

刘开渠等 著

雕林漫步

责任编辑：高志孝

雕 林 漫 步

*

辽宁美术出版社出版

(沈阳市民族街2段5里6号)

辽宁省新华书店发行

辽宁美术印刷厂印刷

*

开本：787×1092 1/32 印张：6 $\frac{1}{8}$

附图印张：5

印数：1—14,000

1984年1月第1版 1984年1月第1次印刷

统一书号：8161·0284 定价：2.63元

有益的借鉴

——代前言

刘开渠

中国雕塑家考察团，自一九七九年十一月十四日启程到意大利、法国，十二月十七日返抵北京，为期三十三天。在意大利由意国文化遗产部和意中友协接待，在法国由法国外交部文化联络处和法国文化部接待，先后参观考察了意大利的罗马、佛罗伦萨、威尼斯、米兰、那波里、彼得山达、卡拉拉和法国的巴黎等八个城市。由于中国驻意和驻法使馆的周到安排，意中友协和华侨画家的热情协助，使考察团在短短的时间内，尽可能多看一些东西。考察团共参观了四十三个博物馆，二十多个广场和纪念碑，十多个美术馆和展览，七个美术院校，还参观了大理石采石场和大理石制品厂，雕塑铸造厂和罗马文物修复研究院，并和一些雕塑家、画家座谈。亲眼见到了从古埃及、希腊、罗马、中世纪、文艺复兴、十七世纪至十九世纪和当代各流派的雕塑、绘画的代表性作品；考察了现代资本主义国家的美术院校的教学方法；美术家和画商、画廊的相互关系，以及美术界的思潮动

向。

考察团在参观期间，热情饱满，不怕劳累，有学习、有分析地认真研究，开阔了眼界，了解了一些情况，看清了一些问题，学到了很多東西。西方的优秀雕塑艺术，实为全人类的宝贵财富，应该虚心学习，但是，不要神秘化，要破除迷信和框框。对于西方现代雕塑，要有一个全面的认识，不可一概否定，要吸取它某些可取之处，从正反两个方面总结经验，坚定社会主义的雕塑艺术发展道路。

意大利和法国都是有着悠久艺术传统和丰富艺术遗产的国家，尤其是雕塑品，遍立于建筑、广场、公园和街头巷尾，室内雕塑品更是不计其数。他们自古以来，就充分运用雕塑艺术形式来宣传、倡导某种思想和美化社会生活。保藏、陈列在意、法两国各美术馆、教堂的古希腊、罗马、文艺复兴以来的雕塑，大部分取材于神话和宗教题材，也有各代杰出人物的造像，在当时的社会生活里，造成一种强大的宗教气氛，是当时统治者一种强力统治手段。统治者正是运用雕塑这种形象化的、普及化的艺术力量来教化人民。其作用胜于文字、戏剧，甚至不亚于宗教法规。但是，另一方面，优秀的雕塑家，在神话、宗教和时人题材范围内，仍然发挥了他们的聪明才智，冲破宗教的法规束缚，为人类创造了丰富多采的各种不同风格的雕塑作品，在不同程度上，反映了当时人民的现实生活和对未来生活的理想，雕塑了勇敢、智慧、健美、善良等动人的艺术形象，起着教育人民，推动历史前进的作用，闪耀着永远的魅力，至今仍为人们所喜爱，成为全世界各地千百万旅游者和艺术爱好者必游之地。无论

在庞大豪华的凡蒂冈圣彼得大教堂里或者在僻静的圣彼得索小教堂里，最为人注目，最为人向往的则是文艺复兴大师米开朗基罗所创作的《哀悼基督》和《摩西》大理石雕像。

雕塑是一种最好的纪念性艺术形式，那波里市的但丁广场，佛罗伦萨市麦底西斯基室和山大格鲁基教堂里的加里略墓碑，巴黎的凯旋门，罗马的祖国祭坛，都是规模巨大，雄伟壮丽的纪念地，纪念为祖国和人类作出卓越贡献的英雄人物、哲学家、科学家和艺术家。这些纪念碑设在广场、公园或建筑物上，让人们经常怀念他们的功绩，颂扬他们的精神，鼓舞人们继续前进。生活在这个城市的人民，也因为有这样杰出的人物而感到自豪，从而产生巨大的热爱自己祖国和民族的伟大精神力量。

