

Academic Sculpture

清华大学美术学院雕塑系
江西美术出版社

学院雕塑

雕塑舞者
从写生走向创作
身体·情感·语言
玻璃的表演艺术
夜下金陵

丛书
第24辑
2014 NO.4

学院雕塑 ACADEMIC SCULPTURE

主编	曾成钢				
执行主编	许正龙				
副主编	胥建国	陈 辉	施 丹		
编委会主任	曾成钢	陈 政			
编委	赵 萌	李象群	曾成钢	王洪亮	陈 政
	王培波	魏小明	许正龙	张 敢	王大军
主编助理	闫 坤				
编辑	李玉仓	尹 冰	刁军翔	甘焯喀希	
通讯员	孟祥轲	高元昌	白 晨		
	张 超	李 月	柴鑫萌		
主办单位	清华大学美术学院雕塑系 江西美术出版社				
地址	北京市海淀区清华园				
邮编	100084				
电话	86-10-62798937				
电邮	xy_ds_th@163.com				
网站	豆瓣网《学院雕塑》小站				
新浪微博	学院雕塑_清华美院雕塑系				

图书在版编目(CIP)数据

学院雕塑. 第24辑 / 曾成钢主编. -- 南昌: 江西美术出版社, 2015.2
 ISBN 978-7-5480-3377-6
 I. ①学… II. ①曾… III. ①雕塑评论—世界—丛刊 IV. ①J305.1-55
 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 042354 号

责任编辑	王国栋 王大军
责任印制	谭 勋
执行编辑	尹 冰
装帧设计	梁 旭 李鸿飞
印务监理	王希凡

学院雕塑	第 24 辑
出版	江西美术出版社
发行	江西美术出版社
企划	北京江美长风文化传播有限公司
社址	南昌市子安路 66 号江美大厦
网址	http://www.jxfinearts.com
经销	全国新华书店
印刷	北京文昌阁彩色印刷有限责任公司
版次	2015 年 3 月第 1 版
印次	2015 年 3 月第 1 次印刷
开本	889mm × 1194mm 1/16
印数	1000
印张	4
字数	40 千字
书号	ISBN 978-7-5480-3377-6
定价	20.00 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

赣版权登字 -06-2015-074

版权所有,侵权必究

法律顾问:江西豫章律师事务所 晏辉律师

主编	曾成钢				
执行主编	许正龙				
副主编	胥建国	陈 辉	施 丹		
编委会主任	曾成钢	陈 政			
编委	赵 萌	李象群	曾成钢	王洪亮	陈 政
	王培波	魏小明	许正龙	张 敢	王大军
主编助理	闫 坤				
编辑	李玉仓	尹 冰	刁军翔	甘焯喀希	
通讯员	孟祥轲	高元昌	白 晨		
	张 超	李 月	柴鑫萌		
主办单位	清华大学美术学院雕塑系 江西美术出版社				
地址	北京市海淀区清华园				
邮编	100084				
电话	86-10-62798937				
电邮	xy_ds_th@163.com				
网站	豆瓣网《学院雕塑》小站				
新浪微博	学院雕塑_清华美院雕塑系				

图书在版编目(CIP)数据

学院雕塑. 第24辑 / 曾成钢主编. -- 南昌: 江西美术出版社, 2015.2
 ISBN 978-7-5480-3377-6
 I. ①学… II. ①曾… III. ①雕塑评论—世界—丛刊 IV. ①J305.1-55
 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 042354 号

责任编辑	王国栋 王大军
责任印制	谭 勋
执行编辑	尹 冰
装帧设计	梁 旭 李鸿飞
印务监理	王希凡

学院雕塑	第 24 辑
出版	江西美术出版社
发行	江西美术出版社
企划	北京江美长风文化传播有限公司
社址	南昌市子安路 66 号江美大厦
网址	http://www.jxfinearts.com
经销	全国新华书店
印刷	北京文昌阁彩色印刷有限责任公司
版次	2015 年 3 月第 1 版
印次	2015 年 3 月第 1 次印刷
开本	889mm × 1194mm 1/16
印数	1000
印张	4
字数	40 千字
书号	ISBN 978-7-5480-3377-6
定价	20.00 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

