

翟 墨 王端廷 主编
王端廷 编著

立体派

CUBISM

● 西方现代艺术流派书系
THE WESTERN MODERN
ART SCHOOLS

人民美术出版社

THE WESTERN MODERN ART SCHOOLS

西方现代艺术流派书系

立体派

CUBISM

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方现代艺术流派书系: 立体派 / 翟墨, 王端廷主编;
王端廷编著. - 北京: 人民美术出版社, 2000.5
ISBN 7-102-02169-0

I. 西… II. ①翟… ②王… ③王… III. 立体主
义-艺术-流派-西方国家 IV.J110.99

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 07113 号

立体派 • 西方现代艺术流派书系

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

制版印刷: 人民美术印刷厂

经 销: 新华书店北京发行所

2000 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/24 印张: $7\frac{2}{3}$

印数: 1-5,000 册 定价: 41.00 元

永远新生

——序《西方现代艺术流派书系》

世界上的艺术珍品已是洋洋大观，但是曾经历了时间的考验与筛选，卞和之玉人不识，杰作诞生之初被讥讽、咒骂的情况经常发生。莫奈被官方排斥终生，晚年婉谢了法兰西学院提供的交椅。凡·高穷疯，但自信他的画最终会售到五百法郎，如他得知今天的画价，当在阴间再次发疯。

一人向隅，满座为之不欢，感情易传染。基于感情的审美观也易传染，杨贵妃的肥胖进入了周昉的画图。审美观的展拓缘于人际交流，刘姥姥日子久了也可能喜欢林黛玉。毫无异议，古老中国的艺术传统无限丰富，但哪一时代哪种风格能代表传统呢，历史太悠久了，传统之所以有如此强劲的生命力，正是由于反传统，反反传统，反反反传统的不断发展，永远新生。近亲婚姻导致衰颓，每次异种的引入才促使新品种、新生命的诞生。都经历过孤陋寡闻的时代，引进外国艺术是新鲜事，但外国传统犹如中国传统，都是在反、反、反、反、反中积累形成的，要识别精华与糟粕并不容易，取哪样的经呢？往往深入宝山空手回，还自以为是地妄想将西方现代艺术一脚踢死，对吸取西方现代艺术起了绊脚石的作用。

现代中国人同古代中国人有距离，现代中国人同现代外国人也有距离，但哪种距离更遥远？须根据不同情况具体分析，但肯定一点：现代中国人同现代外国人之间的距离将愈来愈缩小，感情的传染愈来愈迅速。同是今日地球人，地球又愈来愈缩小，彼此间的交往日益亲密，相互的了解也逐步深入了。包括建筑、雕刻、绘画的《西方现代艺术流派书系》的出版正是时代潮流的产物，并又

促进了潮流的正向发展，因在宏观中、在比较中提高了人们的识别力，不识货，货比货。

人情的共性绝不会埋没艺术的个性，正因物质生活太相似了，人们珍视独特的精神享受、追求奇花异草。猎奇亦是新鲜，但是短暂的，绝非艺术创作。保管传统的孝子和盲目崇外的浪子都不是创造者，也许回头浪子倒居于优势，既跨越了孤陋寡闻，又立足于土生土长。

吴冠中

2000年于北京

作者：王端廷

王端廷，1961年生，湖北蕲春人。1983年毕业于武汉大学。1997-1998年作为国家公派访问学者留学于法国巴黎第一大学艺术史与考古学研究院，博士肄业。现为中国艺术研究院美术研究所研究员，《美术观察》杂志域外观栏目主持人，中国艺术研究院研究生部美术系教授。已出版译著《抽象绘画》，专著《心灵万象·绘画》、《迷狂的独行者-雷蒙·饶可让的绘画艺术》、《人体艺术欣赏》、《百年困惑-现代美术》、《写给大家的西方美术史》、《二十世纪法国美术》、《后印象派》、《巴黎画派》。发表论文九十余篇。

