

为我的绘画辩护

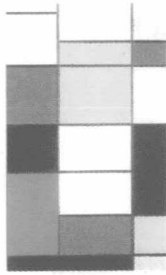
Defending for My Painting

何三坡/主编

为我的绘画辩护

Defending for My Painting

何三坡/主编

中国人民大学出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

为我的绘画辩护 / 何三坡主编.

北京: 中国人民大学出版社, 2009

(艺术札记系列)

ISBN 978-7-300-11054-7

I. 为…

II. 何…

III. 油画—艺术评论—世界

IV. J213.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第128647号

为我的绘画辩护

何三坡 主编

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印刷有限责任公司

规 格 148 mm×210 mm 32开

版 次 2009年8月第1版

印 张 6.375

印 次 2009年8月第1次印刷

字 数 170 000

定 价 28.00元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

版权声明

何三坡主编的《为我的绘画辩护》一书，由中国人民大学出版社出版。因部分译者无法取得联系，特委托北京版权代理有限公司向权利人支付稿酬。请相关著作人直接与之联系。

联系方式如下：

北京版权代理有限公司 吴文波

电话：(010) 82357056

传真：(010) 82357055

地址：北京市海淀区知春路23号量子银座1403室

编辑手记

循着人类的足迹，慢慢回溯，在心灵的花园中，就能不断地与改变人类文明进程的大师进行无数次美妙的邂逅。每一次邂逅，都充实而生动，美丽而感人。

浩瀚的星空，漫长的历史中，电影、音乐、美术、文学等各路人间精英，用绝妙的笔、用卓越的智慧书写了人类的心灵世界，描绘了精神的未来，从而为后人留下了巨大的精神财富。那些在历史巅峰上的声音，那些在历史长河中的巨浪，那些在历史星空中的名字，都不应该被遗忘。

为此，我们精心为读者编撰了《艺术札记》系列丛书，收录了上个世纪艺术大师的札记。本书所录，是美术大师们的随笔与札记。

美术家的真正魅力，在于拓展人类的精神疆域和文明前景，其全部含义，往往比单纯地拒绝传统要丰富得多、深远得多。生活本身、文化本身是开放的，文化的选择是多向的，走在有着广阔前景的道路上，人类的文明才得薪火相继，并有所发扬。

收录于此的美术大师的札记，确切地证明了这一点。结集于此的札记，或展现了这些美术大师的不为人知的一面，或展现了他们的一种轻松而有意蕴的休息姿态。这些札记，在某种程度上，成为他们艺术创作的一种印证，成为他们对自己作品的解码。两者遥相呼应，相得益彰。读者或许不能以其札记推定其创作的风貌，但能从中真正观察到他们的艺术品格。

无论是谁，迸发思想的火花的机会，一生之中，只有不多的几次吧，这些美术大师的思想的火花，似乎比他们的美术作品具有更大的震撼力。有的时候，比如凡·高，比如保罗·塞尚，他们仅仅是用文字和作品在谱写人生吗？不，

当然还有理想与热血。

如果说，文学家喜欢写一些词藻在寂静的月夜中翘首以待，那么，这些美术大师，他们则占据了时间与光线的空间，将线条与色彩当成毕生的舞伴，一贫如洗地站在风中，独自期待。期待高山流水式的琴音。

这些美术大师的每一次思绪的翻飞，每一次画笔的飞扬，都有着无限的奇遇，这使得，他们孤独的身影在无边的林海中渐渐隐去。美术大师的这些札记，仿佛飘散在风中的曼妙散乐，在历经数十年甚至百年之后，仍然发出缕缕清香，充盈于世。

序

几乎从一生下来，我们就待在无边的现实里，随着成长，你愈来愈发现它的辽阔、沉重与艰难。后来，有一天，可能因为一首诗，一篇小说，一幅画，一部电影，一个瞬间，你的眼前展开了另外一个奇妙的世界。这个世界被人们称为艺术。

千百年来，有关这个奇妙世界的传说很多，我比较相信德国画家贝克曼的一个说法：艺术是最有趣的游戏之一，就是这种游戏，化解了人类的沮丧与艰难。

这些游戏的趣味之处还在于，它有这样的魔力：有时候让我们陶醉、狂喜，有时候让我们悲痛、伤怀，它常常会让我们在歌哭之后，回到物质世界里，开始更加珍惜我们生命的美好与光辉。给我们带来这些游戏的人，通常被称为艺术大师。他们在用怎样的魔法，让我们欢喜悲伤？让我们超越平庸的生活？让我们拥有另外一个诗意的世界？

