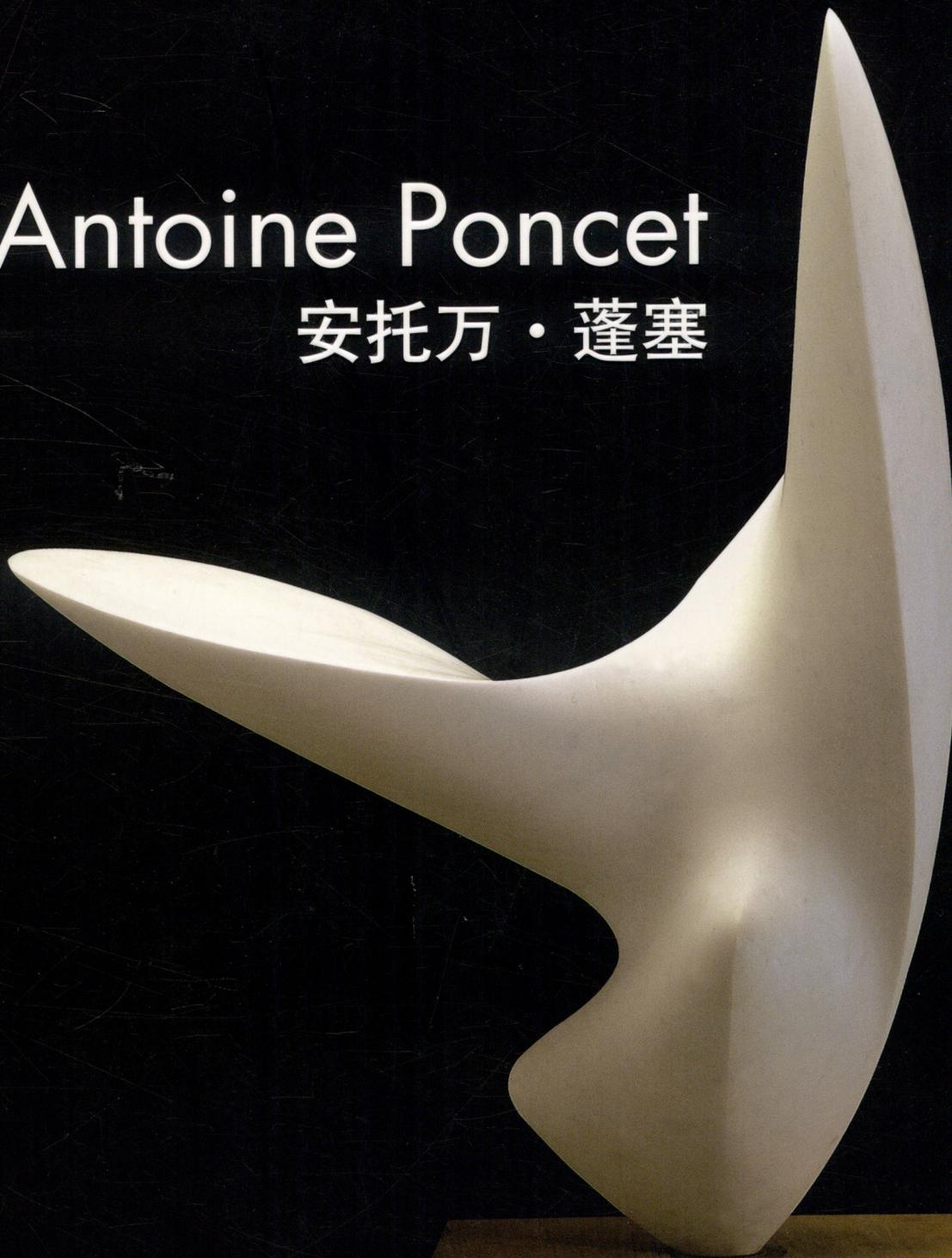

法兰西学院艺术院院士作品集 Édition des œuvres des académiciens de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France

Antoine Poncet

安托万·蓬塞

Éditions de l'Éducation du Hebei
河北教育出版社

法兰西学院艺术院院士作品集 Édition des œuvres des académiciens de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France

蓬塞

Antoine Poncet

河北教育出版社

Éditions de l'Éducation du Hebei

图书在版编目 (CIP) 数据

蓬塞 / (法) 蓬塞著; 田园译. — 石家庄: 河北教育出版社, 2006.5
(法兰西学院艺术院院士作品集)
ISBN 7-5434-6147-1

I. 蓬... II. ①蓬...②田... III. 雕塑—作品集—法国—现代 IV. J331

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第045144号

蓬 塞

蓬塞 著

策 划 吴刚
编辑总监 张子康
编辑主持 袁鸿蕙
责任编辑 陈爱儿 张天漫
装帧设计 赵妍 王海鲸
翻 译 田园

出版发行 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街330号 邮编050061)

