

云南美术出版社

欧洲

艺术

大

视觉

徐凌志 徐昕 著

VISIONAL
TOUR IN
EUROPEAN ART

图书在版编目 (C I P) 数据

欧洲艺术大视觉 / 徐凌志, 徐昕著. —昆明: 云南美术出版社, 2005. 12
ISBN 7-80695-328-0

I. 欧... II. ①徐...②徐... III. 艺术—研究—欧洲 IV. J15

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第007890号

责任编辑: 蒋翼坤
特约编辑: 赵海涵
版式设计: 徐 昕
责任校对: 陈春梅

欧洲艺术大视觉

徐凌志 徐昕 著

出版发行: 云南美术出版社 (昆明市环城西路609号)

印 刷: 苏州新彩视广告印务有限公司

开 本: 889 × 1194mm 1/16

印 张: 10

版 次: 2005年12月第1版第1次印刷

ISBN7-80695-328-0/J·101

定 价: 138.00元

徐凌志，国际知名纤维艺术家。从事美术、设计、摄影教学工作数十年，在艺术创作领域颇有成就。徐昕随母耳濡目染，年纪小小已经天南海北、国内国外访问讲学、艺术创作。近些年，她们在不断行走的过程中，沉浸于探索欧洲艺术的真谛，从最古老的历史到现代的生活方式和艺术观念。

一个人的艺术潜质到底有多大？对于热爱生命的女艺术家来说，创作灵感和精力是没有止境的。对她们而言，根据自身的一种状态来创造艺术作品，更多的是在历史的层面上去反思我们的生存现状，并重新把文化中已经认同的一种现象演示出来，从艺术的角度带给人们一种崭新的生活观念，并推向社会。

一个女人到底能充当多少个角色？母亲、女儿、姐妹、朋友、同学？也许当人们正在感慨生命苦短的时候，她们在享受创造艺术和艺术生活的乐趣。对她们而言，找到自己的快乐和事业，应该比拥有名牌服装或高档化妆品更有意义吧！

本书收集了她们近些年在各类刊物上陆续发表和尚未发表的五十余篇文章，以及在她们自己拍摄的六万多张摄影作品中精选出的近八百张图片。力图让更多的人了解欧洲多元的文化艺术和风土人情，在观看艺术及对艺术进行探索的同时，获得对事物新的认知、对生存进步的追求和对生活的热爱，并从中得到诸多的启迪和艺术享受。

让我们跟着她们一起去了解欧洲，看她们是如何解读欧洲艺术的。

徐凌志

江苏教育科学研究院、江苏教育学院美术系副教授。国内外数所大学特聘教授、硕士生导师。中国工艺美术学会会员、江苏省美术家协会会员、中国民俗摄影协会博士会员。

曾多次在国内外举办个人画展和摄影展；有数百幅作品参加国内、外美术展览、获奖和发表；有数十本（篇）专著、论文出版、发表并获奖；近年来，多次应邀前往欧洲访问、讲学、参加国际纤维艺术等研讨会。国内外多家媒体对其艺术作品和成就作过专题采访和报道，其艺术作品被许多艺术爱好者收藏。

徐 昕

苏州工艺美术职业技术学院教师。曾数次以助教、翻译的身份应邀前往欧洲考察访问、讲学、举办个人美术和摄影、影像作品展，设计作品多次获国内外大奖。现为欧洲Artemision国际纤维艺术中心会员、中国工艺美术协会会员、中国民俗摄影协会博士会员。

VISIONAL TOUR EUROPEAN ART

欧洲艺术大视觉

徐凌志 徐昕 著

云南美术出版社

PREFACE

序

“上帝把所有的好东西赐予欧洲了”——凡是去过欧罗巴洲的人都如是说。

笔者亦曾三度远赴欧洲，进行考察和访问，每次皆有新鲜和异样的感受……

2002年盛夏，我先去了西欧的十一国，那次走马观花似的考察，使我对欧洲有了一个初步的印象。拍摄了大量自以为精美的图片，用笔名在《装饰》杂志上发表了許多，听到学界和同行们的好评，颇感欣慰。对于一个西方文化艺术的研究者来说，像欧洲这样的地方不管去多少次，都不会感到“视觉疲劳”，因为这里魅力无穷，魔力十足，着实让人流连忘返。