这些秘密，一直让年轻时代的我倾心不已，我相信仍有更多的年轻人向往它，而这套丛书，试图给你一把钥匙，希望你用它打开所有的秘密。

是为序。

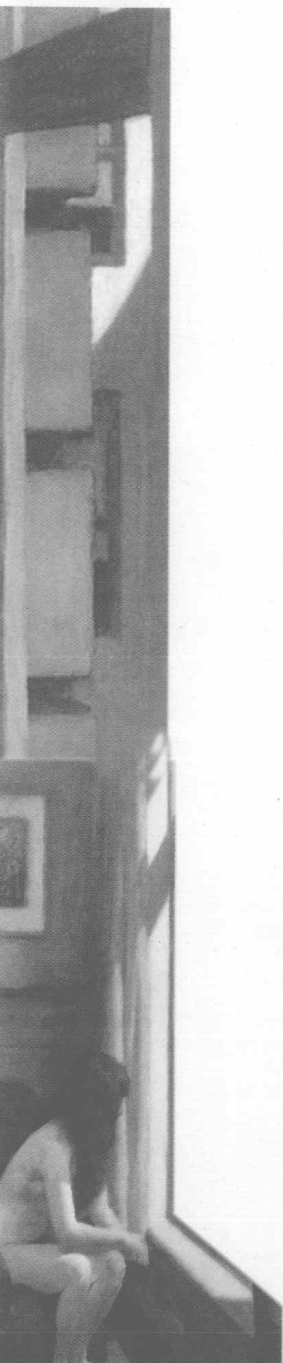
何三坡

2009年4月于北京燕山

目录

Contents

001	塞尚	法国	
		给贝尔纳的信	002
		与贝尔纳谈话录	006
009	高更	法国	
		关于我的画的辩护	010
		红虾	012
015	凡·高	荷兰	
		致亲爱的提奥	017
027	康定斯基	俄国	
		绘画的元素	028
033	马蒂斯	法国	
		画家随笔	035
		用儿童的眼光看生活	049
053	蒙德里安	荷兰	
		关于纯造型艺术	054
075	杜尚	法国	
		为心灵服务	077

083	克利	瑞士	
		论现代艺术	085
105	毕加索	西班牙	
		立体派声明	107
109	波丘尼	意大利	
		未来主义雕塑	111
125	贝克曼	德国	
		论我的绘画	126
135	加博	美国	
		艺术中的构成主义观念	137
151	摩尔	英国	
		论雕塑及原始艺术	152
		向大自然求教	169
175	吉尔伯特 乔治	意大利 英国	
		安德鲁·威尔逊的采访	176
192	后记		

塞尚

Cezanne

法国

(1839—1906年)

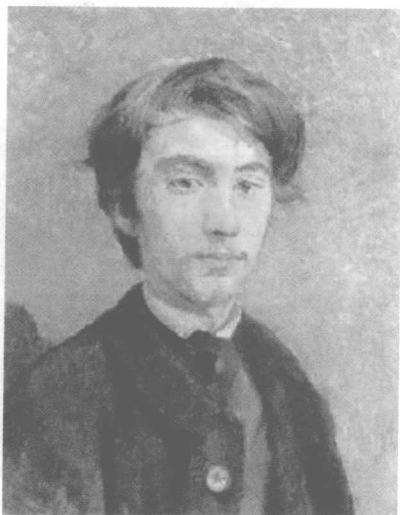

塞尚（Cezanne，1839—1906年），这个出生于法国埃克斯乡下的一位银行家的儿子，中学时代醉心于绘画与音乐，并与同学左拉结下了深厚的友情。1861年，受左拉鼓励前往巴黎，开始在瑞士画院习画，与基约曼、毕加索交往，与印象派画家交往，但终因作品未受重视而黯然回乡。

