

皮特·蒙德里安 红树(1908年)

皮特·蒙德里安 灰树(1912年)

皮特·蒙德里安 开苹果花的树(1912年)

被审视的苹果树

蒙德里安曾说：“生活就是对同一事物不断进行更深入的审视”。他的这种“审视”，我们可以从其围绕“苹果树”主题的三次创作中来感受和剖析。

蒙德里安的油画《红树》，从画面上树枝的盘错交叉中，我们能够看到大树的形象特征。但明显的是，在这一时期，蒙德里安画面中所描绘的树枝，已不同于19世纪荷兰海牙画派的传统写实风格，呈现更加的粗犷化、力量化，色彩也具有浓度——蒙德里安于1907年后，受荷兰新艺术主张与外来画派的影响，其创作观念与艺术创作表现手法都发生了改变。

如果说1907年到1912年是蒙德里安的“阿姆斯特丹时期”——表现主义时期，从写实到新艺术，那么1912年到1914年则是蒙德里安的“第一个巴黎时期”——立体主义时期。在立体主义时期中，蒙德里安受到毕加索(1881—1973)、乔治·勃拉克(1882—1963)等立体派画家的影响，绘画方式呈立体主义风格的抽象表现方式。

从1908年创作的《红树》到1912年创作的《灰树》再到《开苹果花的树》，我们能够看到蒙德里安对于“苹果树”的“不断审视”，这种审视方式的转变，与蒙德里安自身生活际遇的转变有着密切联系——1908年，蒙德里安仍深处荷兰的生活背景之中，而后于1912年离开荷兰前往巴黎。

水平线上的果树

蒙德里安创作于1907年的油画《红云》，能够看到画面中间被一条黑色的水平线左右延伸分割。左右展开的水平线，暗示着一种自然的无限可能，而这样的“水平线暗示”，在蒙德里安的《红树》中也能够找到。

在这一时期中，蒙德里安将一切可定义为“自然”的事物都赋予了“水平线”的意义。这种审视“自然”的背后，是对于自然“结构”的剖析。因为在蒙德里安看来，“艺术必须表达普遍性”，在生活的复杂现实中，抽离出其本质。也就是沿着这样的思路，在后来的《灰树》和《开苹果花的树》中，我们能够看到蒙德里安对于“苹果树”描绘的逐渐“抽象化”。

蒙德里安画面中的苹果树，树干的垂直，与地面的水平线相交。于是，垂直与水平在画面中相互交织了。这是一种交织的力量，一种纵向与横向的结合。所暗示的，似乎是蒙德里安“多元为一，一化多元”的艺术理念。

对于艺术作品的欣赏者来说，最先被吸引的往往是画面的形式表达；而对于艺术创作者来说，最先关注的则是画面的内容。因此，当作为观者的我们在面对《红树》时，会被它所呈现的粗犷盘虬的树枝所吸引。

在那些被树枝切分的天空缝隙中、在树枝与树枝的盘根错节中，我们能找到梵高的影子；在这些以树干为中心向外发散的枝干中，我们能找到蒙德里安所希望的一种复杂而变化的综合整体精神。

皮特·蒙德里安 红云(1907年)

“水平线”

“垂直与水平”

“综合的整体”

苹果树的种子

荷兰美术史上有三个无法绕开的画家：伦勃朗、梵高与蒙德里安。对于蒙德里安的艺术道路来说，伦勃朗、梵高和毕加索对他影响也是无法绕开的。

蒙德里安自幼先后受到父亲和叔叔的影响，他的父亲是一个业余画家，叔叔是专业画家，经常带着蒙德里安一起出去写生。这样的家庭氛围和童年经历为他的艺术启蒙埋下了种子。尽管如此，这些还不能成为将画家视为职业的理由，因为在当时的荷兰，画家并不是一个能够获得稳定收入的职业，因而要求蒙德里安需要先取得赖以谋生的教师资格证。蒙德里安在获得小学和中学绘画教师资格证后，达到了家人要求，才正式开启了艺术的道路。

就像我们常说的“借古以开今”，艺术发展总是今人在借鉴“古人”优秀艺术精神的基础上，不断结合“新”的角度与思路进行自身的转换与创造。对于蒙德里安来说，尽管他的艺术道路受到不止一人影响，但无论何种变化，伦勃朗艺术精神的影响是始终存在的。而在蒙德里安的人生中，始终贯穿一个主导一切的目标，那就是不断的创作艺术。

iPad 绘画范例

扫一扫

观看教学视频