

ART
REVIEW
《美术博览》丛书

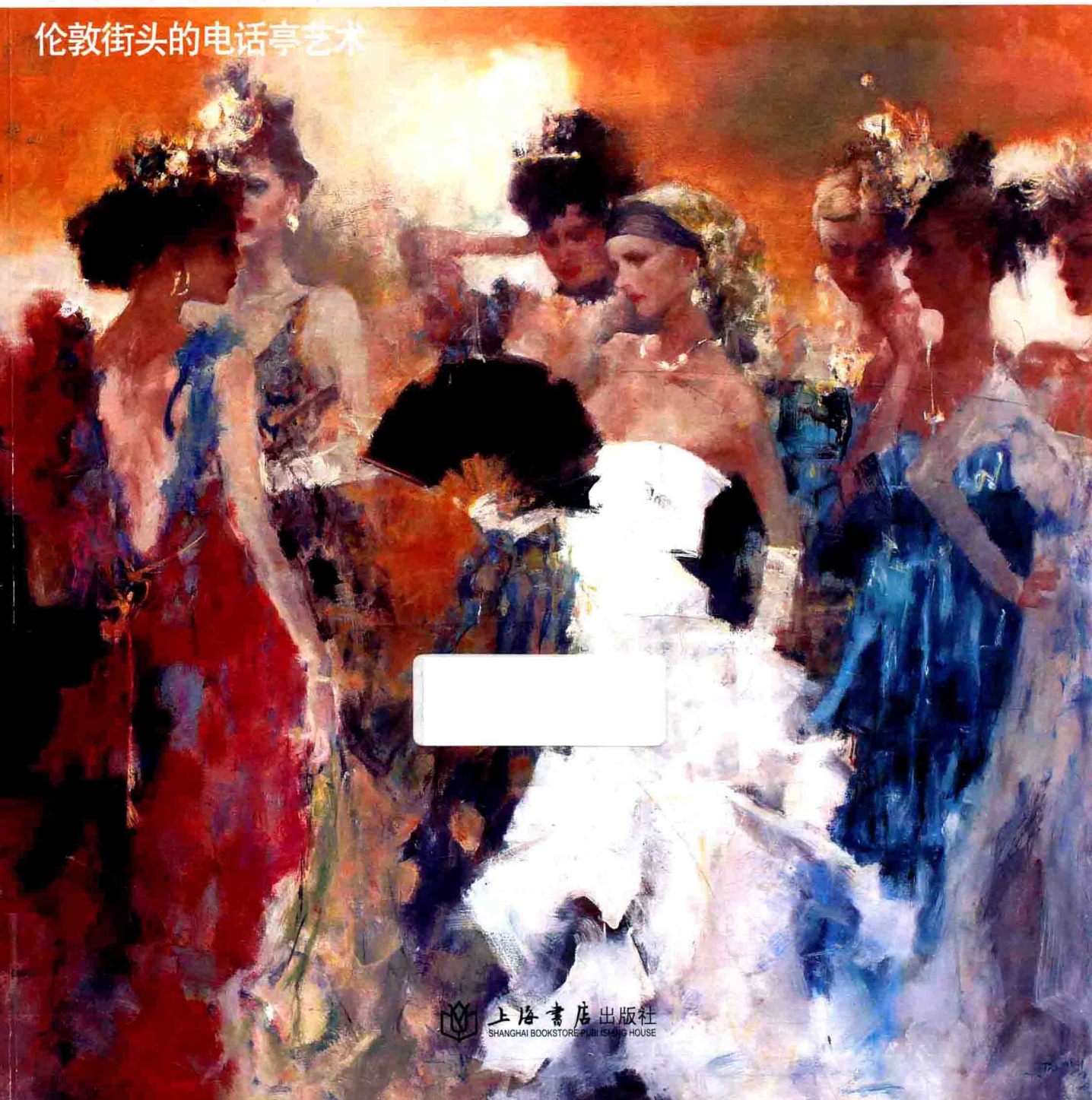
卢辅圣先生印象

邂逅“公共艺术”

爱因斯坦赏国画

木刻刀下的“黄包车”——犹太木刻家“白绿黑”的上海情节

伦敦街头的电话亭艺术

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

名家精英

- 2 卢辅圣先生印象 文/胡建君 图/卢辅圣

公共艺术

- 8 城市的灵魂无处不在——在伦敦被雕塑感动 文、图/谷容
12 邂逅“公共艺术” 文、图/包于飞

艺术观察

- 18 米开朗基罗：《万世千秋》 文、图/龚云表
30 独一无二的魔园 Parco Dei Mostri 文、图/尹荣
34 有一种温暖叫艺术关怀 文、图/赵澄
38 与霓光幻影的纽约圣诞橱窗秀跳跳“交谊舞” 文、图/邓泰和

走进美术馆

- 44 在包罗万象的博物馆里过眼 文、图/朱国荣

创作联想

- 48 速写郑兰美 文/王小奇 图/郑兰美
54 杨建华游刃自如书画印 文/张天民 图/杨建华提供

展览现场

- 58 跨越中西绘画的探索 文/李东城 图/王煜宏
60 致敬林风眠——海上十一人水墨邀请展学术研讨会纪要 文/美博会馆 图/画家提供
64 2013上海艺博会 文、图/西域散人
66 相聚苏州 共赏粉画——2013苏州粉画邀请展 文、图/翟路
67 能见度——2013上海油画雕塑院邀请展 文、图/上海油画雕塑院提供

