

《当代欧美具象艺术》丛书

布 德 尔

啸声◎编著

江西美术出版社

《当代欧美具象艺术》丛书

ANTOINE BOURDELLE

布 德 尔

啸声◎编著

图书在版编目 (CIP) 数据

当代欧美具象艺术. 布德尔 / 邢啸声编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2012. 12
ISBN 978-7-5480-1786-8

I. ①当… II. ①邢… III. ①艺术—作品综合集—世界—现代②雕塑—作品集—
法国—现代③油画—作品集—法国—现代④素描—作品集—法国—现代 IV. ①J111

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第273524号

责任编辑: 魏 林 陈 军

书籍设计: 郭 阳 先锋设计

当代欧美具象艺术·布德尔

出品: 陈政

编著: 啸声

出版: 江西美术出版社

社址: 南昌市子安路66号

网址: www.jxfinearts.com

邮箱: jxms@jxpp.com

邮编: 330025

电话: 0791-86566274

发行: 全国新华书店

印刷: 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司

版次: 2013年1月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 8

书号: ISBN 978-7-5480-1786-8

定价: 43.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何
方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

赣版权登字-06-2012-853

版权所有, 侵权必究

序

1995年，江西美术出版社与我合作，出版了《20世纪欧美具象艺术》丛书的《洛佩斯》等七位和《世界画家雕刻家之林》的《莫兰迪》等三位现当代西方杰出艺术家专集，引起国内美术界的极大关注和一致好评，而且产生了积极影响。由于一些具体原因，本拟继续的计划中断了。到如今，十七八年过去，已经进入了21世纪。欧美许多名家，不论是我们曾经介绍过的，还是尚未介绍的，还在为具象艺术的繁荣作出努力，并取得了新的成就。江西美术出版社愿意再度合作，重编一套《当代欧美具象艺术》丛书，精选一些未曾编入旧丛书的当今艺坛俊杰加入其中，另选几位已介绍的精英，大量增补1995年以来的新作，再次推出。现在我国美术界的情形，已非当初。这就要求我们把新丛书编得更有价值，更有水平，更引人入胜。

我们正在从各个方面努力，以期做到最好，以独家奉献与广大新老读者再续前缘。

啸声
2012年深秋

目 录

001	布德尔的英雄情结	啸 声
003	论艺术	布德尔
005	布德尔生平年表	
007	雕塑作品	
075	水彩素描作品	

布德尔的英雄情结

嘶声

布德尔曾对自己的学生说：

“我们尤其不要忘记，我们的作品乃是我们的镜子。我们的工作取决于我们灵魂的品格。”

什么是布德尔灵魂的品格呢？

毋庸置疑，主要是英雄主义，一种充满阳刚之气而又偏于悲壮的英雄主义。

法兰西民族及其艺术，往往让人看到浪漫的气质，优雅的风度，精致的样式，柔美的表现……总之，是在很大程度上的女性化。难怪罗丹会提出这样的批评：“法兰西曾经有过细气和灵气，可是，也许缺乏追求动人起伏的高度激情。在法国雕刻中，有时会出现雅致而流于纤弱，精美而失掉大形，微妙而有悖真实的情形；肉感则过多。”（摘自罗丹《法国大教堂》）

诚然，在这个伟大民族及其光辉艺术中，并非一味的风流妩媚，而是也有刚健雄强的一面。中世纪吉尔贝的欧坦圣拉撒路大教堂门楣《末日审判》、文艺复兴早期斯吕特的《摩西之井》、17世纪皮热的《克洛托那的弥隆》、19世纪吕德的《马赛曲》、卡尔波的《乌戈利诺及其子孙》和罗丹的《加来义民》等杰作，便是在法兰西交响乐中奏出高亢激越旋律的一脉。

继承这一传统并予以发扬光大的，正是布德尔。

布德尔毕生的艺术创作，自大器晚成的成名之作《张弓的赫利克勒斯》（1909年）至去世那年最终完成的《密茨凯维奇纪念碑》（1929年），始终贯穿着一个明确的思想：摒弃平庸，讴歌英雄。

在雕刻家自行选择的题材中，希腊神话的大力士是胜利的英雄，他浑身较劲，怒目仰视，张弓欲射专食人肉的铜喙、铜爪、铜翼斯廷法利斯怪鸟；而《垂死的马人》（1914年），则是失败的英雄，因不再受人信奉而停止吟唱，哀伤至死，标志神话时代的终结；至于乐圣贝多芬，更是与命运抗争并且战而胜之的象征，受到雕刻巨匠的无上崇敬，一生为之作出六十二个头像，使这位悲情英雄的伟大精神传诸永世。

