

WESTERN GALLERY

西方画廊

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

SCULPTURE (雕塑)

在考察过程中，许许多多精彩的雕塑作品给我留下了强烈的印象，并被这些作品深深吸引住。只要条件许可，我都尽量把它们拍摄下来，留待以后继续欣赏。这次编撰《西方画廊》觉得很有必要把它们编成一集，汇入这部画册中，使得《西方画廊》具有完整性。再者，在考察中，留下一个很深的印象，就是绘画和雕塑的发展密不可分。尤其到了近代，两者几乎是同步发展的，彼此影响、相互渗透。在研究西方绘画发展的同时，看看这些雕塑作品是很有必要的。

收进这个集子的作品，有古代的、有近代的、还有现代的。譬如有距今三千多年前的古埃及雕刻、古希腊雕刻、意大利文艺复兴时期米开朗基罗的雕刻，还有让·巴蒂斯特·卡尔波、罗丹、马约尔等等法国十九世纪雕塑家的作品，以及二十世纪现代诸流派雕塑家的代表作品。

雕塑是一种空间造型艺术。直接欣赏原作和通过画册欣赏印刷在平面上的复制品，其效果有很大差别。对于著名的希腊雕刻和一些雕塑大师们的作品，早已为广大美术工作者所熟悉，但主要是靠读印刷品获得的印象，直接欣赏原作的机会太少。在这次考察中，当我站在这些伟大雕塑家的原作面前时，有一种强烈的新鲜感。一种来自原作的震撼人的直观感受和过去在翻阅复制品时所得到的感受是多么不同。面对这些完美无暇的作品，在艺术享受上得到了极大满足。这种来自原作的直接感受，是在平面印刷复制品和缩小了许多倍的石膏复制品上绝对得不到的。作为一种空间造型艺术的雕塑，其原作有一种任何平面的印刷复制品无法传达的艺术魅力。特别是那些和周围建筑环境构成一个有机整体的室外雕塑，更是不可能平面的复制品中感受到原作的精神。我所见到的大量室外雕塑，的确是给建筑环境增添了色彩、建筑环境衬托了雕塑作品，从而加强了雕塑作品的艺术效果。雕塑作品、建筑物、环境获得了完美统一与和谐。这种情况，在这次考察中随处可见。例如陈列在巴黎罗丹博物馆花园内闻名于世的《加莱义民》，这是一组不朽的纪念碑式群雕。几个人物，自由地散落在只比地面略高一点的底座上，人物互相交错重叠，有疏有密，有虚有实。在这些人物之间所形成的实体和空档、体量和空间关系，互相

作用构成复杂而微妙的安排。作品同周围墙柱、庭院和谐地融为一体。作品的精神内涵和外在的艺术形式完全融合在这种和谐的整体中。在卢浮宫博物馆院内花园的草坪上，有一组马约尔的人体作品《地中海》、《山》、《河》、《大气》、《夜》……等等。这些厚实的青铜铸的女裸体，或是坐，或是躺，或是站立，端庄、健美，分布在宽阔的草坪上，构成一个个舒展、松弛的或弯曲收缩的容积，给人们以高尚、充满力量和美的艺术享受。这是马约尔在继承古典传统时，清除了当时学院派中流行的带有某种色情、善感和模仿理想主义的糟粕，发扬出一种朴实无华、浑厚、大气和充满生命和力量的巨大艺术魅力。“德芳斯”是巴黎市东郊建设的新区，这里布满了各式各样最新的现代建筑和著名艺术家的雕塑作品。车辆从地下专供车辆行驶的通道穿行，地面上摩天大楼和一二十米高的巨大雕塑分布在花园、草地、喷泉、广场之间，构成了一个现代建筑、雕塑作品和环境的极其和谐的艺术整体。三者有机结合，各得其所。人们置身其间，犹如走进了现代建筑、雕刻和林园的综合大博物馆。这里没有任何现代都市的噪音，只有整个环境艺术提供给人们的美好享受。在美国华盛顿的国立美术馆的草坪上，巴黎的联合国教科文组织总部大楼前，荷兰阿姆斯特丹的广场上以及在日内瓦美术馆前的山坡上都立着英国现代雕塑家莫尔的富于纪念性的斜倚人物。作者通过这些半抽象甚至抽象的空间造型，运用作品的实体和空虚之间的关系，构成了巧妙的有机的空间组合。观众环绕作品，更能欣赏到体量和空间、实体和空虚的复杂、微妙的组合构成所传达的形式美感。这时，只有站在这些原作面前时，才能更充分地领略到这种空间艺术给人的美的享受。感受到包括雕塑作品、建筑物、环境等整个环境艺术的迷人力量。

