

蓬皮杜中心

原来可以这样看

法/多米尼克·布里松 (Dominique Brisson) 著 宁暄 译

联合推荐

邵大箴

中央美术学院教授

奚静之

清华大学美术学院教授

金韵蓉

著名儿童心理教育家

中信出版社 CHINA CITIC PRESS

蓬皮杜中心
原来可以
这样看

「法」多米尼克·布里松 著 宁暄 译

Comment parler du **Centre
Pompidou** aux enfants

中信出版社·CHINACITICPRESS·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

蓬皮杜中心原来可以这样看 / (法) 多米尼克·布里松著; 宁暄译. — 北京: 中信出版社, 2013.7

书名原文: Comment parler du Centre Pompidou aux enfants

ISBN 978-7-5086-4019-8

I. ①蓬… II. ①多… ②宁… III. ①艺术教育-家庭教育 IV. ①J②G78

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第 099740 号

© 2010, éditions Le baron perché

30, rue Jacob, 75006 Paris

Simplified Chinese edition by China CITIC Press © 2013

All rights reserved.

本书仅限中国大陆地区发行销售

蓬皮杜中心原来可以这样看

著 者: [法] 多米尼克·布里松

译 者: 宁 暄

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 北京通州皇家印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/24

印 张: 8 字 数: 123 千字

版 次: 2013 年 7 月第 1 版

印 次: 2013 年 7 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2013-1172

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-4019-8/G·998

定 价: 35.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555

服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

推荐语

Recommendation

人们，特别是儿童和少年，接触经典艺术最大的障碍来自心理的恐惧，似乎那些大师的作品高不可攀。克服心理障碍最好的办法就是让他们直接去感受，去与作品、作者对话。怎样去感受和对话，“艺术眼”系列丛书用深入浅出的语言向我们做出了解释，帮助我们揭开经典作品的面纱，走近大师们创造的艺术境界，从而得到知识的补充、修养的提高和心灵的净化。

中央美术学院教授 邵大箴

历代大师们创造的艺术品，我们都是可以看懂的，不那么高深莫测。怎样去有效地观看、饶有兴味地去品尝，听听专家们的指导十分有益。在这方面，“艺术眼”系列丛书给我们提供了十分方便的条件，是家长和孩子的好读物。

清华大学美术学院教授 奚静之

前言 Preface

我们真的可以带孩子们去乔治·蓬皮杜中心 (Centre Georges Pompidou) 发现现代艺术杰作吗？是的！自创立之初，中心就特别照顾到少年儿童的要求。1977年，在文化机构中，蓬皮杜中心首开先河，为少年儿童特别开设了展览及活动中心。中心也深受儿童喜爱。孩子们畅游于中心丰富的收藏品中，带着满心的好奇去发现这座世上独一无二、拥有全球最多现代艺术品的博物馆。

来中心参观的人仿佛来到了一座热闹的都市。孩子们可以探索各个角落：中心前的广场、进门后的大厅就如同城市的大广场，各个展厅就好像不同的街区，更不用说从中心还可以一览无遗地看到巴黎城区全景。孩子们可借助“公共交通工具”——“毛毛虫滚梯”来游览中心各个场所：展厅、书店、活动中心……每到一处都有新发现、新惊喜。

面对中心的收藏品，孩子们表现出了极大的兴趣。现代艺术作品形式多样的表现手法和大胆的风格都对孩子们有着强烈的吸引力。孩子们带着毫无成见的眼光去看这些作品：各种各样的抽象图形、形而上的画面、混合多样的风格，以及奇特的创作材料都给他们带来了无限的惊喜，还有问不完的问题。

这本书就是为解答5~13岁少儿提出的常见的甚至是古怪的问题而写的。它提供了清晰而深入的答案，是家长、老人、教师及其他陪同孩子参观的人的必备书籍。书中的前几章主要讲述了中心是如何从一位国家总统的宏伟设想变成现实的曲折历史，其后着重介绍了中心丰富多彩的、多学科的文化活动。在介绍中心独一无二的馆藏的来历和出众之处的同时，本书还特意介绍了新落成的蓬皮杜梅兹分馆。

书的后半部分是对30件展品的简要介绍。这30件作品都是出类拔萃的传世之作。每一件作品都有令人称奇之处，无论是形式、素材、风格还是构思表达都大相径庭，独具特色。展品解说为读者揭开了这些作品的神秘面纱，为发现和进入这些艺术品的世界打开了一扇扇的窗口，而孩子们新奇的眼光更为这些作品注入了新的活力。