在受各方委托的大型纪念性雕塑中，鉴于主题都契合艺术家的心意，于是那些有名或无名的英雄们更成就了他的一件又一件传世杰作。这里有普法战争中蒙托邦的战士，有“一战”的牺牲者，有毕生为民族自由奋斗的伟大波兰诗人，有领导阿根廷人民进行革命的将军，还有为拯救人类而奉献爱子的伟大圣母……

对雕刻家来说，更其重要的是如何对待他的英雄主题，也就是说，以何种手段去表达它，去达到他所说的“人的固有命运的高级象征”。

一个首要的手段，是概括综合，是摆脱琐碎细节的干扰，将反映表现对象精神实质的主要侧面有

机融会起来，提升对象的外形直至传达其内在真实，即他所谓的“固有命运的高级象征”。这便使他的作品意境崇高而气象宏大。

为此，他回避那种过分依附对象的严格写实做法，而采取风格化的造型，以类型的真实取代个体的真实，把哥特精神引入自己的作品。他的作品之所以给人庄严肃穆之感，正是得益于这种充满生命力的风格化造型。

再者，既出于天性，又为了追求，他无心于流转圆润的起伏和柔美（他一生表现赤裸女体的作品甚少，《果实》为其中的冠军之作，说明他同样是此中的高手），而强调强悍粗犷的骨骼和肌理，为的是赋予自己的作品以铮铮的铁骨和凛凛的威风，以此抚慰他终生不渝的英雄情结。

在布德尔风格的形成过程中，贫家子弟的奋斗精神和对艺术的一片至诚之心一直在激励他。达卢尤其是罗丹的影响使他获益匪浅。最重要的，是他从法国的哥特雕刻中悟出真谛，从而明确了自己的奋斗目标。他有这样的表白：“模仿他人的行为，决不，因为对我来说那都是虚假的！你有你自己的声音，它是你灵魂的反映。你要让它唱，让它喊，让它哭，让它为你的骄傲和为你的真实而祈祷……”

布德尔以一生不懈的努力、惊人的悟性和卓绝的创作，成就自己成为风格奇崛而又继往开来的一代宗匠，20世纪的雕坛大家贾科梅蒂和里希埃均出自他的门下。

艺术即人。

观赏布德尔的作品，我们看到了一位顶天立地的男子汉！

论艺术

布德尔

如今的人已丧失掉整体感，而且在想要顾全整体时却又不知道保持深入内里的精神。

必须从古老的根上生长出来，再让树枝伸向现在，等待着开花结果，让人识得，又可持久，好供人在将来食用，而那时我们已然消逝。

让我们认真地想想，重新把我们的力量用到分散在我们土地上的活的艺术上。

哦，罗曼墙壁的神圣品格，这是何等朴实的伟大的风格啊！……

在法兰西基督徒工匠们无与伦比的鼎盛时期的花果面前，希腊人巴特农神庙的巨大阴影在我的灵魂深处动摇了……

精神的肖像是高品位的作品，但是刻画真实面貌的艺术如今已被众人抛弃。

生命是期待中的艺术，是充满力量的艺术。

……古往之时竟是多么新啊！艺术的真谛就在时间的深处。

请不要去效仿那些博物馆的剽窃者，因为博物馆只不过是虚伪的人类的镜子。那些人，如同不朽坟墓的盗墓贼，而他们那些拙劣摹仿的作品，则好比用一架破琴去弹奏大师的名曲。

那么，就让我们抛弃所有那些一成不变的程式和方法，既然在艺术中并不存在可以使人一劳永逸的已知方式，因为那无非是真实之爱的死亡。让我们无时无刻不去分析吧。

让我们重新画满永恒的圆圈，而世上历时代的一切艺术都归结为一。

请你们以普通的人流裹走特殊的个体，把一时一地的事变放大于世界的宽广和平静之中，放到它气吞广宇的呼吸之中。这样，你们才能避开观念的卑劣，避开凡俗之辈的亲昵，同时也避开贬低真正

