章数量之多、观点之新颖、传播之广泛、影响之巨大，也是他那时代无与伦比的。可以毫不夸张地说，当时的年轻画家、雕刻家，包括毕加索、马蒂斯等数十位艺术家，都是由他大力推荐给公众的。正因为如此，阿波利奈尔很快就成为先锋派的旗手和理论家。

在新型艺术家刚刚崛起的时候，占据艺术圣坛的还一直是尊贵的、冷漠而了无生气的学院派，百年老字号的“消防派画家”。阿波

利奈尔说他们“标榜师法生命，其实仅仅师法死亡”，学院派往往就意味“艺术的冬眠”，“艺术的死亡”。19世纪和20世纪之交，艺术恰恰处于这种冬眠状态，一批有才华的青年画家，诸如毕加索、德兰、德洛奈、布拉克等，以前所未有的大无畏精神，提出了美本身的问题，仅用少许几年的探索，就汇成一股潮流，掀起一场势不可挡的艺术创新运动，要按照全新的表现方式，创造出这个时代最有力、最生动而又最典型的艺术作品。

这股潮流从野兽派到立体主义，这两种艺术运动相交替，汇聚而成。从一开始，阿波利奈尔就站到这场运动的潮头浪尖，他是头一个充分认识这场艺术运动的伟大意义的人：他说如果没有大胆创新足令公众惊讶，也让学院派咬牙切齿的先锋画派来拯救伟大艺术，那么绘画这种大艺术，今天就势必沦为小艺术了。阿波利奈尔在这一时期所发表的艺术评论文章，无论数量上还是理论高度上，都是首屈一指、无人能及的。正是在他的推动下，1911年法国独立艺术家美术作品展览会，41个展位全由立体主义画家定下；同年又首次出国，移到布鲁塞尔展出。他在美术展目录前言中，以参展的艺术家的名义，正式使用了“立体主义”和“立体主义画家”的名称。立体主义也成为20世纪成就最大、影响最大的艺术流派，延续着伟大的艺术。

阿波利奈尔于1913年出版《美学沉思录》，完成了立体主义的理论建树。毕加索尊称他为“立体主义的教皇”，而《美学沉思录》也被视为立体主义的圣经。

除了《美学沉思录》，阿波利奈尔的大量文章还是艺术散论，不成体系也无意做成体系，但这些文章是对新锐艺术家的第一批评论，也是对后来应验成为大师级艺术家的最原初、最直接、最鲜活的见证。这些文章无不有感而发，绝不空论，且观点异常鲜明，往往因为思想前卫而引起激烈的争论，甚至被逼离开他所主持的专栏。阿波

利奈尔的文笔非常俏怏，画评文章写得十分精彩，言简意赅，往往数十字，就勾勒出一位画家的个性、一幅作品的价值，乃至一个画派的特点，这里举出几例来共赏：

“杜弗尔努瓦先生才华的特点，就是牢实，拥有大量的欣赏者。不过，这位画家主要是让我们满意，而不是使我们感动。总之，负面的才华。我们真想祝愿，杜弗尔努瓦先生在一段时间内走走歧路。”

“拉普拉德先生牢牢扎根于他的时代，因而他的艺术转瞬即逝，如同一切既缺乏对过去的一种透辟的认识，也不倚重对未来的一种先知先觉的艺术。”

请看他又如何赞赏他十分喜爱的画家乔治·布拉克：

“这位画家无异于下凡的天使。他比别人更纯洁，根本不理会与他的艺术无关的东西，而猛然间，那无关的东西却把他推下他居住的天堂……这位画家构图作画，惟一绝对的考虑，就是饱满的新意、饱满的真实……每件作品都变成一个新天地，有其特殊的法则……他的每一幅绘画，都是前人还未尝试过的一种奋力的丰碑。”

1910年他参观高更画展后，写下这样的话：“返璞到人类的边缘，以便捕捉艺术的神圣纯洁性，而这些超凡的品质，必将把他置于最伟大的艺术家之列……”

阿波利奈尔作为先锋派的旗手，旗帜总是非常鲜明，显扬什么，贬斥什么，从不随意置词。这就是为什么他的艺术评论文章虽然庞杂散乱，大脉络却十分清晰：始终支持一切艺术创新的努力，始终为大目标，一种全新的艺术而奋斗。他在《美学沉思录》中就明确指出：

