

The Art Collection of
Mondrian
蒙德里安艺术选集

[荷]蒙德里安 / 著 徐沛君 / 编译

金城出版社
GOLD WALL PRESS

The Art Collection of
Mondrian
蒙德里安艺术选集

[荷] 蒙德里安 / 著 徐沛君 / 编译

图书在版编目 (CIP) 数据

蒙德里安艺术选集/ (荷) 蒙德里安著; 徐沛君编译. —北京: 金城出版社, 2013. 11

ISBN 978-7-5155-0844-3

I. ①蒙… II. ①蒙…②徐… III. ①艺术理论—文集 IV. ①J0-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第239665号

Copyright © 2013 GOLD WALL PRESS, CHINA

本作品一切中文权利归 **金城出版社** 所有, 未经许可, 严禁任何方式使用。

蒙德里安艺术选集

作 者	(荷) 蒙德里安
编 译	徐沛君
责任编辑	雷燕青
开 本	720毫米×960毫米 1/16
印 张	10.5
字 数	180千字
版 次	2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷
印 刷	北京市十月印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-5155-0844-3
定 价	45.00元

出版发行 **金城出版社** 北京市朝阳区和平街11区37号楼 邮编: 100013

发行部 (010) 84254364

编辑部 (010) 84250838

总编室 (010) 64228516

网 址 <http://www.jccb.com.cn>

电子邮箱 jinchengchuban@163.com

法律顾问 陈鹰律师事务所 (010) 64970501

目 录 Contents

001 / 译序

027 / 一生

041 / 理论

042 / 绘画中的新造型

052 / 关于新造型的对话

055 / 三人谈：自然的真实和抽象的真实

057 / 新造型主义：造型平衡的一般原则

059 / 新造型主义在音乐中的表现和意大利未来派艺术家的“布鲁特斯”

092 / 新造型主义在遥远的未来和今天建筑中的实现

094 / 绘画比建筑低一等吗？

096 / 新造型主义

097 / 没有一成不变的定律，只有普遍的造型原则

098 / 在我们现实环境中的艺术和美

099 / 打倒传统的和谐！

100 / 人性的进化就是艺术的进化

101 / 未来的新造型建筑

102 / 纯粹的抽象艺术

104 / 纯抽象艺术

106 / 现实主义和超现实主义艺术

108 / 立体主义和新造型

109 / 新艺术—新生活：纯粹关系的文化

114 / 《新艺术—新生活》导言

116 / 答客问

117 / 造型艺术和纯造型艺术

122 / 无主题艺术

124 / 从艺术和生活的双重压迫中解放出来

127 / 抽象艺术

128 / 新现实主义

129 / 笔记集锦

150/ 年表

163/ 后记

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——这个被称为西方艺术之都的城市顿时冷寂了许多。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，由于战火的阻隔无法返回巴黎，于是就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（De Stijl）。

这位画家就是蒙德里安。从当时到现在已有近一个世纪的时间过去了，蒙德里安对于我们不再陌生。而在21世纪之初回顾蒙德里安，回顾风格派，仍会引发我们诸多新的思考：一般而言，前卫的艺术思潮起初总会遭到公众的嘲笑甚至谩骂，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冷淡。尽管当时无论是风格派还是蒙德里安本人都都不为世人注意，随着时间的推移，蒙德里安的价值逐渐显现出来：20世纪后半期的抽象绘画、平面设计、建筑设计、时装设计，乃至如今智能手机应用程序的Logo设计等都能看出蒙德里安的影响。毫不夸张地说，就设计领域而言，蒙德里安的影响是国际性的，甚至超过了毕加索（Pablo Picasso）和马蒂斯（Henri Matisse）。

人们通常把蒙德里安同17世纪的伦勃朗（Rembrandt van Rijn）、19世纪的梵·高（Vincent van Gogh）并称为荷兰艺术史上的三位大师。他们的艺术个性有着相当大的差别：伦勃朗表现出深邃博大的气质，梵·高则体现出西西弗斯（Sisyphus）般的悲剧精神，而蒙德里安表现出极度的理性作风。无论是在纵向的比较还是在横向的比较中，蒙德里安的特点都使他在西方画坛中独树一帜。

蒙德里安喜欢撰写文章来阐述自己的理论观点。从1914年他参与组建风格派至1944年辞世的三十年间，这位艺术家花费了大量时间去著书立言。而且几乎所有文稿，包括散论、创作日志以及展览目录，都能在写完后很快发表，使我们在今天全面研究他的艺术思想成为可能。《绘画中的新造型》的写作日期标注为1915—1917年，是他早期的一篇文章，1918年，他又在文末加上“附录”，使之更为完备。蒙德里安更早