监 制 今日美术馆
制 版 北京雅昌彩色印刷有限公司
印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司
开 本 787×1092 1/12
印 张 20.5
出版日期 2006年5月第1版 第1次印刷
书 号 ISBN 7-5434-6147-1/J·568
定 价 精装298元 平装270元

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 陈志伟

目 录

Sommaire

艺术历程	7	Esquisse d'un parcours
陷入罗网的光辉	31	La lumière prise au piège
泥土的肌肤	77	Les chairs de la terre
心灵的运动	175	Les mouvements du cœur
吉尔达·弗诺		Gildas Veneau
素描设计图, 粘贴画	217	Dessins, collages
补充参考	223	Repères complémentaires
莫尼克·洛朗		Monique Laurent
个人展览	240	Expositions personnelles
摄影	242	Crédits photographiques

Antoine Poncet et *Translucide*
Exposition à la Weintraub gallery,
New York, 1978

安托万·蓬塞与雕塑《半透明》
韦恩特罗布画廊，纽约，1978年

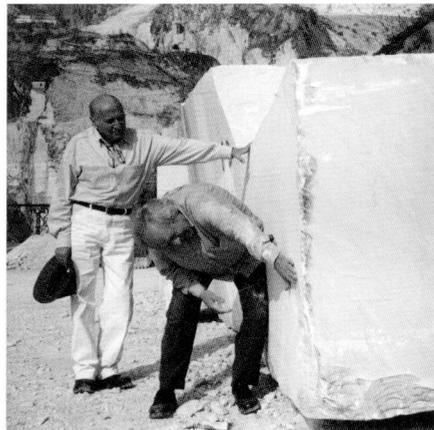

艺术历程

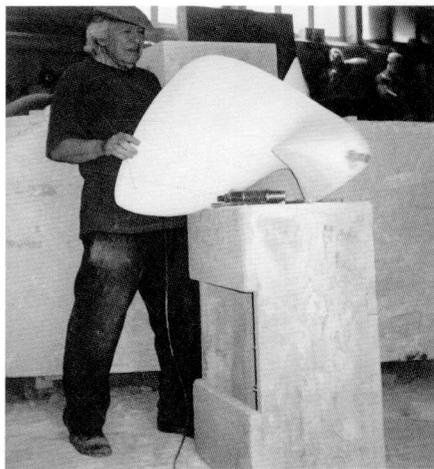
2003年5月，安托万·蓬塞离开了他在巴黎的公寓及他的雕塑工作室，又一次来到意大利卡拉尔的白色大理石采石场。在这里，面对他所酷爱的大理石、石材，并将为文斯艺术馆 (Kunstalle Wurth) 创作一件纪念性雕塑。蓬塞总是十分钦佩“那些凌晨4点就起床工作的人”，所以，即使蓬塞已是75岁高龄的老人，但他仍然是一位勤奋的艺术家，这已成为他的一种天性。2003年10月，在巴黎的贝雷画廊举行了蓬塞近期作品展。雕塑家让·阿尔评价蓬塞的雕塑是“梦幻的石头”。这是在他艺术人生开始50年之后进行的一次展览，展现了雕塑家蓬塞既沉着镇静又热烈追求着的创造性的艺术历程。这样的工作占据了的空闲时间，也正是他的这种选择，使他有能力担负起了法兰西学院艺术院院士的职责。1993年，安托万·蓬塞当选为艺术院院士，他立刻投身于保护前任艺术作品的的工作中，并且鼓励新一代青年艺术家，为此采取了各种行动，保留布代尔大奖，并由他担任大奖评委会主席。蓬塞不再为保持自己的雕塑风格在当代雕塑艺术领域中的地位问题与人唇枪舌剑，而是坚定地保持着雕塑风格的方向——这个方向就是赞美和谐与超越纯真的生活乐趣，他还是对最新的艺术作品保持着好奇心，关注最新的艺术

