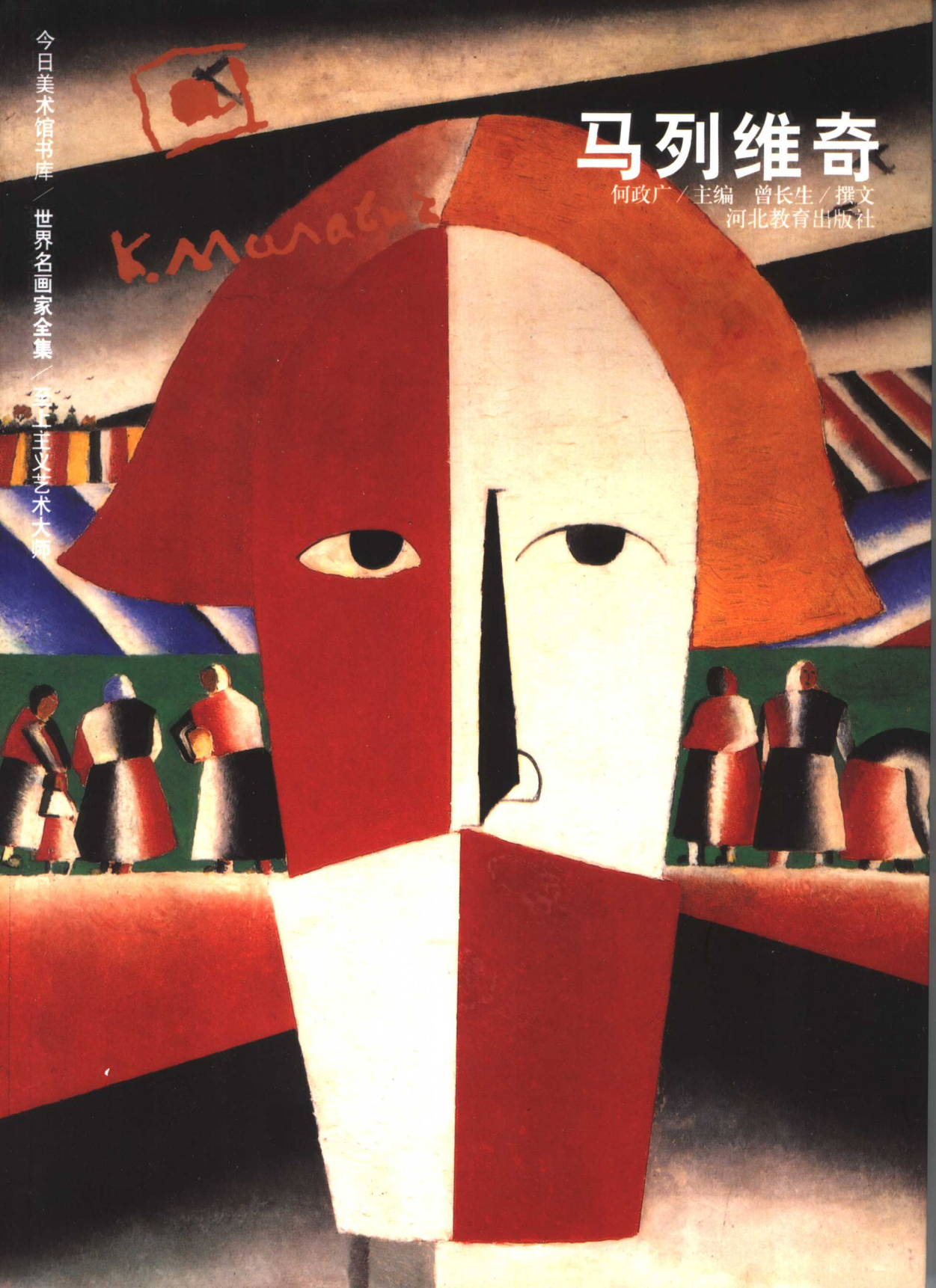

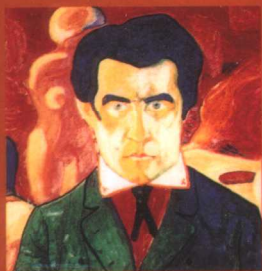
今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 至上主义艺术大师