的艺术思想，则主要从1909年的信件及1912—1914年间他在自己速写本上的批注得到反映。当然，它们均是蒙德里安用母语荷兰语写成的。信件中的只言片语以及速写旁的几行心得，都鲜明地展现出画家的思考。1919—1938年间客居巴黎期间，蒙德里安自己动手把早先的理论著述译成法文发表（蒙德里安不到30岁便已尝试用法语写作）。1938年起，他的许多著作都被译成英语出版，而在1940年移居美国后，他又开始直接用英语来阐述自己的理念，其思想因此得到更广泛的传播。毋庸讳言，蒙德里安的艺术理论有时流于琐碎，叙述逻辑略显杂乱，某些观念甚至前后矛盾。但总体看来，他的艺术观是明确的，他的追求是坚定的。

在当代中国，许多人是通过“平面构成”或“色彩构成”认识蒙德里安的。这位艺术家曾说过：“构成（composition）是所有艺术作品的基础。宇宙中完美的空间确定状态在自然中被表现出来了，但由于自然的外表是变幻不定的，所以，这种空间确定状态往往是混乱的，甚至是不完整的。而我们自己也并非完美无缺，所以我们无法构想出完美的自然造型表现。但是，它可以在艺术中以直觉的形式被表现出来。造型艺术寻求把混乱的事物进行清晰化，寻求‘真实’的真正显现。”

蒙德里安的艺术追求与社会时代背景密不可分。他的一生，经历了一个大转折时代。蒙德里安出生时，欧洲还使用油灯和煤气灯来照明，用壁炉来取暖，街上还跑着四轮马车。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、医学理论等都极大地丰富了人们的知识层面。在蒙德里安的同代人中，可以列举出许多巨星：爱因斯坦（Albert Einstein）、弗洛伊德（Sigmund Freud）、柏格森（Henri Bergson）、罗素（Bertrand Russell）、怀特黑德（Alfred Whitehead）、毕加索、莱热（Fernand Leger）、马蒂斯、康定斯基（Wassily Kandinsky）、克利（Paul Klee）……

“不要忘记我们正处在一个转折的时代。”——蒙德里安不止一次这样说。诚然如此。现在回头看历史，蒙德里安也绝对是那个时代众多巨星中的一个。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”。因此，他的作品、他的艺术道路、他的艺术理论至今仍源源不断地带给我们新的启迪。

