

Maillol

马约尔

1861 ~ 1944

图书在版编目 (CIP) 数据

马约尔 / 李烜峰编著. — 长春 : 吉林美术出版社,
2012.4

ISBN 978-7-5386-6585-7

I. ①马… II. ①李… III. ①艺术—作品综合集—法
国—现代 IV. ①J156.51

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第049319号

马约尔

作 者 李烜峰
出 版 人 石志刚
责任编辑 李 彤
文案编辑 崔力文 孙 纲
责任校对 付春坚
封面设计 李 彤
技术编辑 赵岫山 郭秋来
开 本 889mm×1194mm 1/12
印 张 26
版 次 2012年5月第1版
印 次 2012年5月第1次印刷

出 版 吉林出版集团
吉林美术出版社
发 行 吉林美术出版社图书经理部
地 址 长春市人民大街4646号
邮编: 130021
电 话 图书经理部: 0431-86037809
网 址 www.jmdctw.com
印 刷 浙江影天印业有限公司

ISBN 978-7-5386-6585-7

定价: 198.00元/册

目录

前言	5
一 板画	9
二 雕塑	49
三 油画、素描	243

Maillol 马约尔

李烜峰 / 编著

 吉林出版集团 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

马约尔 / 李烜峰编著. — 长春 : 吉林美术出版社,
2012.4

ISBN 978-7-5386-6585-7

I. ①马… II. ①李… III. ①艺术—作品综合集—法
国—现代 IV. ①J156.51

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第049319号

马约尔

作 者 李烜峰
出 版 人 石志刚
责任编辑 李 彤
文案编辑 崔力文 孙 纲
责任校对 付春坚
封面设计 李 彤
技术编辑 赵岫山 郭秋来
开 本 889mm×1194mm 1/12
印 张 26
版 次 2012年5月第1版
印 次 2012年5月第1次印刷

出 版 吉林出版集团
吉林美术出版社
发 行 吉林美术出版社图书经理部
地 址 长春市人民大街4646号
邮编: 130021
电 话 图书经理部: 0431-86037809
网 址 www.jmdctw.com
印 刷 浙江影天印业有限公司

ISBN 978-7-5386-6585-7

定价: 198.00元/册

前言

阿里斯蒂德·马约尔 (Aristide Maillol, 1861—1944) 法国著名雕塑家, 是十九世纪末与二十世纪初相交界时代的一位极富个性的艺术家。马约尔出生在法国东比利牛斯省的班纳尔, 距西班牙边境仅几公里。父亲是一个水手与小土地所有者, 兼做些纺织生意。马约尔兄妹共四人, 他排行第二。马约尔的童年生活是孤独的, 封闭的, 他一心想学画, 但未能得到养母姑妈的支持与允许。父亲死后, 在市长的推荐下, 他得以进入地方博物馆学习素描。之后经由在巴黎学画的学生们的鼓励, 独自前往巴黎求师。1882年, 他屡次报考画家的工作室而不被录取, 后来被著名绘画大师卡巴奈接收, 终于考取了美术学院。在学习期间, 他与另一位未来雕塑家布德尔 (Antoin Bourdelle) 成了莫逆之交。但在艺术思想上, 他却更倾向于塞尚 (Paul Cézanne)、高更 (Paul Gauguin)、雷诺阿 (Pierre-Auguste Renoir) 等人的风格。在搞壁毯设计时期, 他与家乡的女工一起搞化学染料而结识了克罗蒂特·娜西斯, 后来, 与她结婚生子。他最初学习绘画, 在库尔贝 (Gustave Courbet) 的艺术精神影响下, 作过油画。他早期的油画因经济原因喜欢用自制的粗布画。后来发现这种画布容易显现出他的艺术风格。1892年他开始进行壁毯设计, 研究法国哥白林的花毯艺术。其时, 受法国象征派普维·德·夏凡纳 (Pierre Puvis de Chavannes) 的影响, 题材取中世纪故事, 描绘田园风光并多有女性形象, 其势大有复兴法国手工业的前景。1900年后, 由于两眼长期注视织机, 他的视力衰退。经过6个月的失明的痛苦, 他放弃了这一艺术活动, 开始潜心雕塑创作。但是, 他依然很怀念过去的事业, 马约尔曾说: “壁毯画时期是我一生中最愉快的时期。”

