

翟 墨 王端廷 主编
王美钦 编著

克利论艺

KLEE ON ART

20世纪外国大师论艺书系

THE FOREIGN MASTERS ON
ART IN THE 20TH CENTURY

人民美术出版社

THE WESTERN MODERN ARTISTS ON ART

20 世纪外国大师论艺书系

克利论艺

KLEE ON ART

王美钦 编著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

克利论艺 / 王美钦编著. —北京 : 人民美术出版社,
2001.12

(20 世纪外国大师论艺书系)

ISBN 7-102-02474-6

I. 克… II. 王… III. 克利(1879~1940)—
艺术理论 IV. J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第088033号

克利论艺

——20 世纪外国大师论艺书系

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

制 版 北京慕来印刷有限公司

印 刷 人民美术印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

2002 年 4 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张: 4.75

印数: 1—3000 册 定价: 29.50 元

总序

20 世纪是世界美术的转折时代，是大师辈出的辉煌时代。

为了从理论上扼要勾画美术思潮的百年轨迹，我们拟主编两套丛书：《20 世纪中国大师画论书系》、《20 世纪外国大师论艺书系》。

这样，横看是大师画论精萃，纵观是百年思潮简史，是对美术理论由点到线的大笔梳理。

《20 世纪中国大师画论书系》已于 1999 年出版，这套《20 世纪外国大师论艺书系》便是它的配套书系，由于其中收录的大师言论超出了绘画的范畴，故改“画论”为“论艺”。

外国艺术，特别是肇自希腊而在文艺复兴时期发展起来的西方古典艺术，经过长达五百年的历程，已经完成了一套成熟的写实体系，面临着观念和形态的突破和新变。但是这种变革并不是突然从天而降，而是在古典体系中早已孕育着现代的萌芽。

——乔尔乔内开创了 16 世纪的威尼斯画派，实现了绘画由人物到风景、由叙事到抒情的转变，为 19 世纪马奈的光色探索打下了基础。

——卡拉瓦乔推动了 17 世纪的启蒙潮流，实现了绘画由风景到景物、由内容到形式的转变。为 20 世纪塞尚的形式探索开拓了道路。

——马奈、莫奈创立了印象派，从风景画的创作中推进了光色变化的描写方法，使后来的西方画派得以从题材和主题的束缚中解放出来。

——塞尚是绘画形式因素的发现者，完成了色彩造型、艺术变形、几何程式的研究，使西方绘画同模仿实物的成规戛然决裂。

康定斯基把现代艺术的灵感源泉概括为三种：一是外在世界的直接印象，由此涌出了1910年前的印象派绘画；二是内在感情世界的非理性自发表现，由此涌出了1910-1921年的表现主义抽象；三是对内在精神世界的理性加工，由此涌出1921年后的结构主义抽象。20世纪的西方美术，打破了古典写实传统，裂变为纷纭多姿的现代艺术流派，大大拓宽了艺术的视觉灵感源泉，进入多元共生的艺术新天地。

我们的老师，著名西方美术史专家吴甲卡，则以艺术形式的演变为标准，概括地把注重形式探索的现代流派称为“正统的现代主义”；把赋予形式以表现或观念内容的现代流派称为“非正统的现代主义”。后者实际上已经孕育着后现代艺术的萌芽。

本书系依照由正统到非正统，亦即由外在印象到内在表现的大体脉络，收录了在20世纪世界美术史上有重要地位的12位大师的艺术语萃。

马蒂斯(Henri Matisse,1869-1954)，法国画家，野兽派的领袖。他指出，野兽派的出发点是重新寻得手段的纯洁性和表现内心幻象的可能性。他的灵感常常来自东方艺术。他虽然爱用纯色平涂，色彩鲜艳，但并不“野兽”般刺激，他梦想的是一种平衡、纯洁、宁静、不含有使人不安或令人沮丧的题材的艺术，它像一种镇定剂，或者像一把舒适的安乐椅。