为了进一步了解现代艺术，在考察时把现代绘画和现代雕塑对比起来进行研究，颇有启发。二十世纪初，一种新艺术思潮的出现不仅反映在绘画的探索中，也同时反映到雕塑的新试验中。相继出现的立体主义、未来主义、表现主义、抽象主义以及达达主义、波普艺术和超级写实主义等等各种现代艺术潮流的产生，大都同时反映到绘画和雕塑两个方面。现代艺术在近一个世纪的发展和演变，可以说绘画和雕

型基本上是同步的。绘画有什么样的潮流,雕塑也会有所反映,反之,雕塑上的新观念、新潮流也必然影响到绘画。如立体主义绘画出现时,也出现了立体主义雕塑。毕加索在开始立体主义绘画的试验时,同时着手试验立体主义雕塑。波丘尼的未来主义雕刻和他的未来主义绘画则是同步出现的未来主义思潮的产品。1910年左右,几乎在抽象绘画艺术出现的同时,抽象雕刻也出现。在本世纪延续了很长时间的抽象主义运动,在绘画和雕塑两个方面都反映了这一运动的演变和发展过程。如五六十年代抽象绘画从纷繁复杂的抽象表现和抽象构成转向简洁、单纯、明晰的大色域或最低限艺术时,在雕塑艺术中也同样表现出来。六十年代以后,一些艺术家将绘画材料和雕塑材料结合在一起,绘画手法和雕塑手法合并使用,作品以一种混合媒介出现,这类作品究竟是属于绘画还是属于雕塑很难区分。特别是达达思潮的影响,现成物品、拾来物品、废品、机械传动技术、光电技术等等新材料新技术大量运用到艺术创作中来,不仅绘画和雕塑难以区别,就是什么是艺术品什么是非艺术品也都难以辨认了。

这个集子,只不过是—个油画工作者在欧美考察的过程中看到的大量雕塑作品中的一小部分。对于象海洋一般浩瀚的西方雕塑艺术来说,这仅仅是沧海—粟。它不可能全面地、系统地、准确地反映西方雕塑艺术的全貌。仅仅是一个油画家眼睛看到的一个侧面,加上对雕塑专业是门外汉,所以编撰时挂一漏万、片面、错误在所难免,希望读者,特别是雕塑家们予以指正。

1 拿奴威夫人坐像	19 克拉克的高尔乃尼母亲
2 古埃及雕刻	20 出浴
3 罗莱尼蒂皇妃像	21 郁果兰
4 罗莱尼蒂皇妃像	22 世界的四部分支撑着天球
5 男面具	23 拉尔西斯
6 梅罗的维纳斯	24 纺纱少女
7 亨尼加头像	25 犯罪后的夏娃
8 迈瑞格坐像 (seated Merurg)	26 入睡的赫伯
9 大卫	27 青年
10 大卫	28 丘比特
11 哀悼基督	29 犯罪前的夏娃
12 哀悼基督	30 揭开面纱的裸女
13 阿特拉斯神	31 晨曦
14 觉醒的俘虏	32 农民
15 摩西	33 跳舞的女人
16 巴黎公社时期的法国政界要人头像	34 加莱义民
17 被蛇咬伤的女人	35 思想者
18 沙佛	36 吻