马约尔从事雕塑具有很大的偶然性, 可是当时正是法国雕

塑大师罗丹 (Auguste Rodin) 艺术的鼎盛时期, 从美学上看, 他与罗丹相对峙。人称北有罗丹, 南有马约尔。他成功地建立起他的象征主义雕塑风格。马约尔早年很欣赏纳比派。他主张女性雕像应保持一种发端于古希腊罗马的净化, 把女人体的原始曲线美喻为自然的一部分。他把人体的自然律动用来象征一种建筑, 一种自然或一种生态现象。虽然以古希腊为楷模, 但他更注重把古代传统加以简化、净化, 因而出现了突出体积和体块的现代倾向。其女裸体雕像使20世纪初期的雕刻重新重视体积及严格的形体分析。其作品为现代抽象雕刻各流派的根本性实验铺平了道路。从马约尔开始, 户外雕塑被作为五度空间的对象, 为人类的精神生活作出了新贡献。雕像的美转化为一种特定环境的符号, 它在人们的鉴赏领域中负荷着超越形似的作用。他能推倒, 更准确地说他发展了罗丹的艺术观是不足为奇的, 因为那个时代需要有人挺身而出, 而马约尔无疑就是这个人。

马约尔可以被列为二十世纪雕塑先驱的雕塑家之一, 他所主张的既保存古典, 同时又净化古典的思想, 与罗丹的主张相反。马约尔极力重申古典主义, 进而涤荡了当时学院派善感或情色的模仿理想主义的污垢, 马约尔用他那农民模特儿的质朴的现实性, 把那些矫揉造作一扫而光。他的主题更是排他的, 多数集中在女性人体上, 站、坐、行、卧等各种姿态都被运用, 但通常以静止的为主, 马约尔不断地强调, 雕塑的基本论题是整体容积, 是有形空间所围绕的体量。同时裸体的美感, 是反映人的生机和健康感, 而不是抽象的古典理想。

早期的马约尔是一位画家和花毯设计师, 四十岁左右时, 因为眼疾的威胁, 马约尔决定开始进行雕塑创作。他是从木雕开始介入雕塑的, 其木雕和绘画与纳比派以及他所处的新世纪开始时的新艺术环境都有一定关系。没过多久, 马约尔就形成了自己的艺术风格, 而且, 这种风格在马约尔多产的艺术生涯中几乎没有变化。马约尔在艺术上有自己的见解和追求, 虽然在绘画方面未做出出人头地的成就, 一旦转向雕塑, 形势旋即扭转。1898年, 在为缓解因制作壁毯而使眼睛极度疲劳, 以做木浮雕为消遣时完成的作品《泉》, 在浮雕技法上, 在装饰趣味方面, 显示出新艺术倾向。此作最重要的特点, 不但有简化造型的倾向, 而且试图摆脱传统的某些约束, 如《泉》的题材通常具有叙事性——水罐或水瓮是其中不可缺少的道具。而马约尔的《泉》, 只有一个裸女形象, 仅以脱下的衣服有垂直的衣纹, 象征泉水。有人说这是马约尔走出十九世纪艺术阴影的初兆。1900年, 马约尔以自己妻子克洛蒂特为模特儿, 用粘土捏塑圆雕小像《勒达》。《勒达》仅是一位裸女坐像, 全靠女子回眸低视并举左手表示拒绝的姿态动作, 暗示希腊神话中的这段著名故事。这件27厘米高的小陶像在首次个展时, 被著名小说家兼艺评家米尔博购下。米尔