光荣的粗滥成功。

为了深入到一切创造物的法则之中，在能够作出对艺术品各种成分的分析之前，我觉得最好是先研究创造者们的命运和他们灵魂的品质。

我们尤其不要忘记，我们的作品乃是我们的镜子。我们的工作取决于我们灵魂的品格。

倘若你们想把你们的作品做大，把它们做得更充实，从内部，按照一般结构的真实性，发自你们灵魂最美好的深处。去构筑它们，那就去寻找宇宙的灵魂吧。要让你们的精神热爱他人的精神，让你们的心热爱他人的心，于是一切材料，最坚硬的花岗岩，最顽固的青铜，在它们的各个面上就会因此而打上印记，仿佛受到永恒的沐浴……

《巴尔扎克像》太伟大了，无人能及。只有罗丹才能摘下这颗硕果。它期待罗丹已久，一如木囚笼里的《内伊》期待伟大的吕德。

《思想者》终于能够赢得巴黎。它在先贤祠的门廊上对不死的阴魂说话。

我们那些伟大逝者的灵魂在这尊铜像里悸动，因为不论它精神不安或者内心安详，情绪放松或者在啃噬自己

坚硬的拳头，都有什么关系！其伟大的意义并不在此。

不论是彻底休息，还是受到内心折磨而肌肉紧绷或神经紧张，又都有什么关系！

它的内在价值，它超越一切姿态表情的法则，它的好处，它在那些将巴黎弄得凄凄惨惨的死气沉沉的铜像和石像面前的王霸之气，它的胜利，全在于它的生命悸动，在于它跃然欲起，在于它与空间结为一体。它的胜利，在于它是活的。

最受人喜爱的，从来不是一个时代最高雅的艺术。等而下之的艺术，是的，才会获得殊荣，赢得喝彩，因为它迎合一个民族的蠢行，而不是颂扬他的品德。

一流的艺术总是逆时而动，它是一个民族精神中更坚强、更积极、更生动的东西……

把人的形状或各种生灵和有生命的东西的形状，转移到石头或其他材料的伟大语言中之后，还必须在这些材料中做到：从人的形状出发，达到他固有命运的高级象征程度，而丝毫不丧失其种种内涵。

并且，还要付出一个更为重要的努力，即在达到人的这一自身象征之后，我们要通过卓绝的计算，直至做到使它与整个宇宙和谐一致。

啸声摘译自《布德尔论艺术与生活》

布德尔生年年表

1861年

埃米尔·安托万·布德尔出生在法国蒙托邦市贫穷木匠家庭。幼年不好学，惟爱画画。

1876年

获蒙托邦市政府奖学金，赴图卢兹，入该市美术学校，学习八年。

1884年

以第二名考入巴黎美术学院，进入著名雕刻家法尔吉埃（Alexandre Falguière, 1831-1900）工作室。虽对老师很敬重，但不满于学院主义教育，旋即离去。

1885年

租下曼恩死胡同工作室，开始独立创作。因与著名雕刻家达卢（Jules Dalou, 1838-1902）为邻，敬佩并师之。曼恩死胡同工作室在布德尔逝世后的1961年建成其博物馆，街道改名为安·布德尔街。

1896年

成为罗丹助手，作为凿石工工作十一年。

1898年

创作《蒙托邦纪念碑小稿》，完成其中的战士像。

1900年

创作《阿波罗头像》，开始摆脱罗丹的强大影响，体现个人的独立追求。

1901年

创作第六稿《贝多芬》放大像（现藏纽约大都会艺术博物

馆），改变最初几稿的探索。一生共为该音乐巨匠创作六十二件肖像。

1909年

创作《张弓的赫拉克勒斯》，展于次年沙龙展，一举成名。开始在大茅舍美术学院授课，直至去世。

1910年

完成《创作中的卡尔波》和《罗丹纪念像》。

1912年

创作《珀涅罗珀》大像【此作及此前诸多女像，均以第一位妻子范·帕里斯·布德尔夫夫人（Van Parys Bourdelle）为模特儿。其第二位妻子克娄巴特拉·布德尔（Cléopatra Bourdelle）是雅典女子，生“拇指妞”罗迪亚（Rhodia）】。为香榭丽舍剧院创作高浮雕饰带。

1914年

创作《垂死的马人》。

1917年

创作《密茨凯维奇纪念碑》。

1919年

为马德律斯（Mardrus）《示巴女王》一书作插图。创作中国公使《何维德（音译）胸像》、作家《阿·法朗士胸像》。

1920年

创作《献子圣母》，次年放大至六米高。

1923年

在图伊勒里公园沙龙展展出十年前接受阿根廷政府委托而开始创作的《阿尔维亚将军纪念碑》的《阿尔维亚将军骑马像》和《雄辩》、《力量》、《胜利》、《自由》四立像。同年该纪念碑在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯落成。