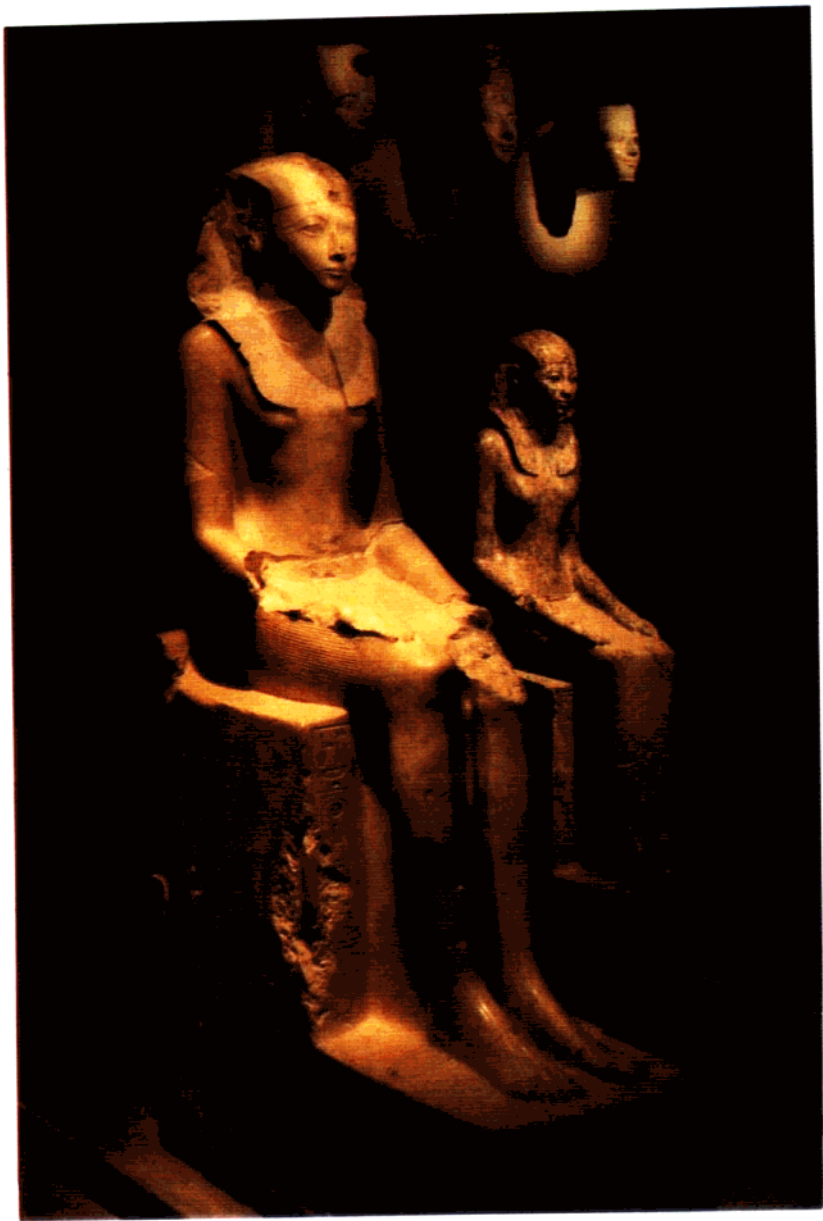
目 录

37	上帝的手	55	束缚
38	维古娜夫人像	56	纪念塞尚
39	戏水	57	山
40	海边	58	山
41	头像	59	河
42	娃娃	60	大气
43	《加莱义民》的习作	61	在恋爱中你将会幸福
44	头像	62	祈祷
45	《地狱之门》的局部 三个幽灵	63	站立的女人
46	十四岁的舞女	64	女人头像
47	维纳斯	65	埃拉·保德神圣头像
48	维纳斯	66	合手少女
49	夜	67	横卧的形象
50	夜	68	母与子
51	地中海	69	斜躺的女人
52	地中海	70	斜躺的女人
53	维纳斯	71	横卧的形象
54	束缚	72	迪戈的半身像