马列维奇

何政广 / 主编 曾长生 / 撰文
河北教育出版社

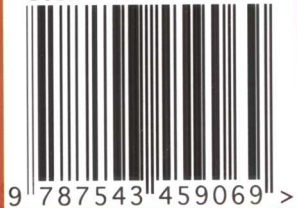

俄国的前卫艺术，在1917年十月革命前就相当活跃。
马列维奇在这一前卫艺术运动中，起着重要的作用。
他是俄国“至上主义艺术”的创始者，
他的至上主义绘画《黑十字》《白上黑》等绝对抽象几何学绘画，
预见了后来的极简主义等多种新艺术时代的来临，
“所谓至上主义，就是在绘画中的纯粹感情，或感觉至高无上的意思。”
在苏联担任过艺术界要职的马列维奇，

推行至上主义风格，
也试验过三度空间的建筑艺术，
探索理想化的当代环境结构。
本书概述马列维奇的生涯及创作，
并汇集一生全部代表作品，
完整评介马列维奇的艺术风格。

ISBN 7-5434-5906-X

9 787543 459069 >

ISBN 7-5434-5906-X/J·548

定价：全套580元（共10册）

世 界 名 画 家 全 集

至上主义艺术大师

马列维奇
MALEVICH

何政广 ● 主编

曾长生 ● 撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

马列维奇 / 曾长生著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2005.9

(世界名画家全集 / 何政广主编)

ISBN 7-5434-5906-X

I. 马... II. 曾... III. ①马列维奇(1878~1935)
— 生平事迹 ②油画 — 作品集 — 俄罗斯 — 现代
IV. K835.125.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 057807 号

世界名画家全集

马 列 维 奇

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 康丽

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 肖辉 孙海亮 徐畅

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京盛通彩色印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 11 印张

版 次 / 2005 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5906-X/J · 548

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

卡西米尔·塞维里诺维奇·马列维奇(Kasimir Severinovich Malevich, 1878~1935)是俄罗斯前卫艺术最重要的倡导者。他在1915年发表“至上主义”(亦译“绝对主义”)宣言。同年12月,参加俄罗斯一群画家筹组的“最后的未来派展0.10”,他提交了绝对抽象几何风格的绘画39幅,包括《白地上的黑色正方形》。此一系列作品成为20世纪最强烈的谜一般的意象,预示从达达主义到后来的极简主义艺术等多种新艺术运动时代的来临。

马列维奇出生于基辅,于圣彼得堡去世。初期的创作阶段,是将印象主义的风光与俄国圣像画传统的朴素民众绘画相结合。他说:“初始的阶段,我也模仿圣像绘画。我企图将圣像画与农民美术结合,通过农民去了解圣像画,圣像画中的神圣人物不再是圣人,而是平凡的人。……我站在农民美术的身旁,开始描绘原始主义的精神。”

过了数年之后,马列维奇身处1900年到1934年俄罗斯前卫艺术勃兴的时代,他从画面色彩到精神分析均脱离自然描写,创造了一种心象的构造物,自称“新原始主义”,再进一步简化形成崭新的“无神论的”无物象绘画。在设计未来派戏剧《征服太阳》的舞台与服装时,他发现了“至上主义”的根本主题,并延伸出无限宽广的创作空间。以不规则的几何学的形象,构成理想的非具象的《白上黑》、《黑色正方形》、《黑十字》等一系列至上主义代表作,建立划时代的至上主义理论。马列维奇也因此成为20世纪美术界的偶像之一。

