

翟 墨 王端廷 主编
崔庆忠 编著

抽 象 派

ABSTRACTIONISM

● 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

抽 象 派

ABSTRACTIONISM

崔庆忠 编著

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: 抽象派 / 翟墨, 王端廷主编;
崔庆忠编著. - 北京: 人民美术出版社, 2000.5
ISBN 7-102-02171-2

I. 西… II. ①翟… ②王… ③崔… III. 抽象主义 - 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 07114 号

抽象派 • 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: $7\frac{1}{2}$

印数: 1-5,000 册 定价: 40.00 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，取那样的经呢？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。

人情的共性决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

本书主要参考和引用的中、外文部分书目:

- 1.《现代艺术的意义》[美] 约翰·拉塞尔著 陈世怀 常宁生译 张俊焕校 江苏美术出版社 1993 年版
- 2.《当代美国艺术家论艺术》[美] A·H·约翰逊编 姚宏翔 泓飞译 上海人民美术出版社
- 3.《现代艺术和现代主义》[英] 弗兰西斯·弗兰契娜、查尔斯·哈里森编 张坚 王晓文译 上海人民美术出版社 1988 年版
- 4.《西方当代美术》[英] 爱德华·路希·史密斯著 柴小刚 周庆荣 丁方译 章祖德校 江苏美术出版社 1990 年版
- 5.《西方现代艺术史》: [美] H. H. 阿纳森著 邹德侬 巴竹师 刘珽译 沈玉麟校 天津人民美术出版社 1994 年版
- 6.《现代雕塑简史》[英] 赫伯特·里德著 余志强 粟爱平译 四川美术出版社 1988 年版
- 7.《现代绘画简史》[英] 赫伯特·里德著 刘萍君译 周子丛 秦宣夫校 上海人民美术出版社 1979 年版
- 8.《抽象绘画》[美] 阿尔森·波里布尼著 王端廷译 吴甲丰校译 江苏美术出版社 1993 年版
- 9.《西方现代美术思潮》邵大箴著 四川美术出版社 1990 年版

作者：崔庆忠

崔庆忠，山东省蒙阴县人，1994年毕业于曲阜师范大学美术系油画专业，获文学学士学位。1997年毕业于中国艺术研究院研究生部美术学系，获美术学硕士学位。同年进入中国艺术研究院美术研究所美术理论研究室从事美术理论研究工作。出版有《中国绘画史·近现代绘画》、《世界绘画史通览》、《现代派美术史话》、《名画观止·明代绘画》等著作，发表学术论文数篇。

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

康定斯基 构图第四号	44
康定斯基 抒情	45
康定斯基 第一幅抽象水彩画	46
康定斯基 有教堂的风景之一	47
康定斯基 即兴第 30 号, 大炮	48
康定斯基 有一个红点的绘画	49
康定斯基 构图九, 第 626 号	51
康定斯基 红点第二号	52
康定斯基 蓝之中	53
康定斯基 光之间, 第 559 号	54
康定斯基 蓝色天空	55
康定斯基 平稳的飞跃	56
克利 别墅 R	57
克利 宇宙的植物群	58-59
克利 港湾与帆船	59
克利 靠近 L 的公园	60
克利 美丽的女园丁	61
蒙德里安 红树	62-63
蒙德里安 灰树	64
蒙德里安 有姜罐的静物之二	65
蒙德里安 防波堤与海洋	66
蒙德里安 蓝色中的构图第三号	67
蒙德里安 构图第一号	68
蒙德里安 场景第二号	69

蒙德里安 黄、红、蓝的正方形构图	70
蒙德里安 红与黑的构图	71
蒙德里安 红、黄、蓝构图	72
蒙德里安 红、黄、蓝构图	73
蒙德里安 百老汇爵士乐	74
凡·杜斯伯格 构图	75
凡·杜斯伯格 俄罗斯舞蹈的节奏	76
凡·杜斯伯格 构图	77
凡·杜斯伯格 反构图第五号	78
凡·杜斯伯格 机能：四角，圆和椭圆	79
马列维奇 收割者	80
马列维奇 至上主义的构图：红方块与黑方块	81
拉里奥诺夫 辐射主义	82
罗德琴科 无题	83
马列维奇 八个红色的长方形	84
马列维奇 至上主义第50号	85
罗德琴科 无题	86
李西茨基 《六座建筑中的两个正方形的至上主义历史》一书 的插图习作	87
波波瓦 无题	88
波波瓦 无题	89
佩夫斯奈 灰色的鳞片	90
佩夫斯奈 双柱	91
嘉博 女人头像	92