在意大利和法国的城市中，除了有数目众多的大小纪念碑之外，还有更多的题材丰富、形式多样的雕塑品建立在广场、公园、附在建筑上和街心花园之中。巴黎国家广场上的共和胜利群像，表现了意气风发的人民。罗马共和国广场喷水池，周围有四座寓意人类战胜自然的雕塑作品，在泉水喷洒之中，异常优美。诺翁拉广场的河之泉雕像，用四个巨人象征世界四大河流，很有气魄。凡尔赛宫笔直的林荫大道两旁，树立了五、六十座白大理石雕像，在绿色树叶的衬托下格外富丽堂皇。巴黎鲁佛尔宫前的花园草坪上，安装着著名雕塑家马约尔等古今雕塑家的许多作品，形成一座悦目的露天美术馆。巴黎大剧院装饰着雕塑家加波的舞蹈群像，现代艺术馆的墙面上的大幅浮雕，都十分壮观。一些健美的人体和情趣盎然的鸟兽动物装饰性雕塑，星罗棋布地点缀在建筑、广场、公园、街道、

花坛、林荫之间，增添了景色，美化了环境，丰富了人民的精神生活，反映了一个国家的文化历史，使人们感受到浓郁的文化气息，提高了一个城市建设的思想性和艺术性。

当代建筑的发展，趋向于简单的几何形体，有人认为这种新的建筑形式不适于运用雕塑。我们特地参观了巴黎的新市区德方斯，那里全是高楼大厦，立体交叉马路。单调的直线、平线和弧形线，使人们仿佛生活在枯燥的机械环境中，而感到窒息烦闷。法国的建筑家、雕塑家、美术家和园艺家正在研究改变这种状况，而雕塑本身所具有的丰富的形象的思想内容，变化多端的线条和形体，恰可使单调的几何形体的建筑群有所变化。在巴黎新市区已经建立了很多雕塑，取得了一定的成效。

所有这些，都说明雕塑的社会功能是重大的，是推动历史和丰富社会生活所必需的。我国的悠久历史和灿烂文化传统要继承，我国伟大的历史变迁的壮丽史绩和英雄杰出人物众多，需要纪念和颂扬，我国的城市、公园、广场、街道正在蓬勃兴建，正需要这样的美化，我国的旅游事业，正在不断扩大发展，要对全国人民进行社会主义和共产主义的思想宣传教育，都需要充分运用和发挥雕塑这种占有空间特点的艺术形式，以表现我们光辉、伟大的社会主义新时代。

巴黎和罗马等城市，享有世界艺术之都的盛名，法国人和意大利人也以此为骄傲。假若没有这些雕塑装饰着巴黎和罗马，没有丰富的雕塑珍品藏于巴黎和罗马的博物馆里，巴黎和罗马就决然不会成为世界艺术之都，不会成为西方艺术活动的中心，更不会吸引着世界各地千百万的旅游者。法国和

意大利非常珍惜和懂得雕塑艺术的社会功能。他们对古代雕塑视为国宝，倍加爱护。各个博物馆都有很好的保护藏品的设备。罗马的中央文物修复研究院，设备先进，用现代科学方法修复、维护石刻、铜像、木雕、油画、壁画、建筑以及其他文物，力求尽可能完好地保藏古代珍品。

意大利、法国的建筑、公园、广场的建设，极为注意使用雕塑艺术，他们在城市规划、建筑、广场、街道、园林设计的机构中，都有雕塑家参加，并且规定在每项建筑的总费用中百分之一、二或更多的款额用于雕塑。在征求和评选建筑设计方案的同时，也征求和评选附属于这个建筑的雕塑设计方案，委任建筑设计家和雕塑家共同负责建造任务，以保证雕塑和建筑密切配合，使之成为有机的统一体，相得益彰，更为完美。如巴特农圣彼得教堂、巴黎凯旋门、凡尔赛宫，都是举世称赞，为建筑与雕塑互相配合，互相衬托，达到了完美境界，成为西方世界的明珠，千百年来吸引着无数游人留恋不已。

意大利的卡拉拉是大理石的著名产地，那里的大理石采石场和大理石制品厂中，不仅有完善的建筑石料的开采加工的机械化设备，也有适应雕刻需要的机械化设备。这个厂内就有好几座专供雕塑家创作的工作室和石雕工人的加工车间，并附设雕塑铸铜厂，承包建筑上的雕塑刻制和铸造任务。