到了欧洲，最感兴趣的还是众多的博物馆、美术馆和文化遗址，当然，对于都市规划、景观设计和风土人情，我也十分关注。总的印象是：风光宜人、环境优美，人文素质高，旧城保护得好，高楼大厦少……我在想，欧洲人极尽能事，他们做到了“不破而立”，尽可能地保持着古城原貌，同时还不断推出新的造物。而我们中国不少地方的“不破不立”，总是以否定古老的建筑和造物，生产新奇的“怪物”为代价的，这无异于将一个青铜器彻底地砸掉后用一个崭新的塑料器来取而代之，令人悲哀！有“永恒之城”的罗马的做法，应当给予我们以启示。早在上个世纪的60年代，罗马经总体规划，将老城大部分地区确立为需要保护的历史中心区，所以，至今老城仍然随处可见挖掘整理古迹的工地，整个城市俨然是一个巨大博物馆，城市本身犹如一件庞大的文物。因此，城中的残垣断壁，哪怕只剩一堆乱石，皆有专业人员研究保护。而罗马的大型现代化建筑群则远离老城，构成新区。这种做法有效地保护了这座古城，使之“永恒”。

巴黎的卢浮宫，堪称“世界艺术宝库”。观摩这里的藏画甚是劳累，尤其是看一些大幅画，如以阅读普通书籍的速度，扫描一遍，也得半个小时。因此，倘若粗略地大致地看清楚卢浮宫的藏画，以每日八小时计，起码需要一个月。据悉，卢浮宫有艺术藏品二百万件之多，真是数目惊人。如一分钟看一件作品，同样按八小时计，恐怕要上看十一年！

翌年深秋，我去了英国和瑞士。最吸引我的是伦敦的大英博物馆，真是令我陶醉，那里的珍藏让我如饥似渴，以至于回国时购买的图书撑破了我的行李箱。在国内授课时提及的许多作品，在那里都看到原物了，真过瘾！历经沧桑的牛津大学校舍，宁静而清雅，散发着浓郁的书香卷气，漫步校园，令人心旷神怡……

瑞士风光，举世闻名，湖光山色，引人入胜。日内瓦湖的清丽，英格堡山城的静谧，苏黎士金融城的繁华，令人难以忘怀，还有街头和湖畔同性恋者的“做秀”，也着实让人惊讶和不解。

2004年夏季的北欧之行，令我对欧洲的认知更加全面了。斯堪的那维亚半岛的雄奇和冷峻，令我摒住了呼吸，那里的神秘气氛和强势的自然属性，着实令人惊叹。我喜欢斯堪的那维亚半岛的自然风光和人烟稀少的感觉。斯德哥尔摩、奥斯陆、哥本哈根、赫尔辛基，四个都城，可谓各具特色，美不胜收。当然，印象最深的还是赫尔辛基的岩石教堂，奥斯陆的雕塑公园和蒙克美术馆，假如有机会，我还会再去看看。

游访欧洲的经历，令我看到徐凌志、徐昕两位合著的这本《欧洲艺术大视觉》的书稿后格外亲切。我认为，她们母女俩做了一件十分有益的事。近年来，她们游访了欧洲的很多国家，并对所到之处的博物馆、美术馆及展览，当地的公共艺术和环境艺术，著名美术学院及作品，乃至

欧洲时尚生活和艺术理念等等状况，进行了系统而精心的考察研究。她们以艺术教育工作者的眼光，审视并生动地记录自己在游历过程中的所见所闻。更为令人欣赏的是，她们以女性特有的审美和敏感，捕捉了欧陆风情中的经典场景和珍贵镜头。她们视野开阔，视角独特，观察细致入微，同时又具有良好的语言基础和娴熟的摄影技能……这一切，都是本书成功编著的必备条件和坚实基础。呈现在读者面前的《欧洲艺术大视觉》，便是她们近年来不辞辛劳，数度赴欧，全力投入，潜心研究的丰硕果实。