沙丘风景

Dune Landscape

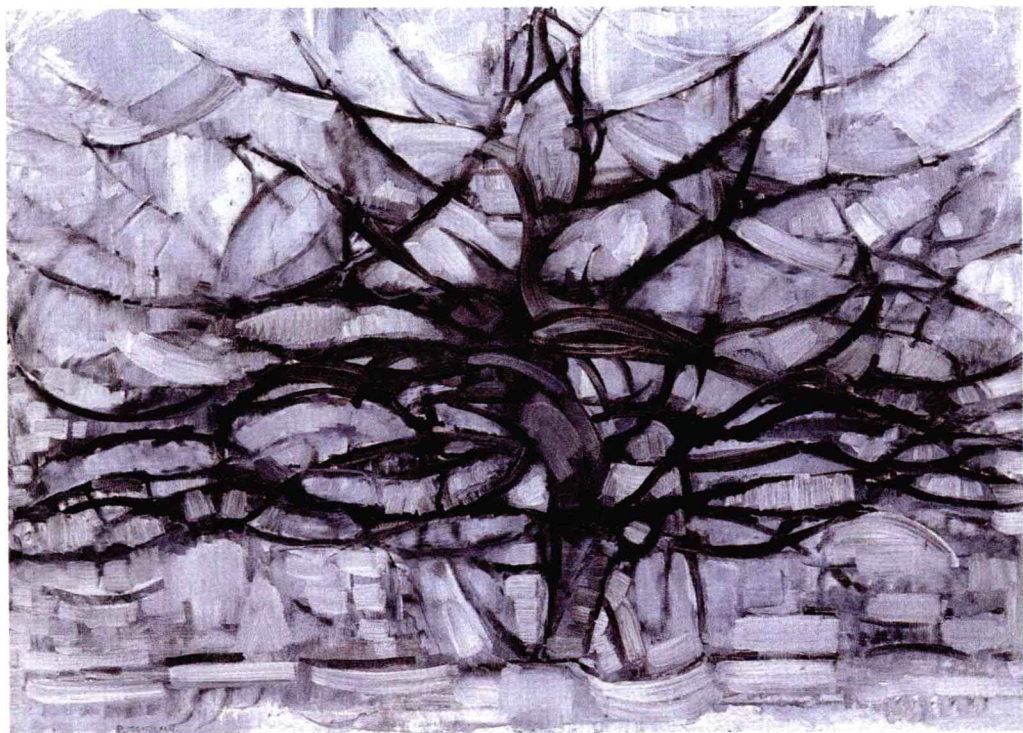
1911 油画 画布 141×239cm

有姜瓶的静物 1

Still Life with Gingerpot 1

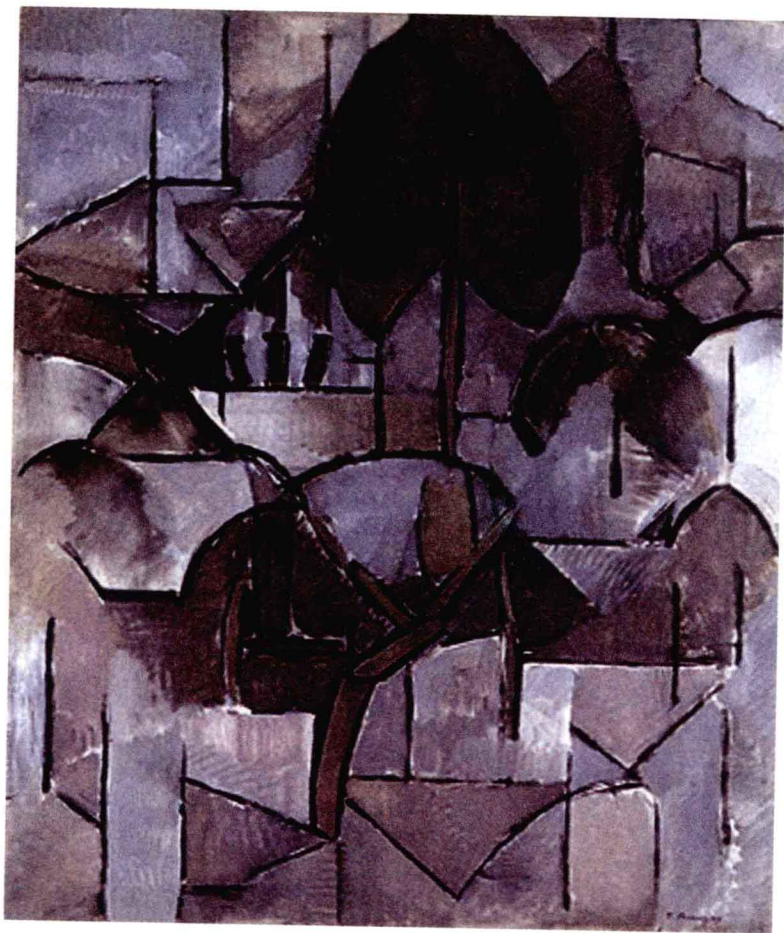
1911 油画 画布 65.5×75cm

灰树

