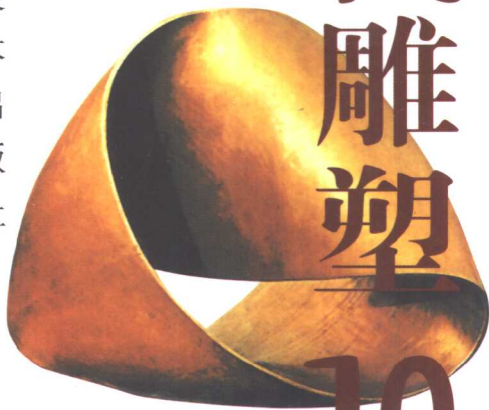

邵大箴
◎
著

西方现代雕塑 10讲

广西美术出版社

西方现代雕塑10讲

邵大箴 ◎ 著

图书在版编目(CIP)数据

西方现代雕塑十讲 / 邵大箴著. — 南宁: 广西美术出版社, 2001.12

ISBN 7-80625-983-X

I. 西... II. 邵... III. 雕塑 — 艺术评论 — 西方国家 — 现代 — 通俗读物 IV. J305

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第091298号

版权所有, 翻印必究

西方现代雕塑 10 讲

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮政编码: 530022

电 话: 0771-5701356 5701357

传 真: 0771-5701355

经 销: 全国新华书店

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

版 次: 2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/24

印 张: 5.5

书 号: ISBN 7-80625-983-X/J · 839

定 价: 35.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部调换)

▲罗丹在默东的工作室 1905 年

◀ 1890 年工作室中的罗丹，背景作品是《萨西多雕像》。

邵大箴,1934年生,江苏丹徒县人。1955年至1960年在苏联列宁格勒列宾美术学院美术史论系学习,1960年至今在中央美术学院美术史论系任教。现为该院教授、博士生导师,《美术研究》和《世界美术》主编。主要著作有《现代派美术浅议》(1982年)、《传统美术与现代派》(1984年)、《西方现代美术思潮》(1990年)、《论古代艺术》(译著 1989年)、《欧洲绘画简史》(与奚静之合著 1987年)、《雾里看花》(1999年)。

著 作 者 邵大箴
责任编辑 刘 新
装帧设计 刘 新
责任校对 欧阳耀地

第一讲 就“罗丹艺术展”答客问

1

第二讲 马约尔和女性人体

19

第三讲 表现结构美的布代尔

31

第四讲 象征主义的雕刻家

39

第五讲 表现主义雕刻家巴拉赫

44

第六讲 立体主义语言与阿尔希平柯

49

第七讲 布朗库西——简约之美

54

第八讲 贾柯梅第——存在的虚无

71

第九讲 读懂亨利·摩尔

81

第十讲 西方现代雕塑一瞥

92

后 记

124

1998.10

第一讲 就“罗丹艺术展”答客问

“罗丹艺术展”在华展出,给我们提供了一次参观这位雕塑大师原作的极好机会。友人来访,谈及此次展览,十分兴奋。就罗丹的艺术语言和他在创作方面所取得的成就,答其所问。

问:为什么说罗丹是 19 世纪雕塑艺术的革新大师?

答:罗丹在雕塑上的革新是全面的。他不是在某一点上突破,而是全面突破。

罗丹面对的是伪古典主义——

学院派,伪浪漫主义——沙龙艺术,前者死抱住前人传统不放,墨守成规,反对艺术创新,严重束缚了青年人的创造力;后者追求表面形式的典雅和激情,缺乏创造所必须的热忱和真切的感受。它们的要害都是脱离现实,漠视艺术个性。罗丹从青年时代起,就把崇尚自然作为创作的原则。他从艺术遗产中领悟到的最重要真理,就是虔诚地向自然学习。他同时认为,艺术家必须用自己的眼睛观察世界,用自己的

1917 年 11 月隆重的罗丹葬礼,后来安置于他墓前的《思想者》高立在人群之中。

心灵去感受世界，用独特的技巧去表现自己的感受。他青年时期的作品，就已透露出创新的苗头。感受强烈，善于抓住对象本质，是他早期作品（如《埃玛尔神父像》、《父亲像》、《塌鼻梁的人》）的特征。他的成名之作《青铜时代》，1878年在布鲁塞尔展出，被人诬为“从模特儿复制的模型”，有人甚至要对他进行法律起诉。这件作品的真实性，使许多人看不惯，以为这样的表现离开了美的创造原则。他的《加莱义民》、《巴尔扎克》等，都被学院派视为“鄙俗”、“粗野”、“怪诞”、“不