Esquisse d'un parcours

Mai 2003. Antoine Poncet va quitter son appartement parisien et le petit atelier qui le jouxte pour l'Italie, et une nouvelle fois rejoindre les carrières de Carrare où il se confrontera à ce marbre qu'il aime tant et exécutera une sculpture monumentale pour la Kunsthalle Wurth. Si à 75 ans Poncet reste un travailleur acharné c'est avec un tel naturel qu'il reste admiratif de "ceux qui se lèvent dès 4 heures pour travailler". Au mois d'octobre, une exposition à la galerie Bérès à Paris lui permettra de présenter ses œuvres les plus récentes, car 50 ans après ses débuts, le sculpteur dont Jean Arp a pu dire que ses sculptures étaient des "pierres de rêve" poursuit calmement et non moins intensément son parcours de créateur, occupant par ailleurs une partie du temps libre que sa vocation lui laisse à son rôle d'académicien. Élu en 1993 à l'Institut, Antoine Poncet s'y engage pour préserver l'œuvre de ses aînés et que soit encouragée la jeune génération, notamment à travers son action pour le maintien du prix Bourdelle, dont il est le président du jury. Poncet n'a plus à se battre pour accéder à la place qui est la sienne dans le panorama de la sculpture contemporaine. Pour autant, il demeure curieux, attentif aux plus récentes créations artistiques, accessible au doute, quoique tenant fermement le cap d'une sculpture qui s'est donnée pour priorité de célébrer l'harmonie et une certaine joie de vivre bien au-delà de la naïveté.

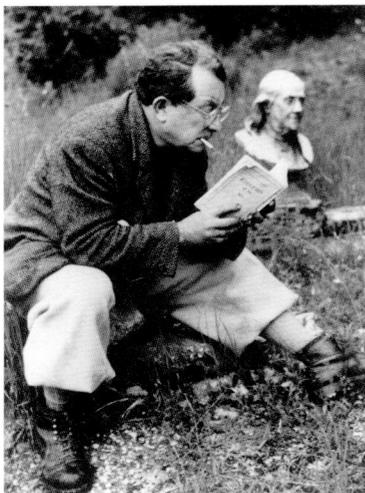

Sélection d'un bloc de marbre dans les carrières de Carrare avec Carlo Nicoli et Carlo Nicoli一起，在卡拉尔大理石采石场挑选大理石石材。

Mise au point d'*Ailiotrope*, Carrare, 2003
调整安装埃里约特罗普，卡拉尔白色大理石，2003年

Esquisse d'un parcours

Marcel Poncet lisant, Vich, 1948
阅读中的马塞尔·蓬塞，维施，1948年

Antoine et sa mère, New York, 1973
安托万与他的母亲，纽约，1973年

创作，理解其中的奥秘。

在形态上达到一种饱满、一种自如，使这种奢华的材料巧妙地达到一种平衡与非平衡，坚持着一种不同于任何戏剧样式的情欲调子。当然，这些并不是安托万·蓬塞的作品与生活中最自然、最直接的东西。与这种不可思议的和谐一样，它在蓬塞开放性的艺术旅程中并不是一个句点，而是艺术之旅的开端，这个艺术之旅有个伟大而温和、平静而又坚定的规划：蓬塞，出生在一个风雨交加的夜晚，因而他热爱“美好的暴风雨”。尽管如此，在蓬塞选用的材料中还是能够辨认出蓬塞式形态的流畅性。他可能很早就受到艺术界的启发，沉浸于艺术领域之中，但并没有溶解于其中、沉溺于其中，而是更多地在其中找到艺术的主要根源，这种艺术的主要根源要求艺术史上各种流派之间相互渗透、相互融合。

安托万·蓬塞对他父亲展现出的极度奔放的强烈情感留下了深刻的回忆，从他父亲马塞尔·蓬塞那里，尤其是一幅感人的画作给了他的心灵一种强烈的撞击，从他趋向缓和的艺术风格形成过程可以看出儿子对父亲这种潜移默化的回应。然而蓬塞并不仅仅保留了对父亲野性激情风格的回忆，他还清晰地记得在父亲身旁的那些时刻，看到他如何运

Parvenir à cette plénitude, à cette aisance dans la forme et à l'évidence de matières somptueuses tendues en de subtils équilibres déséquilibrés, tenir la note de cette sensualité dépourvue de toute référence au drame, cela ne fut certes pas chose aisée ni immédiate dans l'œuvre comme dans la vie d'Antoine Poncet. Pas plus que cette harmonie quasi-magique ne constitue un point final au cheminement encore largement ouvert de Poncet, elle ne fut présente aux origines d'un parcours construit pourtant avec le calme et la fermeté d'un grand et paisible projet : Poncet, né au cours d'une nuit d'orage, et qui continue d'aimer les "belles tempêtes". Reconnaissons malgré cela la fluidité des formes de Poncet dans la manière dont il fit sien son destin. Sachant s'inspirer du milieu artistique dans lequel il baigna très tôt, sans s'y dissoudre ni s'y noyer, bien plutôt y trouvant les principales racines d'un art qui revendique par ailleurs une perméabilité toute relative aux courants de l'histoire de l'art.

