

自由空间的 向往

吕品田◎著

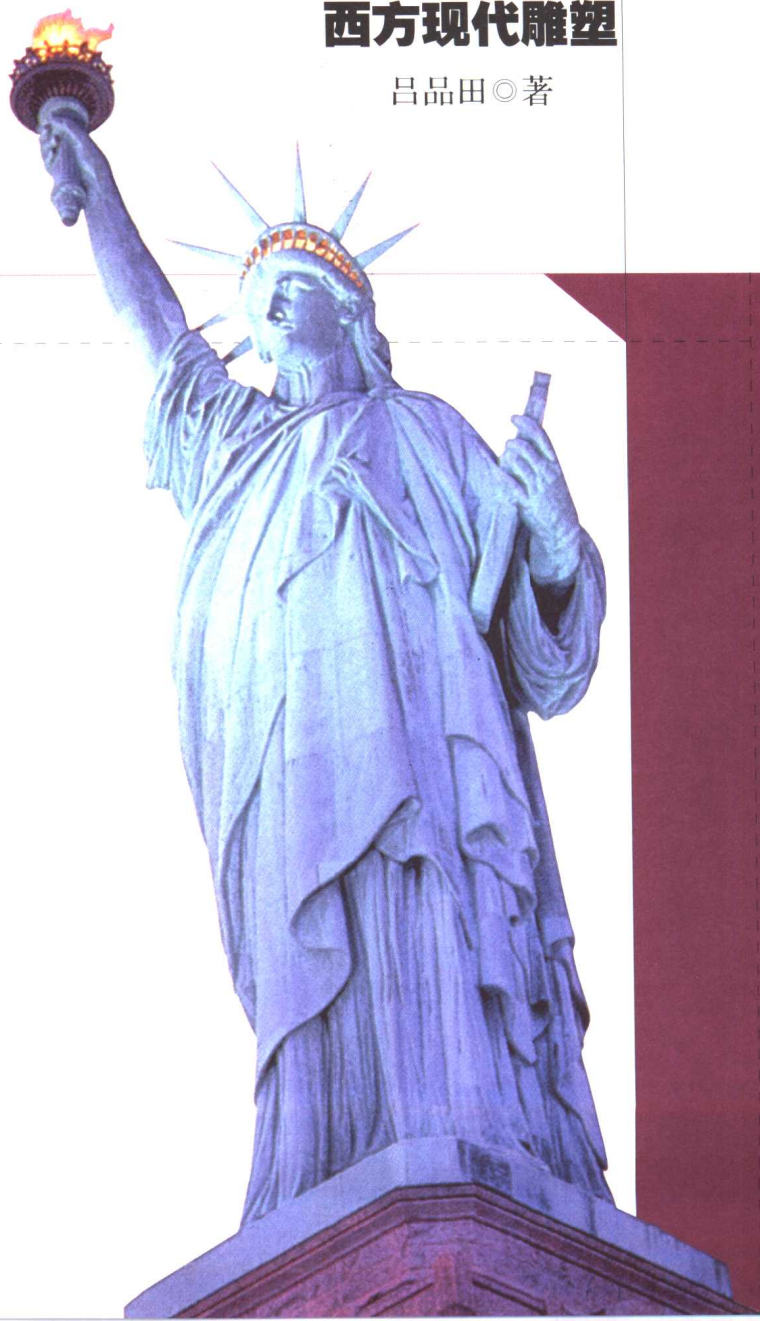
西方现代雕塑

岭南美术出版社

自由空间的向往

西方现代雕塑

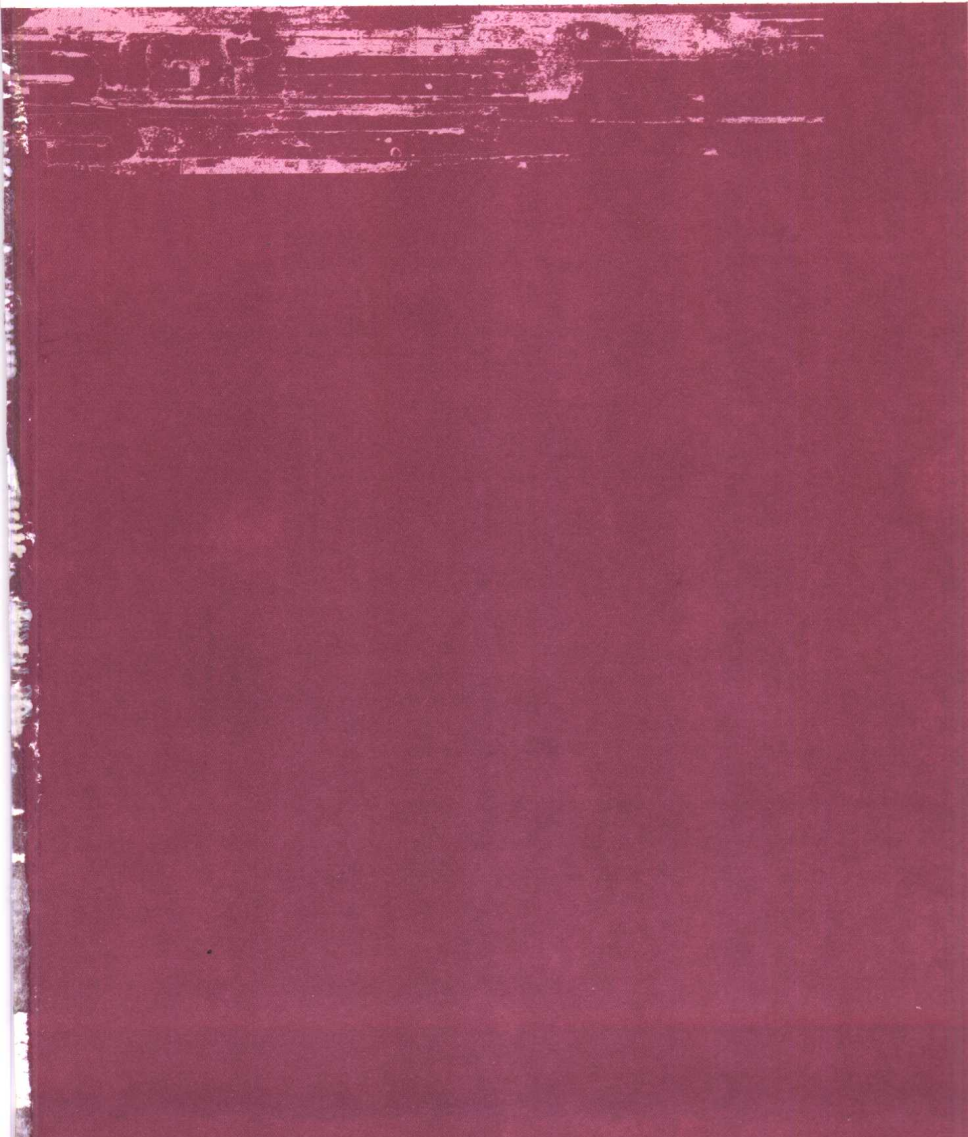
吕品田◎著

自由空间的向往

西方现代雕塑

吕品田◎著

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

自由空间的向往：西方现代雕塑 / 吕品田编著. — 广州：岭南美术出版社，2003.5

(永恒的美)

ISBN 7-5362-2719-1

I. 自... II. 吕... III. 雕塑—鉴赏—西方国家—现代 IV. J305.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第036201号

- ◎ 策 划：吴克群 孙海婴
- ◎ 主 编：张晓凌
- ◎ 责任编辑：孙海婴 林 怡
- ◎ 装帧设计：广州费厄艺术设计有限公司
- ◎ 责任校对：虞向华 梁文欣
- ◎ 责任技编：谢 芸

自由空间的向往——西方现代雕塑

出版、总发行：岭南美术出版社

(广州市水荫路11号9、10楼 邮编：510075)