精英名作

- 68 爱因斯坦赏国画 文/淳子 图/茅小茅、张天民提供

艺坛回眸

- 70 一代草虫圣手潘君诺 文/姚善一 图/潘君诺
76 淡泊名利心似水 汲古悟道终出新——俞子才的绘画艺术 文/方翔 图/俞子才
80 木刻刀下的“黄包车”——犹太木刻家“白绿黑”的上海情结 文、图/陈志强

原貌在线

- 86 两种不同艺术传承形式的探索——“分流·归一”两种油画美术教育个案文献展 文/翟路 图/丁立人、黄阿忠提供
88 与姜建忠谈“国粹”与“国学” 文/蒲捷 图/姜建忠

现代设计

- 92 一对小情侣的“棉袄之梦” 文/萧菲 图/KEVIN提供
96 伦敦街头的电话亭艺术 文、图/朱国勤
102 触摸朴实久存的手工痕迹 文、图/阮界望

收藏与鉴赏

- 108 书画真假引发连锁反应 “权威”认证结果难以权威 文、图/方翔
110 艺术品造假是重罪 看欧美国家如何重拳打击 文/方翔

新生代

- 112 “送给25岁的自己”——顾汀汀的100期《星期日新闻晨报》插图 文/翟路 图/顾汀汀

名家精英

本册收录名家精英作品，包括卢辅圣、胡建君、谷容、包于飞、龚云表、尹荣、赵澄、邓泰和、朱国荣、王煜宏、李东城、王煜宏、姚善一、潘君诺、俞子才、陈志强、丁立人、黄阿忠、姜建忠、阮界望、KEVIN、萧菲、朱国勤、方翔等。

ART REVIEW

《美术博览》丛书
2013年（总第二十六辑）

《美术博览》丛书编委会

美博在线：www.mei-bo.net

学术总监：陈松
艺术总监：刘兆平

理事长：陈晖
总顾问：陈燮君
执行主编：朱国荣 包于飞
栏目主持：淳子 王小音 朱国勤 范冬青
杨展业 林明杰 张立行 方翔
胡懿洁 王兴龙
编辑部主任：张天民
特约记者：达奇珍 顾晓红 周解蓉 赵澄
罗依尔（法国） 邓泰和（美国）
特约摄影：西域散人
美术编辑：董晓栋 陈天祺

地址：上海市黎明路88号
电话：021—64989189 54888223x8030
传真：021—64921387
邮编：201199
电子邮箱：artreview19@126.com

图书在版编目(CIP)数据

邂逅“公共艺术”/朱国荣,包于飞主编.——上海:
上海书店出版社,2013.12

(《美术博览》丛书)

ISBN 978-7-5458-0791-2

I. ①邂… II. ①朱… ②包… III. ①绘画评论—世

界②雕塑评论—世界 IV. ①J205.1②J305.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第206457号

邂逅“公共艺术”

责任编辑 韩敏悦 汪昊
技术编辑 吴放
出版发行 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
地 址 200001 上海福建中路193号
www.even.cc www.shsd.com.cn
印 刷 上海雅昌彩色印刷有限公司
版 次 2013年12月第1版
印 次 2013年12月第1次印刷
开 本 889×1194 1/16
印 张 7
书 号 ISBN 978-7-5458-0791-2/J·224
定 价 25.00元