De son père Marcel Poncet, de ses colères, de sa violence teintée d'élan désespérés manifestés entre autres dans les coups furieux d'une peinture pathétique, Antoine Poncet garde le souvenir aigu, et sans doute faut-il voir dans le trajet de ses formes vers un apaisement supérieur une forme de réponse d'un fils à son père. Poncet ne conserve pourtant pas de ce père que le souvenir d'une véhémence farouche, il a retenu de ses moments à ses

Esquisse d'un parcours

用色彩，甚至如何运用绘画材料。接触了这些材料，他才有了运用这些材料创造自己各种雕像的机会。马塞尔·蓬塞，首先是一位画家，但同时也是一位彩绘玻璃艺术家，曾和他儿子一起熔化铅料，让儿子帮助他切割马赛克材料来进行创作。蓬塞就是在这种切割各种色彩鲜明的材料的过程中，与材料近距离地接触，通过体力劳动、手工劳作培养出了日后成为雕塑家的兴趣和爱好。如果说蓬塞在父亲的影响下一度醉心于绘画艺术，甚至展览了画作《于布王》，那么他在粘土面前才真正发现了自己的天赋。绝对没有人刻意地督促他，但也可以说，他得到了众人的支持，尤其是他的母亲。他自己的天赋及能力任其自然地发展，使这个小伙子积极地投身于雕塑艺术这条道路，从此以后不再离开，而且如今他仍然认定这对于他是一种唯一的追求，他表示要在这条艺术道路上使其可以成为一位“不断警觉的艺术家”。

“那是在1942年。（……）那时，安托万就不像大多数孩子那样可以随便雕塑着玩，与其相反，他曾经画过几幅很美的油画，我们对此十分自豪。大家认为今后他除了会成为画家雕塑家之外，从未想过他会从事其它什么职业。

“就在这一年，我们居住的小村庄进

côtés la mémoire des couleurs, et plus encore, de la matière. Du contact avec elle et de cette possibilité de la faire sienne en la modelant, en la déformant. Peintre avant tout, mais également artisan du vitrail, Marcel Poncet pouvait fondre le plomb avec son fils, comme lui faire découper les tesselles des mosaïques auxquelles il travaillait. Découpe dans la couleur, contact du métal, Poncet prend goût alors au travail physique, manuel, du sculpteur. Si sous l'impulsion de son père il s'adonne quelque temps à la peinture, allant même jusqu'à exposer un *Ubu roi*, c'est en effet devant l'argile que Poncet découvre véritablement sa vocation. Nullement poussé, mais plutôt soutenu, notamment par sa mère, attentive à le laisser épanouir naturellement ses capacités, le jeune garçon s'engage dans une voie qu'il ne quittera plus et qu'il affirme encore aujourd'hui avoir été la seule possible pour lui, la seule, dit-il, qui lui permette la "paradoxe paresse de l'artiste sans cesse en éveil".

“C'était en 1942. (...) Antoine n'avait jusqu'alors jamais modelé par jeu, comme le font la plupart des enfants. En revanche, il avait peint quelques toiles dont nous étions fiers et nous ne l'imaginions pas autre chose que peindre.

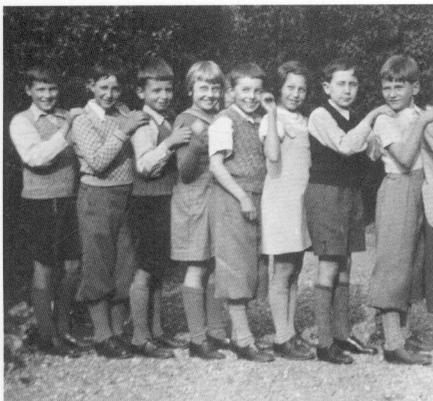
Cette année-là, le village était envahi de travailleurs militaires (...). Je reçus un jour un coup de téléphone du commandant de la place :

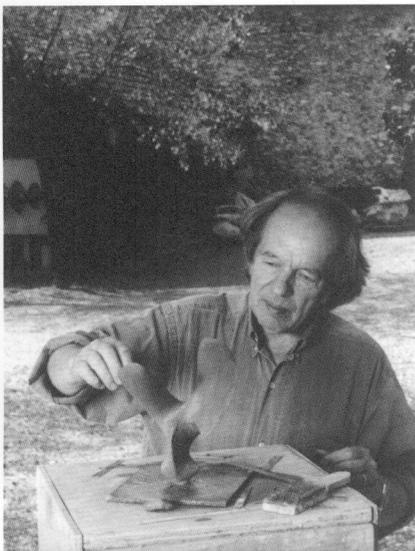
Marcel Poncet, *Pommes sur fond rouge*, huile sur toile, 1944

马塞尔·蓬塞，《红色背景下的苹果》，油画，1944年

Esquisse d'un parcours

Antoine, école Cavin, Lausanne, 1937
安托万, 卡万小学, 洛桑, 1937年

...malaxer, ajouter, équilibrer la glaise...

...揉捏、添减、塑造粘土，
使其保持平衡感...