与徐凌志女士的邂逅已有数年。我认为她是一个十分敬业又非常勤勉的女性，她很自信，有良好的专业素质和开朗的性格，不论何时见到，她总是微笑着的，所以，给我留下了一个深刻的印象：她可能一直是用微笑对待世界的。我想，这就是我看到她们的这本书的内容后，为何有轻松愉快、赏心悦目之感的原因吧。2004年，我主编的《装饰》杂志在第8期隆重推出了她的摄影作品《德国建筑的屋顶窗户》，拍的是一批带有“眼睛”的德式建筑物，颇具特色。除了内页的三个版面，我们在封底上也用上了，读者的反映甚佳。

凌志女士的女儿徐昕，才思敏捷，聪慧伶俐，与母亲相处犹如佳友，成熟之中不乏时尚气质，看得出，她不仅是妈妈的“开心果”，还是母亲的“参谋长”。本书的出版，想必有她很多的功劳。

《欧洲艺术大视觉》鲜活地展现了欧洲建筑、公共设施、都市规划，以及欧洲的时尚生活和艺术理念。这里不乏奇巧的创意和多姿多彩的艺术风格，令人耳目一新。尤其是她们精心撰写的评析短文和游记，充满了激情和睿智，观点鲜明，分析透彻，语言生动，耐人寻味，牵引我们沿着作者的思路，对欧洲艺术作了一次有意味的巡礼。

《欧洲艺术大视觉》的问世，丰富并充实了图文并茂的欧洲文化艺术的第一手资料，为我国的艺术设计教育和美育园地，增添了一枝奇葩。这本书，以其强烈的视觉效果和高雅的艺术品位向读者走来，不仅是一部欣赏价值颇高的精美图卷，也是一份借鉴资质高、应用性强的专业资料。同时，它还是普通读者了解欧洲文化艺术和风土人情的相当直观、内容颇为丰富的参考书。相信它的出版能够在学界和读者中产生可观的影响，发挥应有的作用。

我为此书的成功付梓深感欣慰，并向凌志女士母女表示由衷的祝贺！是为序。

张夫也

2005年秋于北京清华园

CATALOGUE

目录

第一章 艺术背后的另类表情

一道划过天际的彩虹	8-11
蜷曲身体并试图飞翔	12-15
醒世的伤痕艺术	16-19
打破墓地的寂静	20-23
腾空而飞的吉祥之鸟	24-25
艺术移动时代新空间	26-29
维也纳MQ的“黑白馆”	30-33
战争毁灭和惊人历史	34-37
穿越自由的欲望	38-39
当线条从纸上跃起	40-41
活在艺术圣殿的大卫	42-43
最古老的美术学府	44-45
走到艺术的另一面	46-47
巧克力的童话王国	48-51
秋天，我们远离尘世	52-53

第二章 在空间和色彩之间游戏

城市雕塑的魅力	56-59
捕捉屋顶上的眼睛	60-62
欧洲的另类马头墙	63-65
老街的店面招幌	66-67
守护灵魂的教堂	68-71
古堡里的千年魅艳	72-75
沉醉于永恒的“名门”	76-79
“把手”上的艺术	80-83
行走中的生命源泉	84-86
在此等候马车驶过	87-89
千姿百媚狮子“秀”	90-91
雪山脚下的古堡旅馆	92-94
被拉长的“圣蛋”	95-97
德国的乡村贵族	98-100
维也纳的“百水屋”	101-103

第三章 给奢华与时尚“文身”