封面作品：《中国扇子》
油画 贝家骥作

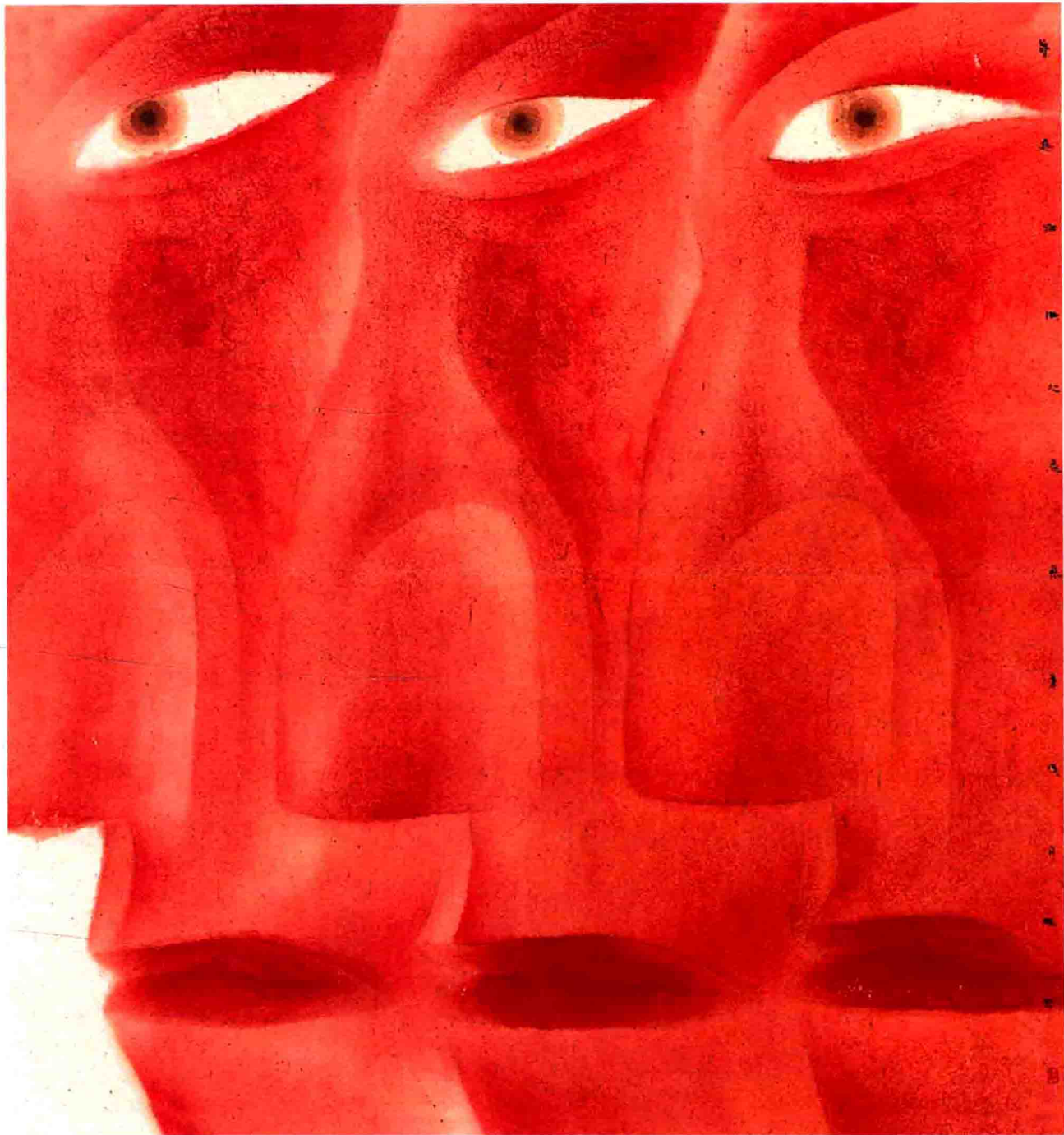

《天下熙熙》水墨设色 190×178cm 卢辅圣 作 2013年

卢辅圣先生印象

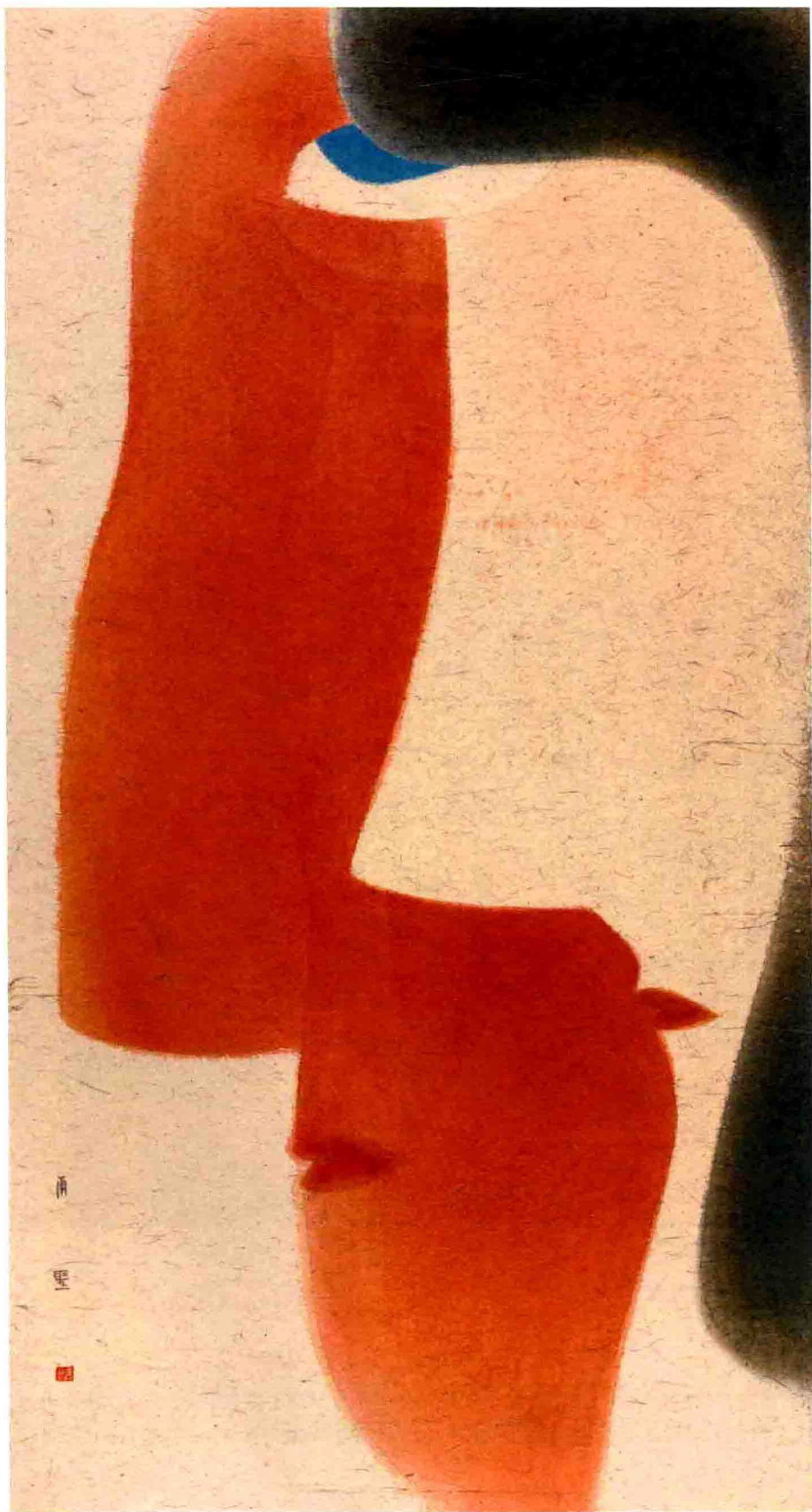
文 / 胡建君 图 / 卢辅圣

我的博士生导师卢辅圣先生从小痴迷戏曲，从家乡的婺剧直到京昆，百听不厌，因此他的画作与诗词中总有戏曲的影子，他的女儿卢缓亦从小便能唱“良辰美景奈何天”。而他幼年时期第一张发表的画作也是戏剧场景，刊登在《小朋友》杂志上，算是画与戏结缘的起点。

《克隆》 水墨设色 190×178cm 卢辅圣 作 2013年

最近在观赏京昆大戏的舞台天幕中，看到卢老师的《知一知二之间》、《国色》系列、《青山见我应如是》、《此岸》、《天下熙熙》等代表作——惊艳登场。前一个月，我尚在中国美术馆仰视这些作品，如今又以如此声情并茂的姿态华丽地铺陈在我的面前。

《此岸》 水墨设色
252×120cm
卢辅圣 作
2013年

我说要为在这样华丽的夜晚与老师作品美妙相遇写下一些文字，卢老师就让我写得好玩一些。我颇犯踌躇，转身去咨询师母，能否透露一些关于卢老师的好玩之事，师母的回答相当经典：“卢老师一生中没有任何好玩之事就是他最大的好玩之处。”

我不禁莞尔。作为一名集艺术家、美术史论家、出版人、文化策划者多重身份的卢老师，给众人的印象确实是不苟言笑、内敛沉默的。

据说在浙江美院读书的时候，有一次学院举行化妆舞会，每个人都要参与表演。卢老师承担了“彭祖”这个角色，幸亏只要戴上个长胡子安坐在那里，可以默默坐上“八百年”。他还受命为此作《旧岁歌并序》，情性所至，陆离诡谲。

我从小怕老师，平常连打个电话都有点紧张，往往导致对话冷场。以为卢老师已经不在线了，试着弱弱地说声再见，只听得那一头也缓缓地回了声“好的，再见”，如释重负地放下了电话。如果两两相对，对方若不主动挑起话题，便往往面面相觑，顾左右而不知所措。卢老师偶尔眨眼耸鼻的习惯性动作，还有腼腆天真的笑容，虽让人消释些许紧张，却还是不太容易放松，想来是因为他不怒自威的风仪和深不可测的学养。