赣版权登字 -06-2015-074

版权所有,侵权必究

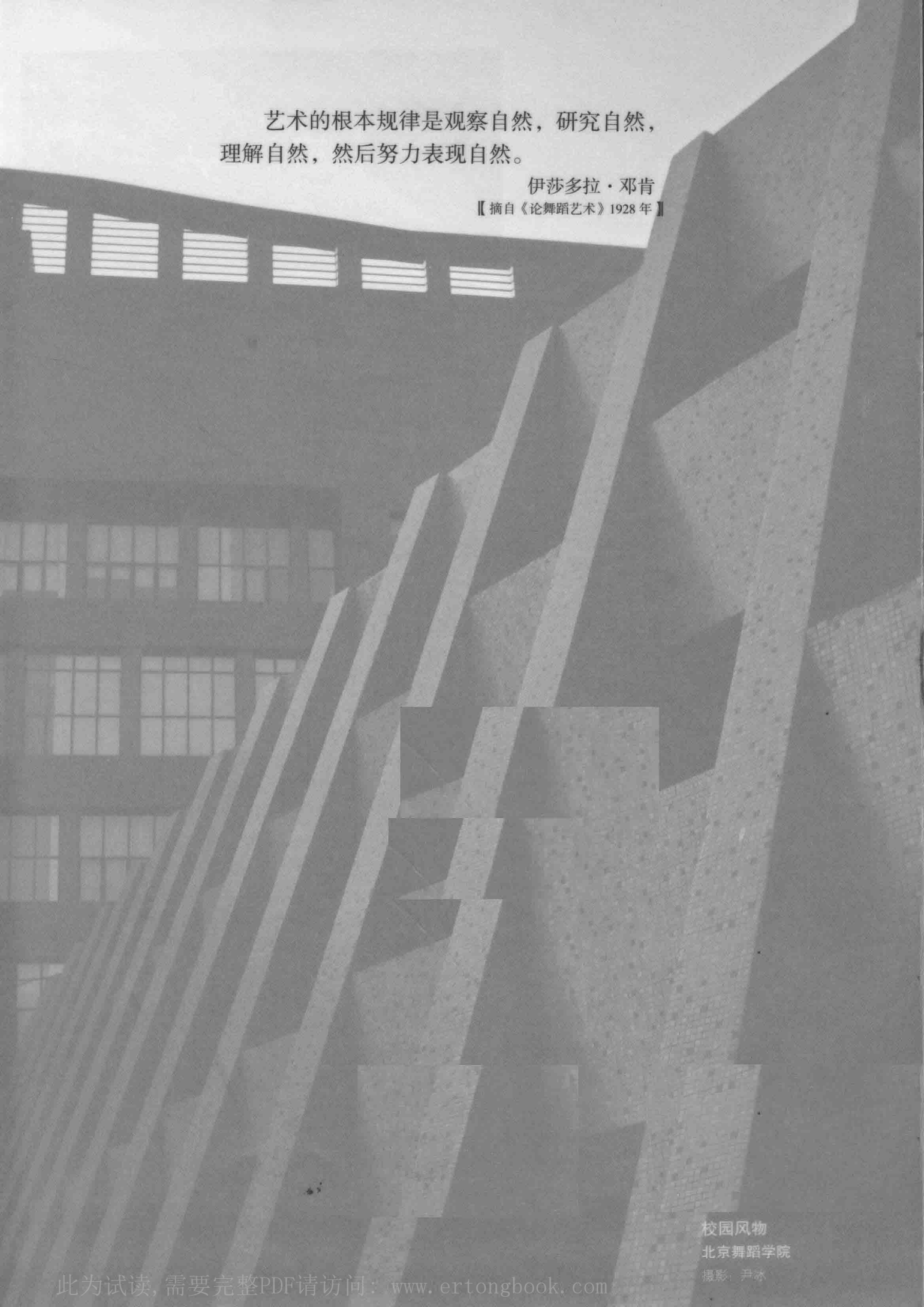
法律顾问:江西豫章律师事务所 晏辉律师

梁道鼎
《觅·环顾》
广州美术学院雕塑系
2009 级本科生

董博泉
《夜莺》
清华大学美术学院雕塑系
2002 级本科生

艺术的根本规律是观察自然，研究自然，
理解自然，然后努力表现自然。

伊莎多拉·邓肯

【摘自《论舞蹈艺术》1928年】

校园风物
北京舞蹈学院
摄影：尹冰

目录

理论沙龙

- 05 佟佳家 罗丹雕塑与西方早期现代舞
08 尹冰 雕塑舞者
10 于洋 传统雕塑与舞蹈

教学空间

- 名师访谈
12 琼·玛特 作品之体系性陈述·南希·霍尔特访谈
■ 特色课程
16 武豪 从写生走向创造·魏小明的人体创作基础课程
■ 佳作品读
20 甘鸩喀希 误读之美·德加雕塑赏析

