

翟 墨 王端廷 主编
徐沛君 编著

蒙德里安论艺

MONDRIAN 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

蒙德里安论艺

MONDRIAN ON ART

徐沛君 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

蒙德里安论艺 / 徐沛君编著. — 北京: 人民美术出版社, 2001.12

(20 世纪外国大师论艺书系 / 翟墨, 王端廷主编)

ISBN 7-102-02465-7

I. 蒙… II. 徐… III. 蒙德里安(1872~1944)
— 艺术理论 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 087027 号

蒙德里安论艺

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 1 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张: 4.25

印数: 1-3000 册 定价: 26.50 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丰，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，对神哲学很感兴趣，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，在最高境地里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，并在巴塞罗纳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

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

作者 徐沛君

徐沛君，1971年2月出生于江苏铜山。1994年毕业于景德镇陶瓷学院美术系本科，1998年考入中国艺术研究院研究生部，在刘晓路先生的指导下研读美术理论，2001年毕业，获硕士学位。其间注重对西方美术史论的研究，译介、整理了大量的欧洲美术文献。已出版的主要著作有《德国美术史话》、《康定斯基》和《世界美术精粹品读·史前至文艺复兴》。

1999.3.15/10

目 录

追求均衡的世界

——蒙德里安其人其画其论	1
蒙德里安论艺术	21
一 论美、美感与艺术	21
二 论传统与革新	27
三 论抽象艺术与具象艺术	45
四 论造型与色彩	53
五 论形式、风格与表现	66
六 论艺术家与艺术流派	78
七 论艺术与生活	84
八 论其他艺术	94
蒙德里安年表	98
图版	109
后记	122

追求均衡的世界

——蒙德里安其人其画其论

1914年夏，第一次世界大战爆发，欧洲陷入了战争的恐慌之中，巴黎——这个被称为世界艺术之都的地方顿时冷寂了许多，而在一战期间，中立的小国荷兰却意外地产生了新的现代艺术流派。1914年春夏之交，一位42岁的旅居法国的荷兰画家回国看望病重的父亲，由于战火的阻隔，他无法返回巴黎，于是他在阿姆斯特丹郊外住了下来并和其他艺术家一起建立了一个新的现代艺术团体——风格派。

这位画家就是蒙德里安。从当时到现在已过去了近一个世纪的时间，对蒙德里安我们不再陌生。但在21世纪之初回眸蒙德里安，回眸风格派，仍会引发我们许多新的思考。一般说来，“前卫”的艺术思潮起初总会遭到公众嘲笑甚至谩骂，但欧洲社会在相当长的时间内对蒙德里安作品的反映却是出奇的冷淡。尽管在当时无论是风格派还是蒙德里安本人都都不为世人所注意，但随着时间的推移，蒙德里安的价值逐渐显现出来。在20世纪后半期的抽象绘画中，在平面设计、建筑设计、时装设计中，甚至在我们现在使用的电脑图标设计上都能看出蒙德里安的影响，就其在设计领域中的影响而言，蒙德里安的影响是国际性的，他的影响甚至超过了毕加索和马蒂斯。

人们通常把蒙德里安同17世纪的伦勃朗及19世纪的凡·高并称为荷兰艺术史上的三位大师，可是他们的艺术与个性却有着相当大的差别：伦勃朗表现出深邃博大的气质，凡·高则体现出西绪弗斯般的悲剧精神，而蒙德里安则表现出极度的理性作风。所以，无论在纵的比较还是在横的比较中，这些特点都使他在西方画坛中独树一帜。

蒙德里安照片

蒙德里安的一生经历了一个大转折时代。在他出生时，欧洲还使用着油灯和煤气灯来照明，要用壁炉来取暖，街上跑着四轮马车。而在他去世时，电力已经被广泛使用，汽车在宽阔的公路上奔驰，飞机在空中翱翔，电影、收音机在西方变得普及，电视技术也进入实用探索阶段。与此同时，新的物理学理论、社会科学理论、医学理论都极大地丰富了人们的知识层面。在蒙德里安的同代人中，可以列出一长串人名：爱因斯坦、弗洛伊德、柏格森、罗素、怀海特、毕加索、莱热、马蒂斯、康定斯基、克利……蒙德里安本人也不止一次地说过：“不要忘记我们正处在一个转折的时代。”诚然如此。现在回头看历史，蒙德里安也应当是那个转折时代众多明星中的一个。他的独特价值还在于，在一个功利主义至上的时代，蒙德里安坚定地追求他理想中的“乌托邦”，因而，他的作品、他的艺术道路、艺术理论至今仍带给我们新的启迪。