马列维奇的经典绘画《黑十字》、《黑色正方形》、《黑圆圈》,是他在1923年参加第十四届威尼斯双年展的作品,是在他的监督下,由三所学校共同制作。在绘画创作之余,马列维奇更埋头于艺术教育、理论和组织的活动。1920年他一度构想筹组苏联的政治权力机构“新艺术党”。1923年他在圣彼得堡成为俄国艺术文化学院理论系首脑。1927年他旅行波兰与德国,因被疑为亲德分子而被捕,入狱两个月后释放,并重获礼遇。此时他又回归具象绘画的创作,晚年完成一幅文艺复兴风格的《自画像》,画中人物高瞻远瞩的孤傲神情,被认为是他崇尚个人自由的全部创作成果献给历史的果敢宣言的表征。

最后,引述马列维奇有关“至上主义”主张作为本文结束,他说:“方的平面标志至上主义的开始,它是一个新色彩的现实主义,一个无物象的创造。……所谓至上主义,就是在绘画中的纯粹感情或感觉至高无上的意思。”至上主义在否定了绘画的主题、物象、内容、空间、氛围感之后,宣称:“简化是我们的表现,能量是我们的意识。这能量最终在绘画的白色沉默之中,在接近于零的内容之中表现出来。”这样“无”便成了至上主义的最高原则。

马列维奇在1919年莫斯科举行的第十届国家美术展目录中写道:“游泳吧!自由的白色大海,无垠无涯,展现在你的眼前。”马列维奇自认开辟了艺术表现的无限前景。

目 录

至上主义艺术大师——

马列维奇的生涯与艺术	2
黑色正方形——马列维奇代表作	2
出生于乌克兰的波兰裔农家子弟	6
早期从印象主义作品出发	8
目睹 20 世纪初期欧洲艺术大师真迹	12
从象征主义到新原始主义	13
与拉里奥诺夫分手而钟情于立体分析	33
不同于未来派的立体未来派	40
《征服太阳》与荒谬写实主义	50
至上主义的诞生	54
康定斯基与蒙德里安对他推崇备至	60

黑方块的深层内涵——如老子道德经	65
白上白是绘画的至高境界	72
至上主义的无政府主义对上透视学的中央集权	78
从画架艺术到新艺术	82
小星球建筑方案	95
建筑空间设计犹如纯诗意秩序的造型提案	98
赴波兰及德国访问受到热烈欢迎	100
重返绘画从零开始	105
最后杰作《自画像》以传统手法绘成	110
虽遭政治冷遇 40 年，终获抽象大师地位	128
马列维奇年谱	145

至上主义艺术大师—— 马列维奇的生涯与艺术

卡西米尔·塞·马列维奇(Kasimir Severinovich Malevich)于1935年去世后，其身世有25年是处在不明的状态，除了少数追随者外，他的生涯与艺术几乎不为人所知，可以说他已被历史遗忘。