经 销：全国新华书店

印 刷：南海市彩印制本厂

版 次：2003年5月第一版

2003年5月第一次印刷

开 本：889mm×1194 mm 1/32 印张：3.5

印 数：1-3000册

ISBN 7-5362-2719-1

定价：25.00元

吕品田

1959年生于江西上饶。1982年毕业于景德镇陶瓷学院美术系。1988年毕业于中国艺术研究院研究生部美术系。现任中国艺术研究院美术研究所研究员。长期从事美术理论研究和美术批评，出版著作《中国民间美术观念》、《中国民间美术全集——玩具卷》和《社火卷》、《中国传统工艺》、《现代构形艺术》、《新生代艺术：漫游的存在》、《回忆与忘却》等。专著曾获中宣部“五个一工程”入选作品奖、国家社科基金项目优秀成果奖艺术科学一等奖、中国艺术研究院学术成果特别奖。

目录

概述◎自由空间的向往 1

对话 24

怎样理解罗丹在现代雕塑运动中的先驱意义? 25

写实主义雕塑传统在 20 世纪中断了吗? 29

现代雕塑革命是画家发起的吗? 38

立体主义带给现代雕塑怎样的新视野? 43

活动雕塑最初是由未来主义启动的吗? 51

为什么说抽象主义和构成主义是现代雕塑的重要探索? 58

超现实主义追求怎样的“超现实”? 70

从达达主义到新达达主义,新在哪里? 78

波普艺术和新写实主义是怎样一种面貌的艺术? 89

观念艺术是否敲响了艺术的丧钟? 98

西方现代雕塑年表 106

概述

自由空间的 向往

我终生寻求飞翔的本质，并不追求神秘。我给你真正的快乐，看看这些雕塑吧，直到你理解了它们为止。

——布朗库西

西方现代雕塑是个笼统的概念。大体是指，在欧美国家范围内，从19世纪末开始，绵延整个20世纪的，不断突破古典雕塑规范的种种艺术探索。

除了追求无限的空间这样一个基本意向，除了否定——再否定这样一种基本姿态，西方现代雕塑没有什么统一的艺术原则和主张，也没有更多的东西能够贯穿其变革的全过程。总体上，它视古典雕塑规范为囚笼，希望自己能成为一只只破笼而出的飞鸟，在无限的空间中自由翱翔。

布朗库西的《空间里的鸟》，多像这一切的象征。

你看，鸟的自然形态被简化为一根具有体积的柔和而挺拔的曲线，它的尖端高傲而执著地刺向天空，飞翔般的单纯形体像在空间中划下的一个修长的惊叹号。细细品味，一种对无限空间的向往之情，一种对物质特性和纯粹形体的透彻精神品格的虔诚信仰，一种力图解除所有累赘而舒坦地走向

宁静超拔之境的艺术追求，在这里表露得如此坚定而明确。“自哥特式艺术以来，欧洲的雕塑上都长满了青苔、杂草，表面繁琐累赘的东西盖住了形体。直到布朗库西出现，才彻底清除了这些多余部分……”亨利·摩尔，一位有影响力的英国雕塑家，用这番形象的评价揭示了《空间里的鸟》的象征意义。

综观整个发展历史，“空间”是现代雕塑各路大军或单骑独侠，共同关注的焦点所在。

雕塑领域的“空间”，曾经是一个特定的概念。从古希腊到19世纪新古典主义、浪漫主义和写实主义的雕塑实践，历史地建立起空间概念的古典内涵。它大体包括：按几何学方式描述的长、宽、高三维形式架构；具有现实占据性的体积和实在质量的封闭静态实体；形体形象模拟客观对象的自然结构和特征；以石料、青铜等硬质材料为载体，以社会化、理想化的理念为内涵，种种形式要素围绕理性的中心构成有机整体；这个整体最终依附于一个更大的具有限定意义的人文空间环境，并与其功用目的保持一致。