在灰烬中重生的巴赫	106-107
重拾记忆的“碎片”	108-110
在德国感受复活节	111-113
分享另一种生活方式	114-115
布鲁诺的提琴作坊	116-117
酒吧里的浪漫爱情	118-121
纸上富贵的游戏	122-123
“我行我素”在欧洲	124-125
触摸空气中的咖啡	126-127
绘画艺术的“流亡者”	128-130
街道上的“人体行为”	131-133
拥有另一张脸的美丽	134-136
升天节的狂欢之夜	137-139
8月“热婚”在罗马	140-143
面具后面的威尼斯	144-145
反叛头顶的“首发式”	146-147
接受上帝的洗礼	148-149
曾经辉煌的“卡瑞卡拉”	150-151
记忆中的红色下午茶	152-154
神秘的方块字	155-156

作者主要艺术活动年表

生命中永远的灿烂

欧洲的艺木氛围，给人的强烈印象是最大程度的“宽容与积累”，充满活力和创造性。无数个博物馆和各种艺术展览如洪水般涌现，古老和现代、政权的和历史遗迹，仿佛无数“化石像”的历史”，许多“信仰者”像朝拜胜地一般蜂拥而至。大量风格流派间的碰撞、并存和融合，可以通俗易懂，也可以含糊晦涩，可以异常美丽，也可以令人作呕。但无论怎样，只要是艺术就会得到应有的尊重。正是这种宽容态度，产生了许多名画和雕塑名作，造就了一批艺术大师和名作家，他们开拓着创造性艺术工作。正是这种对艺术近乎宗教般的狂热，使艺术成为人们生活中不可缺少的一部分。欧洲艺术的发展，引导我们进入理性的思考、探析。