The Gray Tree

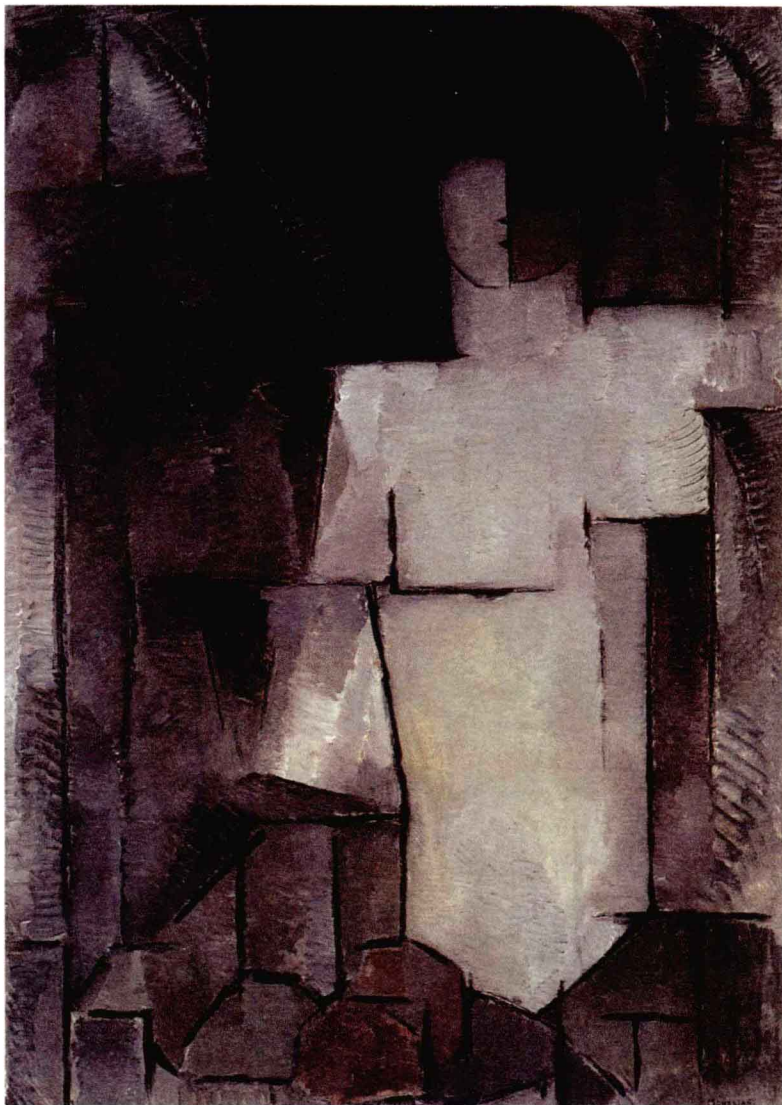
1911 油画 画布 79.7×109.1cm

有树的风景

Landscape with Trees

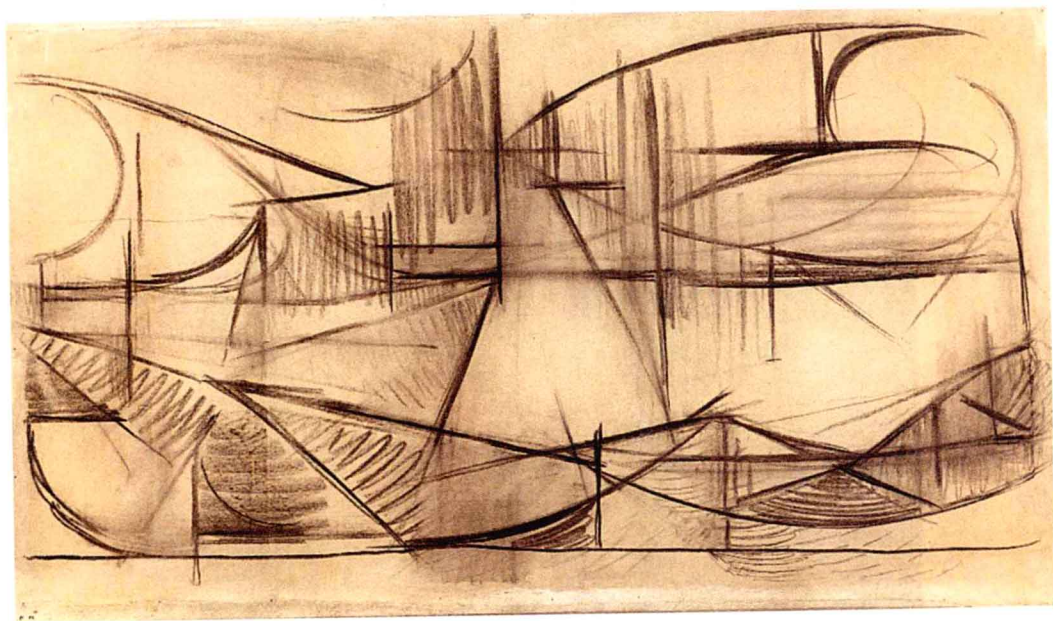
1912 油画 画布 120×100cm

"大裸体"

"The large Nude"