法国和意大利政府还有一些有利于美术事业发展的措施。除了规定在建筑费用中的百分之一、二或更多些用于雕塑之外，还规定每年有一定的款额用于购买优秀的美术作品。法国早在一八七六年就作出了这种规定，一直执行至今。

各个地方政府也有此种规定。仅巴黎现代美术馆，今年就有一百二十万法郎。法国对他们认为有成就的艺术家，还提供住房、工作室、医疗和儿童教育补助费。也专门建筑一些画室、雕塑工作室租给美术家，包括侨居在法国的外籍美术家使用，甚至持有美术家身份证的人可免费参观博物馆，九折优惠购买美术书籍和美术资料。这些奖励和资助办法，不仅调动了美术家的积极性，也是政府提倡什么艺术，反对什么艺术，控制艺术界的一种物质手段。

我们的文艺方向、文艺政策和资本主义国家不同，我们党和政府领导文艺的方式也和资本主义国家不同，但是某些行之有效的推动艺术繁荣的具体措施，是可资借鉴和参考的。

我们在参观考察中还了解了一些西方美术界的情况。就巴黎一地来说，在警察署职业处登记并经认可的职业美术家有五万人。这些人中的一部分人分别与画廊（展览、出售绘画、雕塑与美术作品的场地和商业机构）签订合同，出售作品。在巴黎画廊有五百多个，每个画廊联系一批美术家。美术家与美术家之间、画廊与画廊之间，互相竞争，追时髦，赶新奇，时起时伏，受资本家、画商和市场行情支配。除了那些在社会上已经享有盛名的美术家之外，多数美术家对生活 and 前途缺乏安全感，惟恐在一些画展、比赛和某种风向中落榜潦倒。有地位的画家享有高级工作室，差一些的住在简易廉价出租的工作室里，还有不少的人在街头展销作品或为人画像出售。很多美术家不得不从事其他工作来维持生活。

在西方美术界，从二次世界大战前起到七十年代占主

要地位的是抽象派，我们在巴黎蓬皮杜文化中心，罗马现代艺术馆都看了不少抽象派的美术作品。在米兰我们还看了一个规模很大的“抽象艺术之起源”展览，也有机会和一些抽象派美术家座谈。他们认为抽象艺术自古就有，而随着科学技术的发展，现在已经发展到抽象艺术的时代了。他们认为抽象派画家不是表现画家所看到的物体的具象，而是要表现画家自己内心所感受到的东西。自己是什么感受就怎么表现，不管美不美，不管别人看不看得懂，也不管将产生什么作用。这是一种极端发展的个人主义和唯心主义，任凭作家随心所欲。尽管也有些抽象派画家在某些色彩的对比，线条的运动和形体的变化上还有美的感觉，但是，多数抽象派画家所作的作品，千奇百怪，丑陋不堪，思想贫乏，形式拙劣。抽象派艺术不仅充斥整个美术界，也影响到欧洲所有的美术院校。在我们所参观的七个美术院校里基本上都是搞这一套。抽象派艺术不仅我们不理解，意大利、法国普通人民也不懂，甚至也很难为各个抽象派画家之间共同欣赏。抽象艺术也有许多流派，不尽相同，各有特色，对于这类资本主义的艺术，我们也无需一概否定，他们中的某些创新探讨，我们也应加以研究和借鉴，但从整个艺术思潮来看，它是脱离现实、脱离人民的，集中地反映了资本主义世界精神生活的没落和空虚。尽管巴黎有那么多的美术家、画廊，甚至同时有一千个美术展览展出，貌似繁荣，而实为欧洲美术的衰退。正如一个正直爱国的华侨画家所说：西方社会有西方社会的问题，中国社会有中国社会的问题，但是西方的艺术在衰退，而中国的艺术是在健康向上地发展。

