

空间的静观

乔尔乔·莫兰迪绘画研究

高翔 著

Contemplation on Space:

A Study of Giorgio Morandi's Painting

Gao Xiang

人民美术出版社

空间的静观

乔尔乔·莫兰迪绘画研究

高翔 著

Contemplation on Space:

A Study of Giorgio Morandi's Painting

Gao Xiang

人民美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

空间的静观：乔尔乔·莫兰迪绘画研究 / 高翔编著.
— 北京：人民美术出版社，2011.9
ISBN 978-7-102-05640-1

I. ①空… II. ①高… III. ①莫兰迪,
G. (1890~1964) — 油画 — 绘画研究 IV. ①J213.055.46

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第112781号

Paintings and Photographs copyright
© Giorgio Morandi, © Giorgio de Chirico, © Carlo Carrà, by SIAE 2011
© Herbert List Estate, M. Scheler, Hamburg, Germany
(经莫兰迪美术馆罗伦莎·萨雷瑞女生帮助查证，图11、24为无名摄影者作品，在本书中借用，特此致谢！)

空间的静观
乔尔乔·莫兰迪绘画研究

编辑出版	人民美术出版社 (100735 北京北总布胡同32号) http://www.renmei.com.cn 发行部: (010)65252847 65256181 邮购部: (010)65229381
编 著	高 翔
摄 影	高 翔
责任编辑	尹 然
责任校对	马晓婷 文 娅
装帧设计	曹 震 张 颖
责任印制	赵 丹
制 版	北京杰诚雅创文化传播有限公司
印 刷	北京市雅迪彩色印刷有限公司
经 销	新华书店总店北京发行所

2011年9月第1版 第1次印刷
开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张 13.25
字数: 117千字
ISBN 978-7-102-05640-1
定价: 68.00元

版权所有 翻印必究

目 录

序 言 15

1. 研究的经过和意义 15
2. 研究莫兰迪的学术史 17
3. 研究的角度和问题 28
4. 本文主要概念的诠释 29

第一章 莫兰迪生平与艺术概述

1.1 莫兰迪的生平与性格 39
1.2 莫兰迪绘画的四个时期 45
1.3 与现代主义绘画的关系 59
1.4 与意大利文艺复兴前期湿壁画的关系 73
1.5 意大利居住空间的影响 81

第二章 莫兰迪绘画空间的形式分析

2.1 在抽象和具象之间 93

2.2	平视角度、焦点透视、多点透视	97
2.3	简约	103
2.4	平面性和几何造型	107
2.5	错位、重叠、渗透	113
2.6	呼吸的笔法	119
2.7	感受色彩的变化	123
2.8	完整性和秩序感	129

第三章 空间的静观

3.1	淡泊生活与宁静倾听	139
3.2	对真实的体悟	143
3.3	凝定的时光	149
3.4	空和有的境界	159
3.5	永恒感和宗教感	161

第四章 莫兰迪绘画的意义

4.1	在现代主义艺术中的意义	173
4.2	对二战后西方艺术的影响	179
4.3	与中国传统文人画的暗通	181

结 论	193
-----	-----

参考文献	195
------	-----

附文 听雪格里扎那(Grizzana)——访莫兰迪故居	199
-----------------------------	-----

后 记	209
-----	-----

空间的静观

乔尔乔·莫兰迪绘画研究

高翔 著

Contemplation on Space:

A Study of Giorgio Morandi's Painting

Gao Xiang

人民美术出版社

本书研究 20 世纪意大利画家莫兰迪的绘画，主要是油画静物画。通过分析其绘画形式的综合体——空间，探究其艺术观及看待世界的基本态度和方式，寻找其绘画风格形成的缘由，从而论证莫兰迪绘画的价值。

经过对莫兰迪绘画形式和审美方式的互动研究，发现莫兰迪是通过一种独特的视角和审美态度描绘日常生活中被忽视的平凡物品和风景，以此寄托其静观物象的精神追求，用远离世俗的心灵和主客体平等融合的态度体味微缩宇宙的生命状态。这是建立在形而上基础之上的一种精神感悟，即“空间的静观”。它是一种超越现实生活的审美方式，是用平静内省之心去发掘物象永恒的生命状态——刹那真，并渗入了浓郁的宗教氛围。莫兰迪的绘画在继承现代主义艺术的同时，又吸取文艺复兴前期湿壁画的诸多特性，而自然地透露出淡化、朴素、宁静、超脱和永恒的诗意空间，这正暗合于现代人在生活空间上的一种心理转变。