第一章

艺术背后的另类表情

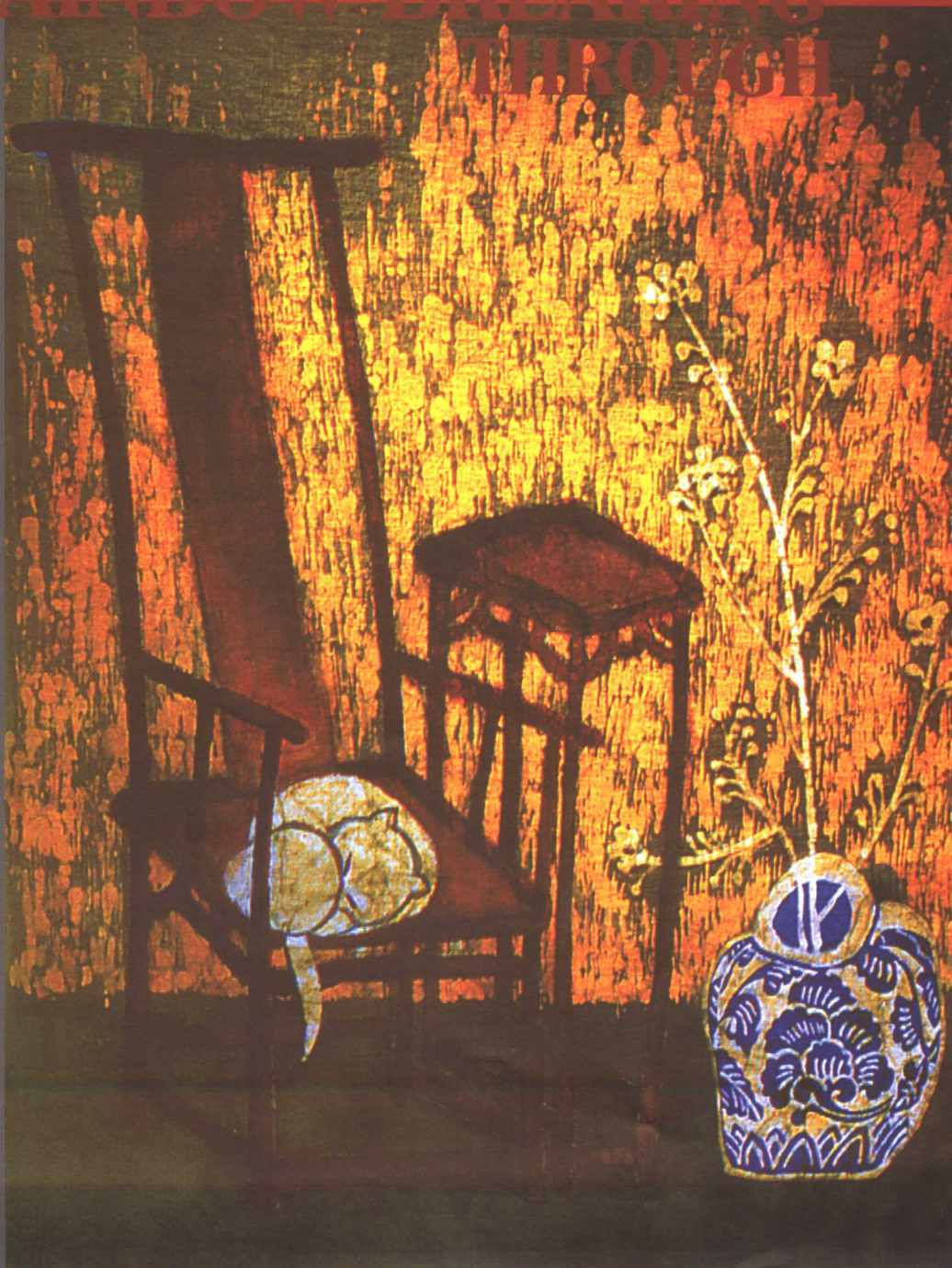
欧洲的艺术氛围，给人的强烈印象是最大程度的“宽容与积累”，充满活力和创造性。无数个博物馆和各种艺术展览如洪水般涌现，古老和现代、政府和民间，甚至公共和私人的机构也都收藏着大量的历史遗迹，仿佛无数“化石的历史”，无数“信仰者”像朝圣者朝拜胜地一般蜂拥而至。大量艺术品的收藏积累和各种风格流派的碰撞、并存和融合，可以通俗易懂，也可以含糊晦涩，可以异常美丽，也可以令人作呕。但无论如何，只要是艺术就会得到应有的尊重。正是这种宽容态度，产生了许多名画和雕塑名作，造就了一批艺术大师和名家，他们开拓着创造性艺术工作。正是这种对艺术近乎宗教般的狂热，使艺术成为人们生活中不可缺少的部分。欧洲的艺术发展，引导我们进入理性的思考、探析。

一道划过天际的彩虹

RAINBOW BREAKING THROUGH

上世纪的90年代末，我们应邀到比利时第三大城市根特参加国际蜡染纤维艺术展暨研讨会。让我们惊讶的是，现代蜡染的概念早已超乎我们的想像。随着人们的审美意识愈来愈多地向着多元化发展，现代纤维艺术家们更注重自我个性的表达，他们对新形式、新技术、新材料、新工艺的不懈探索，甚至艺术交流的形式，都早已突破传统概念中的平面蜡染，材料与其它综合材料的完美结合，立体层次和空间的构成，色彩的丰富和手工制作的精美，可说是当今蜡染纤维艺术的主流。纤维艺术品的收藏、展览和研究，已遍及世界各大型博物馆，很多国家在有关方面的刊物上向世人详尽地介绍纤维艺术品的创作和技法。一些艺术院校成立了专门的学科。纤维艺术的研究机构和团体所取得的成果受到世界艺坛的重视，许多世界著名绘画家和年轻的前卫艺术家的加入，使得作品无论从创意、材料、技法、形式乃至工具，都不断地创新突破。每年由纤维艺术家协会组织举办的各类纤维艺术