入驻军。(……)一天我接到了驻地指挥官的一通电话:

——我的弟兄们找到了质量上乘的粘土, 你们想要吗?

我把这个消息告诉我丈夫。他直截了当地拒绝了 this 建议。(……)我想拿起话筒谢绝他们的好意。可就在这时, 我却无缘无故地接受了他们的提议, 并对他们表示感谢。第二天早晨两袋粘土运到了我家。几小时后, 安托万从学校放学回家。

——噢, 这里面是什么?

“雕塑家的动作与雕塑材料之间的完美结合形成了一种对话, 一种难以用语言形容的力量闪现其中, 这种力量促使我进行创造。粘土是我的原材料, 也是我的伴侣, 我双手紧紧地抓住它, 我把满腔热情和生活的内在元素注入到我最初的造型研究之中。它一直是我的帮手, 通过快速动作, 我找到了雕塑形态在空间之中的解决办法, 就像画家可以在草图中毫不费力地找到灵感一样, 比如毕加索就曾经这样清晰地表达出他的灵感。用铅笔绘画、涂描, 再用橡皮擦掉铅笔线, 和在雕塑中围绕着中心框架揉捏、添减、塑造粘土, 使其保持平衡感是完全相同的道理! 就是在这些瞬间出现了这种未知的力量, 促使艺术家进行创造, 而不仅仅是复制……”

“创造与发现”, 法兰西学院学术研讨会,
1995年10月。

- Mes hommes ont trouvé de la terre glaise, en voulez-vous ?

Je transmets l'ordre à mon mari. Il refuse tout net. (...) Je reprends l'écouteur pour refuser. C'est alors que sans motif aucun, je m'entends accepter, remercier. Deux sacs arrivèrent le lendemain matin. Quelques heures plus tard, Antoine revint du collège.

- Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?

- Rien. De la terre glaise.

(...) Il se mit à l'œuvre sans en demander davantage. Le même soir son père tombait en arrêt devant les figurines installées sur le rebord de la fenêtre. (...). Dès lors Antoine est sculpteur, et il ne sera

“Dans le dialogue qui s'établit entre l'action du sculpteur et la réaction imprévisible de la matière se glisse une force indescriptible qui permet de créer. La terre glaise fut la première matière et compagne que j'ai prise à pleine main et elle m'a permis de transfuser ardeur optimiste et vie intérieure dans mes premières recherches plastiques. Elle est toujours ma complice pour trouver par une action rapide des solutions dans l'espace. À l'image du peintre qui dans un croquis instantané trouve sans chercher comme l'a clairement exprimé Picasso. Charger, surcharger, gommer un trait de crayon est identique à malaxer, ajouter, équilibrer la glaise autour de l'armature colonne vertébrale de la sculpture ! C'est dans ces instants qu'apparaît la force inconnue qui permet à l'artiste de créer et pas seulement de reproduire...”

“Créer et découvrir”, colloque à l'Institut de France, octobre 1995.

——没什么。只是些粘土。

(……) 他没有更多地详细询问，就开始创作。当天晚上，他父亲久久地驻足于放在窗台上的小泥人前。(……) 从那时起，安托万就成为一位雕塑家，而且他以后也不会成为其他什么人。他一直很厌倦学校教育。

有什么关系呢。真是好极了。他完全可以离开学校了。他可以不用学习对数了。”(安托万·蓬塞母亲的叙述)

他的母亲是一位钢琴家，樊尚·丹迪的亲戚。没有比他母亲和他外祖父莫里斯·德尼给他营造的纯粹的艺术氛围更好的了。这一点也是这样。尽管今天蓬塞表明自己是法国独立派画家莫里斯·德尼的崇拜者，是外祖父的仰慕者，曾经为外祖父在其圣-日耳曼的画室洗过画笔，不过

plus rien d'autre. L'école l'a toujours ennuyé. Qu'importe. Tant mieux. Il peut fort bien quitter le collège. Il peut se passer des logarythmes.” (récit de la mère d'Antoine Ponce).