西方现代艺术流派书系
THE WESTERN MODERN ART SCHOOLS

丛书主编

翟 墨 王端廷

丛书策划

章韶华 崔庆忠

责任编辑: 韩亚洲

封面设计: 达 漠

版式设计: 韩亚洲

责任印制: 傅秀山

图版目录

毕加索 舞蹈	60
毕加索 浴盆——蓝色的房间	61
毕加索 横躺的裸女	62
毕加索 人生	63
毕加索 踩球的少女	64
毕加索 粉红色的裸女	65
毕加索 梳妆	66
毕加索 红色背景前的裸女	67
毕加索 阿维农少女(草图)	68
毕加索 阿维农少女	69
毕加索 工厂, 奥尔塔·德·埃布罗	70
毕加索 坐着的女人	71
毕加索 拿曼陀林的少女	72
毕加索 持吉他的男人	73
毕加索 吉他	74
毕加索 乐谱与吉他	75
毕加索 无题	76
毕加索 扶手椅中的妇人	77
毕加索 小丑	78
毕加索 熟睡的农夫	79
毕加索 三个音乐家	80
毕加索 三个音乐家	81
毕加索 格尔尼卡	82

毕加索	走钢丝的杂技演员	84
毕加索	三个舞者	85
毕加索	泉边的三个女人	86
毕加索	坐着的浴者	87
毕加索	玩球的浴者	88
毕加索	镜前的少女	89
毕加索	庭院中的女人	90
毕加索	戴红蓝色帽子坐着的女人	91
毕加索	一个女人的头像	92
毕加索	生之喜悦	93
毕加索	松树下的裸女	94
毕加索	一个女人的胸像(仿克拉那赫)	95
毕加索	草地上的午餐	96
毕加索	扶手椅中的女人	97
毕加索	侍卫兵与鸽子	98
布拉克	埃斯塔克的房屋	99
布拉克	水壶与小提琴	100
布拉克	大裸女	101
布拉克	弹吉他的人	102
布拉克	弹吉他的女人	103
布拉克	音乐家	104
布拉克	吉他	105
布拉克	咖啡——酒吧	106

布拉克 独脚小圆桌	107
布拉克 暖炉	108
布拉克 持果物篮的裸女	109
布拉克 大理石的桌子	110
布拉克 裸女与果物筐	111
布拉克 独脚小圆桌	112
布拉克 梳妆的女人	113
布拉克 持曼陀林的少女	114
布拉克 有黑色花瓶的画室	115
布拉克 飞翔	116
布拉克 画室之三	117
莱热 吸烟者	118
莱热 森林中的裸女	119
莱热 形的对比	120
莱热 退场	121
莱热 玩牌者	122
莱热 城市	123
莱热 三个女子	124
莱热 女人与孩子	125
莱热 持花瓶的女人	126
莱热 有两只鸚鵡的构图	127
莱热 大游行	128
莱热 潜水员之二	129

德洛内	有圆盘的风景	130
德洛内	巴黎市	131
德洛内	城市之窗之四	132
德洛内	三月的田野, 红色的铁塔	133
德洛内	三美神	134
德洛内	圆形, 太阳第二号	135
德洛内	向布莱里奥致敬	136
德洛内	静物	137
德洛内	读书的裸女	138
德洛内	螺旋	139
德洛内	无尽的节奏	140
德洛内	空气, 铁和水	141
库普卡	无定形, 两种色彩的赋格曲习作	142
库普卡	无定形, 两种色彩的赋格曲第二号	143
库普卡	垂直的面第一号	144
库普卡	敬意	145
让奈亥	静物	146
奥曾万	珍珠之二	147
格里斯	毕加索肖像	148
格里斯	有水果盘的静物	149
格里斯	巴纽尔斯的酒瓶	150
格里斯	窗前的静物, 拉维尼昂广场	151
格里斯	有盘子的静物	152