“希腊艺术在美的方面，有一种纯粹人性的观念，这种艺术把人当做完美的尺度。新画家的艺术，则把无限的宇宙当做理想，而有此理想，才有一种衡量完美的新尺度，画家艺术家也就可以凭借这种尺度，给予物体的比例，合乎自己所期望引导到的可塑度。”

阿波利奈尔还认为，自然界表现出来的秩序，仅仅是艺术的一种效果，世间如果没有了诗人，没有了艺术家，人们对宇宙崇高的理念就会垮掉，很快就要厌腻大自然的单调，于是，一切又将重归混沌状态。因此，“伟大诗人和伟大艺术家的社会功能，就是不断地更新自然界在世人眼中的表象”；“创造这种幻象：典型，正是艺术的特性，也正是它的社会角色”。

有人曾批评他的艺术评论文章是“诗人的批评”，完全出于个人的好恶。阿波利奈尔不无幽默地接受这一评语，同时也明确地回答说：

“我从未试图给一名青年艺术家泼冷水。同样，我也从未鼓励一位名不副实的艺术家，即我认为他在当代艺术中根本不配占据那种位置的艺术家。”

这便是阿波利奈尔的好恶。其实，在那个流派纷呈的时期，锐意创新的诗人和艺术家，建立了空前密切的关系。阿波利奈尔在诗歌创新和推动新艺术发展两个方面，力图结成一条战线，因此，他发表的文论和画论，都贯穿一种新精神，只推出一种主张，也只剩一颗灵魂。他明确表示：“新精神奋斗的目标，是要恢复创新精神，要明明白白地理解所处的时代，打开新视野，观察内在和外在的世界。”

1917年11月26日，在巴黎老鸽棚剧院，文学和艺术先锋派组织一次盛会，文学青年和艺术青年汇聚一堂，聆听阿波利奈尔宣讲这种新精神。这场盛会意义重大且意味深长，表明新诗人和新画家有一个共同的奋斗目标：“不断地更新自然界在世人眼中的表象。”永无止境地探索，永无休止地创新，这就是阿波利奈尔艺术观的核心内容。

阿波利奈尔既不像传统主义者所主张的那样，封闭在过去定型的样板中，又不以某些先锋派的那种方式，否定过去而只看未来，正如他以著名的比喻所宣称的：“人总不能走到哪儿，就把自己父亲的尸体运到哪儿。……然而，我们的双脚却怎么也离不开埋葬死者的土地。”

阿波利奈尔是波德莱尔所下定义的那种现代人，拥有包含生机论和动力论的艺术进化的观念，身上流淌着前人的血液和文化乳汁，并且肩负着哺育未来几代人的使命。他的这种形象，在这部艺术论著中表现得活灵活现。

阿波利奈尔论艺术，倾注了诗人的激情，短文快语，言辞犀利，爱憎鲜明，因而很有感染力。他的赞美之词，首先奉献给新绘画的大趋势，但是对每位新画家的个人才能，则保留他自己的判断，并不一味赞扬。

他为立体主义艺术摇旗呐喊，但是无意趁势搞个立体主义诗派，尽管他在《图画诗集》中新颖大胆地探索和创新，第一个把造型艺术和意念引入了诗歌，创造出了著名的象形诗。他偏爱一些带“主义”的名称，如“俄耳甫斯主义”、“超自然主义”，最后是“超现实主义”，然而他从不正名顺言。他认为“这些称号无关紧要，要由时间决定（哪个适于他）”，“正是创造力决定艺术的方向”。

他倡导新精神，绝不搞什么流派，而是要大力推动创新，让新诗歌和新艺术形成巨大潮流，吸纳自象征主义、印象主义和自然主义以来的所有流派。

他支持过或者接近过的，无论哪一流派，哪怕打着先锋派的旗号，如同时主义、未来主义等，一旦故步自封，他就会毅然与之分手。因此，只有在创新的意义上，他才是先锋派的旗手，进而言之，在20世纪法国文学艺术的潮流中，阿波利奈尔仅仅是，也始终是创新派的旗手。

2007年8月于北京花园村

美学沉思录
——论立体派画家