C'est aussi l'exemple d'une vie vouée à l'art que lui fournissent sa mère, pianiste, proche de Vincent d'Indy, et son grand-père maternel, Maurice Denis. Là encore, si Ponce se déclare aujourd'hui admirateur du Maurice Denis nabi, de cet aïeul dont il lui arrivait de laver les pinceaux dans son atelier de Saint-Germain, il sait garder par rapport à lui la distance qui lui valut sans doute de parvenir à définir sa voie propre. Il reconnaît pourtant dans l'œuvre de Maurice Denis une coïncidence avec sa propre adhésion à l'abstraction. “Se rappeler, disait Maurice Denis, qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque

Anne-Marie Ponce, Antoine Ponce, Henri Descours, Émile Helfer et Marcel Ponce, Vich, Suisse, 1937

安娜-玛丽·蓬塞、安托万·蓬塞、亨利·代斯库尔、埃米尔·埃尔费尔及马塞尔·蓬塞，维施，瑞士，1937年

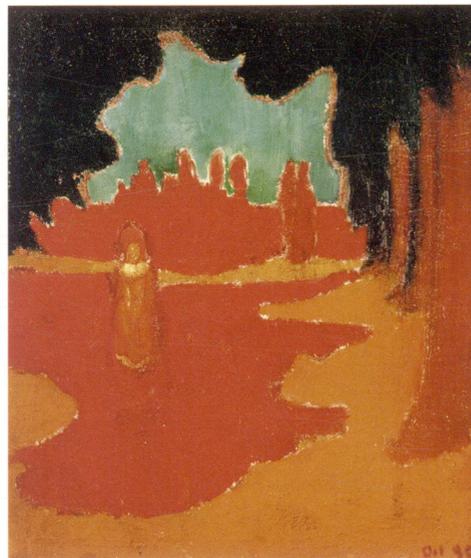
Esquisse d'un parcours

他还是很清楚如何与外祖父保持距离，这个距离使他得以确定自己的艺术道路。然而他承认在他的作品中也同时加入了抽象作用。“回想一下，”莫里斯·德尼曾说，“一幅画作，在变成一匹战马、一位裸体妇女或一个普通的小故事之前，基本上以一个平坦的表面，以某种顺序涂抹覆盖着各种颜色。”蓬塞是这样描述他父亲的，他父亲在其职业生涯的后期已经厌倦了曾经热衷的宗教形象，在他后期完全抽象的彩绘玻璃中，更倾向于另一种艺术风格，这种艺术注重发挥色彩、形态与表现力之间的关系，蓬塞同样喜欢在他的雕塑中表现这种关系。

Antoine Poncet et Maurice Denis
Chexbres, Suisse, 1940
安托万·蓬塞与莫里斯·德尼，谢克斯布
尔，瑞士，1940年

Maurice Denis
*Taches de soleil
sur la terrasse*
huile sur bois, 1890
musée d'Orsay, Paris
莫里斯·德尼，
《露台上的光斑》，
木板油画，1890年，
奥塞博物馆，巴黎

anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées”. Quant à son père, ne le décrit-il pas, lassé en fin de carrière par les figures religieuses qu’il avait l’habitude de réaliser, et davantage porté, dans ses derniers vitraux totalement abstraits, vers un art qui ne mettrait plus en jeu que les rapports des couleurs et des formes, des forces, telles celles que Poncet se plaît à faire jouer dans ses sculptures ?

“Me trompé-je en affirmant que Marcel Poncet est, sa vie durant, resté les yeux fixés sur la Genèse ? La créature rendant hommage au créateur. Et la pâte de s’opiniâtrer, de se lacérer, de se reprendre afin que quelque chose au moins soit digne de l’originel jaillissement. Portraits, poires,

Esquisse d'un parcours

“我一直认为马塞尔·蓬塞整整一生都紧紧盯住《创世纪》，难道我搞错了吗？作品向作者表达了敬意。为了使某种精神与最初涌现出的意境相符，色彩时而固定、时而断裂、时而重新组合起来。肖像、梨、葡萄、甜瓜、花卉、罐子、瓶子、桌子、桌布，和艺术家在一幅又一幅的画作上布置颜料和寻找光线所作的不懈努力相比，主题已经变得无关紧要了。”（勒内·贝尔热，布代尔博物馆，《三代艺术家：莫里斯·德尼、马塞尔·蓬塞、安托万·蓬塞》，1979年6月至9月）

蓬塞懂得如何将这些亲缘关系转化为自己强大的艺术根基，他喜欢回忆这些养育了他的丰厚且“充满活力的上升力量”，但是除了这些亲缘关系之外，不能不提到安托万·布代尔对蓬塞的影响，这一点更具象征意义，蓬塞取了和布代尔一样的名字。这一点正显示出他父亲对这位蒙托榜雕塑家的敬意，而布代尔也是马塞尔·蓬塞作品的崇拜者。1929年布代尔去世时，已经成为一个雕塑家们不可绕过的参照，也就是在布代尔所塑造的各种形象的启发下，蓬塞构思出了他最初的作品。