格里斯 桌上的吉他	153
格里斯 静物, 幽灵	154
格里斯 餐具柜	155
格里斯 小丑	156
格里斯 吉他, 玻璃杯和水果盘	157
格里斯 吉他与乐谱	158
雅克·维雍 风景画	159
雅克·维雍 前进中的士兵	160
梅赞热 浴者	161
拉·弗雷斯内依 征服太空	162
布朗库西 吻	163
布朗库西 X 公主	164
布朗库西 青年男子躯干	165
布朗库西 空中的鸟	166
阿基本科 梅德拉诺之二	166
杜尚-维雍 马	167
阿基本科 行走的武士	168
扎德金 俄耳甫斯	169
毕加索 女人头像	170
毕加索 芝加哥市中心雕塑	170

立体派

王端廷

1908年，一个名叫布拉克的年轻画家将一些新作送交当年的巴黎秋季沙龙，遭到了由马蒂斯、鲁奥、马尔凯、格林等人组成的评审委员会的悉数拒绝。马蒂斯开了一句玩笑说：“那是些立方块的堆积”。尽管最后评审委员会作了妥协，同意其中的两幅作品参展，但布拉克愤然退出了沙龙展。就在当年的11月9日—28日，在巴黎的卡恩韦勒尔画廊，布拉克拿出自己的27幅画举办了第一次个人画展。诗人阿波利奈尔为他的展览目录写了序言。曾给野兽派取名字的批评家沃塞列斯在《吉尔·布拉》报发表文章为展览会作评，他写道：“布拉克轻视形态，将一切物体，风景、人物和房屋，都变成了几何图形和立方体”。此后不久，立体主义便成为20世纪西方艺术史上声势最为浩大的一场艺术运动和名称。

立体主义作为一个流派应该说是开始于1907年，因为这一年毕加索创作了后来被认为是立体主义开山之作的《阿维农少女》。立体派作为一个团体，经历了一个发展壮大的过程。1907年，亨利·卡恩韦勒尔在巴黎维尼翁路28号开了一个画廊，随即这里便成了青年艺术家的交流中心。这位画廊老板介绍毕加索与布拉克相识。翌年，一个以布拉克和毕加索为核心、由画家和诗人组成的团体在蒙马特形成。这个团体就是“洗衣船”集团，它以毕加索、雅各布、格里斯居住的蒙马特拉维尼昂街13号一幢破旧木房的绰号命名。它的成员还包括诗人阿波利奈尔、萨尔蒙、雷纳尔等人。1908年，莱热加入了这个集团。1909年中又有大批新成员加入，他们是画家德洛内、格莱茨、埃尔班、福可尼埃、洛特、梅赞热、毕卡比亚和雕塑家阿基本科。1910年这个团体再度补充人马，人

伙的是弗雷斯内依、马库西斯和杜尚三兄弟(雅克·维雍、杜尚—维雍和马塞尔·杜尚),也就是从这个时候,这个团体开始分裂。雅克·维雍另立山头,纠集格莱茨、弗雷斯内依、莱热、梅赞热、毕卡比亚和库普卡,组成了一个新的团体,即“皮托”集团。与此同时,立体主义作为一个流派又衍化出了一个新的分支,这就是以德洛内和库普卡为代表的俄尔甫斯主义。1912年出版的格莱茨和梅赞热的合著《立体主义》和1913年阿波利奈尔出版的《立体派画家》标志着这个流派理论上的成熟。1912年10月“皮托”集团在巴黎拉博埃蒂画廊举办了名为“黄金分割”的首届立体派大型联合展览会。立体主义运动随着1914年8月4日第一次世界大战爆发而告终结。布拉克、莱热、格莱茨、洛特、雅克·维雍和杜尚·维雍应召入伍,奔赴前线,其他人也各奔东西,只有毕加索和格里斯作为外国人继续留在巴黎从事他们的创作。但作为一个流派,立体主义在战后仍在延续,甚至在1918年又衍化出了以让奈亥和奥曾方为代表的“纯粹主义”。另外,在1920年和1925年又继续举办了两届黄金分割展览会,只是这时立体派再难重现昔日的辉煌。