黑色正方形——马列维奇代表作

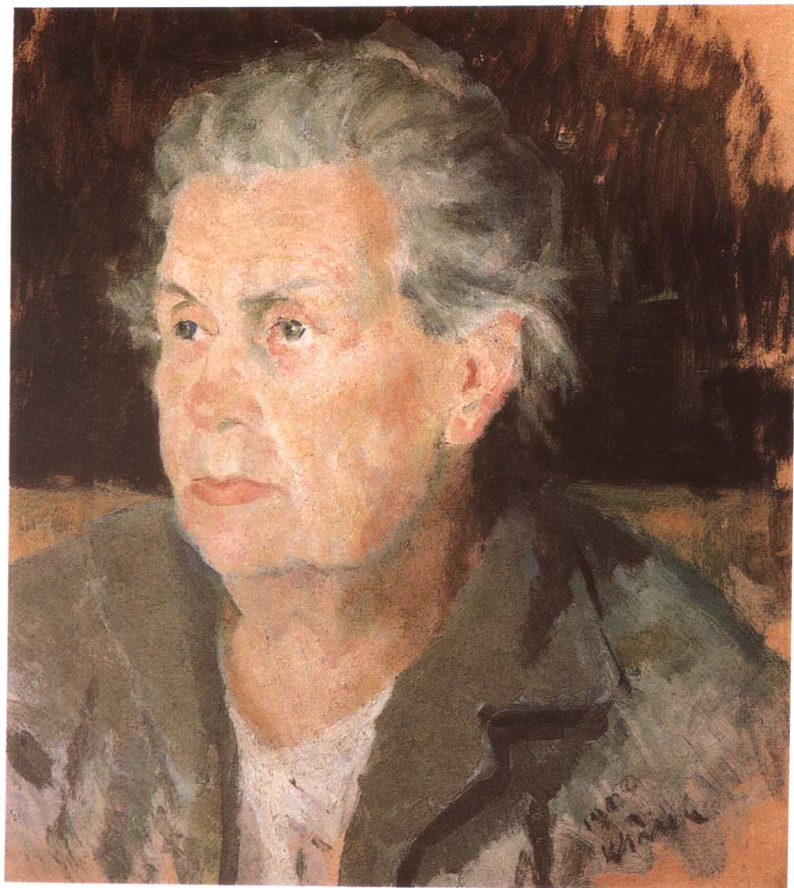
然而如今，马列维奇的作品已在20世纪艺术史上占有显赫的地位，经过半个多世纪之后，他终于获得世人的肯定。其实他的艺术非常成功，在今天年轻一代的艺术家及艺术爱好者心目中，他的重要性等同于杜尚。他的代表作《黑色正方形》(Black Square)已变成一种象征、一种鼓舞、一种典范，甚至于成为那些寻求灵感及正当性的艺术家的参照点或合理根据。

他的创作行为并不传奇，而是建立在可操控的行动上，立基于他自己所建构的关系中，他的作品可以说是叙事诗的一部分。如果人们要详述这么一位重量级的艺术家，如何面对他所处时代的既有媒材及观念而奋斗挣扎，那是可以一再为他编写故事的。不过，马

卡西米尔·塞·马列维奇
(前页图)

黑色正方形 1923 年 油彩画布 106.2cm × 106.2cm 圣彼得堡俄罗斯国立美术馆藏

母亲的画像

1900年 油彩画布

42cm × 37cm

圣彼得堡俄罗斯国立
美术馆藏

列维奇作品中的具体事实及内涵，其实长久以来，即已被公认为是属于传奇故事的领域中了。

深信不疑的传说是很难予以动摇的，因为这类不幸的艺术家所散发出来的魅力，实在令人无法挡得住，凡·高的悲剧故事就往往吸引着一般大众的乐趣，而不再注意他的作品了。马列维奇一直被公认为是一位为艺术献身的烈士，他曾遭到的迫害，而被迫放弃了他的艺术，他几乎是死于绝望之中。此种类似被政治化了的流行讽刺漫画式形象，尤其适用于冷战时期的典型故事，如今这类故事应该不容许再存在了。

或许，实际的情形并不尽然如此。马列维奇曾被公认是大师级的人物，在俄国十月革命之后，他曾出任过官方的重要职务。当斯

盛开的苹果树

1904年 油彩画布

55cm × 70cm

圣彼得堡俄罗斯国立
美术馆藏

大林上台，政治风向开始改变，马列维奇即遭到攻击。不过由于他在艺术界具有影响力，使得他的下场尚不致于过度凄惨，俄国国立美术馆还在1929年至1930年间，为他举办过回顾展。在他去世之前，也让他恢复了在俄罗斯国立美术馆研究室的建筑空间研究工作。但不久之后，整个艺术界的创作自由即受到了约束。

幸运的是，马列维奇于1927年在柏林的作品，被雨果·哈林(Hugo Haring)谨慎保存，经过了数十年后终于1960年在荷兰公诸于世。此后马列维奇的名字重新被艺术史家所注意，他的一些研究手稿也首度在西方世界出版。至于俄罗斯国立美术馆的研究室以及国立美术馆所拥有的他的藏品，也终于开放让人参观。