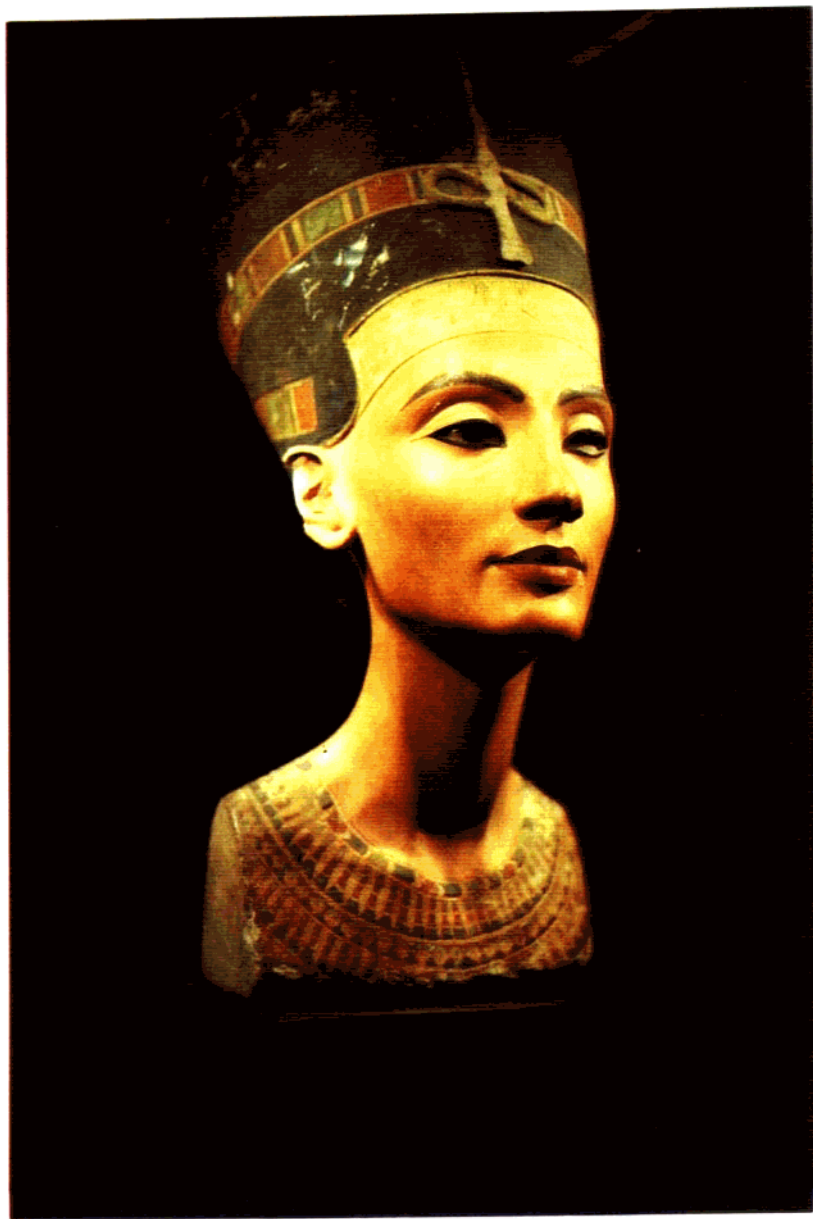
73	马	86	西柏林·国家现代艺术馆内的雕刻
74	人像	87	西柏林·国家现代艺术馆内的雕刻
75	毕加索的椅子	88	西柏林·国家现代艺术馆内的雕刻
76	人物	89	西柏林·国家现代艺术馆内的雕刻
77	纽约波威尔街的流浪汉	90	西柏林·国家现代艺术馆内的雕刻
78	裸女	91	罗马·祖国祭坛
79	波加尼小姐	92	罗马·祖国祭坛
80	空间线条的构造	93	罗马·祖国祭坛
81	「不详」	94	罗马·祖国祭坛
82	华盛顿·赫什霍恩博物馆和雕塑公园前的雕刻	95	罗马街道旁的雕刻
83	华盛顿·赫什霍恩博物馆和雕塑公园前的马克·底·苏维罗的雕刻·后·尼可拉·舍弗尔的作品·前·	96	意大利米兰大教堂
84	华盛顿·赫什霍恩博物馆和雕塑公园的亚历山大·卡德尔的雕刻	97	意大利米兰大教堂
85	华盛顿·国立美术馆内的亚历山大·卡德尔的动体雕刻	98	意大利米兰大教堂
		99	佛罗伦萨老宫
		100	巴黎大宫东南角屋顶的雕刻
		101	法国里昂市广场的雕刻和喷泉
		102	巴黎亚历山大三世桥雕刻
		103	巴黎亚历山大三世桥雕刻