以布拉克和毕加索的创作风格为主导,立体主义可分为三个时期:第一,1907年—1909年的塞尚时期。塞尚用圆柱体、锥体和球体来处理客观物象的观念是立体主义起步的基础,在这个立体主义的初创时期,布拉克和毕加索按照塞尚的启示,将所绘对象加以几何形体化,使其看上去如同堆在一起的几何块。尽管如此,人们还是能辨认出画家所画的对象。第二,1910年—1912年的分解立体主义时期。这时,立体主义画家将对象分解,把一个物体的几个不同侧面同时集中于画面上,使被描绘的对象成为一种支离破碎的状态。这样画出来的对象就与我们从现实中看到的東西相去甚远,难以辨认。第三,1913年—1914年的综合立体主义时期。画家们彻底抛弃所有依赖和模仿客观对象的企图和方法,而利用多种手段和材料,例如采用拼贴法,在画面上加上一些实物(沙子、玻璃、报纸和布料等),创造一个新的客体。这样,立体主义便与文艺复兴以来一直使用的模拟自然的绘画方式彻底决裂了。

自文艺复兴以来,西方画家学习人体解剖学、研究空间透视法、进行实物写生,形成了一套完整的写实绘画体系,这种绘画能在二维的平面上再现出三维空间的立体形象,造成一种逼真客观自然的“幻象”。尽管随着历史的发展,绘画所寄寓的精神意义各不相同,但传统绘画都把“写实”作

为“传神”的基础。此后印象主义和新印象主义开始，传统的写实主义观念受到了挑战。进入20世纪，将物象进行简化、夸张、变形乃至抽象化处理，追求绘画的形式主义价值的现象愈演愈烈。野兽主义以明快奔放的色彩和平面化的形体打开了艺术自由之路，但若与立体主义提出的造形问题及其特异的解决法相比，那只不过是印象主义和后印象主义的一种延续现象。如果说野兽主义是“色的解放”，立体主义就是“形的解放”，而立体主义的形的解放则是一场更深刻的革命，它从根本上打破了传统绘画的造型观念，将绘画带进了一个脱离客观世界的全新领域。

参与立体主义运动的艺术家，真正是阵容庞大、人员众多，下面择其主要者，分别予以介绍。

毕加索

立体主义得名于1908年，可是毕加索1907年创作的《阿维农少女》却被公认是第一幅立体主义绘画。

《阿维农少女》描绘的是在烟雾迷漫的妓院里5个妓女或坐或立在等待客人的情景，但是毕加索已把作品的这种文学情节性因素抛得一干二净，而专注于纯造型的追求。画中宛如化石般毫无表情的裸女，再也没有传统写实人体画中女性的曲线和形体美。毕加索一反文艺复兴以来传统绘画的人体解剖和空间透视法则，而将人体和背景作了几个形体化处理。在一个浅薄的空间里，5个裸女的身体就如爆炸的岩石的横断面堆砌而成。画家使她们的头、鼻子和眼睛同时以正面或侧面等不同角度出现。前景中放着水果的桌子变成了平面图。观众的视点好像处在不断的变动之中，时而在左、时而在右、时而朝上、时而又朝下。这里描绘的不再是从一个固定视点所看到的情形，而是将不同的视点所看到的人体的不同侧面同时展现在一个平面上。毕加索后来说：“我是依我所想来画对象，而不是依我所见来画的。”在这幅画中，自然的形体被破坏，然后根据一种几何结构重新安排，这种画法打乱了写实主义绘画的全部原则。脸部不再是自然主义的写真，它们已变成脸的符号或象征。毕加索用他的创造推翻了几个世纪以来的绘画传统。这幅画使毕加索成为立体主义的开山鼻祖，是20世纪西方绘画一次重要的革命。