多米尼克·布里松 (Dominique Brisson)

目录 Contents

前言

VI

第一部分 颠覆传统的博物馆

颠覆传统的博物馆

002

城中之城

013

符合儿童口味的收藏

019

第二部分 蓬皮杜中心梅兹分馆：续写新篇

梅兹分馆：续写新篇

034

第三部分 作品赏析

怎样阅读作品赏析？

040

01.《弹吉他的男人》乔治·布拉克

044

02.《纪尧姆·阿波利奈尔的先兆性肖像》乔治·德基里科

048

03.《泉》马塞尔·杜尚

052

04.《英格瑞的大提琴》曼·雷

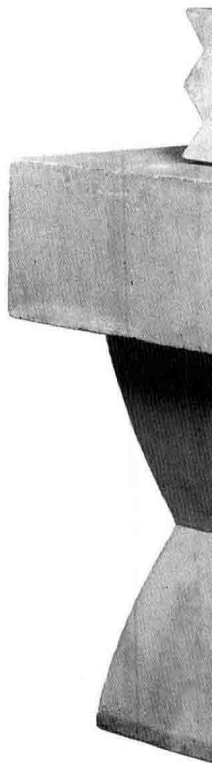
056

05.《黄-红-蓝》瓦西里·康定斯基

060

06.《两只鹦鹉的组合》费尔南德·莱热

064

07.《公鸡》康斯坦丁·布朗库西	068
08.《红色模型》勒内·马格利特	072
09.《萌芽》让·阿尔普	076
10.《鱼骨》亚历山大·卡尔德	080
11.《黑与白, 26A》杰克逊·波洛克	084
12.《国王的忧伤》亨利·马蒂斯	088
13.《威尼斯妇女第5号》阿尔贝托·贾科梅蒂	092
14.《蓝色时代的人体测量》伊夫·克莱因	096
15.《蓝色2号》胡安·米罗	100
16.《巴鲁巴》让·丁格力	104
17.《里卡尔》塞萨尔	108
18.《匈牙利剩饭》达尼埃尔·斯波埃里	112
19.《新娘或爱娃·玛丽亚》妮基·德圣法尔	116
20.《热狗》罗伊·李奇登斯坦	120
21.《撒尿的女人》巴勃罗·毕加索	124
22.《钟摆火车》让·杜布菲	128
23.《无题(致多纳5a)》丹·弗莱文	132
24.《为乔治·蓬皮杜总统在爱丽舍宫的私人寓所 改造的前厅》亚科夫·阿加姆	136
25.《气息6号》朱塞佩·佩诺内	140
26.《双面拱门》白南准	144
27.《金盆》让-皮埃尔·雷诺	148
28.《布布一世》菲利普·斯塔克	152
29.《标枪》阿奈特·梅萨哲	156
30.《犀牛》扎维尔·威伊兰	160
词汇表	164

第四部分 附录

实用指南	170
更多详情	173

第一
部分

颠覆传统的博物馆

颠覆传统的 博物馆

是谁决定创办蓬皮杜中心的？

决定来自1969年6月当选的法国总统乔治·蓬皮杜（Georges Pompidou）。搬入爱丽舍宫伊始，他就宣布有意成立一个融合多个学科、面向大众的文化艺术中心。这是他上任后第一个大型的文化项目。关于《在博堡街区建立一个展现现代艺术的大型纪念馆》的决定于1969年12月11日正式通过。在最初的设想中，中心就包括了国家现代艺术博物馆、公共图书馆以及工业设计中心三个区域，主要职能是向公众介绍及推广艺术设计方面的信息。1971年时决定增设一个音乐创作中心，即现在的“音乐-声学协调研究所”（Institut de recherche et coordination acoustique/musique）。在1972年10月17日的《世界报》（Le Monde）上，乔治·蓬皮杜宣布：“我热切期盼着在巴黎建立一个文化中心……它既是一座博物馆，同时又是一个艺术创作中心，既包括造型艺术，又兼容音乐、电影、书籍、音像研究等多个领域……中心的图书馆预计可容纳数千名读者，这样，他们就可以在此同时接触多个艺术领域。”蓬皮杜的这一计划整整花了7年时间才得以实现。

总统为何如此关注这一项目？

蓬皮杜总统本人就是现代艺术的爱好者和艺术作品收藏者。他的朋友中不乏艺术创作人士：如画家哈同（Hartung）、苏拉哲（Soulages）、瓦沙利（Vasarely），雕塑家阿尔曼（Arman）、