但卢老师往往能一句话开启我论文的灵感，指出我诗词的弊端，洞窥我白描的不足。他能写出画作题跋中“日月西东，星槎凿空。梦蝶梦熊，拂衣奔虹”这样壮阔奇谲的句子；还有更多令我汗涔涔地看不懂的、保持着青铜铭文或汉简模样的异体字；当它们与那些如《天问》或《山海经》般的形象组合在一起，时常让人匪夷所思，又那么默契生姿。借用我学生的惯用评语那就是“高端大气上档次”啊！我又隐约知道他通周易八卦、奇门遁甲，似乎在欲言又止之间，早已洞穿我的今生前世。如此，在导师面前，我更加敛衽无间言了。

曾经问卢老师，卢老师在家跟你聊天吗？卢老师便跟我描述了她小时候的几幅日常场景。场景一：卢老师不肯做作业，师母百般劝说无效，只好请出卢老师来教训她。卢老师从书房出来，只对卢老师说了一句话：“你要好好学习”，就又进去了。教训无效。场景二：卢老师冬天不肯穿厚棉袄，师母百般劝说无效，只好请出卢老师来教训她。卢老师从书房出来，只对卢老师说了一句话：“天气渐次变凉，你要逐次加衣”，就又进去了。教训再次无效。

我无语，大笑。想想卢老师身兼多职，又要在繁忙琐碎的事务之余，创作如此恢弘的大幅长卷，写下《中国文人画史》这般的煌煌巨著，主编规模大于《廿五史》的《中国书画全书》，将一个专业出版社建成为国际公认的学术重镇，真的没有太多余暇去细致关照家人。卢老师又说起她小时候，有次没等到卢老师下班回家，便和妈妈一起上街去找。寻寻觅觅，赫然看见卢老师站在一个十字路口，正拿着一面小红旗茫然指挥交通！原来他骑车满脑子想事闯了红灯，被警察无情罚下，必须抓到下一个违反交通规则的路人才能离开。

我一直想象着这幅有趣的场景，卢老师曾经提出振聋发聩的“天人论”与“球体说”，从而消解了弥漫于艺术史研究领域上空数十年的进化论迷雾，却在现实的十字路口，举着一面小红旗无计可施。

卢老师致力于“把看不见但又应该看见的东西变成现实中的可见物”，他用自己的手眼，表达他对宇宙、宗教、当代空间的思考，让我们看到他的星空与花园，如此古淡天真、空明辽远，却又包含着一种极致的奢华。类似于古琴的格调，冷冷七弦上，山水清音间，化繁为简，清微淡远，从来不比任何一场大型交响音乐会来得逊色。