毕加索(Pablo Picasso,1881-1973)，生于西班牙，卒于法国，立体派的领袖。其创作种类丰富而风格多变，经历了“蓝色时期”、“粉红色时期”、“立体主义时期”，是20世纪最有影响的艺术家。他认为，自然和艺术是两种多变而有区别的东西。它们永远不能成为同一的东西。艺术不是真理。艺术是一种谎言，它教导我们去理解真理。立体派主要是描绘形式的一种艺术，当形式实现后，艺术便在形式中生存下去。

康定斯基(Vassily Kandinsky,1866-1944)，生于俄国，后

去慕尼黑学画，创立“青骑士”团体和跃动的纯抽象风格，曾任教于包豪斯学院，有《论艺术中的精神》、《回忆录》及《点、线、面》等著作出版，对发展现代艺术起了重要作用。他认为，艺术重要的是精神，内在的音响。客观物象损害了绘画，抽象绘画是“无物象的”表达形式，它比有物象的画更广阔，更自由，更富内容。绘画和音乐之间有着密切的联系，你可以“听”色彩和看“声音”。

蒙德里安 (Piet Mondrian, 1872-1944)，荷兰画家。曾受立体主义影响，对神智学很感兴趣，是“风格派”冷静的纯抽象风格的创造者。他提倡“纯粹造型艺术”，预言纯粹的造型在未来时代将替代艺术作品。他认为，在自然里，一切关系是被物质的幕遮盖着。要使一种艺术成为抽象的，这就是说要它不表现出和那在自然角度里所见到的事物的关联，物质的非自然化规律，就具有根本重要性。他扬弃自然的和谐关系，把纯粹的三原色（红、黄、蓝）放在和那三非色（黑、白、灰）的对立里，带进空间、力和音响能力的另样关联里。对此，他宁愿不用和谐一词而用“平衡的造型”。

克利 (Paul Klee, 1879-1940)，瑞士画家，移居慕尼黑，曾参加“青骑士”展览，任教于包豪斯建筑设计学校，并有《教学笔记》出版，其绘画理论对 20 世纪现代艺术有重大影响。他认为艺术是形式，是比喻，是生命，是演进。造型艺术从来不是在一个诗的情调或观念中开始，而是在创造一个形象或许多形象，在协调几种色彩或音调、通过动的平衡建成宁静，在最高境地开始那充满秘密的事物。他的一段著名艺论，被引作他的墓志铭：“我不能理解这个世界，因为我与死者住在一起，正如我与未生者同居一处，多少比往常更接近造物的核心，但还不够近。”

杜尚 (Marcel Duchamp, 1887-1968)，法国画家，移居美国。他以达达味的作品，如把小便池送到展览会当作品展出，给蒙娜

丽莎画胡子等闻名于世。他之所以几乎每件作品都成为划时代之作，并成为了解西方现代艺术的关键，在于他完全改变了艺术的观念，把艺术放大为做人，放大为人生，由区别于生活的方向带上了混同于生活的方向。他认为人由于分别的观念、比较的方法而产生的是非、好坏、逻辑、定义，实际是相当不明智地破坏了事物的原质。他的精神特别地接近于东方，接近禅宗以相对、相反的两面互为依存、包容、转化、浑然于廓的路子。他的所思所为是要把人带出自建的监牢，进入一种无分别、无差异的本真状态。

达利 (Salvador Dali, 1904–1989)，西班牙画家。超现实主义的重要代表人物。他爱用极为写实的手法组合极为荒诞的意境，在一个画面里容纳引发相关联想的多种形象。他说，绘画是具体的非理性和想象世界的手工彩色“照片”。它以谵妄联想和解释的批判的和有秩序的具体表现为基础。他那蓬起的一缕头发和高翘的两撇胡子成为他独特的形象“标徽”。

亨利·摩尔 (Henry Moore, 1898–1986)，英国雕塑家。他受西方现代思潮影响，又十分喜爱原始艺术和亚非、拉美艺术。他的作品古拙、沉稳，大胆突破传统雕塑的造型，在实体中挖出空洞，赋人体以抽象内涵。他的一些大型雕塑被安放在伦敦、纽约、巴黎等大都市的公共场所。他的理论有许多是对自己作品意味和构成的阐释。