蒙德里安 1872 年 3 月 7 日出生于荷兰中部的阿默尔弗特，那是一个平素很少引人注目的小城，中世纪遗留下来的古城墙依然保存完好，教堂的塔楼在城内静静地耸立着。蒙德里安的父亲名叫皮特·康奈尔斯·蒙德里安，他是位虔诚的加尔文新教教派的信徒，蒙德里安的母亲是琼安娜·克里斯蒂娜，1869 年两人在海牙结婚。同年，皮特·康奈尔斯·蒙德里安被任命为阿默尔弗特地区新教小学的校长，夫妇俩就迁居到那里。皮特·康奈尔斯·蒙德里安除了胜任小学一般课程的管理与教学工作外，还是位优秀的法语教师，也略通绘画。蒙德里安是家中的长子，他有一个姐姐和三个弟弟。小蒙德里安就在阿默尔弗特度过了自己的童年。

小城的生活安静舒适又有些闭塞，外界的纷扰不容易到达这里。但也就在这段时期欧洲美术正在掀起了一场革命——在蒙德里安出世那年，莫奈完成了那幅著名的油画《日出·印象》；蒙德里安两岁时，印象派在巴黎举办了引起轩然大波的“无名画家、雕刻家、版画家和其他艺术家联合会展览”。旧的艺术观念正在动摇，新的艺术观念正在诞生，这对蒙德里安以后的艺术道路产生了巨大的影响。

1880 年，也就是在蒙德里安 8 岁那年，他的父亲又被任命为荷、德边境处的温特苏黎捷克一所新教会学校的校长，于是举家迁居那里。与许多艺术家一样，蒙德里安少年时代就表现出对绘画的浓厚兴趣。他的启蒙老师是他的父亲，此外，他的叔叔福里茨·蒙德里安对他的影响也很大。福里茨·蒙德里安是位职业画家，热中于风景画创作，他常常来到温特苏黎捷克看望蒙德里安。蒙德里安就在父亲的学校里完成学业并经常协助父亲制作一些具有宗教色彩的平印版画。

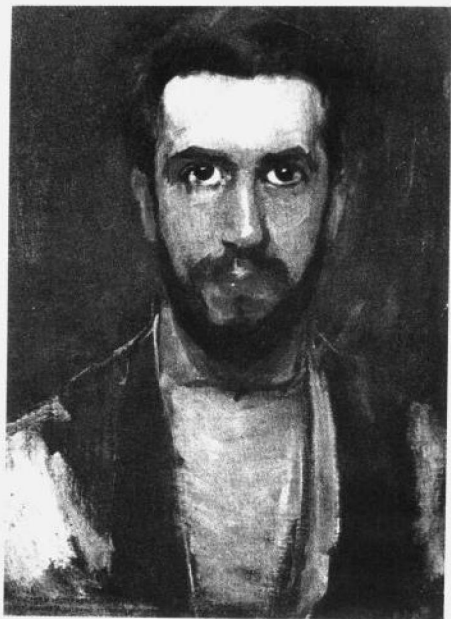
蒙德里安长到 14 岁时，他未来的职业成了一个严肃的话题

——作一名艺术家固然浪漫，但收入往往很不稳定。可是蒙德里安执意要把绘画作为自己的终身职业。在家乡，蒙德里安先后取得了小学和中学绘画教师资格证书，并在他父亲的学校里工作了一段时期。

阿默尔弗特和温特苏黎捷克都较为偏僻，这使蒙德里安拥有一个既无忧无虑却又相对封闭的少年时代。这段时期尽管外界的现代艺术运动异常活跃，而荷兰的画坛却平静如一潭死水。画家们延续着早期荷兰画派开创的写实主义传统，即便是法国印象派的崛起也未能给荷兰带来太大的冲击。当时荷兰的海牙画派虽然也接受了印象派的某些创作方法，但他们的作品里更多地流露出对法国巴比松画派的亲和性，他们笔下的牧场、风车、牛群仍保留着弗美尔和霍贝玛时代的痕迹，虽然优美抒情，但这种情调却是属于过去的时代。蒙德里安的叔叔福里茨·蒙德里安即是海牙画派的热心追随者，在他的影响下，蒙德里安少年时就开始在温特苏黎捷克一带巡回写生。蒙德里安偶尔也有机会接触到外界的现代艺术潮流，可是他不敢在自己的画作中流出现代艺术的痕迹，因为父亲反对他那样做。这个清教徒家庭对孩子的管教过于严厉，但同时也赋予了蒙德里安许多优良的品质：果敢、诚实、相信真理。