卢老师的人物画，得力于秦汉砖瓦、魏晋壁画尤多，又由陈洪绶上追贯休乃至顾恺之，奇正相生，亦庄亦谐，甚至布局顶天立地、高蹈奇崛如同奇景山水一般，看得见他平静外表下飞扬恣纵的内心。而他的山水画又像是人物画风的伸延，用晋唐人物画中的高古游丝描，回到山水画诞生之初那种空勾无皴、色彩烘染平涂相结合的表现方法。那种平面化的处理方式带着极强的现代构成感，整体不古不今，亦古亦今，一如他自己的模样。绵延的山水又有如人体的线条，离形得似，平中藏奇，动静相生，刚柔并济。他从中西古今交错的时代语境中，捕捉亦此亦彼的灵感，“使知其一不知其二尽可能趋向于知一知二之间”。

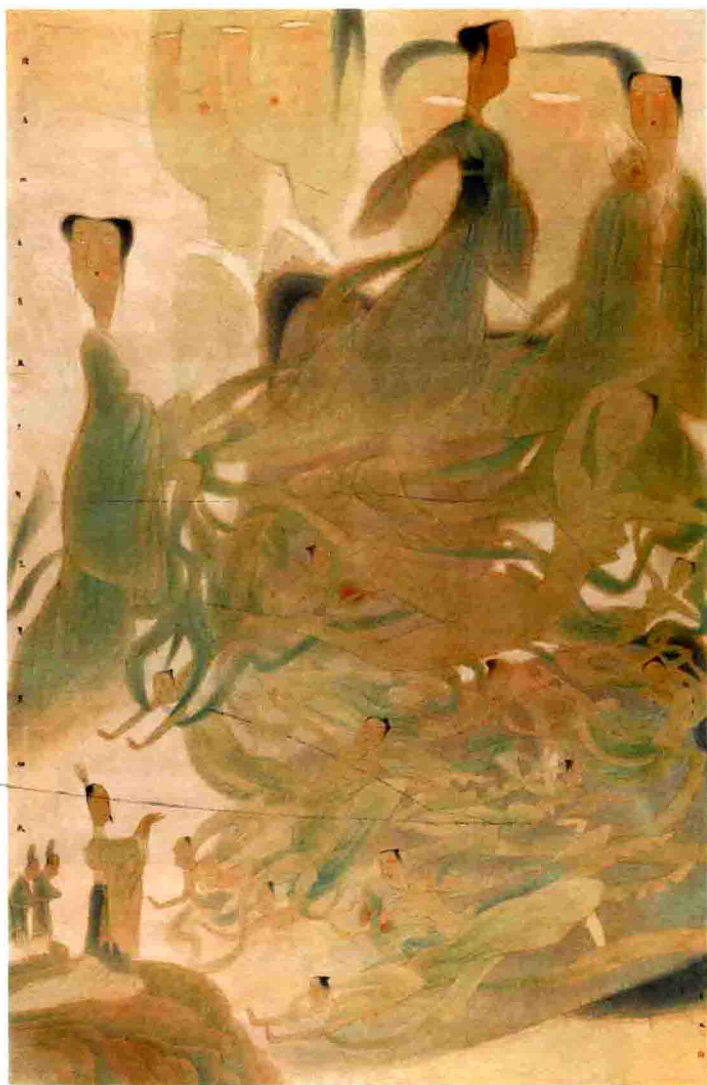
卢老师远酒近茶，偏爱月色而疏于日光，内心是沉静温柔的。他陪师母去看病，路上一直拉着师母的手。他们年轻的时候，也是这样手牵手走在校园附近的南山路上。师母热情幽默，卢老师内向寡言，总是师母谈笑风生，而卢老师默默聆听，默默而笑。不知为何，我看到卢老师画的《二三子》中那个孤傲而羞涩的、静穆而温和的豹，觉得神情气质像极了卢老师本人。如果每个人都要对应一种动物的话，卢老师则最像长颈鹿，他不疾不徐，始终在高处，宁静的眼神眺望远方，施施然闲庭信步间，又清醒又混沌，又优雅又寂寞。