嘉博 支柱	93
莫霍利-纳吉 有色彩的格子第一号	94
莫霍利-纳吉 构图 A-XX	95
波里亚科夫 构图	96
波里亚科夫 构图	97
包梅斯特 击鼓	98
包梅斯特 黑龙	99
包梅斯特 蒙托里铁饼IA	100
赫普沃斯 三个倾斜物	101
比尔 无尽的环	102
比尔 四个封闭的色彩群	103
阿尔伯斯 正方形礼赞系列: 秋的气味	104
阿尔伯斯 正方形礼赞	105
阿尔伯斯 从未有过, F	106
路易斯 凯弗	107
路易斯 A-π	108
路易斯 作品第180号	109
路易斯 黄昏时的圆柱群	110
考尔德 龙虾捕捉网和鱼尾	111
考尔德 春	112
路易斯 火热的一半	113
斯特拉 拉·帕洛玛	114-115
考尔德 小蜘蛛	116
考尔德 分离的六个面	117

斯特拉 斗牛士路易斯·米盖尔·多明戈	118
斯特拉 奥雷	119
斯特拉 依法法之二	120
斯特拉 印度皇后	121
斯特拉 奥瑟庇之一	122
斯特拉 辛格里变化	123
斯特拉 弗林·弗隆之三	124
凯利 红蓝绿	125
凯利 两个面：红 蓝 绿 黄	126
诺兰 普罗旺斯	127
诺兰 第17阶段	128
诺兰 向左倾斜	129
诺兰 通过蓝色	130
弗朗西斯 红色，第一号	131
弗朗西斯 无题	132
弗朗西斯 构图	133
弗兰肯泰勒 蓝色的土地	134
弗兰肯泰勒 蓝色的毛虫	135
卡罗 正午	136
卡罗 五月	137
卡罗 在奥林匹亚的后面	138
加德 无题	139
加德 无题	140
加德 无题(局部)	141

莫里斯 无题	142
莫里斯 壁上的毡片	143
莫里斯 无题	144
大卫·史密斯 第一钢琴之三	145
大卫·史密斯 立方体 XIX	146
托尼·史密斯 孤挺花	147
野口勇 立方体	148
安鲁斯基威斯 火中的水星人	149
安鲁斯基威斯 发光	150
安鲁斯基威斯 三位一体	151
安鲁斯基威斯 进入绿色	152
安鲁斯基威斯 内部的温暖与内部的凉快	153
蒲恩斯 强制(局部)	154
蒲恩斯 在这里	155
莱利 流	156
莱利 瀑布之三	157
莱利 逮捕	158
莱利 迷人的挽歌第一号	159
瓦萨雷利 扎德	160
瓦萨雷利 泽特—科克	161
瓦萨雷利 大角星座之二	162
瓦萨雷利 兰特第二号	163
瓦萨雷利 沃那尔—克茨	164
瓦萨雷利 奥得	165

抽象派

崔庆忠

引 言

抽象主义是本世纪初出现在欧洲的一个反对表现视觉印象和视觉经验的艺术流派。它的始祖是俄国的康定斯基和马列维奇，瑞士的克利和荷兰的蒙德里安。

“抽象”是与“具象”相对的概念。抽象艺术是与具象艺术相对而言的。20世纪纷繁复杂的现代美术流派尽管变化万端，除了它的内容、题材或主题的不同追求以外，在形式上却万变不离其宗，不是具象，便是抽象。当然人们完全可以认为一切艺术无不抽象；因为艺术中的抽象性是不可或缺的因素，即使在具象中也包含着抽象的成分；因为艺术表现形式的本身就是一种抽象，就是把客观物象给“抽出来”加以表现，即便是美国超级现实主义艺术家汉森的足以乱真的雕塑也不例外。应该说，艺术中的抽象性从原始艺术起就已经存在，但它和现代艺术中的抽象主义艺术不是一回事。

抽象主义(Abstractionism)艺术是出现在本世纪初而与传统的写实绘画相抗衡的艺术。西方较有权威的费登版《二十世纪美术词典》对抽象主义做了如下解释：“举凡艺术都是一种抽象，许多抽象的艺术必然在群众的眼中和心灵中造成具体物象的联想。20世纪‘抽象艺术’这一概念，乃是指不造成具体物象联想的艺术，它不探求表达其他视觉经验。”美国艺术理论家阿尔森·波里布尼在他的著作《抽象绘画》中写到：“就‘抽象’一词而言，它是一个比很多其他名词使用得更普

遍的术语。根据蒙德里安的朋友、作家米切尔·索菲尔 (Michel Seuphor) 的观点, 抽象艺术包括了‘各种各样的与可见的现实没有关系的艺术, 即它不含有任何抽象的现实, 不管它是否为艺术家提供原动力’。” 抽象主义者认为, 艺术不反映、不认识现实, 艺术的使命仅仅是表现艺术家本人的本能的下意识的感受。因此, 他们拒绝描绘客观世界的物象。但是并不是所有非具象的艺术都是抽象的, 正如《二十世纪美术词典》中所说的, 它是非具象的, 但又不造成具体物象的联想。就此而言, 我们不能把毕加索、马蒂斯等现代画家的在手法上有很强表现意识的作品看做是抽象艺术。