出生于乌克兰的波兰裔农家子弟

马列维奇 1878 年出生于乌克兰地区基辅的波兰裔家庭。波兰在 18 世纪被分割后，有不少波兰家庭被迫停留于俄国及乌克兰境内。马列维奇精通波兰语，又经常强调他在成长过程中所受到的乌克兰影响。此点说明了马列维奇虽然基本上属于俄国文化，却能在他生涯的不同阶段，与波兰及乌克兰的知识圈维持着特殊关系。

据马列维奇 1933 年所写的简短自传称，他父亲曾任职于糖厂，糖厂多半座落于离城镇较远的偏僻乡下，提炼糖的甜菜需要辽阔的土地，种植甜菜也需要大量的劳力以及机械的使用。马列维奇不像未来主义者那样热中于技术与机器，这并不令人奇怪，因为如果要他在工厂的工人与农场的农民之间做一抉择，他宁可选择后者，因为他羡慕农民在大自然中自由的生活方式。

他第一次接触到素描与绘画，还是从农民身上获得的。他认为工人与农民的主要不同点，即是后者有画画的能力，工人不仅不会画，就连自己的家都不懂得如何去布置。然而所有的乡下人都对艺术感兴趣，他们所制造出来的物品令人感到愉快。马列维奇非常喜欢看乡下农民在墙壁上作画，他们知道如何去装饰壁钟、马匹及花瓶，他们也很懂得以各种不同的粘土及蓝色，去装饰他们的地板及壁炉。

马列维奇在少年时出于好奇与喜爱，曾亲手尝试过此类传统的技法。有一天，他在基辅的集市中见到了更复杂的绘画制作，也看到三位画师如何修复村子里教堂的圣像画。由于未得到父母的鼓励，而家庭又经常搬家，年轻时的马列维奇尚未立志要以艺术为职业。不过他却在柯诺托普的小镇，画了他生平的第一幅画《月光夜》。当他全家迁至库尔斯克没多久，即 1896 年，他进了基辅艺术学校，此时他已决定要成为一名艺术家了。

他在库尔斯克的画作，据他称，是受到希斯金(Shishkin)及列宾(Repin)等“巡回展览画派”的影响，他临摹这些自然主义画家的作品，尝试写实的手法，他时常与好友艾瓦佐夫斯基前往乡村写生。为了达到能以新绘画出名的莫斯科发展的愿望，马列维奇在

失业中的女人

1904 年 油彩画布

80cm × 66cm

圣彼得堡俄罗斯国立
美术馆藏(右页图)

卖花的女孩

1903年

油彩画布 56cm × 66cm

圣彼得堡俄罗斯国立

美术馆藏

铁路公司（库尔斯克—莫斯科线）谋得一份差事，他一方面积存旅费，一方面于工作的空闲时间继续画画。

早期从印象主义作品出发

在马列维奇迁居到莫斯科之前，从他早期约在1903年至1904年之间的作品，已可看出他在美学发展上所做的努力与睿智表现。以1903年的《卖花的女孩》(Flower Girl)为例，那是一幅有趣的画作，此作品至少有三种版本，小幅的画作似乎是大幅作品的习作。

卖花女

1905 年

油彩画布 80cm × 100cm

圣彼得堡俄罗斯国立

美术馆藏

图见10页

前景是一名注视着观众的卖花女，浅色的背景是一群描绘得模糊不清的人群。不过在他最后的版本中，卖花女及群众均画得比较清晰而带有光影，其淡薄大胆的笔触，较接近印象派的技法，而不再是“展览画派”的自然主义了。不过他1903年所绘的另一幅《林荫大道》(On the Boulevard)，其简化的构图与大胆的色彩，则较接近野兽派的画法。1904年之后的作品，则渐趋使用轻快而亮丽的色调。

从他1904年抵达莫斯科之后，马列维奇已能轻松地跟上当时俄国及欧洲的艺术发展，像《艺术世界》(World of art)及《天秤》(Scales)杂志上，均可见到最具革新精神的艺术家评介及作品，西方的《白

林阴大道 1903年 油彩画布 55cm × 66cm 圣彼得堡俄罗斯国立美术馆藏