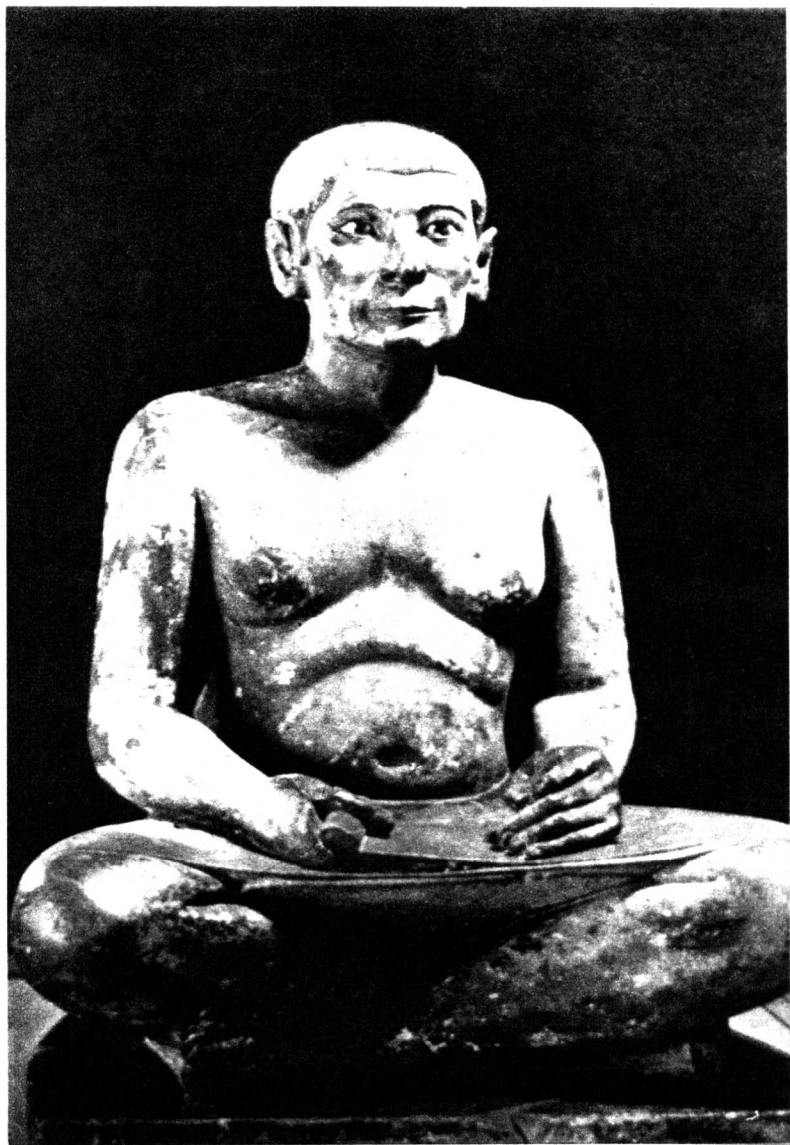
诚然，新中国雕塑艺术将在正确的、广阔的道路，向前发展。

伟大的中国古代雕塑遗产，给我们显示了勇于创造的范例；外国历代室内外的丰富雕塑品，给我们提供了有益的借鉴；我们的城市正在改造市容，美化环境，提高社会主义精神文明，更需要各种各样题材和形式的雕塑；而特别是党中央的重视，人民政府的年拨专款，最能使这一工作得以顺利开展并作出成绩。

我们坚信，我国的雕塑艺术在为人民服务、为社会主义服务的道路上，在中外优秀传统文化的基础上，贯彻执行百花齐放、推陈出新的方针，一定会迎来雕塑艺术的辉煌新时代。

1. 埃及雕塑 卢佛尔博物馆藏

2. 埃及雕塑 卢佛尔博物馆藏

目 录

有益的借鉴——代前言	刘开渠 (1)
希腊、罗马的雕塑艺术	张松鹤 (1)
意大利文艺复兴的巨匠米开朗基罗	潘 鹤 (7)
雕刻家米开朗基罗	(8)
《大卫》	(9)
《昼》、《暮》、《夜》、《晨》	(10)
新发现的墙上素描	(11)
《哀悼基督》	(12)
《摩西》	(13)
又是画家	(14)
米开朗基罗的壁画	(14)
又是建筑家	(17)
值得认真思考	(19)
法国近代的三位雕塑大师	田金铎 (20)
罗丹	(20)
布德尔	(25)
马约尔	(28)
意大利的教堂艺术	王卓予 (33)