总之, 20 世纪的抽象艺术是泛指脱离“模仿自然”的绘画风格的“非具象艺术”, 它包含多种流派, 并不是某一个流派的名称。

一 世纪之初的抽象主义艺术

世纪之初, 法国野兽派和立体派的出现促进了现代艺术形与色的独立发展, 并且在 1914 年大战之前非同寻常的沸腾之中, 已经进行了一切关于形与色的艺术实验。抽象艺术正是在这个时候产生的。从 1910 年至 1916 年是抽象主义艺术的创始阶段, 在这个阶段里, 出现了抽象艺术的探索者和试验者, 他们是康定斯基、马列维奇、蒙德里安等第一代抽象主义艺术的大师。

俄国是抽象艺术的发源地, 在这里, 抽象派艺术的产生和发展与一个艺术家的名字紧紧地联系在一起, 那就是瓦西里·康定斯基。

康定斯基 (Wassily Kandinsky, 1866 年—1944 年) 生长在俄国, 长期活跃在德国, 后又入法国籍, 在西方历来被认为是本世纪最伟大的艺术家之一。康定斯基的父亲是一位商人, 他幼年时期曾与父母旅居过罗马和佛罗伦萨。他先在敖德萨读书, 然后在莫斯科大学专修政治经济学和法律, 由于成绩优异而受聘为爱沙尼亚的多尔巴特大学讲师, 教授法律。但是, 他放弃了这个令人羡慕的职业, 毅然走上了绘画艺术道路。最初在慕尼黑安东·阿兹贝画室学习绘画, 1900 年进入慕尼黑皇家美术学院学习, 不久即开始了艺术创作生涯。

1910年，康定斯基创作了他的第一幅抽象水彩画。同年，他还撰写了名著《论艺术的精神》。从此标志着他的非具象绘画的开始，也标志着抽象绘画进入开始阶段。1922年，康定斯基受聘到德国包豪斯学院任教，在这段时间里，他倾心于对绘画元素的分析，写了《点、线、面》一书，并于1926年出版。在他的这些理论著作中关于抽象形式的论述不乏精辟的见解，所以，有人认为他不仅是个画家，而且是个哲学家，甚至是一个幻想家。

康定斯基在自己的著作《论艺术的精神》和《点、线、面》中，论述了抽象绘画成立的必要性和必然性，以及一系列技术性原理。他把绘画的全部内容归结为“形式”和“色彩”两大范畴。著作中论述最多的、甚至可以说是他的抽象理论的核心是有关“精神”的问题。他所指的这种在艺术中融万物的“精神”以及对它的认识，完全袭用了黑格尔的思维逻辑，而在语言表达上，则有很多方面接近尼采的口吻。他认为“精神”必然地要在艺术中显现，而在人类心灵中也神秘地存在着一种能与“精神”产生共鸣的契机，即“内在需要”。当“精神”开始呼唤人类心灵时，最初只有少数具有“内在需要”的先知者能够听见，这些先知们君临于“精神”的金字塔顶尖上。尽管他们总是负担着将“精神”传递给人类的使命，但在最初时多数人们都不能理会，人们嘲笑他们、辱骂他们，比如贝多芬生前就是这么一个受尽凌辱的先知先觉者。他认为写实艺术是一种与抽象艺术并行不悖及相辅相成的艺术形式，他说：“从精神与物质的库房中选择适合于它的表现的各种形式，这些形式可以简单地归结为两大类，即：1.伟大的抽象主义；2.伟大的现实主义。”

康定斯基创作的第一幅抽象绘画是1910年的《第一幅抽象水彩画》，这幅作品标志着欧洲美术发展史上对客观形象的最后突破，以及一种取而代之的非具象形式的诞生。值得注意的是，抽象绘画的诞生并不完全起因于某一套先行的抽象理念。康定斯基曾回忆过两次重要经历：“一天，暮色降临，我画完一幅写生后，带着画箱回到家中。突然，我看到房间有一幅难以描述的美丽的图画，这幅画充满着一种内在的光芒。起初，我有些迟疑，随后，我疾速地朝这幅神秘的图画走去——除了形式和色彩以外，别的我什么也没有看见，而它的内容，则是无法理解的。但我还是立即明白过来了，这是一幅我自己作的画，它歪斜着靠在墙边上。第二天，我试图在日光下重获昨天那种效果，但是没有完全成功。因为我花了很多时间去辨认画中的内容，那种朦胧的美妙之感却已经不复

康定斯基照片

第一幅抽象水彩画 纸 水彩 49cm × 65cm 1913年
(画上标注 1910年) 康定斯基