如果说蓬塞远离了布代尔的古典主义，而最终转向抽象主义。那么，人们

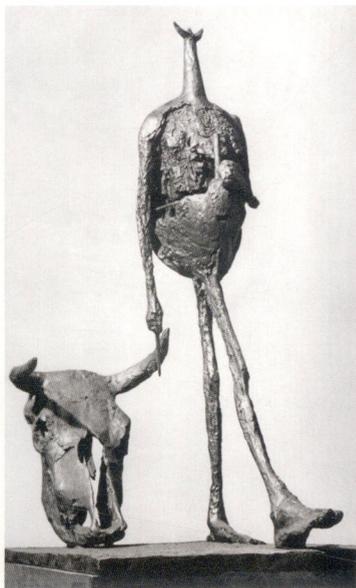
raisins, melons, fleurs, cruches, bouteilles, tables, nappes, les sujets importent peu auprès de l'effort que tente l'artiste de toile en toile pour hisser la matière jusqu'à l'appel de la lumière” (René Berger, in Musée Bourdelle, 3 générations d'artistes, Maurice Denis, Marcel Poncet, Antoine Poncet, Juin-Septembre 1979).

À ces filiations qu'il sut transformer en puissantes racines dont Poncet aime à rappeler les généreuses “montées de sève” qui le nourrissent, il faut ajouter celle, plus symbolique, d'Antoine Bourdelle dont Poncet porte le prénom. C'est là l'hommage rendu par son père au sculpteur montalbanais, pour sa part admirateur de l'œuvre de Marcel Poncet. À sa mort en 1929 Bourdelle constitue une référence incontournable, et c'est dans la descendance de cette figuration-là, que Poncet, admiratif de Rodin, imaginera ses premières œuvres.

Du “classicisme” d'un Bourdelle, Poncet s'éloignera-t-il d'ailleurs jamais vraiment, et ne peut-on voir en lui un artiste qui, s'il s'est définitivement tourné vers l'abstraction demeure le tenant d'une conception classique de l'art, qu'il sait mener bien loin de tout académisme. C'est d'ailleurs tout le discours de Poncet que de refuser de céder à une hiérarchisation de l'art qui prendrait pour unique critère le degré de “modernité” de l'œuvre. Pour lui, il est également à apprendre dans l'art grec ou égyptien que dans les plus récentes

Antoine Bourdelle, *Apollon*, bronze, 1909
安托万·布代尔，《太阳神阿波罗》，
铜雕，1909年

Germaine Richier
La Tauromachie, bronze, 1953
热尔梅娜·里希埃,《斗牛》,
铜雕, 1953年

就不会在他身上看到一位拥护古典艺术概念的艺术家的,一位懂得如何远离任何学院派影响的艺术家。此外,从蓬塞的言论中可以看出他拒绝艺术划分等级,从不向等级划分让步,这种艺术划分等级可能被看做作品“现代性”的惟一尺度。对于他来说,只要拥有激情和真诚,他就会孜孜不倦地研究最新的当代艺术,同时也从希腊与埃及的艺术中汲取养分。

1939年,蓬塞一家离开巴黎前往洛桑。马塞尔·蓬塞被聘任为洛桑美术学院教授,这样,他的生活比以前仅靠作画为生更加宽裕。雕塑家卡奇米尔·雷蒙,是这个学院的院长,马塞尔·蓬塞的朋友,也是安托万的教父。从1942年起,安托万被他的父亲托付给热尔梅娜·里希埃,送到了他在苏黎世的雕塑工作室。尽管蓬塞在这位法国南方艺术家身边遇到了苏黎世上流社会的青年,他却明确地表示在瑞士德语区生活期间他并未为自己编织出特权阶级关系网。对于蓬塞来说,他主要在咖啡馆里与同学进行交流,与同行建立起兄弟般的友谊。至于里希埃,她出现在这位年轻人面前的方式和扎德基纳出现在他面前的方式一样,在工作室中,她就好像是一出喜剧的女演员一样,蓬塞一直作为一位旁观者,静静地在一旁学习掌握新技

recherches contemporaines, pourvu que la passion et la sincérité y soient.

En 1939, la famille Poncet quitte Paris pour Lausanne. Marcel Poncet est nommé professeur à l'école des Beaux-Arts de Lausanne, ce qui lui permettra de vivre plus aisément que du seul produit de sa peinture. Le sculpteur Casimir Reymond, directeur de l'école, et ami de Marcel Poncet, est le parrain d'Antoine. Dès 1942, celui-ci est confié par son père à Germaine Richier dans son atelier de Zürich. Surpris de rencontrer autour de l'artiste méridionale des jeunes gens de la bonne société zurichoise, Poncet avoue n'avoir tissé aucun lien privilégié durant son séjour en Suisse Alémanique. Les principaux échanges ont lieu dans les cafés, et, déjà, pour Poncet, entre camarades, dans la fraternité du partage d'un même métier. Quant à Richier, elle apparaît au jeune homme, de la même façon que lui apparaîtra Zadkine, comme l'actrice d'un spectacle qui serait l'atelier et où, condamné à rester spectateur, il se contente d'assimiler de nouvelles techniques et de parfaire ainsi l'enseignement reçu aux Beaux-Arts. Savoir dresser une armature, modeler la glaise... et tout le reste, pour Poncet, est imagination, "bricolages" ingénieux et perpétuels.