1924年

为马赛剧院创作浮雕饰带《阿佛罗狄忒》。完成《蒙索莱明死难者纪念碑》的浮雕作品。

1925年

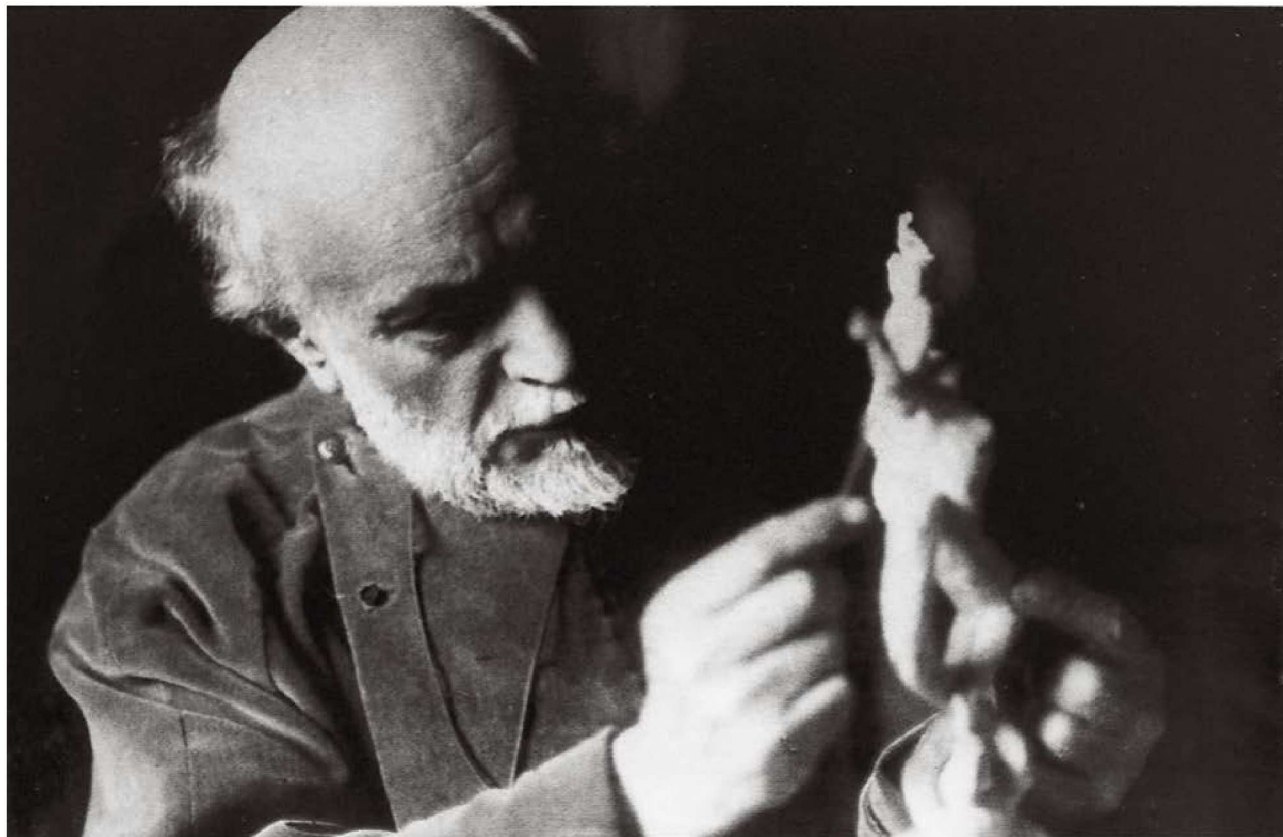
完成《萨福》。完成二年前开始的《法兰西》。

1929年

完整的青铜《密茨凯维奇纪念碑》在巴黎阿尔马广场揭幕。同年病逝。

1961年

安·布德尔博物馆主厅落成，向公众开放。

1929年，布德尔创作《天鹅之死》

蒙托邦纪念碑之俯身挥剑大战士

约1898年

青铜

高39厘米

蒙托邦纪念碑之战斗的法兰西胸像

1893年至1896年

青铜

高120厘米

蒙托邦纪念碑之举臂大龙骑士

1893年至1900年

青铜

高60厘米

蒙托邦纪念碑之大龙骑士

1898年至1900年

青铜

高180厘米

吻牵牛花（正面）

约1900年

青铜

高41厘米