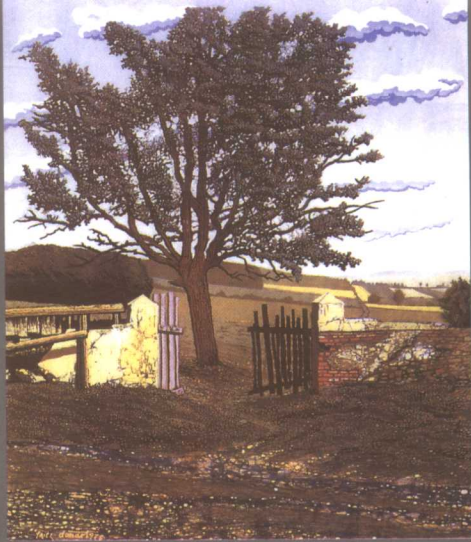

展正被人们所接受，并已形成—个群体，开展着卓有影响的国际交流活动。

蜡染技术传入欧美是较晚的事，但也许是由于没有传统的束缚，又具较开放的心态，没有蜡染传统的西方艺术家在研究掌握了蜡染的基本工艺技术之后，依靠先进的染化工业作后盾，结合西方的文化背景及观念，创作出一批又一批“面目全非”的新型蜡染纤维艺术品。英国的现代蜡染创始人之一的诺埃尔·迪伦福斯曾说：“当染料和蜡有了它们自己的方式，导致了新的方向，令人激动的事情就发生了，这是蜡染的魅力之一。”

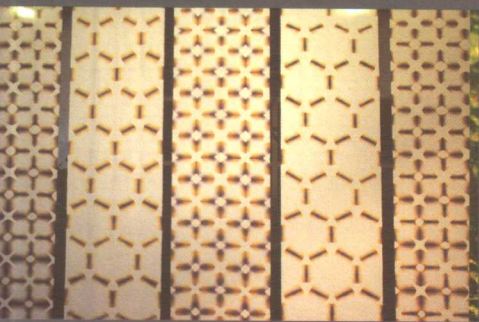
我们看到德国本土的蜡染纤维艺术家麦西蒂尔德·弗里德里希的丝绸蜡染《再见》，他将自制浆糊与颜料加浓调合后，用模版蜡绘和水彩技术涂绘，再把作品放置在大海的波涛之上木桩之间或沙滩上随风飘荡；玛丽丝·拉西的丝绸蜡染《阴影和外型》，利用丝绸蜡染轻薄透明的特点，结合自然植物的组合、装置，用光线、投影造成新的形式和空间，而并不追求蜡的色裂效果，使古老的蜡染艺术呈现出新的气息；而尤安汉姆·勃朗克的装置蜡染《日本的门》、《窗》，抽象的、充满张力的构图，凝炼的线条和丰富的层次、简约明快而具理性的空间，热带雨林般变化莫测的绚丽色彩，体现了东西方文化的完美结合；印度尼西亚蜡染艺术家阿迪彦托·普拉那达的丝绸蜡染《飘动》，打破传统蜡染的界线，制作各种肌理的丝绸蜡染，在屋顶进行悬挂组合装置，配以灯光投射，透明而又飘逸，创造出具有现代特色的艺术形式；奥地利蜡染艺术家弗里茨·多纳特的丝绸蜡染《森林季节》，表现了弥漫着宁静、浓郁乡村气息的奥地利农庄景象。无数个大小变化的细密蜡点和大片亮丽的色块，逼真的表现出大自然起伏的土地，不同的树种及残墙的裂痕，令人难以置信这是一件蜡染制品；而我们参展的是一组中国传统题材的蜡染作品《青瓷古韵》和《原始节律》。