当19世纪的学院派接下古典雕塑传统时，这种空间概念已经完备得

漫画

《我喜欢现代雕塑，它使我打扫起来很方便》

这幅漫画，以幽默的方式表达了一般公众对现代雕塑的不理解和难以接受的态度，现代雕塑形式的演变趋势也由此可见。

埃菲尔铁塔

1887—1889年

作为巴黎“世界博览会”的中心标志，该塔是当时地球上的最高人造物体。隐喻“巨人”的庞大钢架结构，扶摇直上，凌空321.87米，显示了现代文明征服空间的力量。诗人阿波利奈尔大发感慨：“……这个世纪，变成一只飞鸟，像耶稣一样升向天空。”

限制性极强。但现实正朝新的方向发展，现代化的旋涡正在欧洲形成。对于憧憬未来的浪漫理想和巨大热情，学院派执著的古典规范如同僵硬的枷锁。难以调和的矛盾，促使新兴力量逆向运动，以期冲破囚禁。断断续续的突破性实验，汇成西方现代雕塑的多样格局和强劲主流。

19世纪末，挣脱束缚，让雕塑艺术在无限的空间中自由翱翔的愿望，已先行在欧洲巴黎的上空展翅飞翔。

1889年，法国世界博览会和法国大革命百年纪念之际，埃菲尔铁塔于巴黎高高耸起。它像圣经记载的巴别塔那样，体现了人类攀向至高无上之境界的愿望和信心。今非昔比的是，现代科技和大工业机器的强大力量，赋予这座“现代巴别塔”以骄傲上帝的钢架铁骨。一个高昂的声音在这里发出：人类战胜了上帝，人类的理想将从乌托邦走进工业文明的胜利现实！整个欧洲世界都为之激荡沸腾。

视觉景观发生着戏剧性的变化。在钢架铁骨支撑的新高上，人们惊奇地看到，世界失去了透视的深度，像画儿似的平面化了！极目远眺，一个未曾见过的现代化世界正冉冉升起于人类文明的地平线，它以愈益简洁的形象展示着别样的空间美。不必等到人类用真实的脚印结束奔月神话的那一天，得之于这个历史高度上的视觉感受，再加上蒸汽火车、轮船、汽车等现代交通工具造成的迷离的视像变化，以及随商业交往、殖民扩张而纷至沓来的异国他乡的颖异图像资源，已足以让敏感的艺术家的传统空间概念提出质疑和挑战。

与此同时，艺术家们也从现代科学技术的迅猛发展中，感受到从未有过的挑战。对素来以真实描绘对象的技能而自豪的艺术家来说，现代科技的产物——摄影技术和照相机，既是一个“助产婆”又是一个“冷面杀手”。无论为了新生还是为了守住立锥之地，他们都需要冒险一搏。必须打出一个天地，以重新赢得他们在塑造空间景观方面的一贯地位和尊严。

当然，现代艺术不是单纯的艺术现象，它还是一个复杂的社会和文化现象。现代雕塑开拓新空间的原动力，不仅仅缘起于新的视觉经验或新技术的压力，更触动于社会现实本身的变化。

崛起的现代资本主义生产方式，在政治、经济、文化上构成对传统社会结构 and 价值体系的全面冲击。新旧势力的消长，裹挟着政治动乱、铁甲战火、经济萧条和尖锐的社会矛盾，造成普遍意义上的道德沦丧、信仰危机、价值观念紊乱和社会危机感。艺术家们陷入苦闷，心怀对现实的不满。这种灰色的精神状态，深深影响着他们对待一切过往事物包括艺术传统的态度。尽管不乏一边高喊反传统一边却在运用传统的矛盾现象，但他们革旧创新的热情比以往任何时候都强烈。他们需要去挑战，需要以怀疑一切、排斥一切的方式去寻求刺激，需要在叛逆的激情状态中获得宣泄和陶醉。思想领域中，那些与古典主义异趣的新学新说，如尼采的权力意志论、柏格森的直觉主义、弗洛伊德的精神分析心理学和萨特的存在主义等等，也在为之推波助澜。从中，艺术家们获得了反叛传统秩序、否定古典法则、抨击西方文明、放弃理性姿态和乐观态度的哲学或心理学依据。