1912 油画 画布 140×98cm

裸体

Nude

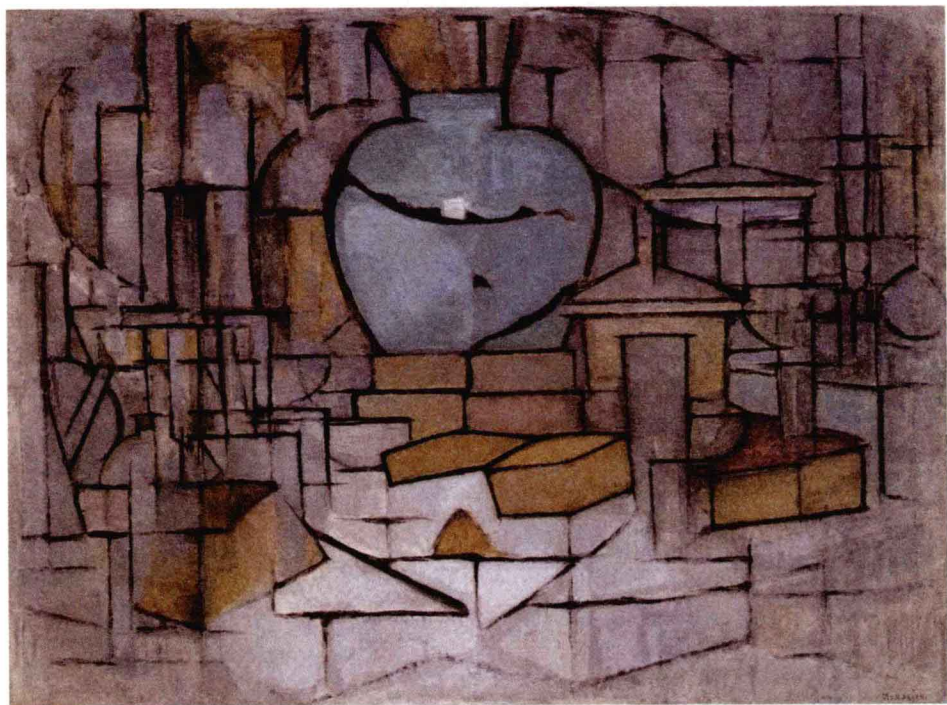
1912 炭画 画纸 92.3×158.2cm

斜倚的裸体

Reclining Nude

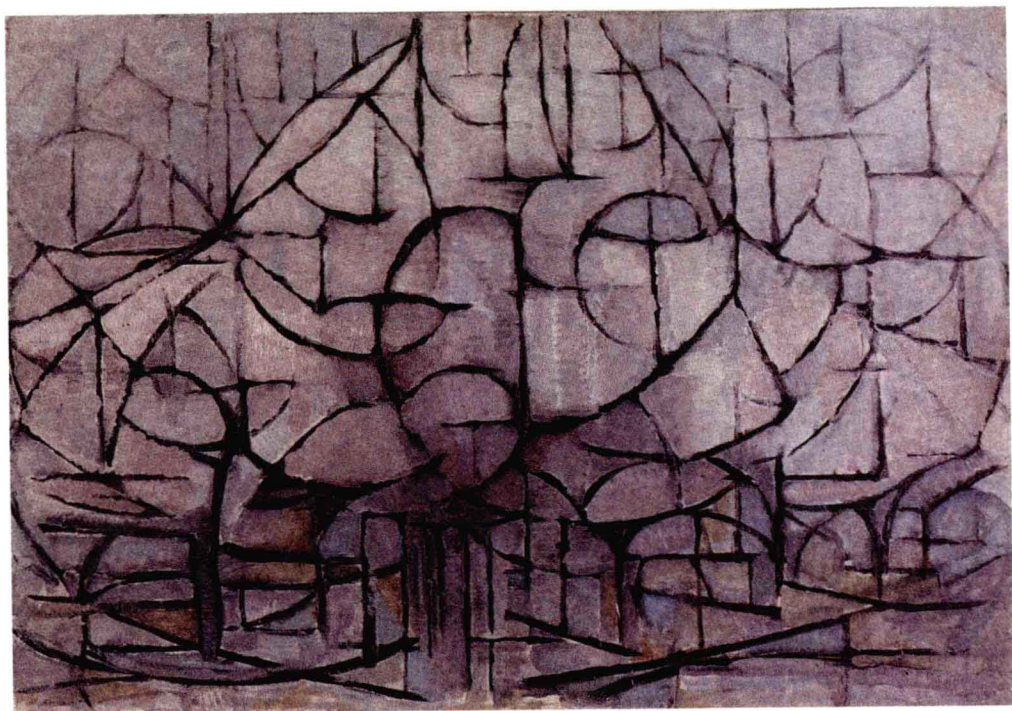
1912 炭画 画纸 71.7×49.2cm

有姜瓶的静物 2

Still Life with Gingerpot 2

1912 油画 画布 91.5×120cm

开花的树

Flowering Trees

1912 油画 画布 60×85cm

构成·树2

Composition Trees 2

1912—1913 油画 画布 98×65cm