博将它出示给罗丹，罗丹极口称誉，说：“它很引人注目，正因为它毫不卖弄炫耀。”这位名满天下的大师，当即便认购了马约尔的一件《小浴女》。后来，罗丹评价马约尔是与所有伟大的大师同样伟大的雕塑家。《地中海》和《夜》是马约尔第一批雕塑中的两件代表性作品，也是总结马约尔艺术成就的两件杰作。两件雕塑都以敦实纯厚的裸女为表现对象，他在40岁之前的绘画经历，虽未能有惊人成就，却使他成熟，待到表现手段变得更直接更单纯时，他的艺术便发生了蜕变。马约尔的《地中海》是1905年问世的，表现了作者对生活在地中海周边的国家、居民和文化的理解，富有象征意义和哲理性：女裸体席地而坐，低头陷入沉思状态，光滑丰满的体态象征富饶的地中海，静坐的情态象征和平宁静的地中海，整个造型给人以朴实、饱满、含蓄和健美之感，其形体都非常优美地在空间里综合形成弯曲的整体容积，其宁静、庄重、沉稳的特点非常接近古希腊的艺术精神。马约尔的一生主要做大型的女人体雕像，如《布朗基纪念碑》、《果神波摩娜》、《塞尚纪念碑》、《德彪西纪念碑》、《载项链的维纳斯》、《法兰西岛》、《空气》、《河流》、《骑自行车的人》均被认为是前无古人的作品。他所创作的纪念碑雕塑，更是别开生面，用桎梏着的富于动感的女人体来表现革命者斗争精神的《在枷锁里的行动》和1929年为纪念塞尚而设计的纪念碑，都是其代表作。马约尔除了是伟大雕塑家之外，同时也是位杰出的插图画家，为维吉尔、奥维德等作家作品所作的插图，是版画史上的传世之作。他有些大型女性人像，可以安置在广场、公园，可以陈列在某些特定的室内场合。在卢浮宫前的协和广场的草坪上陈列着马约尔的数件女人体像，它们就像生来就长在这草坪上似的，它们不仅美化环境，起到装饰作用，而且给人精神上一种难得的享受。

马约尔的女人体造型语言是他对世界雕塑艺术独特奉献。他尝试把大自然的豪迈之气和雄伟力量赋予女性人体。这些女人体充满着生命，但他们不是具体的人，他们是大自然的象征。他的《大气》是一位飘浮空中的女子，喻人类的飞行壮举。他设计以右臂为支点的侧卧女子形象，上身仰起，左手前伸而右肘脱离原先的支撑点，两腿伸直而悬空，造成整个身体被空气托起，似飞去的形态。《河流》是他用女人体来比喻大自然的一系列雕塑作品之一。这是马约尔晚年的作品，一个跌倒的女子，被一股看不见的洪流卷走，手足无措，惊恐不已。侧卧女人体是那样生动地表现出河流的滔滔不绝与蜿蜒曲折。同他以往的作品一样，《河流》的主题也是通过一个丰满健壮、线条圆润的女人人体的表现。她侧卧着，双腿一前一后自然地弯曲着，右手微微向上，脖子与头几乎成一条直线向下垂着，神情欢乐而陶醉。她乳房丰满、腹部结实、大腿粗壮、头发浓密，完全不是那种苗条纤弱的女性形象，而是一个

似有着无限繁衍能力的大地之母的形象，象一条奔腾不息的河流，充满了健康的美感。作者并没有十分细腻地刻画肌肉的纹理，而是用大弧度转折的体面，加上自然光线的照射，显示肌肉富有弹性的力量，整个身体线条粗犷而流畅。《河流》、《山岳》和《大气》，它们构成了自然三部曲，堪称是马约尔的象征主义代表作。人们在马约尔作品中看到的是女人体有无限丰富的包容性，感受到宇宙的万千气象和各种境界。那些浩荡的河流、连绵的山脉、宁静的大海、辽阔的原野等等都是借助女人体实现的。对于马约尔来说，女人体是取之不尽的象征与隐喻的宝库，也是他抒发创作理想的媒介。