纽曼 (Barnett Newman, 1905–1970)，美国画家。纽约“艺术家主体”的创立者和抽象表现主义的发起者之一。他既反对美国地方主义画风，也反对欧洲大陆的几何抽象主义。他强调应该解放人类对崇高的追求，对绝对情感的欲望。呼吁画家要把自己从曾经统治了画坛的对回忆、联想、怀旧、传奇故事以及神话的追求的束缚中解放出来，创造自足的形象。

东山魁夷 (1908 – 1999)，日本画家。曾留学德国，旅行北

欧，多次访问中国。其风景画以西方写实的眼光捕捉日本情调之美，善于表现未经现代文明污染的纯洁的大自然。他的作品在保持平面性的同时增强空间感，在装饰性中抒情寓意，格调高雅蕴藉，充满诗情哲理，透着淡淡的伤感。他对艺术理论、音乐有一定造诣，擅长散文。著有《东山魁夷》11卷。

塔皮埃斯（Antoni Tàpies, 1923— ），西班牙画家。非形式主义流派的代表人物。他力图超越过去任何一种流派，发展一种奇奇怪怪的风格。他艺术实验的多样化被人们视为“非正式”的和难懂的。他承认受到过东方哲学的影响，并在巴塞罗那筹建了西班牙第一个东方图书馆。也许为了表明自己的创作思想，他在晚年写下了回忆录，从反对佛朗哥政权到在马克思主义中获得创作灵感，他的个人经历具有公开的政治意义，而他的作品更像是一部“改造社会的小型发动机”。

沃霍尔（Andy Warhol, 1927—1987），美国画家，电影制片人。流行艺术运动的发起人和主要倡导者。他做过十年广告设计，因展出汤罐头和布利洛肥皂盒“雕刻”而闻名。他的作品通过丝网印多次复制，形象冷漠，多是人们每天接触却又丝毫不注意的东西，但他善于将绘画和电影结合起来，制造轰动效应。

20世纪西方艺术呈现出艺术理论代替艺术作品的现象，艺术似乎进入最后的航程。正如美国艺术哲学家阿瑟·丹图尔（Arthur C. Danto）所说，关于艺术作品的理论趋于无穷，而作品客体接近于零，结果在终点剩下的几乎全是理论了。艺术在对其自身的纯粹思维的光辉照耀下被完全蒸发掉了。艺术快要终结了。

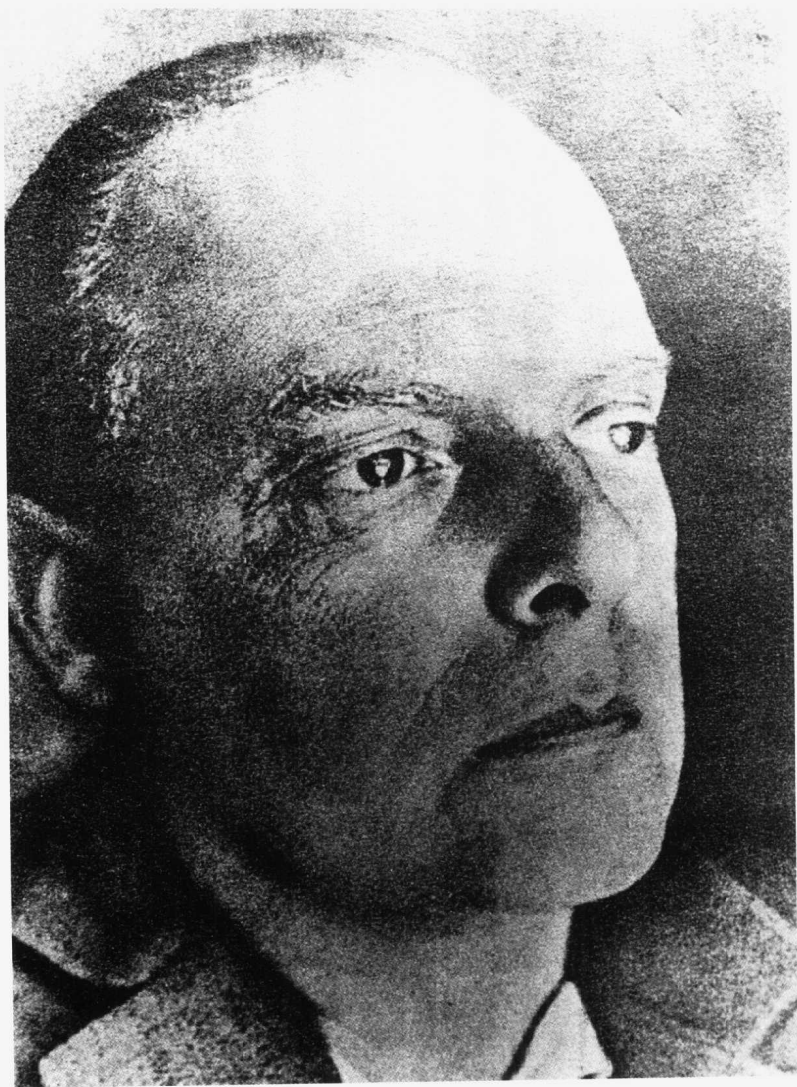
然而我们认为，艺术是不会终结的，对于世界艺术来说，东方艺术无论其形态，其理论，都是有待深入开发的富矿。即使就西方艺术来说，也仍有着新的发展余地。至于后工业乃至后信息时代的艺术发展状态，我们将在我们共同主编、许多海内外学子积极参与的《西方后现代艺术流派书系》、《西方当代艺术流派书