贾科梅蒂
《素描像》

贾科梅蒂的素描像他的雕塑一样，用简单而情绪化的线条，表达了现代人焦虑、孤寂和压抑的生存体验。敛缩虚弱的人物形象，无所依持地飘浮于虚空，透着一种毁灭的气息。

复杂的社会原因和人文因素，把雕塑艺术推上一往无前的革命道路。

法国雕塑家罗丹，启动了雕塑变革的引擎。他的创新意识和卓越实践，使他成为西方雕塑艺术由古典向现代转变的界标。在他身后，旷日持久的雕塑革命，呈现两大走向：

一种沿罗丹路线继续推进，大体属于写实主义范畴。一批卓有成就、影响广泛的雕塑家活跃其中，如布德尔、马约尔、珂勒惠支、德斯皮欧、莱布鲁克、拉歇斯以及稍后时期的里希埃、马里尼和曼祖等，还包括前苏联的沙德尔、穆希娜、马尼泽尔、托姆斯基、乌切季奇、柯年科夫等。在不同的历史时期和社会氛围中，他们始终坚持作为雕塑传统的体量和具象形式，同时也根据自身的感受和接触到的新思想，进行各有特色的现代风格形式的探索。

布德尔

《弓箭手赫拉克利斯》

1909年 青铜

赫拉克利斯是古希腊神话中的英雄和大力士。崇尚英雄的布德尔，把英雄气质注入雕塑，化作建筑般的宏伟结构、夸张的表面起伏和剧烈的运动感，强化了写实主义雕塑形式的情感表现力。

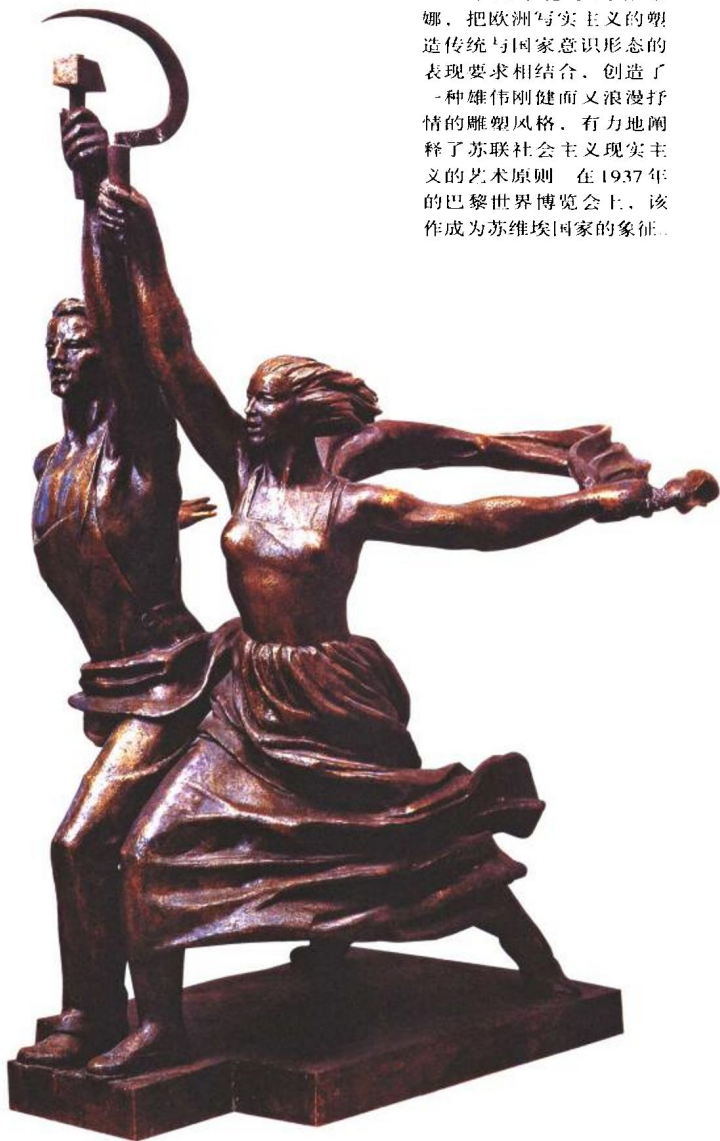

穆希娜

《工人和集体农庄庄员》

1937年 铜

师从布德尔的穆希娜，把欧洲写实主义的塑造传统与国家意识形态的表现要求相结合，创造了一种雄伟刚健而又浪漫抒情的雕塑风格，有力地阐释了苏联社会主义现实主义的艺术原则。在1937年的巴黎世界博览会上，该作成为苏维埃国家的象征。