法国文豪巴尔扎克一副自负且不修边幅的模样

在工作室中研究模特儿的罗丹

文明”。罗丹坚持从生活中来，从自己的感受出发创造的艺术品，成为对当时艺术界很大的冲击力。观念的变革也带动了语言、技巧的变革。《加莱义民》的散点构图，六位义民不同的心理状态，义民之一那带有玄学意味的伸向空中的手……还有雨果、巴尔扎克雕像的设计，《思想者》的构思等，都是冲破古典法则的樊篱，体现了新的美学原则的杰出作品。

问：什么是罗丹在雕塑中遵循的新的美学原则呢？

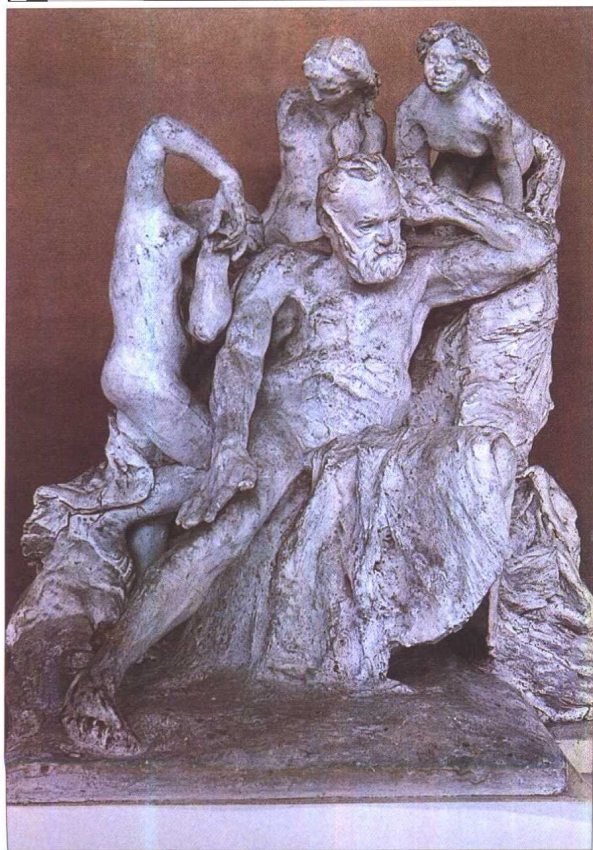
巴尔扎克 罗丹 1891-1898 年

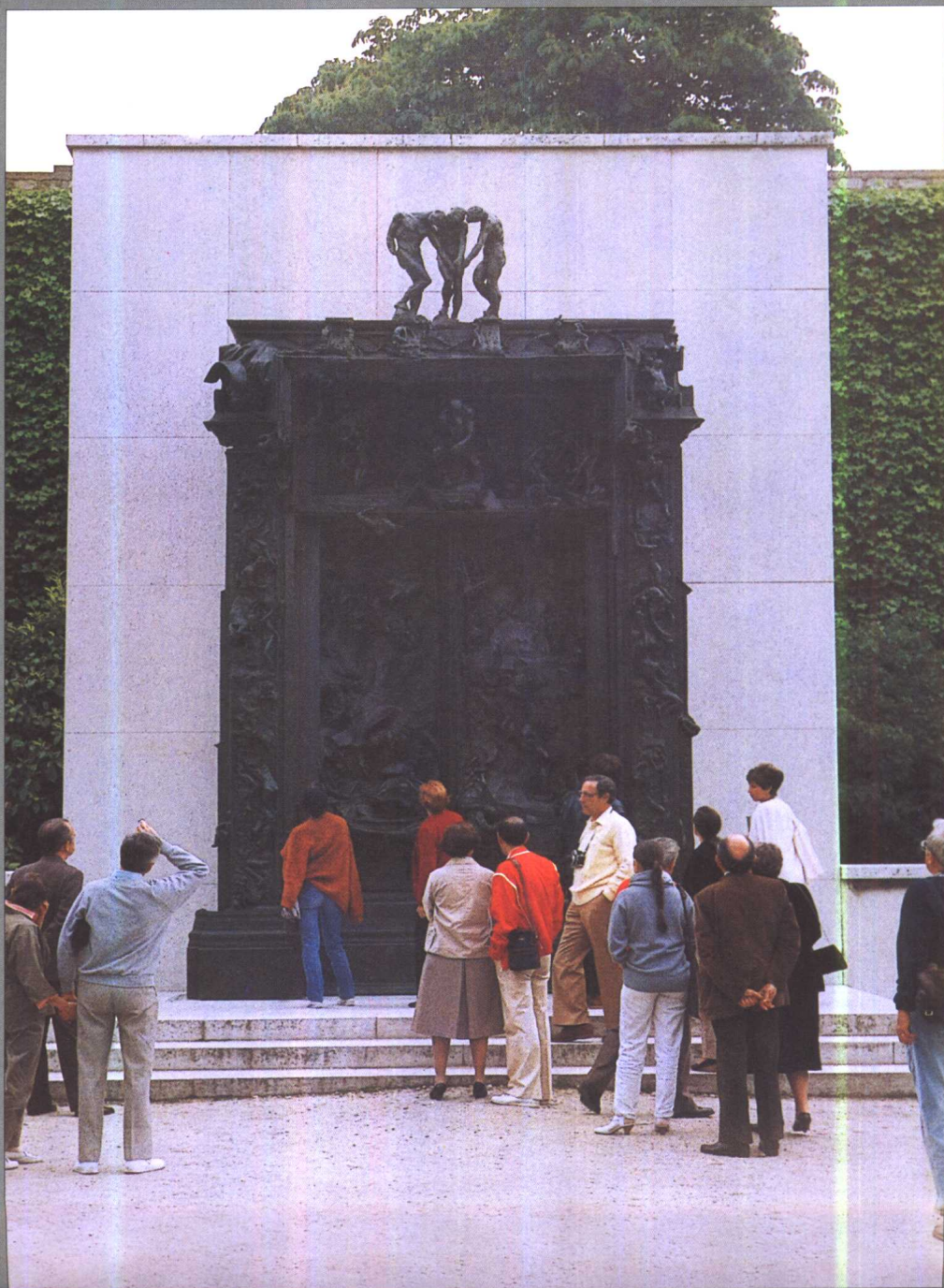

答:我认为,罗丹确立的新的美学原则,就是从特殊事物中发掘个性和特征的美,不是像古典主义那样凭依特殊事物表现普遍的典型的美。古典主义的美学家,如雷诺庇认为大自然充满缺陷,和真正的美有很大距离。他们试图修补自然,这当然是一种创造方法,但一旦成为规范、模式,离开对自然的研究,就失去了生命力。罗丹和他同时代的许多文学家、艺术家,如巴尔扎克、雨果、福楼拜、杜米埃、库尔贝等则遵循另一种美学法则,他们把目光投向普通生活,努力提示现实生活中的真实美。罗丹批评学院派“修正自然,阉割自然,把它搞成干瘪、冰冷、概念,搞成省略的轮廓,与真实毫无共同之处”。

问:是不是艺术家从个别事物或特殊事物的缺陷或“丑”中,也可以发现美呢?

答:是的。罗丹和许多19世纪下半期的艺术家正是这样做的。他们并不认为缺陷和丑就是美,进而混淆美和丑之间的界限。而是在事物的不完美中,在缺陷甚至丑中,发现一种物质、一种力量,将其升