丁格力 (Tinguely)，造型艺术家阿加姆 (Agam)，还有作曲家皮埃尔·布雷 (Pierre Boulez)。乔治·蓬皮杜深信现代艺术一定可以走出精英阶层，吸引更多的平民百姓。然而，当时的纽约正借助其现代艺术博物馆 (MoMa，成立于1929年) 和1959年成立的古根汉姆博物馆 (Guggenheim)，在世界艺术领域内，大有取代巴黎之势。蓬皮杜总统成立中心的意图之一也在于扭转这一劣势，让法兰西之都重新在艺术创作上占据重要位置，同时通过多学科交叉来促进新的艺术表现手法的探索。他还希望通过这一项目使得巴黎拥有一座20世纪中后期的代表性建筑物。

他是第一个有这一想法的人吗？

在20世纪60年代，有两个大型的文化艺术项目在筹备中，一个是由1959至1969年在戴高乐 (De Gaulle) 政府中出任文化部长的作家安德烈·马尔罗 (André Malraux) 委任建筑师勒·柯布西耶 (Le Corbusier) 在拉·德芳斯兴建的一座“20世纪博物馆”。但该项目因建筑师于1965年去世而被迫中断。与此同时，博堡地段当时被另一个项目所看好，该项目计划建立一个大型的公共图书馆，主要为减轻国家图书馆的负担。新图书馆的建造被列入当时市中心“巴黎大堂”——雷阿尔 (des Halles) 的改建工程中，因为大堂中新鲜食品的售卖部分于1969年被集中搬迁到郊区的兰吉斯 (Rungis)。蓬皮杜选定博堡，可谓一箭双雕，将上述两个项目合二为一，集中进行。

中心真正的名字是什么？

1971年，由蓬皮杜提议的这一文化中心被命名为“公立博堡中心” (Établissement public du centre Beaubourg)。但1975年时的一份公文又将它改名为“乔治·蓬皮杜国家文化艺术中心” (Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)，以纪念刚刚过世的蓬皮杜总统。这就解释了中心经常被用到的两个名字的由来：“博堡”是中心常客所惯用的，并与

20世纪70年代丰富的文化背景密切相连；“蓬皮杜”这一正式名称则直接反映了中心特殊的地位。

在1969-1977年中心建设期间，法国和巴黎是什么样的状况？

乔治·蓬皮杜于1969年6月15日接替辞去职位的戴高乐当选法兰西共和国总统。当时的法国刚刚走出1968年学生运动的阴影，这场运动是法国20世纪历史上影响最大的风波之一，对社会、思想、政治都产生了重要影响。那一年，正红极一时的披头士（Beatles）宣布解散，法国人爱哼唱的是摇滚歌手约翰尼·哈里德（Johnny Hallyday）的《我是如此地爱你》（*Que je t'aime*），或是乔治·穆斯塔基（Georges Moustaki）的《外来人》（*Le métèque*）。学校也开始男女生同校，星期六下午不用上课，受学生们追捧的是漫画杂志《皮狗历险记》（*Pif Gadget*）。学生的家长们外出则可以乘坐新开通的连接市区国民地铁站（Nation）与布瓦西-圣雷哲车站（Boissy-Saint-Léger）的郊区地铁线。1970年，巴黎至马赛的高速公路开通。妇女解放运动组织也于同一年成立。1971年开始了“雷阿尔大坑”工程，博堡的动工也于次年开始。人们开着雷诺R5汽车。电视里，晚间节目的最后播放着弗隆（Folon）编制的名单表，舒缓的音乐伴着人们进入梦乡。面向地方各省的3台也正式开播。1973年，让-保尔·萨特（Jean-Paul Sartre）创立了《解放报》（*Libération*），碧姬·芭铎（Brigitte Bardot）退出了影坛，马尔科·费雷里（Marco Ferreri）编导的电影《极乐大餐》颇受争议。巴黎刚刚开通了环城马路，但是，油价翻了4倍，物价飞涨，失业人数也大批增加。1974年4月2日，尚在总统任期内的乔治·蓬皮杜因病去世。而当时博堡的建设正在紧锣密鼓地进行中。瓦勒里·季斯卡·德斯坦（Valéry Giscard d'Estaing）继任总统职位，其内阁总理为雅克·希拉克（Jacques Chirac）。法定成年年纪也由21岁提前到了18岁。新落成的卢瓦西-查尔斯·戴高乐机场也开始投入运营。1975年，蓬皮杜中心的钢管架构部分完工。著名笑星高乐师（Coluche）开始走红，电视台也推出了一系列经典热门节目：书籍评论节目《阿波斯托夫》；体育报道节目《2台体育馆》；自然景观篇《海洋之旅》，以及时事讽刺节目《小喇叭》。橙色卡也成