目 录

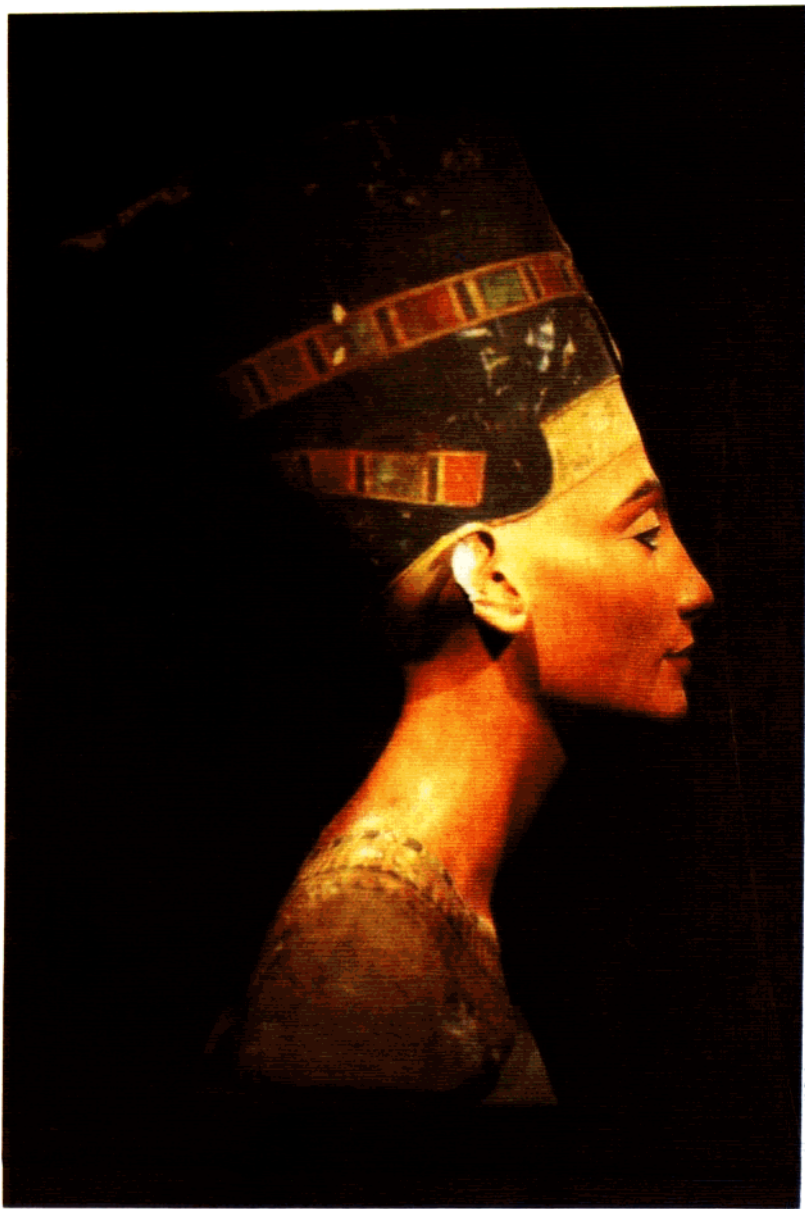
- 104 巴黎杜莱丽花园大门的雕刻
- 105 巴黎杜莱丽花园内的雕刻
- 106 巴黎杜莱丽花园内的雕刻
- 107 巴黎协和广场
- 108 巴黎协和广场
- 109 巴比松小镇上的纪念碑
- 110 罗丹博物馆的“地狱之门”
- 111 罗丹博物馆的庭院
- 112 罗丹博物馆的庭院
- 113 巴黎圣·克卢广场的雕刻和喷泉
- 114 巴黎联合国教科文组织总部前的卡德尔的动体雕刻
- 115 巴黎联合国教科文组织总部内雕刻
- 116 巴黎街道旁的喷泉之一
- 117 巴黎街道旁的喷泉之二
- 118 巴黎圣·拉扎火车站阿尔芒的作品
- 119 巴黎圣·拉扎火车站阿尔芒的作品
- 120 巴黎大区、德芳斯新区的雕刻和建筑
- 121 巴黎大区、德芳斯新区的雕刻和建筑
- 122 巴黎大区、德芳斯新区的雕刻和建筑
- 123 巴黎大区、德芳斯新区的雕刻和建筑
- 124 西柏林皇宫前的雕刻
- 125 安德卫普市雕塑公园内的作品
- 126 阿姆斯特丹市街道和广场上的雕塑
- 127 阿姆斯特丹市街道和广场上的雕塑
- 128 阿姆斯特丹市街道和广场上的雕塑
- 129 巴塞尔街心水池的动体雕刻
- 130 马德里市中心广场的巨型纪念碑
- 131 马德里市中心广场的巨型纪念碑
- 132 纽约曼哈顿区地铁口的雕刻《生命和时间》
- 133 华盛顿国立美术馆东馆建筑、喷泉和雕刻
- 134 华盛顿、赫什霍恩博物馆和雕塑公园内的罗尔贝特、克利克的雕塑