系》中逐步予以介绍。

这套书系的主编和各卷编著者都是从事美术研究的专家学者及其指导的研究生；由于过去所见的外国艺术家的艺论大多比较零散，这套书系的编著者特地从国内外收集、编译了许多第一手资料。在编写中，参考、引征了已出版的一些外文原著和中文译著，未及一一征得著译者的意见，在此特致以歉意和谢意。

翟 墨 王端廷

2001. 春雪. 于中国艺术研究院

保罗·克利(1897~1942)

20 世纪外国大师论艺书系
THE FOREIGN MASTERS ON ART IN THE 20TH CENTURY

作者 王美钦

王美钦, 1974年12月生于福建仙游, 1998年毕业于福建师范大学艺术学院美术系油画专业。现为中国艺术研究院研究生部美术学系硕士研究生, 师从王镛先生学习西方美术史论。

目 录

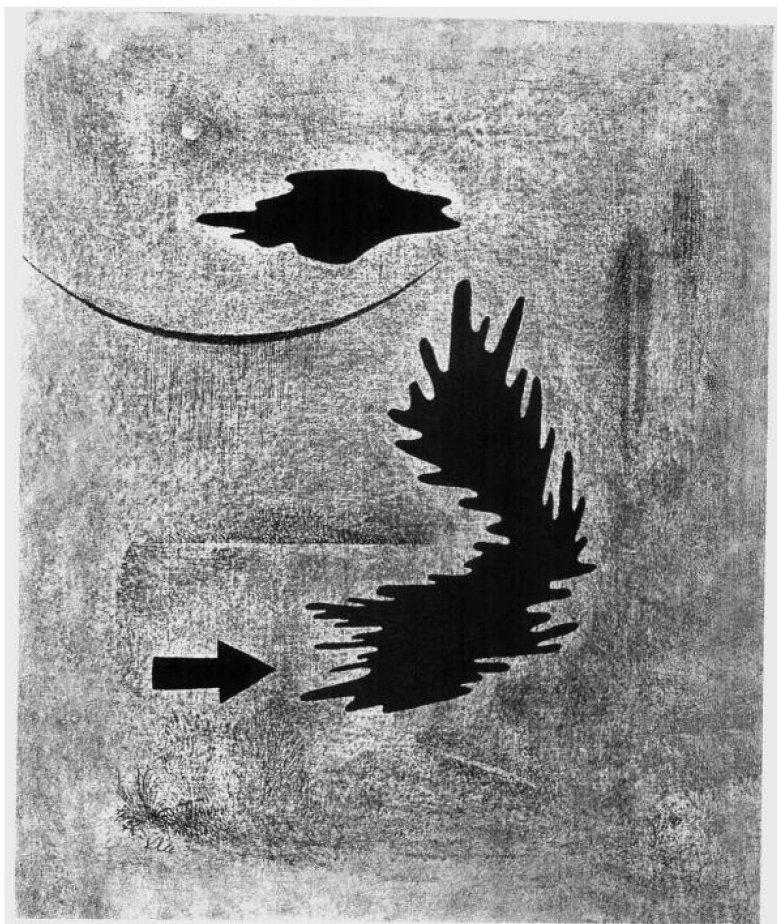