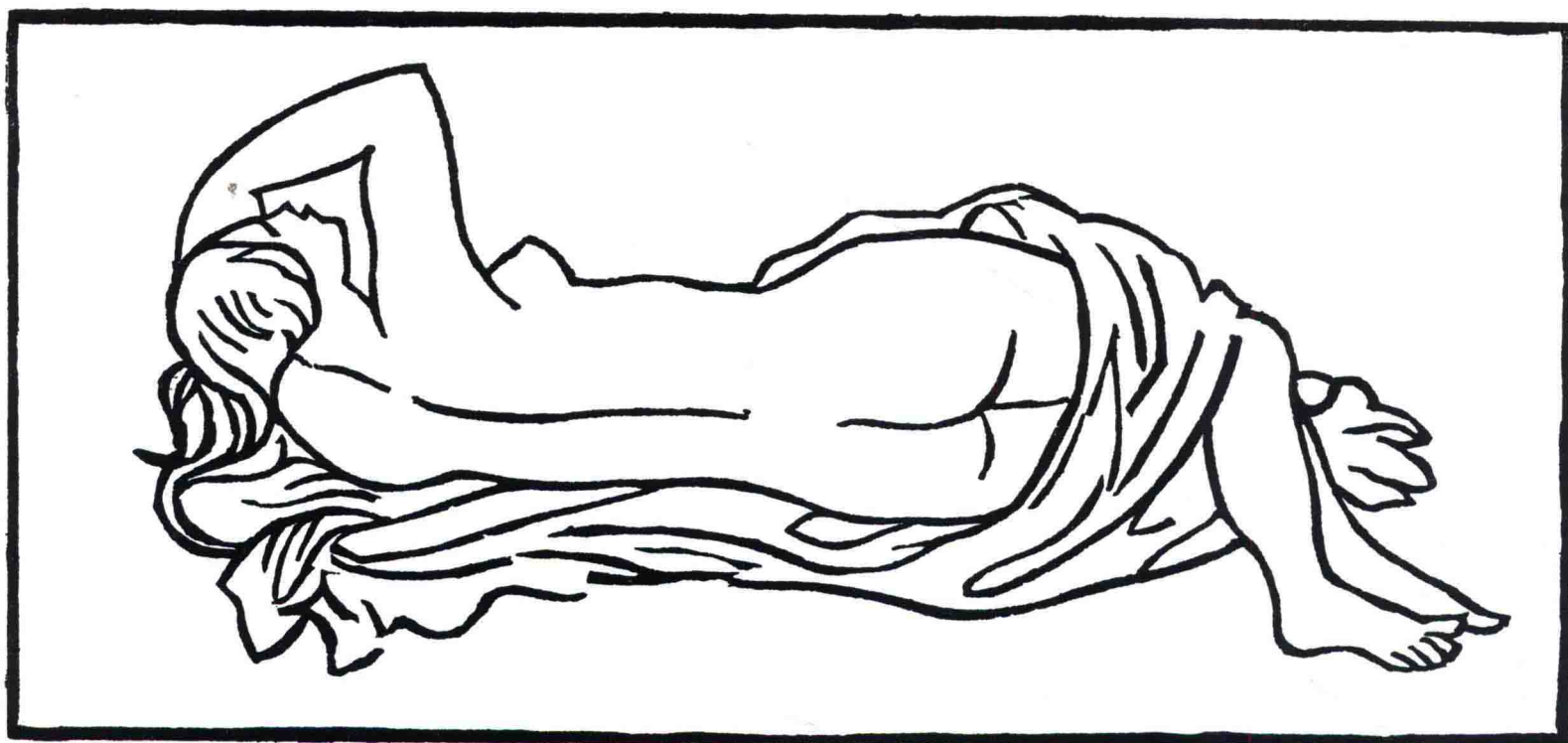
马约尔的命运和历史上有贡献的艺术家罗丹、摩尔等大体相似，早年，他的作品并不为世人所承认。1902年在巴黎沃拉尔画廊展出《勒达》等作品，1905年秋季在沙龙展出《地中海》，被持传统观念的艺术界人士嗤之以鼻，认为“丑陋不堪”，直到20世纪，这种看法依然流行。马约尔按照某些城市委托创作的纪念性雕塑，由于其独特的美学追求和表现屡遭非议。1925年塞尚的故乡就拒绝不接受他的《塞尚纪念碑》，他的《布朗基纪念碑》在那位革命家的故乡皮热泰尼埃，更是引起轩然大波。然而一切革新之作，最终会得到社会承认。如今，《塞尚纪念碑》和《布朗基纪念碑》都竖立在巴黎市中心的花树喷泉之间。1961年马约尔诞辰100周年之际，法国邮政将马约尔的《地中海》搬上了国家名片。目前，马约尔已名满天下，与其老师罗丹齐名，人们将罗丹、马约尔、布代尔誉为欧洲近代雕塑三大支柱。有人评喻说：罗丹将雕塑艺术带到二十世纪的门槛，而马约尔、布代尔将它带进了二十世纪。有人评论马约尔时说：“假如说罗丹的理想是把云石和青铜变成肉体，那么马约尔的理想则是将肉体化为云石和青铜。”在马约尔神奇的手中，一尊尊体态丰盈的女裸雕像、简练、安详，形态饱满而转折柔和，节奏舒畅而意蕴深远。马约尔虽为罗丹的弟子，但其艺术与罗丹绝然不同，他独树一帜，另辟蹊径，其艺术特色和艺术风格与罗丹迥异。他的作品不诉诸文学情节，也不刻意追求绘画效果，而是赋予一种抽象的寓言性质和象征意义。