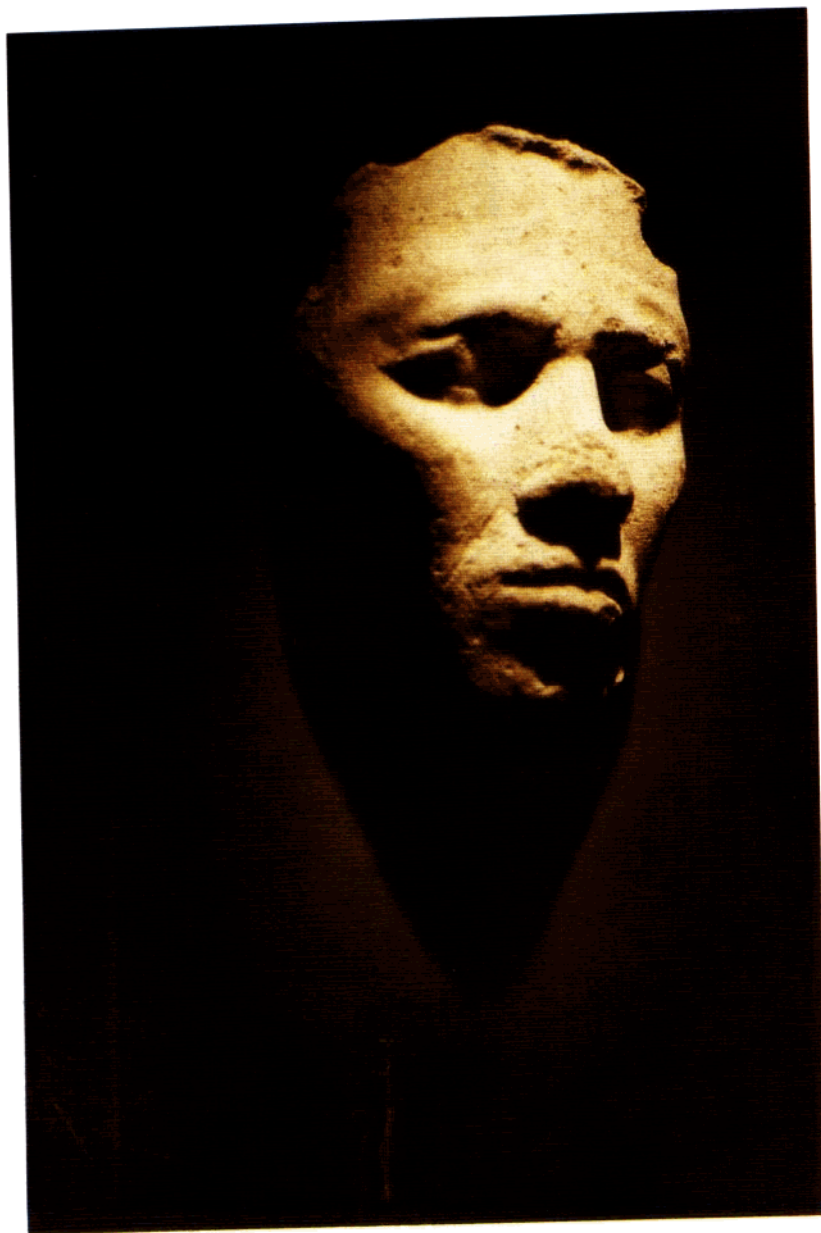
2 古埃及雕刻 纽约 大都会艺术博物馆

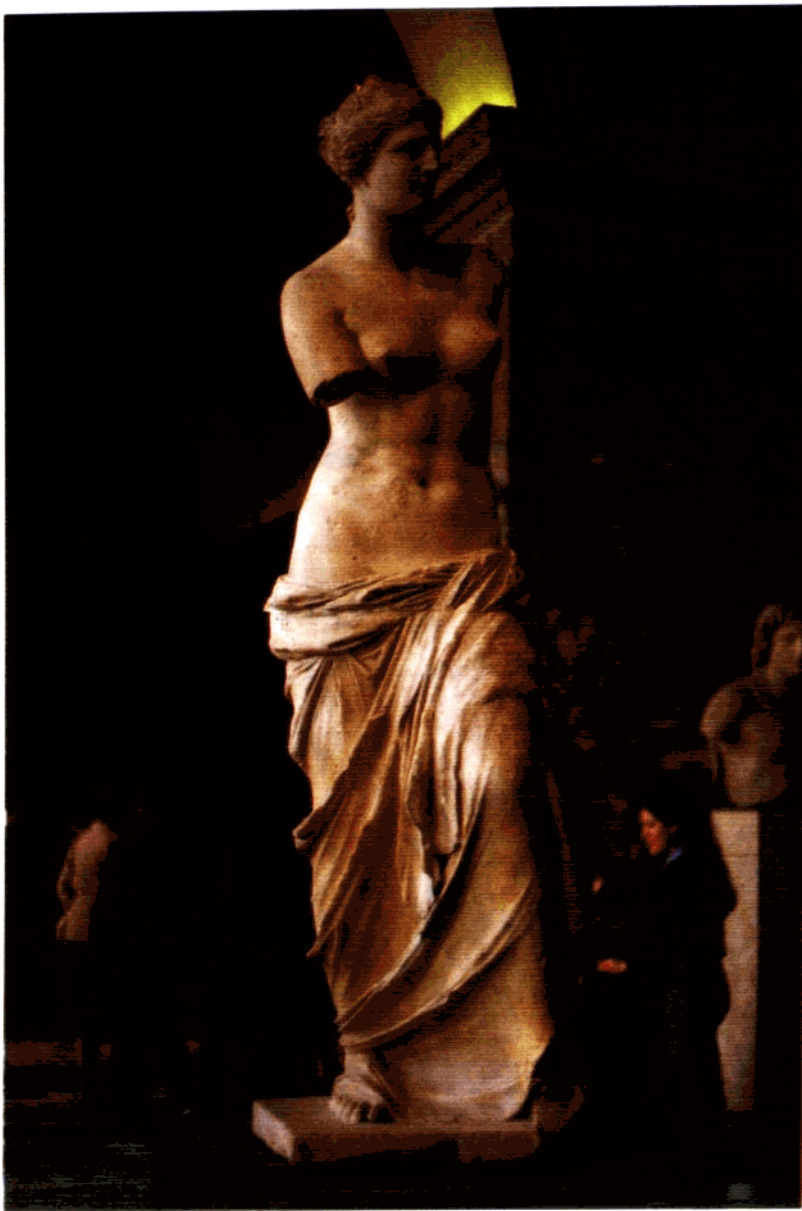
3 罗芙尼蒂皇妃像 约公元前1344年 埃及雕刻 西柏林 国家艺术博物馆