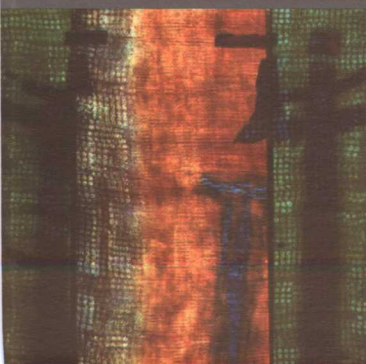
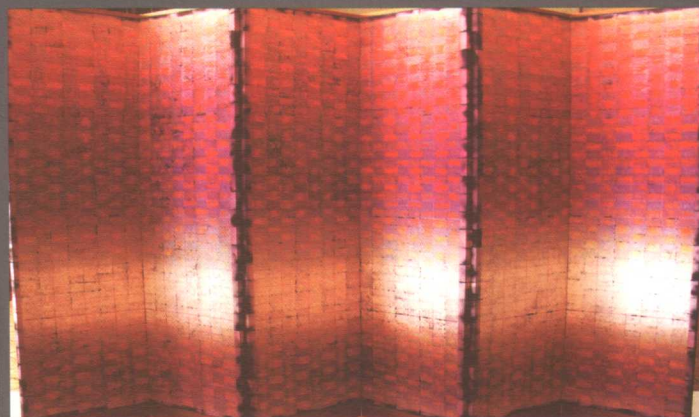

2003年的世界蜡染纤维艺术展在比利时根特市的纺织博物馆举办。前来参加展览的共有二十二个国家的五十位蜡染纤维艺术家。蜡染纤维艺术展占了博物馆一层的一千多平方米展厅，但实际上能利用展出的空间并不大。因为原本在这里用作常年展览的古代纺织机械设备并没有移开，于是展品就因势布置。或从高高的顶上悬挂下来，或依巨大的纺织机铺就，或另搭架而立，或直接摆放在地上，展品在布展中进行着一次新的空间和装置的再创作过程。在这间类似纺织车间的展厅，在一大堆生了锈的报废纺织机中，蜡染纤维艺术与之形成了材料、质感、肌理、形式、过去和现代的强烈对比。

新西兰蜡染艺术家凡迪克·瑞亚的丝绸蜡染《终结》，打破传统蜡染的界线，制作出各种肌理的蜡染效果，在木框中进行有序的组合装置，配以灯光投射，画面丰富多彩，创造出具有现代特色的艺术形式；日本蜡染艺术家shoukoh的丝绸蜡染《抽象2001》柔和的棕色色调与《抽象2002》大片亮丽的色块，形成鲜明的对比，抽象的几何图形，构成极富空间的画面，透出现代气息；比利时蜡染艺术家皮鲁·玛瑞斯的粗纸蜡染《水源》，远看像一件陶瓷器皿，实际上是用粗铁丝绕成一个碗盆的型胚，然后将特殊的纸张撕成流动的旋涡状，