为地铁的通用卡。女政治家西蒙·维耶（Simone Veil）在国民议会力辩使得人工流产合法化。1976年，蓬皮杜中心的首批家具抵达施工现场，工程进入尾声。著名主持人帕特里克·波瓦夫尔·达尔沃尔（简称PPDA或贝贝德阿）开始在电视2台主持晚间新闻。协和飞机首次常规飞行成功。驾驶小摩托车必须戴头盔。长棍面包的价格涨到了1法郎。“电话”（Téléphone）摇滚乐队的歌声传遍大街小巷。1977年，最后一个死刑犯被判决。雅克·希拉克开始了长达18年之久的巴黎市长一职。同年，猫王埃尔维斯·普雷斯利（Elvis Presley）、查理·卓别林（Charlie Chaplin）、玛丽亚·卡拉斯（Maria Callas）、雅克·普莱维尔（Jacques Prévert）、戈西尼（Goscinny）相继辞世。

在建立中心之前，该街区都有些什么？

蓬皮杜中心位于博堡街区，在巴黎的中心地带，介于玛莱区（Marais）、雷阿尔及西岱岛之间。该区历史悠久，以床上用品以及丝绸品出名。它位于巴黎历史上曾建造的两个城墙之间，一个建于11世纪之前，另一个由菲利普·奥古斯特（Philippe Auguste）在12世纪后期建成。“一战”结束后，博堡区曾一度是“最肮脏的街区”。街区于1934年至1936年间被拆除，直至1971年一直为雷阿尔的停车场。在紧邻蓬皮杜中心现址的南边，过去曾是布里斯-密施（Brise-Miche）小区，直到20世纪70年代初才被拆除，建立了现在的“音乐-声学协调研究所”和伊戈尔-史特拉文斯基广场（Place Igor-Stravinsky），广场独具代表性的喷泉则建于1983年。另一个位于兰布托（Rambuteau）街北边的小区自1979年起成为“大钟区”，该小区内迷你广场一个接一个，很有特色。蓬皮杜中心的建成在很大程度上改变了这一平民街区的风貌。对居民们来说，中心的成立是件非同凡响的事。但也有人视中心为不协调的怪胎。

当时法国的博物馆的状况如何？

当时的大环境对博物馆并不利。20世纪70年代初期，奥赛博物馆还未成立（正式开放在1986年），而卢浮宫的修缮也直到1988年才开始。当时的博物馆大多年久失修，且封闭自守。不仅不关心如何吸引更多人来参观，而且也没有根据馆藏制订有效的教育项目。关于20世纪的艺术作品，巴黎当时有一座现代艺术国家博物馆，成立于1947年，设在东京宫内（palais de Tokyo），但门庭冷落：以1971为例，该馆只吸引了165 000人的参观人数。附属巴黎市政府的现代艺术博物馆（Musée d'Art moderne de la Ville de Paris）也不为大众所青睐。这座博物馆至今仍然开放，位于特洛加德洛广场（Trocadéro）。总体来说，人们对博物馆失去兴趣，参观人数不断流失。一部分艺术家也持怀疑态度，认为博物馆的时代已经结束了，艺术应该走上街头去表现，去创作。1968年的“五月风波”也正体现了这一思想……所以说，蓬皮杜总统当时的提议让人不由得替他捏一把汗！

风波迭起的建设过程

建筑师是如何选拔出来的？

负责博堡中心建设的委员会于1970年成立，由高级官员罗伯特·博尔达兹（Robert Bordaz）领导，他也是中心的首任主席。委员会的任务是制定项目日程，并通过选拔组建建筑师队伍。由此产生了法国历史上首个国际建筑师大赛。评委来自不同的国家，大多为建筑师。获奖者将被委托建造该中心。大赛于1970年12月拉开序幕伊始，就收到了大批参赛作品，共计681件，其中186件为法国建筑师作品。审查挑选这么多的作品并不是件容易的事。参选作品水平参差不齐。也有一些稀奇古怪的作品：建筑被设计成像是个倒置的巨型鸡蛋壳，或是由钢筋筑就的堡垒、塔楼及桥梁组建成的“大机器”，还有的干脆设计成带有周日农贸集市的小区，建筑物呈圆形的小山状，还留出了室外野餐的空间……大赛的国际评委团主席由让·普罗维（Jean Prouvé）担任。这位建筑师主要以工业设计出名，是巴黎拉·德芳斯新区最