4 罗美尼蒂皇妃像 约公元前1344年 埃及雕刻 西柏林 国家美术博物馆

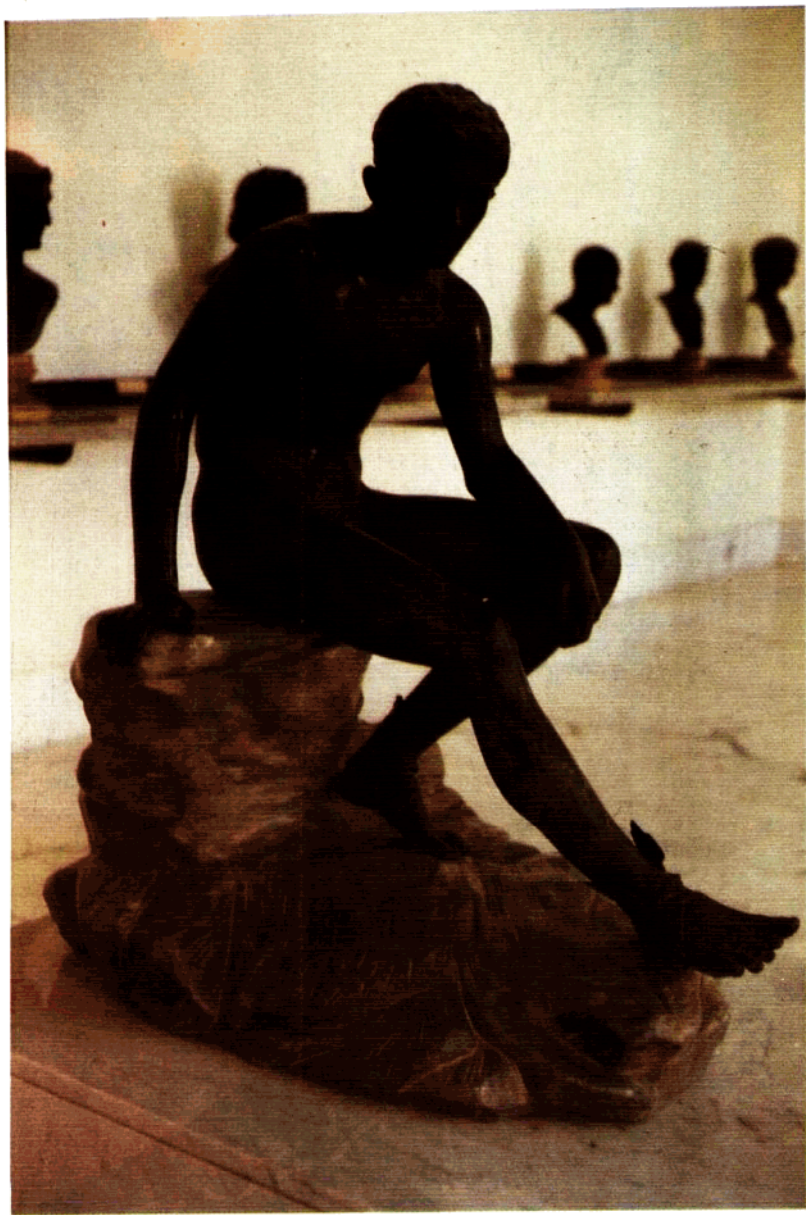
5 男面具 约公元前1340年 埃及雕刻 西柏林 国家美术博物馆

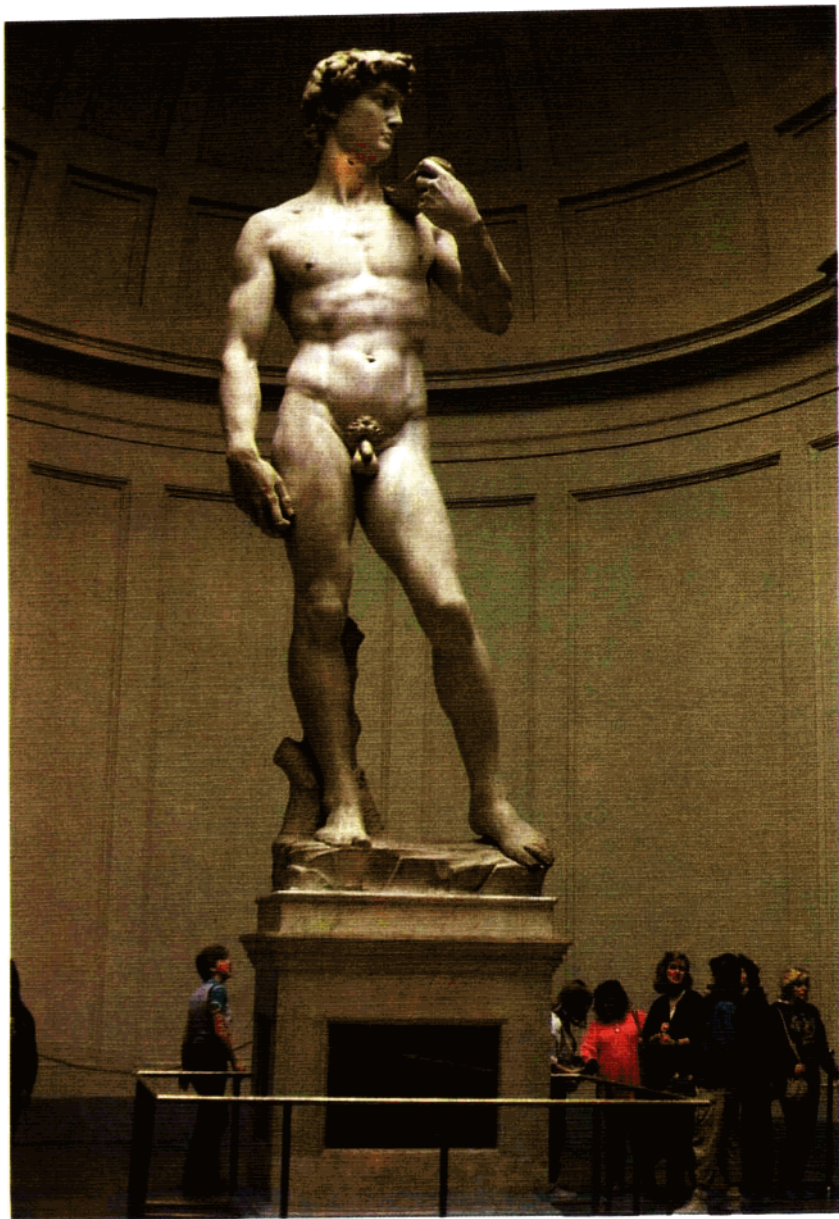
6 梅罗的维纳斯 公元前四世纪后半叶 希腊雕刻 巴黎 卢浮尔博物馆

7 塞尼加头像 希腊化时代作品 拿波里 考古博物馆

8 迈瑞格坐像(Seated Merurg) 希腊化时代作品 拿波里 考古博物馆

9 大卫 1501-1503 米开朗基罗(意) 1475-1564 佛罗伦萨 美术学院博物馆