安置于罗丹墓前的《思想者》

华到美的境界。例如塌鼻梁的人,在生活中肯定是有缺陷的人;没有头的躯干,肯定给人不愉悦的感觉;巴尔扎克矮而肥大的体躯,自然也不雅观,可是罗丹善于通过雕塑手段,在表现这些形体特征的同时,赋予它们一种内在的力量,那是一种力量美或内在美。这样,罗丹便拓宽了人们的审美领域,开辟了艺术创造的新途径。

罗丹有件雕塑,题目叫《曾是美艳的欧米哀尔》(有人译作《老娼妇》),这件作品是受法国中世纪著名的民间诗人法·维翁的《美艳的欧米哀尔》的启发创作的。诗作描绘了一个娼妓,在哀叹自己青春的消失。罗丹塑造的是个皮包骨头、弯腰曲背的老娼妓。当这件作品在展览会上陈列时,有些贵妇人故意蒙上眼睛,不屑一顾地转过身去。罗丹认为,作品能引起观众如此反映,说明它有相当的艺术性。他说,那些讥笑这件作品不入艺术之境的人,或者是对艺术一窍不通,或者是要艺术家廉价地粉饰现实。罗丹说,丑像可以写进艺术,把丑像变成艺术,需要艺术家的气魄和语言技巧。

问:不少人谈论罗丹艺术作品的哲学内容,对此,你怎么看?

答:罗丹是位很善于思考的艺术家,对人生,对艺术,都很有见解。读过他的《艺术论》的人,都知道这一

点。他的每一件作品,都包含某种精神力量,给人回味、启迪,把人们引向思考,从而激发起人们的某种感情。《青铜时代》表达的是人类文明的觉醒;《行走的人》则表现了人类永无止境的探索精神;《思想者》表现的是人们的痛苦思索。罗丹不满足雕塑仅仅给予人视觉上的享受,他认为更重要的是给人以精神启迪,所以他的有些雕塑,如《加莱义民》、《地狱之门》,犹如悲壮的史诗。正是由于罗丹的作品拥有丰富的精神内涵,才使人们在阅读和欣赏时能有丰富的想像的余地。

曾是美艳的欧米哀尔 罗丹 1885年 青铜