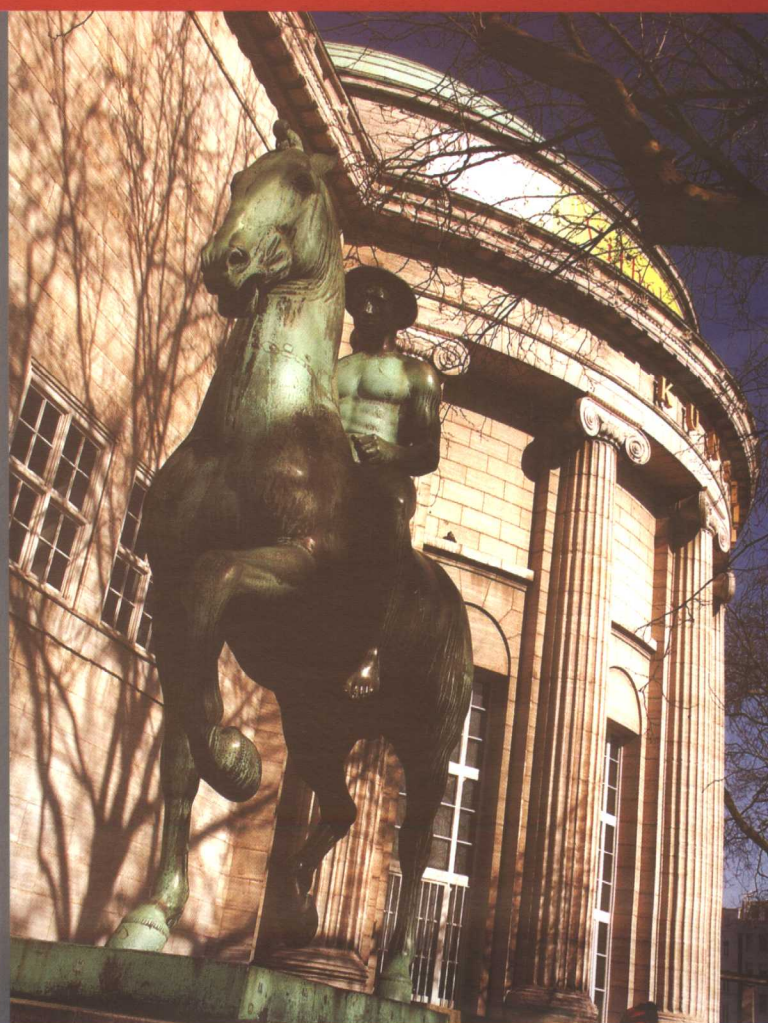
再用高温溶化后的蜡，和纸一起封在型胚上染色，线条和裂纹的肌理处理得相当精妙、极具厚重感；波兰蜡染艺术家凡·德瑞·林顿装置蜡染《涌动的细胞》，采用多种绘蜡技法，特殊的装置效果，使画面充满了流动感和金黄色的神秘感；日本蜡染艺术家福本繁树的屏风蜡染《一年中的二十四季——光的穿行》，多次染色后产生的非常丰富的色彩和空间层次，令人眩目；比利时蜡染艺术家勃格瑞特·德莱特的棉布蜡染《自由的线》。利用棉线蘸上蜡液压印到布上，染色去蜡后，再结合自然棉线的组合、装置，用光线、投影造成新的形式和空间，而并不追求蜡的色裂效果，使古老的蜡染艺术呈现出新的气息，显露出设计的无穷视野；芬兰的奥里亚斯·塔瑞吉的棉布蜡染《五十、五十》，用希腊文字作最基本的图形元素，画面简洁明了，黑白两色对比强烈，有很强的视觉冲击力。我们近些年在蜡染纤维艺术领域亦作了一些研究和探讨，并尝试用多个国家的各种染料在不同的纤维、植物上使用不同的技法染色。行走中国的西南边陲，搜集研究有关资料、编著撰写有关书籍，在国内外开课论讲，不追求“正宗地道”，试图建立自己的艺术语言和特色。在此次展览会上，作为中国的惟一代表，展出了蜡染纤维艺术装置作品，那是一件关于环保题材的大型纤维装置作品，题目叫《那时地球是绿的》。

现代纤维艺术就像一道划过天际的七色彩虹那般美丽、温暖，让我们愿意奋身追寻，哪怕再遥远，哪怕倾其一生……

CROUCH AND
TRYING TO FLY

蜷曲身体并试图飞翔

3月的德国汉堡美术馆正在举办现代装置艺术展。走进去，看似很热闹，同期正在展出好几项展览，使我们有机会零距离地观察和接触到欧洲很多现代的艺术作品与观念。

汉堡美术馆由新旧二个馆组成。在旧馆里展出的是中世纪到20世纪中叶的艺术品，其重点是德国浪漫主义时期的绘画和传统的现代绘画。新馆也叫现代艺术馆，展出的是1960年至今的国际绘画艺术作品。穿过里伯曼咖啡馆，往左下楼梯，再走过一个长长的霓虹灯闪烁的长廊，来到高达四层的新馆，这里展出的是从波普艺术到现代的国际艺术。

批评家哲马诺·塞郎特认为：“观念艺术上的表现方法基本上是反商业的，不确定的，平庸的和反正统的，主要关注媒介物的物理质量和观念艺术。”正如名称所示，属于该群体的艺术家作品，在过去和现在都是由一些本身很“劣质”，平庸的材料制成的。其次，很多作品，但不是所有的，都与环境有关。