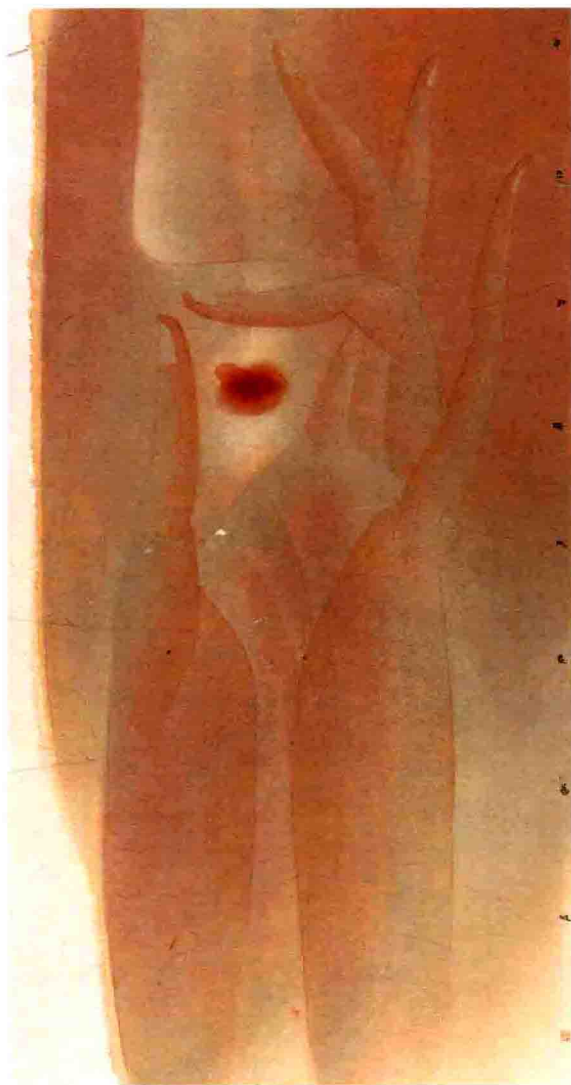
著名画家、美术史论家、出版人卢辅圣近影

《人时无》 水墨设色
245×176cm
卢辅圣 作
2013年

《洛神赋》水墨设色 370×238cm 卢辅圣 作 2013年

《菩提》水墨设色 240×125cm 卢辅圣 作 2013年

师母多年前就说，卢老师以后能留得下的声名，不是在出版业，而更应该在书画上，要趁着眼神尚好的时候多画画。果然如此，这些年，卢老师画了很多画，办了全国巡回展，尝试更多的融合和突破。而天南海北，风景看遍，师母一直都陪在他身边。我突然觉得卢老师的这些画展，其实一大半都是为了给师母看的。师母前些年得了一场大病，坚强和乐观如她，一直都在创造奇迹。前些天，在卢老师常熟美术馆巡展的开幕酒宴上，师母过来敬酒，她说她真的很高兴，能够分享卢老师的这些成绩，希望自己还能够多陪卢老师几年，说罢声音哽咽，满眼泪光。我心里说当然会的，师母也非同常人，一定会陪着卢老师，一起走尽千山万水，一起长命百岁。

骑马人物纪念像

城市的灵魂无处不在

——在伦敦被雕塑感动

文、图/谷容

到过伦敦的人都会有一个共同的感受，这就是伦敦是一座雕塑之城。在大小广场和公园里，在各座教堂和建筑物前，在大街小巷里，都能够与各种雕塑不期而遇。不过伦敦城市雕塑最具特色的还是人物纪念像，每个历史时期的重要人物，无论是皇室的、政府的、军队的，还是宗教的、科学的、文艺的各个方面的代表人物在这里都建有雕像，有的纪念人像站立在高高的柱顶上，比如为纪念1805年以少胜多战胜法国与西班牙联合舰队入侵的海军统帅纳尔逊将军的铜像是站立在高达53米的圆柱顶上，让你抬头仰望也看不清他的面容；而令英国人肃然起敬的南非前总统曼德拉铜像则是放置在只有半米高的底座上，可与你亲切交谈；更多的纪念像放置在一二米高的基座上，多为立像，也有古典式的骑马像，手法写实，追求逼真。这些纪念人物像虽然远看时感觉大同小异，近观时却是个性分明，每个雕像的神情、姿态与其性格、身份极为一致。伦敦的人物纪念雕像几乎没有采用现代主义手法来表现的，这与我在欧洲其他城市看到的纪念像有着明显的区别。也许，伦敦需要的是真实。谁也说不清伦敦到底有多少座纪念像，它们就像是伦敦的灵魂，无处不在。

《丘吉尔雕像》艾弗·罗伯茨-琼斯作 英国 1973年

1876年，在大本钟和议会大厦之间修建了一个街心花园，这是一个以人物纪念雕像为主的公园，在这平面呈方形的公园两条边上整齐地排列一座座对于英国来说是值得缅怀的人物雕像，其中也有美国前总统林肯。对于我来说，感受最深的是曾经带领英国赢得第二次世界大战胜利的丘吉尔首相的雕像。雕塑家艾弗·罗伯茨-琼斯在雕像中把丘吉尔在二战爆发后临危受命出任首相的时代背景从他的神情和形态上作了独特的表现：丘吉尔身穿厚大衣，右手拄着手杖，步履蹒跚，却又行色匆匆。从丘吉尔紧锁的眉头、坚定的眼神中透露出他顶着种种压力，毅然决然地号召英国人民齐心抗击德国法西斯的侵略。当我从雕像背后望着浓重的丘吉尔弓起的背影，耳边仿佛听到他那激昂的声音：“你们问我们的目的是什么？我可以用一个词来答复：胜利，不惜一切代价去争取胜利。无论多么恐怖，也要争取胜利，无论道路多么遥远艰难，也要争取胜利，因为没有胜利就无法生存！”

二战对于伦敦来说，是一段不可忘却，也是无法忘却的历史。在二战中，伦敦遭受了德军轰炸机的狂轰滥炸，伦敦市民为了保卫这座城市，用宝贵的生命和不屈的精神谱写了许多可歌可泣的事迹，建立在伦敦各处的纪念碑从各个角度讲述着这些惊天地、泣鬼神的动人故事。《二战妇女纪念碑》就是其中一件富有创意的纪念碑。整块方正的黑色大理石显得有点突兀地矗立在白厅街的道路中央，碑上没有雕刻出一个人物，却是以高浮雕的形式把妇女的军服、裙子、帽子、围巾、挎包等衣物细腻地雕刻了出来，使得这个纪念碑就像是一个挂衣架。雕塑家米尔斯在这个纪念碑上着意表现的虽然是物而不是人，但是从这些女性的衣物中却会使人想起伦敦有700多万妇女在二战中不怕牺牲和忘我工作的大无畏精神。