早的两座代表性建筑物新工业与技术中心和诺贝尔大楼的策划人之一。1971年7月他宣布了大赛结果：获奖者为建筑师伦佐·皮亚诺（Renzo Piano）和理查德·罗杰斯（Richard Rogers）。共30个作品被选出，分别获得1万法郎的奖金。获奖作品则被颁予25万法郎。

获奖建筑师是谁？

当时，获奖作品的两个设计搭档都还年轻：伦佐·皮亚诺，意大利人，33岁；理查德·罗杰斯，英国人，37岁。但两人均已在工业设计领域内崭露头角。蓬皮杜中心这一大项目可以说是两位建筑师日后功成名就的开端。在博堡之后，伦佐·皮亚诺在世界各地承担设计了20多座博物馆，其中包括：1986年在休斯敦建立的梅尼尔博物馆（Menil collection de Houston）；1998年在努美阿¹建立的吉巴欧文化中心（Centre culturel Tjibaou à Nouméa）；2005年在伯尔尼建立的保罗·克利中心（Centre Paul-Klee à Berne）；1990年时，携手老搭档理查德·罗杰斯负责“音乐-声学协调研究所”的扩建，并于1997年重建了布朗库西（Brancusi）工作室。而蓬皮杜中心的设计更是为理查德·罗杰斯日后的设计奠定了风格。在增强可视性和透明性的原则下，其风格的主要特点是将所有的管道设于建筑外部，以增加内部的自由空间。博堡工程后，他主要设计了陆德（Lloyd）集团的伦敦总部大楼（1979年）、斯特拉斯堡欧洲人权法院（1994年），以及马德里巴拉加斯国际机场（2005年）。

伦佐·皮亚诺和理查德·罗杰斯设计的主要特点是什么？

他们设计的方案符合多学科应用，穿行其间自由无阻，内部空间灵活方便，利于各种活动的开展。它最大的特点是外露的钢管结构，中心内部没有任何固定的墙面、隔断和支柱，7500平方米的巨大空间可根据活动和中心的发展需要进行自由调整。设计的另一个独到之处是它那大名鼎鼎的“毛毛虫滚梯”，大大方

1 努美阿（Nouméa），法属新喀里多尼亚岛国的首都。——译者注

便了参观者的游览。该滚梯被整个安置于建筑的外面，为内部活动留出了更大的空间。

中心的建造过程是如何进行的？

工程开工于1972年4月。需铲平30万平方米的土地，灌注5万平方米的钢筋混凝土，架构重达15 000吨的钢管结构，和11 000平方米的玻璃材料！不过，这些技术难题相比行政上的困难来说却是小儿科！中心建造过程中至少打了7场官司！都是因为一个名为“建筑之势”的建筑师协会从中作梗。这是一个保守的协会，非常不看好中心，并称其为“文化超市”。工程因此数次被迫中断。1974年，尚在任期中的蓬皮杜总统去世，对项目来说更是雪上加霜。新上任的瓦勒里·季斯卡·德斯坦总统有意放弃，但是其内阁总理雅克·希拉克在1974年8月召开了一次临时政府会议，决定继续中心的建造。又过了差不多5年，在1977年的1月31日，乔治·蓬皮杜国家艺术文化中心终于落成。德斯坦总统、雷蒙·巴尔（Raymond Barre）总理、蓬皮杜遗孀克劳德·蓬皮杜以及众多知名人士出席了竣工典礼。中心于2月2日正式对公众开放。

中心建筑都有那些特征？

整个中心占地2公顷，中心建筑本身只占了一半，另一半为皮亚扎（Piazza）广场占据。这种格局在法国的文化中心中还是首次。中心临博堡街的这边高度是42米，临皮亚扎广场的高度是45.5米。整个建筑长166米，宽60米。面向游客的中心正面是纵横林立的金属架构，由长45米、高3米的大梁组成。这些大梁又被巨大的“叉车式”的钢铸模型所支撑。“叉车式”钢模被涂成白色，长8米，重10吨。中心每层高7米。巨大的内部展览空间都被外部钢铁玻璃架构所围绕。

为什么1997年对中心进行了翻修，都翻修了哪些地方？

中心开放20年后，建筑物有些地方开始老化，有些地方需要重新刷漆，设备需要更新，展厅要重新布置，因为参观人数比最