克利论艺

克利和他的艺术	1
克利论艺术	45
一 论艺术与人生	45
二 论艺术与自然	53
三 论艺术与抽象	58
四 论艺术研究	60
五 论艺术与形式	62
六 论结构与线条、色调和色彩	65
七 论艺术中的运动、时间和空间	78
八 论艺术家	82
九 论艺术创作	88
十 论艺术作品	98
克利年表	104
图版	117
后记	138

克利和他的艺术

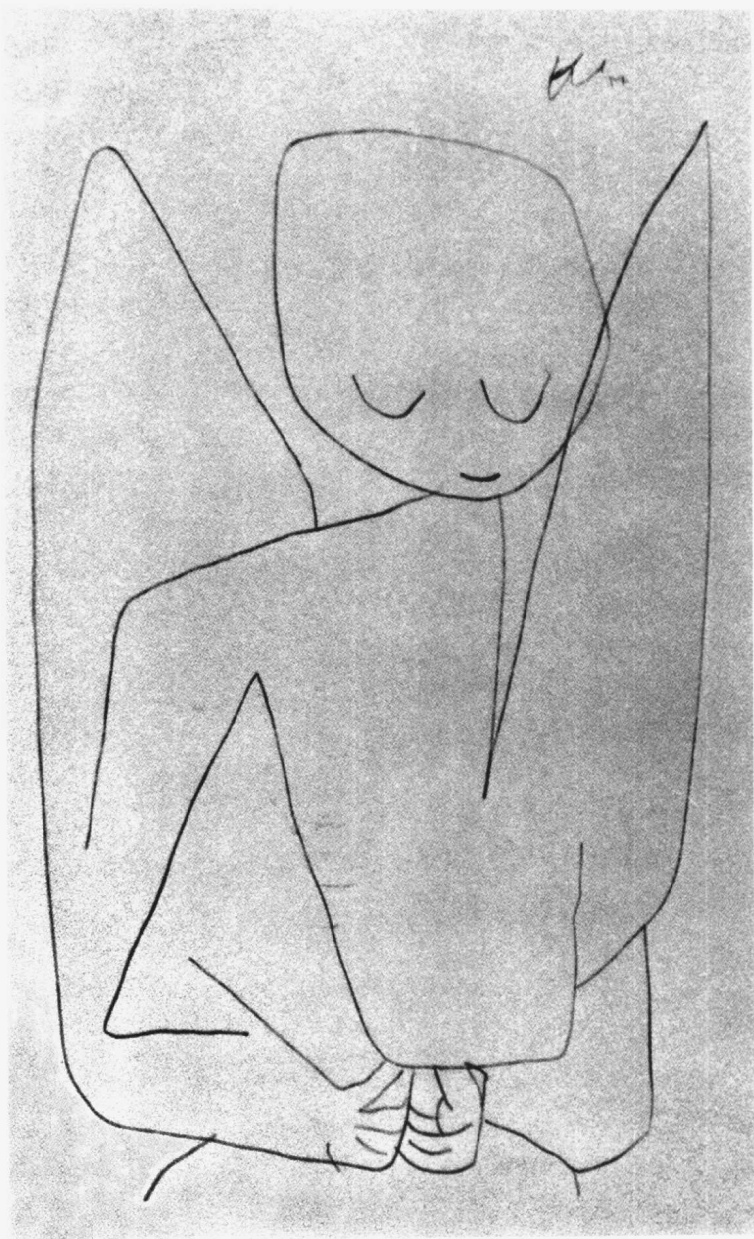
保罗·克利无疑在20世纪现代艺术中占有极重要的地位。他在生前就被公认为是一位对现代艺术史做出了巨大贡献的人物，他不仅在绘画实践中扮演着先锋角色，而且还以精辟的理论为现代艺术导航；他不仅给后人留下了几千件艺术作品和大量体现他的真知灼见和探索过程的文字材料，而且他那种对生命对艺术认真严肃而又能充分把握其本质的人生态度对后人更是一笔难得的精神财富。