《二战妇女纪念碑》米尔斯作 英国 2005年

消防员纪念碑

《号角》 菲利浦·金作 英国 1981年

对应的躯干

在圣保罗大教堂对面的一条小巷口有一座表现消防队员灭火的纪念碑，队长挥臂指挥，身旁的两名队员奋力抱紧水枪，从他们紧张的动力上似乎能够感觉到一股激流正从水枪口喷泻而出。雕像下面的八角形基座上刻满了密密麻麻的姓名，基座正面有用浅浮雕手法表现了两位侧身面对而立的女护士。我找不到相关的历史记载，只得凭图猜想，他们也许是在德军空袭中因灭火而牺牲的消防队员了。

伦敦又是一座崇尚现代艺术的大都市，漫步街头，特别是穿梭于商务楼群中，时常会有意想不到的惊喜，因为在那些除了上下班时间外很少有人走动的空寂冷漠的建筑群中，经常会隐居着各种风格的现代雕塑，造型奇特，趣味十足。英国现代著名雕塑家菲利浦·金的《号角》建立在一个比较热闹的街头，一看到这件作品，我就认出了它，因为在15年前举办的“上海城市雕塑国际研讨会”邀请的艺术家们中就有菲利浦·金，研讨会专门出版的画册中刊登了他的几件作品，其中就有这件《号角》。菲利浦·金的雕塑有具象的也有抽象的，他注重各种形体之间的组合与对比，并由此形成他的个人风格。在《号角》中，排列整齐的线型结构犹如交响乐队中的拉管，红色的锥形体及依次放大的红色金属片则从色彩上奏出了响亮的音域。只是这件雕塑所处的位置并不十分理想，它的一边是交通要道，另一边是条次要马路，常有停驶的公交车辆泊在那里，雕塑就处在这两条马路相交的夹角中，许多角度因背景杂乱而只得避开，可谓是美中不足。菲利浦·金于1934年出生于突尼斯的克列戴恩，在1946年随家移居到英国伦敦，1957年入圣马丁艺术学院学习雕塑，1975年获女皇颁发的CBE勋章，1979年起先后任柏林孔斯特大学、伦敦皇家艺术学院、伦敦皇家研究院等雕塑教授。

在一个商务楼群中耸立着一男一女两具躯干石雕作品，相对而立，默默无语。雕塑的尺度要大于真人好几倍，于是就带上了一种神圣感。在这个由现代建筑群形成的狭隘的空间中，艺术品的出现无疑会增强人与建筑物的亲和力，它们似乎在提醒公司的白领们不要忘记强健的体魄对于每个努力工作的人的重要性，同时也向路人表达了这里不仅仅是商务区，这里也有艺术存在。

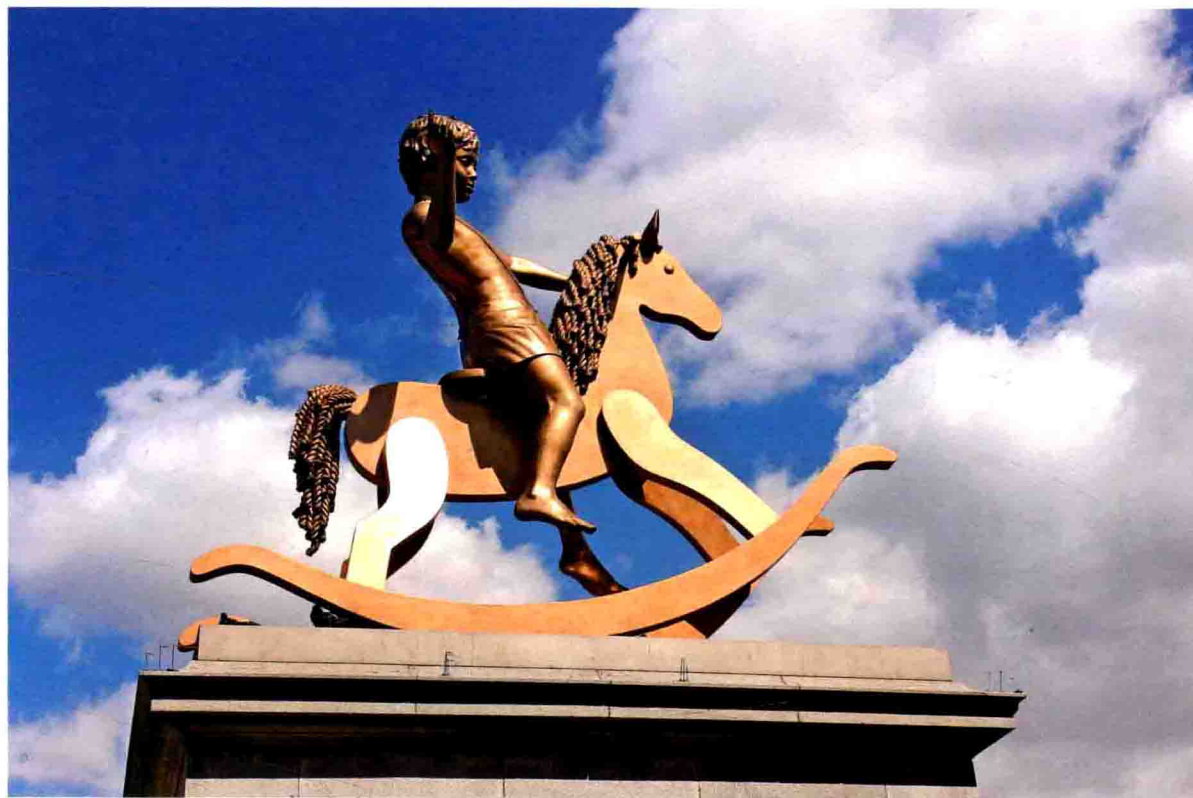
《排烟转换间之三》 希维·迪蒂 作 英国

《吾等之父》 伊丽莎白·弗林克 作 英国 2003年

圆柱人物头像

骑木马的金童

邂逅“公共艺术”