L'œuvre de Richier, élève de Bourdelle, est née dans l'atmosphère du maître, et à cette époque, Poncet lui-même ne s'écarte

Marcel, Gabriel et Antoine, Vich, 1946
马塞尔、加布里埃尔和安托万,
维施, 1946年

Esquisse d'un parcours

艺，完善自己从美术学院中受到的教育。只要知道如何构建雕塑的骨架，捏制粘土模型……对于蓬塞来说剩下的就是想像力了，就是具有创造性且永恒的“修补补”。

作为布代尔的学生，里希埃的作品是在这位绘画大师身边诞生的，而在这一时期，蓬塞本人尚未摆脱一种观念，这种观念是以吉蒙、马尔弗莱、德斯皮奥或马约尔为代表的。在洛桑，蓬塞塑造了一个大型石膏像《堂·吉诃德》，那时他的雕塑作品多以田园诗似的主题为主，表现出伊甸乐园似的景象，乐园里种满了树木，到处都是动物和性感女人。由于他深受天主教影响，因此，在他的

guère d'une conception par ailleurs représentée par Gimond ou Malfray, que le jeune homme estime, ou par Despiou et Maillol. À Lausanne, il a modelé un grand Don Quichotte de plâtre, et sa production est alors riche en sujets idylliques, visions d'un paradis terrestre peuplé d'arbres, d'animaux, ou de femmes nues. À cela s'ajoutent des œuvres d'inspiration religieuse, modelées sous l'influence d'une éducation catholique : Chemins de croix, Christs à la colonne, dont certaines furent exposées à Lausanne. Poncet saura rapidement se détacher de cette veine narrative, mais ne faut-il pas déjà déceler, dans ce qu'on imagine comme autant d'élan spirituels et d'aspirations à un bonheur non dénué de sensualité, les prémices de formes dont les lignes seules et

Don Quichotte, plâtre, 1950
《堂·吉诃德》。石膏像，1950年

Don Quichotte, (détail) plâtre, 1950
《堂·吉诃德》。局部，石膏像，1950年

Don Quichotte, (détail) plâtre, 1950
《堂·吉诃德在马上》。
局部，石膏像，1950年

Esquisse d'un parcours

la perfection de la matière illustreront, avec combien plus d'évidence, les mêmes préoccupations. Nul jugement cependant lorsque l'on interroge Poncet, sur ces productions de jeunesse, pas plus qu'il ne s'autorise les critiques faciles sur l'œuvre des autres artistes. Construite sans conflit, sans véritable rupture ni remises en question, l'œuvre de Poncet n'en évolue pas moins ; mais elle se développe avec le naturel et la force presque invisibles d'une plante. Son énergie, il la trouve sans doute précisément dans son refus du conflit, dans cette forme de résistance du bonheur et dans cette tolérance totale envers soi et les autres, tout autant que dans la recherche du plaisir.

Plutôt que de se soumettre au conflit, Poncet recherche l'harmonie ; à la concurrence il préfère la camaraderie entre artistes. Ce compagnonnage, cette capacité à apprendre de l'autre autant

作品中，还要加上一些从宗教故事中获得灵感的作品：《耶稣受难图》、《浮雕柱上的基督》，就是他这一时期的代表作，其中一部分还在洛桑展出。当然，蓬塞很快就摆脱这种叙事性质的风格，但是在人们所能想像出的宗教激情与毫不淫秽的幸福憧憬之中，作品的形态已经可以为人们所觉察，其特色得以显露，单调的线条与材料的完善十分明显地表明了创作者同样的担心。然而当人们问起蓬塞关于他青年时期的作品时，他却没有发表任何看法，也没有像对其他艺术家的作品进行评论那样轻易地下结论。蓬塞的作品毫无冲突，也从未真正中断过，甚至未被提出来重新讨论，但是他的作品却也没少变化发展，只是按照某种花草的天性和肉眼所不能见的力量自然地发展。显然，他在拒绝冲突中找到

Buste de Philippe Jaccottet
plâtre, 1950
《菲利普·雅科泰的半身像》，
石膏像，1950年

Antoine Poncet, Philippe Jaccottet
René Creux, Jean-Claude Pigué
Marcel Poncet, Éric de Montmollin
Bois de Chêne, Vich, 1950

安托万·蓬塞、菲利普·雅科泰、
勒内·科勒、让-克洛德·皮盖、
马塞尔·蓬塞、埃里克·德蒙莫兰、
橡树林，维施，1950年