克利一生执著、坚定，谦恭有礼而又冷峻含蓄，这或许与他父亲的德国血统有关系。他睿智、深沉，思维活跃。他永不约束自己，但他绝对是个对待生活真挚热忱的人。他好奇思异想，漫游世界，却又喜欢过稳定平凡的家庭生活。在艺术上，克利的许多作品是冷峻与温情、“北极”与“温带”的混合，这种矛盾统一的结合是他性格的基本品质。这种温情与冷峻的混合在他体内永不引起矛盾；恰恰相反，它却激起他才能的多样性发挥。理性与荒诞、视觉与音响、人类与宇宙、有限与无限、存在与消亡，在他心灵中交融；正是这些相反的力量之间的相互作用使得他的个性如此难以把握而又充满魅力。克利是个既复杂又迷人的艺术家，在他身上有现代艺术五颜六色的折光。他同时兼有画家、音乐家、诗人、理论家和哲学家的天赋，探索真理是他一生中坚持不懈的原动力。克利对待世界的态度应该说基本上是理性的，生长与变化对于他来说似乎是自然而然的事。他深信他自己在慢慢地演化、前进，平静而合乎自然。他能坦然接受生活或艺术上的转折与变故。然而，他又是执著的、自信的。一旦他认定自己的生活模式，他不能允许任何事物搅乱它。无论他可能经受怎样的烦扰，也不