莫兰迪绘画的价值不仅在于改变了传统静物画看待平凡物象的视角和审美态度，破除西方传统绘画以人为中心题材设置艺术等级的观念，给予现代主义艺术一种新的审美思路，而且针对他所处的现代社会，在人生态度和生活方式上进行精神突围，表明了他平凡起居、远离物质的生活理想。

静观的态度和方式极可能是莫兰迪绘画同中国传统文人画有所暗通的一个要点。

Herbert List: Giorgio Morandi, Bologna 1953

ISBN 978-7-102-05640-1

定价：68.00元

空间的静观

乔尔乔·莫兰迪绘画研究

高翔 著

Contemplation on Space:

A Study of Giorgio Morandi's Painting

Gao Xiang

人民美术出版社

前言

莫兰迪：艺术家中的艺术家

莫兰迪是 20 世纪一位最受人尊敬的艺术家的。随着艺术界（artworld）的日益扩大和日趋复杂，今天的艺术家不得不学会跟整个社会周旋。在乔治·迪基（George Dickie）看来，艺术家和艺术作品身份的获得，是艺术界授予的结果。艺术界是由艺术家、艺术公众、艺术作品、艺术机构等等构成的一个小社会。为了获得艺术的身份，艺术家需要跟收藏家、艺术机构、媒体、政府领导、艺术观众等等打交道。这种意义上的艺术家，如同公司老板，主要精力不是花在艺术上，而是花在各种各样的人际关系上。迪基的理论，适合绝大多数艺术家。但是，莫兰迪是个例外。成熟时期的莫兰迪，将生命只献给艺术本身。他的社会极其简单，简单到都不足以构成社会。莫兰迪生活在社会之外。如果一般艺术家必须跟社会周旋，那么超越社会之上的莫兰迪就不是一般的艺术家，而是艺术家中的艺术家。

单纯、静谧、神圣，无论多么好的形容词，都无法描述莫兰迪给我们敞开的那个艺术世界。多亏了莫兰迪，20 世纪的艺术才不至于只剩下喧嚣。因为有了莫兰迪，艺术家才坚信艺术有自己的领地。

莫兰迪的艺术让无数人人为之倾倒，尤其是让艺术家顶礼膜拜。高翔就是一位为莫兰迪的艺术着迷的艺术家。他以艺术家的眼光，为我们照亮了莫兰迪及其艺术的世界。通过四年的研究和两度考察，高翔解读出莫兰迪绘画的八个形式特征、梳理

了画家绘画的四个时期、分析了其艺术所受的双重影响——现代主义艺术和意大利文艺复兴前期湿壁画。在此基础之上，作者揭示莫兰迪艺术的独特审美方式——“空间的静观”，认为他的艺术不但是对西方现代主义绘画空间的再发展，也是对西方传统静物画的再超越。最后，作者以审慎的态度对比了中国传统文人画与莫兰迪绘画在艺术形式和审美上的暗通，回答了自己和中国艺术家对这一问题的疑问。这部著作结构紧凑，立论新颖，资料详实，表述细腻，概念和逻辑层次清晰，有独特的体会和较强的说服力，具有很好的学术价值。作者的这种个案研究，对于中国艺术界思考如何处理传统与现代之间的矛盾问题，也具有参照作用。

对于莫兰迪，我们可以从美学的角度、艺术史的角度、社会学的角度等等来进行研究，但是所有这些研究都不如从艺术家的角度进行的研究那么贴切，因为莫兰迪是艺术家中的艺术家。

彭锋

北京大学美学与美育中心教授

2011年7月26日于北京大学蔚秀园

目 录

序 言 15

1. 研究的经过和意义 15
2. 研究莫兰迪的学术史 17
3. 研究的角度和问题 28
4. 本文主要概念的诠释 29

第一章 莫兰迪生平与艺术概述

1.1 莫兰迪的生平与性格 39
1.2 莫兰迪绘画的四个时期 45
1.3 与现代主义绘画的关系 59
1.4 与意大利文艺复兴前期湿壁画的关系 73
1.5 意大利居住空间的影响 81

第二章 莫兰迪绘画空间的形式分析

2.1 在抽象和具象之间 93