1892年，蒙德里安取得了中学绘画教师资格证书，这使他被阿姆斯特丹的国立艺术学院录取，他终于有机会离开家乡来到繁华的都市。这一年他20岁。

阿姆斯特丹国立艺术学院当时由奥古斯都主持，是一所重视写实作风的学校，在传授技法的同时也讲授美术史与美学等课程。求学期间，蒙德里安加入了乌特列支以及阿姆斯特丹的几个艺术家协会，并把自己的静物画送去参加这些协会举办的展览。在此后的几年里，蒙德里安主要致力于风景画的写生，他在阿姆斯特丹郊外巡回写生，运河、磨坊、树林以及盛开着郁金香的原野是

蒙德里安
自画像
1900年前后
画布 油彩

他作品的主题。蒙德里安偏爱幽晦蒙胧的暮色，在他的笔下，大片的景物隐在暗色的背景中，遥远的天光微微衬出了逆光中的景物，作品充满了法国画家米勒般抒情而又神秘的情调，那种冥想的情绪似乎预示了画家在后期作品中对精神性的追求。

1905年，凡·高回顾展在阿姆斯特丹举办。蒙德里安对凡·高一向充满了敬意，凡·高在作品中表现出来的那种内在的冲动与激情强烈地感染了蒙德里安，并使他的画风实现了第一次转变。此后，蒙德里安又陆续接触到象征主义画家的作品和挪威表现主义画家蒙克等人的作品，这为他画风的变化也起到了潜移默化的作用。

大约从1907年开始，在蒙德里安的作品中，那些细致的小笔触和微妙的色彩的变化被粗犷的轮廓线和强对比的色彩所取代，同时修拉那种点彩的表现方式也逐步被蒙德里安所采用。虽然他这一时期的作品主题仍是黄昏时的草垛、阳光下的磨坊等，但那

些高纯度的红、黄颜色以及洒脱奔放的大笔触表明它们已经脱离了海牙派的束缚而转向现代意识。《红云》、《奥里附近的树林》就是这一时期的作品。《红云》以简率的笔法描绘了一朵红云飘过绿野上空这样一个自然美景，不过在画面中，自然景物的刻画不再占据主导地位，而是让位给构图与色彩的平衡感。在此，一种新的现代风格已经开始孕育。

1908年夏天，蒙德里安来到荷兰西南部省份泽兰的道木堡，那里有着不同于内陆的景色：平静的海面一望无际，平坦的海岸线延伸开来，映衬着垂直而立的教堂与塔楼，风车在遥远的地平线上孑然独立……无疑，这些简洁而具有“现代意味”的自然风景为蒙德里安后来的画面构成提供了启发与灵感。在道木堡有一个由画家、作家组成的艺术群体，他们对种种新兴的社会思潮抱有很大的兴趣，蒙德里安与他们友好相处，也进一步开阔了自己的眼界。在此前后，蒙德里安逐渐放弃了写实的描绘方式并转而追求精神性。这个转变的重要原因之一是蒙德里安接受了“通神论”，“通神论”对他的绘画及理论产生了决定性的影响。

二

蒙德里安之所以接受“通神论”，这并非出于偶然。在19世纪末，虽然在地理意义上荷兰只是一个小国家，但是，它的海上殖民势力却呈全球扩张之势。从远东到加勒比群岛，荷兰人依靠远洋船队而建立了一张庞大的殖民网，这一方面为东方哲学的传入创造了条件，另一方面也易于使荷兰人突破狭小的地域限制而接受“世界主义”和“普遍性”的观念，而这些观念恰恰是通神论所推崇的。

通神论是在东方哲学影响下产生的一种宗教哲学，主要倡导者有勃拉瓦茨基、安尼·比森特、鲁道夫·史蒂那等人。通神论