本书对马约尔的雕塑与绘画艺术进行了悉心梳理，希望它能给具象雕塑的爱好者以帮助，让人们重新认识、了解这位世界级大师的艺术成就。

目录

前言	5
一 板画	9
二 雕塑	49
三 油画、素描	243

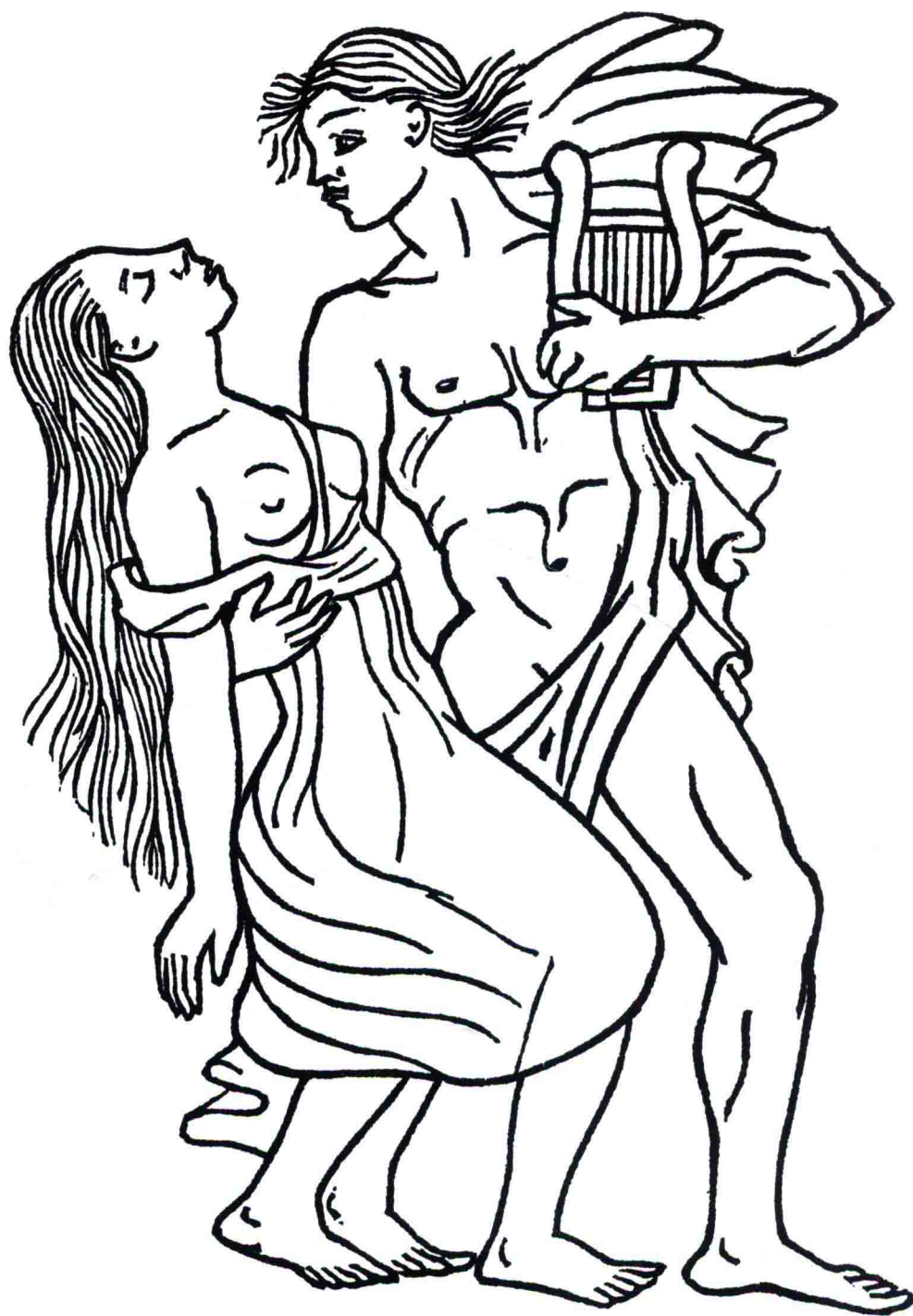
一 板画

Wood-engraving for Ovid's Art of love
奥维德的木刻·爱的艺术

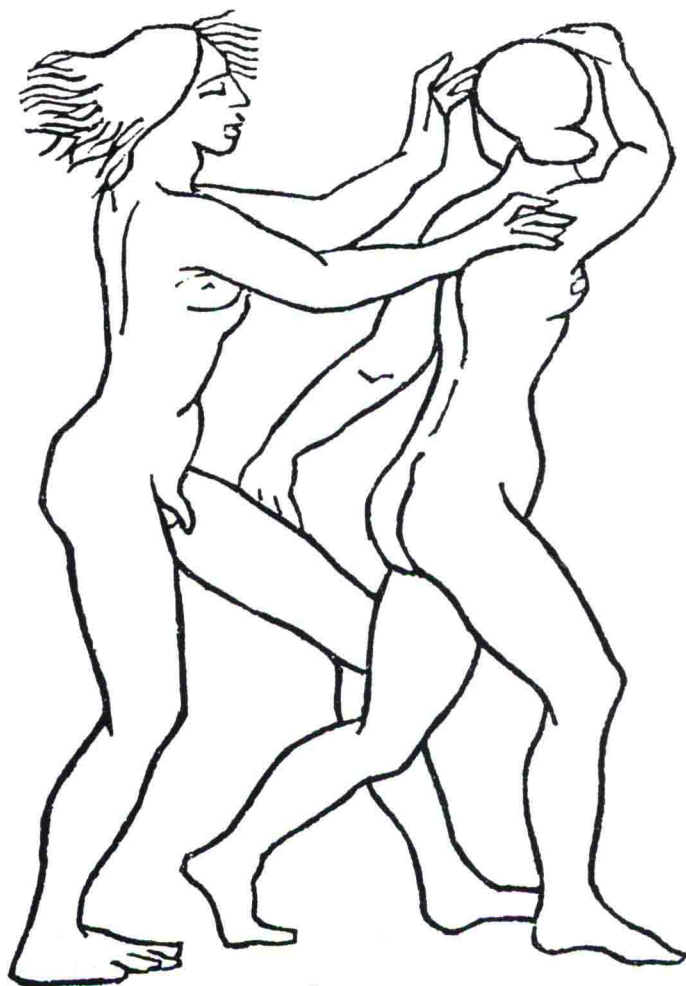
Wood-engraving for Virgil's Georgics
维吉尔的木刻. 农艺 (田园)

Wood-engraving for Virgil's Georgics
维吉尔的木刻·农艺

Wood-engraving for Ovid's Art of Love
奥维德的木刻：爱的艺术

Wood-engraving for Daphnis and Chloe by Longus
达弗涅斯和克罗埃的木刻