埃克斯的自然山水，给了他神示般的启发，色彩造型法成为他最坚定的追求。

这种造型本质的形式探索，对西方现代主义美术带来了深远的影响。晚年，他被誉为“现代绘画之父”。

给贝尔纳的信

埃米勒·贝尔纳 (Emile Bernard, 1868—1941年)，法国后期印象派最著名的画家。

1904年4月15日（于埃克斯）

我希望重复一下我在这里告诉你的：以圆柱体、球体、圆锥体来处理自然，如果所有的一切适当的话，那么一个物体或平面的每一边都会朝向一个中心。与地平线平行的线就会变得宽广，那是自然的一部分，如果你同意的话，我要说那是全能的主展现在我们眼前的一部分奇观。自然对我们人类来说，是比表面更深的，借由各种红色黄色，以及制造空气效果的足够的蓝色，传给我们光的震动。

1904年5月12日（于埃克斯）

我进展非常缓慢，因为自然在以非常复杂的形式向我展示；而我的探索是永无止境的。我得看清对象，并以正确的方法来描绘它；然后再标新立异地将自己的想法表达出来。

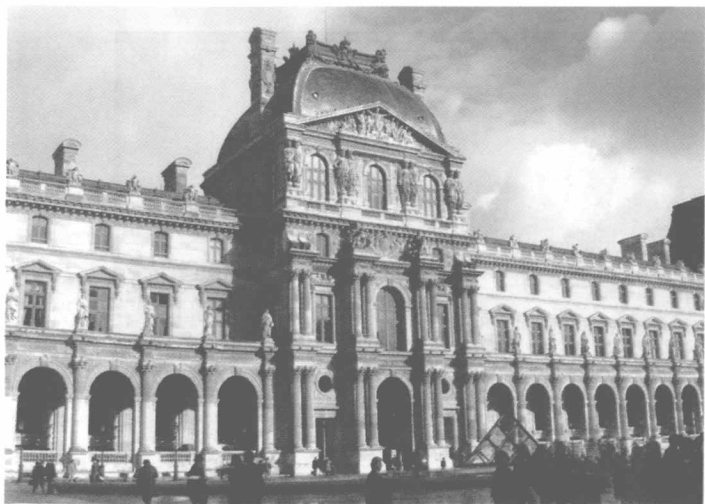
品味是最高级的判断。它是极为罕见的。艺术只向一小撮人介绍自己。

艺术家不应重视任何无理性的观察家的判断。他应该提防由于长期的不切实际的幻想而将绘画带离正途——离开那种自然写生的文学精神。

卢浮宫当然是一本可以参考的书，但只应作为参考手段，真正应该付诸努力的是接近自然的景色。

1904年5月26日（于埃克斯）

总的来说，我赞成你将要发表在《西方》杂志上的那篇文章里的观点。但我必须老调重弹：画家必须将自己整个投入自然的临摹

卢浮宫（Louvre Museum），是世界上最古老、最大、最著名的博物馆之一。位于法国巴黎市中心的塞纳河北岸（右岸），始建于1204年。

里去，然后才能试着创作。世界上没有什么纸上谈兵的艺术。能够在自己的题材上带来进展的工作，足以让我们远离愚昧的错误。

文学是抽象的表现，而绘画是以图像和颜色的方式表达。画家们通常对自然不能做到特别敬畏，也不能做到温顺与热诚；或多或少都是他们所画对象，他们是表现方法的主宰。对我来说，展现在面前的一切，我必须抓住其核心，然后才可能准确地表达自己。

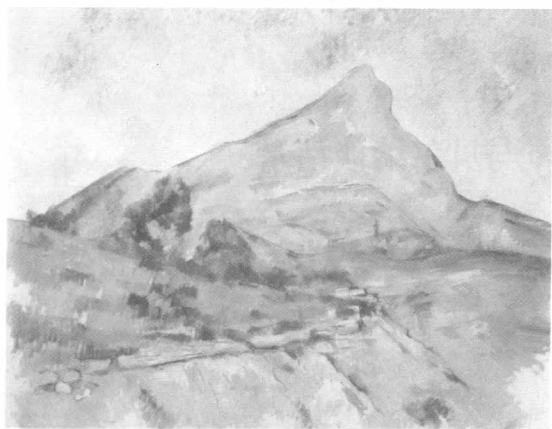
1904年7月25日（于埃克斯）

要有进步，只靠自然就够了，而视力可以经过与自然的接触训练出来。经过观察和工作，它将变成同心圆。我的意思是一个橘子、苹果、碗、头，都有一个中心；而这个中心，尽管有光、影和色感强烈效果的干扰，离我们的眼睛最近；物体的边缘后退到我们的地平线。