文、图/包于飞

我们一队游客在欧洲一小城的街上悠闲地逛着，东瞅西望。突然，一朋友神秘地对大家说：“注意啊，有人在偷拍我们噢！”刹那间，有人本能地闪到旁边，有人忙着拢头发、整衣服，怕自己不优雅的姿态落入别人的镜头……

一阵慌乱之后，大家定神细看，不对呀，这倚在墙角的偷拍者怎么从头到尾都黑黢黢的呢？待我们蹑手蹑脚走到偷拍者背后……哈，哈，哈，原来偷拍者是一尊栩栩如生的雕塑啊！

在公共场所这样邂逅名家雕塑，况且雕塑与场景结合得如此天衣无缝，令人惊喜并有所领悟的是：原来公共艺术作品可以这样幽默且出奇不意地与公众互动，让大家愉悦又难忘。

“萨尔茨堡艺术项目”作品之一 青铜雕塑 托尼·克拉格 作

青铜雕塑 209x138x155cm Dietrich Klinge作 2006年

《米洛斯的维纳斯》 青铜雕塑 位于纽约第六大道53街口

今年秋季我在美国、加拿大自助旅游时又多次享受到这种惊喜，不经意之间的“邂逅”，常常比专程去欣赏美术馆或博物馆内的作品感觉更有收获，大概是上海人碰到“塌便宜”的事总会喜滋滋吧。

到达纽约是晚上，我们入住市中心的希尔顿酒店。第二天早上一出酒店大门，方才发现这真是一个绝佳的地理位置，四周就是中央公园、时代广场、第五大道、现代艺术博物馆等。尤其让我们兴奋的是出门艺术气息就扑面而来，在52街与53街的拐角处，分别有一尊和二尊组的巨型青铜维纳斯像，略去头部的维纳斯在摩天高楼的夹缝中展示她无可比拟的优美身段。没有想到深藏于卢浮宫的维纳斯形象在经过艺术家的再创造后，以这样震撼的形式出现在公众眼前，这样的公共展示空间使艺术家大大地拓展了作品介入公众生活的社会功能，也为艺术家发挥想象力提供了无垠的创作平台。

公共艺术作品常常被作为传播正能量的载体。

在位于纽约曼哈顿世贸遗址旁的圣保罗大教堂门前的小广场上，我们看见了这样一件作品：与哥特式古老教堂建筑形成强烈对比的一座现代青铜雕塑，类似树根状的雕塑被涂成了红色，到此朝拜的人络绎不绝。仔细了解后方知道原来这件作品是有来历的：2001年9月11日，纽约世贸中心遇袭，大厦倒塌时的瓦砾砸倒了一棵大梧桐树，这树屹立在百老汇街和富尔顿街墓地之间已有半个世纪，大树燃烧着被连根拔起。

当尘埃落定，人们惊奇地发现烧成焦炭的树根静静地趴在墓地一条狭窄的小路上，既没有砸碎四周众多的历史墓碑，也没有在倒下的过程中破坏近在咫尺的圣保罗大教堂的建筑，一切似乎是神的力量在保佑。于是，在美国费城出生的艺术家史蒂夫·托宾，将其树根的造型作为雕塑的原型，以青铜赋色创作了这件作品。这件重两吨的雕塑就被安置在曾经作为当时的救援指挥中心及后来纪念9·11事件发生10周年祈祷会场的圣保罗大教堂的旁边，人们在仰视这座公共艺术作品的时候，感受到了仁爱、团结以及它死而复生的坚毅精神，现在这里是年轻人、儿童、市民、旅游者自觉接受爱国主义教育的热门景点。

《圣根》青铜雕塑 15x20英尺 史蒂夫·托宾Steve Tobin 作 2005年

与莎拉·卢卡斯的作品和谐相处的老年黑人

《莎拉·卢卡斯的亮点》现浇混凝土 莎拉·卢卡斯Sarah lucas 作 2013年

作为一件成功的公共艺术作品，很大的一个特点是能够与不同民族不同文化背景的公众流畅而快乐地沟通，人们在观赏它们时会产生心灵的感动。

我在纽约市政厅公园里看到这样一个镜头：一个老年黑人，衣冠整齐，很舒适地坐在一条长凳上一动不动，背后是英国艺术家莎拉·卢卡斯的现浇混凝土的蔬果作品，这位老年黑人本身就像是一尊雕塑，也许背后的瓜果让他想起家乡的田园，坐在这儿的他与背后的雕塑形成一个非常和谐的画面，使得不少过路人也像我一样不由为之感动而举起手中的相机……

莎拉·卢卡斯1962年生于伦敦，她曾就读伦敦工人学院、伦敦版画学院及伦敦金匠学院。她善于从生活中选取题材，通过作品展现自我。她选用的媒介可以是摄影、雕塑、拼贴等各种手法，她也可以将生活中司空见惯的平常物品塑造成触动人们视觉神经和心灵的惊人作品。