雕林漫步·····	盛 杨 (40)
启程西去·····	(40)
美丽的罗马·····	(41)
世界上最大的教堂·····	(44)
彼得大教堂里的金星·····	(47)
浩瀚的艺术宝库·····	(48)
一个和雕塑深有亲缘的庭院·····	(50)
壁画的作者署名是雕塑家·····	(51)
永远闪光的形象·····	(52)
雕塑的宫殿·····	(54)
布尔佳斯别墅·····	(56)
罗马——绚丽的露天博物馆·····	(58)
不灭的光辉痕迹·····	(60)
奴隶的纪念碑·····	(62)
康士坦丁凯旋门·····	(63)
罗马的花市·····	(64)
庄严的课堂·····	(66)
历史光芒的再现·····	(68)
闹市中的幽谷·····	(71)
石头变成了面包·····	(73)
一个未经正式揭幕典礼的喷泉·····	(76)
贝尼尼的模特儿·····	(78)
奥林匹克运动场的气魄·····	(80)
意大利当代雕塑家曼苏·····	(81)
古都的现代艺术馆·····	(83)

访中央文物修复研究所·····	(85)
雕塑家之家·····	(86)
大理石的故乡·····	(90)
文艺复兴的圣地·····	(94)
佛罗伦萨城的象征·····	(95)
“啊！我美丽的圣乔凡尼。”·····	(97)
佛罗伦萨的露天博物馆·····	(98)
无价的珍宝·····	(100)
班蒂内里的苦恼·····	(102)
美术学院和学院画廊·····	(103)
文艺复兴的花坛·····	(104)
痛苦中的美·····	(106)
禁锢中透出的亮光·····	(108)
佛罗伦萨的国家博物馆·····	(109)
蜚声世界的培蒂宫·····	(110)
奇丽的波波里花园·····	(112)
佛罗伦萨的守卫神——米开朗基罗广场·····	(113)
抽象艺术的起源·····	(115)
模糊了，但永远模糊不了·····	(117)
展品陈列方式最好的博物馆·····	(119)
米开朗基罗的嘱托·····	(121)
踩了一脚烂泥·····	(121)
精干的画廊经理·····	(123)
朦胧中涌现出来的形象·····	(124)
杜奥莫大教堂·····	(126)

海上明珠·····	(127)
神女头上的桂冠·····	(129)
佛拉里教堂的财富·····	(131)
圣玛克广场的寒暖·····	(132)
威尼斯画派的宝库·····	(133)
一层地板相隔的天堂和地狱·····	(135)
达·芬奇老师的杰作·····	(136)
计划外的访问·····	(137)
太阳之城·····	(139)
重新发出的回响·····	(141)
不是《海盗》·····	(143)
重温罗马·····	(144)
有趣的告别晚会·····	(146)
初到巴黎的一天·····	(147)
艺术的银河·····	(148)
凝聚在青铜、大理石里的生命·····	(149)
一个争论不休的展览会·····	(152)
未来雕塑的先驱者·····	(153)
不踩别人的脚印走路·····	(156)
巴黎的标志·····	(159)
巴黎的新市区德方斯·····	(162)
在福尔泰就餐的饭馆里·····	(163)
仓库里的见闻·····	(164)
美术家的阶梯·····	(167)
在库波尔咖啡馆的茶话·····	(169)

· 图录 ·

1. 埃及雕塑 卢佛尔博物馆藏
2. 埃及雕塑 卢佛尔博物馆藏
3. 埃及雕塑 卢佛尔博物馆藏
4. 埃及雕塑 卢佛尔博物馆藏
5. 埃及雕塑 梵蒂冈博物馆藏
6. 埃及雕塑 梵蒂冈博物馆藏
7. 埃及雕塑 卢佛尔博物馆藏
8. 巴比伦雕塑 卢佛尔博物馆藏
9. 希腊雕塑 《杀死暴君的刺客》 那波里国家考古博物馆藏
10. 希腊雕塑 《胜利女神》 卢佛尔博物馆藏
11. 希腊雕塑 《拳斗士》 米隆罗马国家博物馆藏
12. 希腊雕塑 《掷铁饼》 米隆罗马国家博物馆藏
13. 希腊雕塑 《布尔威德尔躯干》 梵蒂冈博物馆藏
14. 希腊雕塑 《拉孔》 梵蒂冈博物馆藏