一个人即便品格卑下，也能做一个极好的画家。而就算不怎么会调配色彩，也可以画出些好作品来。有艺术感就足够了，而这种艺术感则是中产阶级所恐惧的。因而，学院、退休金、奖金、勋章只是为了白痴和流氓而设立的。不要关注艺术批评，而要去画，才

塞尚画室是塞尚曾经工作过的地方。埃克斯是塞尚的故乡，从市区到近郊，塞尚画室有许多留有塞尚足迹的故居、画室、家族遗产等建筑物，在市区东边还可眺望到经常出现在塞尚画中的圣维克托瓦尔山（Mountain Saint Victoire）。

塞尚
圣维克托瓦尔山
油彩、画布
81cm×100.5cm
1897—1898年

可以得救。

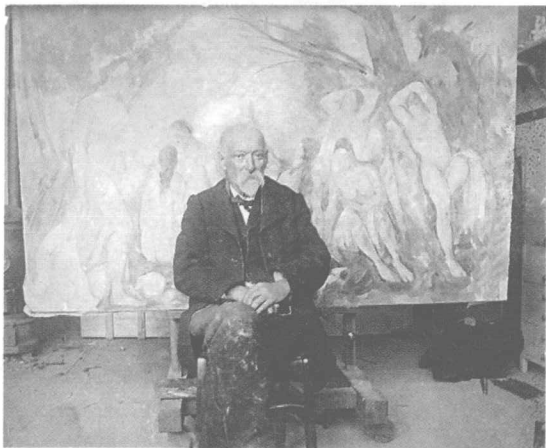
1905年（于埃克斯）

卢浮宫像一本书，我们在其中阅读。我们不应固守在名声响亮的前人那些美丽的公式上而自满。让我们前去学习和接近美丽的自然吧，让我们试着将我们的想法从前人身上移开，让我们按着自己的个性去表达自己。还有，时间和反省会逐渐调整我们的视觉，这样，智慧就会来到。

1906年9月21日（于埃克斯）

你要原谅我老是旧调重弹；但是我相信一切事物的逻辑发展，我们所见所感是最先通过自然写生，然后才将注意力转到技巧的问题。对我们来说，技巧问题只是让大家感受到我们对自己的感觉，并了解我们的一种方法。那些我们仰慕的大师也没有什么别的可做。

与贝尔纳谈话录

塞尚在普罗旺斯的画室中 埃米勒·贝尔纳摄影 1904年

1904年，有一次，我们在埃克斯散步的时候，我与塞尚有如下的问答。

——埃米勒·贝尔纳

贝尔纳：你对那些大师有什么看法呢？

塞尚：他们都不错。我在巴黎的时候，每天早晨都要到卢浮宫去，而我总是比他们更接近自然。一个人必须创造自己独特的视觉。

贝尔纳：你这个说法是什么意思？

塞尚：每个人必须有自己的视觉，他必须用自己的视觉

发现自然……

贝尔纳：这种视觉会不会太偏重于个人而使人难以理解？绘画与说话不一样吗？如果我要说话，我就要运用和你相同的语言；倘若我用了一种新的、陌生的语言，你能理解我的意思吗？要想表达新的想法，必须具备共同的语言。也许这是使语言发生作用，让别人接受的唯一方法。

塞尚：我说的这个视觉，是指一种符合逻辑的视觉，它不意味着荒谬。

贝尔纳：但是，先生，你把这个视觉放在什么基点上呢？

塞尚：自然。

贝尔纳：这个词是什么意思呢？是指包括我们的这个自然，还是自然本身？

塞尚

白杨树

油彩、画布

65cm×80cm

1879—1880年

塞尚：两者都是。

贝尔纳：那么，你把艺术看成宇宙和个性的统一了吗？

塞尚：我认为艺术是个人的意识。我让这种意识处于情感之中，然后求助理智把它组织成一件作品。

贝尔纳：那你所表述的是什么情感呢？是指你的感觉，还是指你的视网膜呢？

塞尚：我认为两者密不可开，而且，作为一位画家，我首先依赖的是视觉的感受。

（麦客 译）