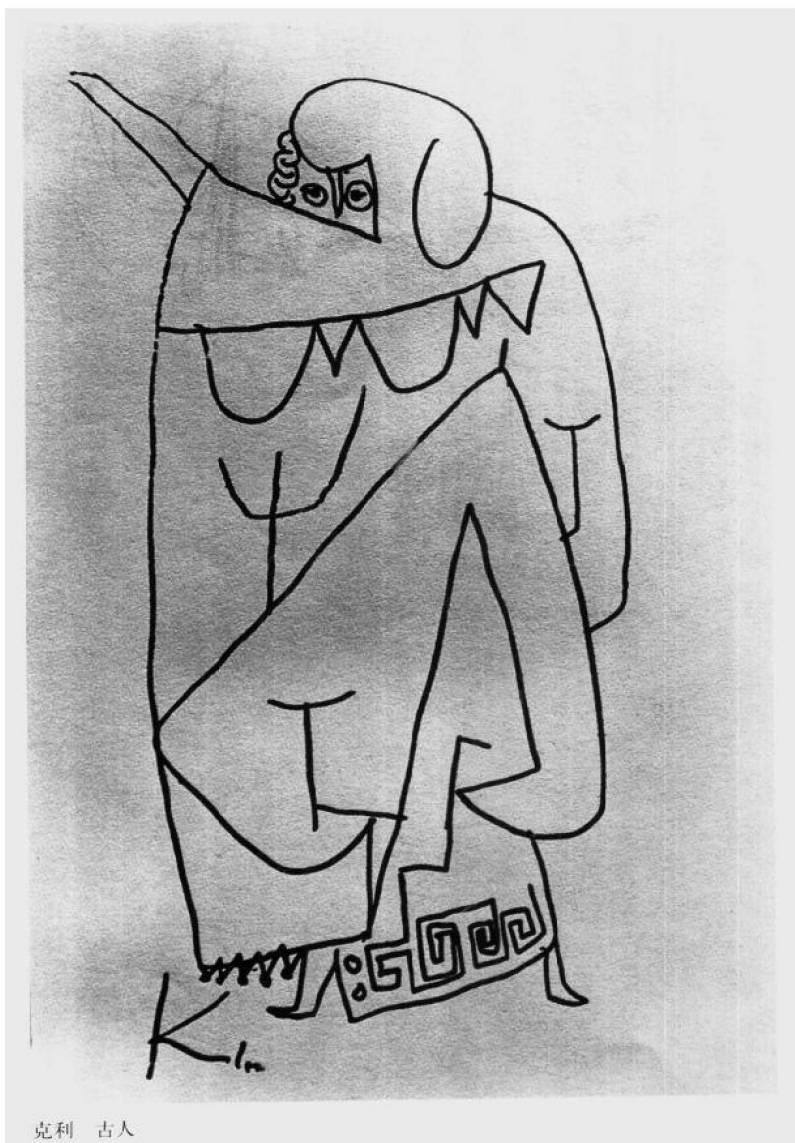

克利 时间的变化 画布 水彩 油彩 49cm × 41cm 1929年

能影响他正在创作的作品。很难确定克利的艺术属于哪个派别。20世纪正是现代派美术风起云涌之际，克利也与许多现代派大师如康定斯基、卡拉、毕加索等人接触。然而我们很难在他的作品中找出受这些人影响的明显痕迹。克利的艺术是自由的，独立于各种派别。然而在精神气质上，克利无疑是走在时代前列的，是与当时的现代主义思潮相通的。他的智慧使他能一针见血地抓住艺术创作的本质：“艺术不是模仿可见的事物，而是制造可见的事

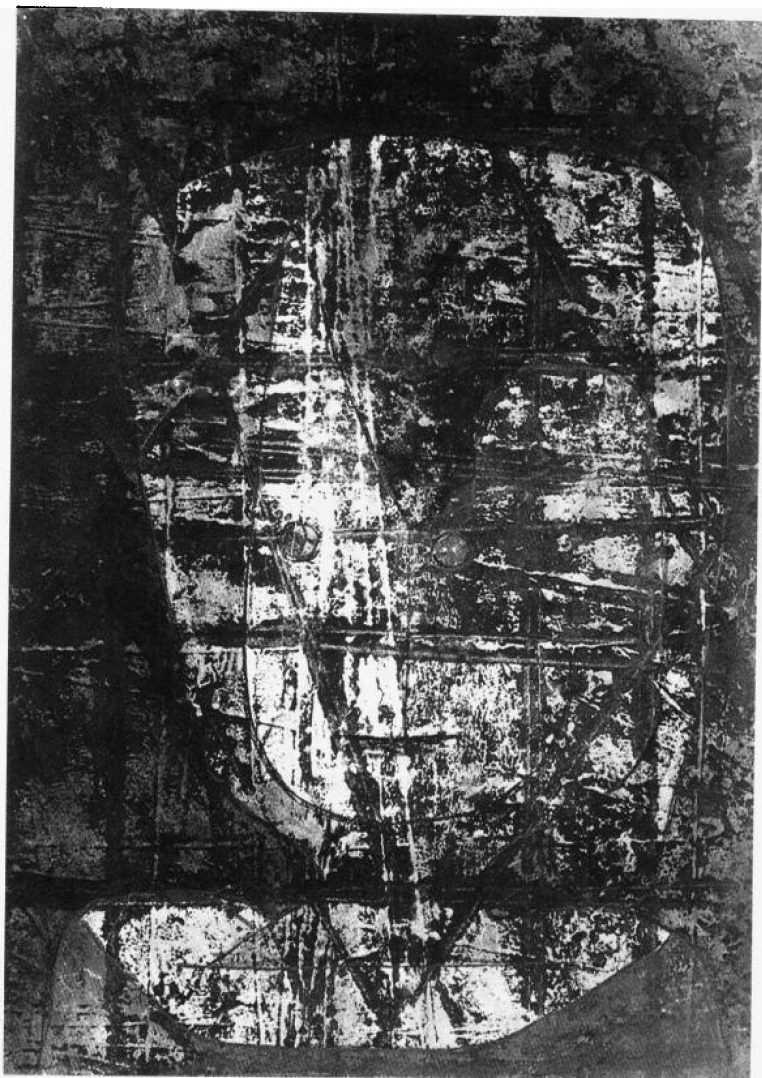
克利 天使

克利 古人

物。”

值得一提的是，克利并非有意去追逐现代主义潮流，他在艺术上的创见完全是发自其内在精神的一种需要，他自然而然地做

克利 圣女1窗 厚纸 水彩 29.2cm × 20.8cm 1940年

到了与时代合拍。野兽派、立体派、未来派、抽象派都不足以概括克利的艺术特征。他的艺术就是克利式的，天真有趣而又神秘莫测，偶然随意而又寓意深刻，貌似儿童画但又充满了冷静、精