《阿维农少女》习作 毕加索

这幅画的标题不是毕加索自己定的，而是他的朋友、法国作家安德烈·萨尔蒙后来想出来的。毕加索想根据他学生时代曾经去过的、位于西班牙巴塞罗纳的卡雷尔·达维尼奥的一所妓院的名字称它为“阿维农妓院”。为了创作这幅画，毕加索曾作过许多习作。从最初的草图中，我们看到画家的构思是：在5个妓女中间坐着一个正在狂饮的水手，左边另一个男人——毕加索在其他草图中，把他画成本人的肖像——正捧着一个象征死亡的头盖骨走进来。毕加索本想通过这幅画表现对人类肉欲放纵的讽喻，并干脆将作品题名为“罪恶的报应”。这本是一个痛苦的沉重的主题。随着接二连三的草图出现，男人消失了，作品原有的象征主义寓意也随之而去。那些作为道德败坏、灵魂

堕落的代表者的妓女也变成了几乎没有生命感的化石。从形式角度看，毕卡索无疑受到了塞尚的造型法则的启发。另外，从画中右边两个裸女极为面具化的外貌中，可以看出非洲雕刻也影响了这幅作品，帮助毕卡索从写实主义传统中解放出来。

《阿维农少女》在1937年以前没有展出过，到1925年才第一次被印刷出版。但在公众没有见过它以前，它已经对有机会看到这幅画的人产生了强烈的影响，并获得了传奇式的名声。对于毕卡索来说，这幅画仅仅是他发现新世界的第一步，从这以后，毕卡索更是将物象肆无忌惮地分解、改造和重构，从而开创了一个千变万化、多姿多彩的艺术天地。

帕布洛·毕卡索(Pablo Picasso, 1881年—1973年)生于西班牙地中海岸边的一个小城马拉加，父亲是当地工艺学校的美术教师。在父亲的指导下，毕卡索从小就开始接受正规的绘画训练。当他父亲发现14岁的毕卡索能轻而易举地画得比自己好时，便将自己的画笔交给了儿子，毕卡索后来回忆道：“当父亲给了我他的颜料和画笔之后，就再也不作画了。”显然未满入学年龄，毕卡索还是于1895年进了巴塞罗纳美术学校，两年后又入马德里圣费尔南多皇家学院。

1900年10月毕卡索来到巴黎。1901年—1904年是毕卡索艺术生涯的第一阶段“蓝色时期”。年轻的毕卡索此时认为，艺术是悲哀和痛苦的产物。因此，他在具有浓重的表现主义和象征主义意味的作品中，以蓝色为基调描绘了许多贫困、绝望和孤独的人物形象。画中那种过分拉长的人体比例和沉郁的色调显示了16世纪西班牙画家埃尔·格列柯(1541年—1614年)的影响，而作品所表现出的悲天悯人的宗教情怀则是西班牙传统宗教精神的遗传。事实上毕卡索终身都保持着这种关注现实人生的人道主义情怀，这也是他与布拉克及其他立体主义者的最大区别。

1904年4月，毕卡索定居巴黎蒙马特高地。这时他的调色板逐渐由阴冷的蓝色调变为温暖的玫瑰色调，出现在画面上的则是马戏团杂技演员。这就是他的“玫瑰色时期”。

1906年毕卡索遇到了马蒂斯，这位野兽派大师将非洲黑人雕刻介绍给毕卡索。谁也没有意识到这次相遇将意味着什么，毕卡索只是将调色板上的玫瑰红洗掉，换上灰褐色的颜料，他只是注意到了黑人雕刻的几何形结构，直到1907年《阿维农少女》面世时，人们才为之惊讶。同年，毕卡索结识布拉克。两位同被塞尚在自然物体中寻找几何形体的观念所吸引的青年画家顿成挚友。次年，