一种则另辟蹊径，背道而驰。这是一个从现代主义到后现代主义、汇集诸多流派或主张的庞大队伍，他们在反叛传统的道路上高歌猛进，以趋向多元化极端的各种形式探索，构成20世纪最激动人心、最具革命性以至也最让人迷惑不解的景观。有趣的是，最终把现代雕塑导入革命极地的这一走向，其先锋不是雕塑家，而是活跃于19世纪末的一些印象主义、象征主义、表现主义或野兽主义画家，如罗索、高更、雷诺阿、德加、马蒂斯等。杜米埃的独立探索开始得还要早些。他们将绘画上的革新实验引入雕塑，为现代雕塑突破传统体量观念的空间拓展迈出了第一步。

从此，形形色色的现代主义流派便带着各自的宣言，

马蒂斯

布勒松 1944 年摄于法国旺斯

照片上的这位老人，就是当年以“野兽”风格冲击传统空间概念和罗丹雕塑原则的马蒂斯。他的革新观念和实践，激励了多少“艺术之鸽”去寻觅无限自由的空间。

如流水走马、波起潮涌，一个接一个地登上历史舞台，一出接一出地上演着雕塑革命的戏剧。否定——再否定，似乎已经转化为一种“现代艺术精神”，它是行如穿梭的各种现代雕塑流派确立自身的普遍策略。

20世纪初，毕加索不仅将立体主义原则贯彻于绘画，还将它引入雕塑，为现代雕塑的发展打开了一个新视野，以及通向各种现代主义主题的道路。阿基本科、杜桑·维龙、利普希茨、劳伦斯和查德金等一批雕塑家，用立体主义方式重新阐释现代雕塑的空间概念和美学魅力。当立体主义大张旗鼓之时，未卷入任何流派运动的布朗库西，正专注于纯粹形体的研究。他那倍受世人推崇的独立探索，为现代雕塑的抽象化发展提供了一个支点。1912年，波丘尼用连续展开的三维形体，把未来主义对工业文明特质——运动和速度的崇敬，成功地转化成雕塑上的“运动的风格”。将运动感予以静态展示的这项探索，为后来的实践启发了一个日益重要、日趋真实化的主题——运动。塔特林、加波、佩夫斯纳、英霍利·纳吉等雕塑家主导的构成主义，将未来主义和立体主义的启示付诸更加深入的空间艺术实验，发展出彻底抛弃体量的三维抽象构成。加波、英霍利·纳吉进而分别把机械动力和光或光动作为雕塑本身的要素，创造了最初的活动雕塑。考尔德在30年代进一步发展了活动雕塑。第一次世界大战期间，具有极大破坏性和突破力，同时影响深远的达达主义登场。譬如杜桑用一件瓷质小便池送交艺术展，他们以虚无主义的调侃方式，对传统美学表示了极端的不恭，发泄了蔑视一切、摆脱所有束缚的狂暴思想情绪。由达达主义发展而来的超现实主义，同样影响深远，它强调潜意识的表现。阿尔普、恩斯特、冈萨雷斯、贾科梅蒂、莫莱·奥本海姆以及摩尔等艺术家的探索实践，为现代雕塑创造了颇具震撼力的新形象。

毕加索

《费尔南德·奥利维尔头像》

1909年 石膏

在这件为他女友所作的肖像雕塑上，毕加索多视点地把握对象，将其解析为一系列碎片式的几何形块，再以单纯的结构概念和自由的节奏，重新组合它们，开创了立体主义的雕塑风格和形式。