创作平台

- 雕塑家
22 张海平 中国传统精神与现代雕塑的融合
28 钱亮 康悦 寄情民间·钱步辉舞蹈题材雕塑
32 张若愚 身体·情感·语言
36 张淼 呼与吸
■ 雕塑天地
40 施丹 以静制动·候莹访谈
44 赵兴华 人文与生态·观第四届芜湖“刘开渠奖”国际雕塑大展
47 李笑林 追梦时空·2014上海雕塑艺术邀请展

交流园地

- 49 刘强 玻璃的表演艺术
52 马文甲 一叶蔽目·刘政雕塑作品中所呈现的读心术
54 董淑媛 融入生活的艺术区·高雄驳二艺术特区
56 张升化 折衷之路·现实的选择
■ 雕塑轶事
58 陈培一 艺术人生·潘绍棠
59 宋伟光 夜下金陵

资讯八方

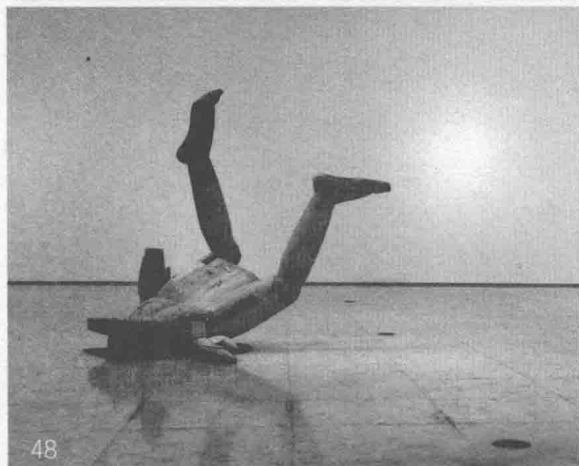
- 60 奖项 展览

四 封

- 封面 《中国传统戏曲》[作者 张海平]
封2 学苑掇英
封3 时空纵横
封底 校园雕塑

10

48

59

CONTENTS

RESEARCH

- 05 Rodin's Sculpture and Early Western Modern Dance
- 08 Sculpture Dancer
- 10 Traditional Sculpture and Dance

TEACHING

- INTERVIEW
- 12 Systems
- COURSE
- 16 From Sketching to Creation
- APPRECIATION
- 20 Beauty of Misreading

CREATION

- SCULPTOR
- 22 The Fusion of Chinese Traditional Spirit and Contemporary Sculpture
- 28 Cultural | 霍尔特 eritance Art Reproduction
- 32 Body • Emotion • Language
- 36 Breath
- SITE
- 40 To Break Quietly
- 44 Humanity and Ecology
- 47 Pursuing Dream

EXCHANGE

- 49 Performing Arts of Glass
- 52 Shade the Eyes with A Leaf
- 54 Into Art of Living
- 56 Compromise
- ANECDOTE OF SCULPTURE
- 58 Art Life
- 59 NanJing in The Night

INFORMATION

- 60 Award Exhibition

COVER

- COVER Chinese Traditional Drama [Author Zhang Haiping]
- COVER Academic Outstanding
- COVER Public Art
- BACK Campus Sculpture

校园风物
北京舞蹈学院
摄影：尹冰

目录

理论沙龙

- 05 佟佳家 罗丹雕塑与西方早期现代舞
08 尹冰 雕塑舞者
10 于洋 传统雕塑与舞蹈

教学空间

- 名师访谈
12 琼·玛特 作品之体系性陈述·南希·霍尔特访谈
■ 特色课程
16 武豪 从写生走向创造·魏小明的人体创作基础课程
■ 佳作品读
20 甘鸩喀希 误读之美·德加雕塑赏析

创作平台

- 雕塑家
22 张海平 中国传统精神与现代雕塑的融合
28 钱亮 康悦 寄情民间·钱步辉舞蹈题材雕塑
32 张若愚 身体·情感·语言
36 张淼 呼与吸
■ 雕塑天地
40 施丹 以静制动·候莹访谈
44 赵兴华 人文与生态·观第四届芜湖“刘开渠奖”国际雕塑大展
47 李笑林 追梦时空·2014上海雕塑艺术邀请展

交流园地

- 49 刘强 玻璃的表演艺术
52 马文甲 一叶蔽目·刘政雕塑作品中所呈现的读心术
54 董淑媛 融入生活的艺术区·高雄驳二艺术特区
56 张升化 折衷之路·现实的选择
■ 雕塑轶事
58 陈培一 艺术人生·潘绍棠
59 宋伟光 夜下金陵

资讯八方

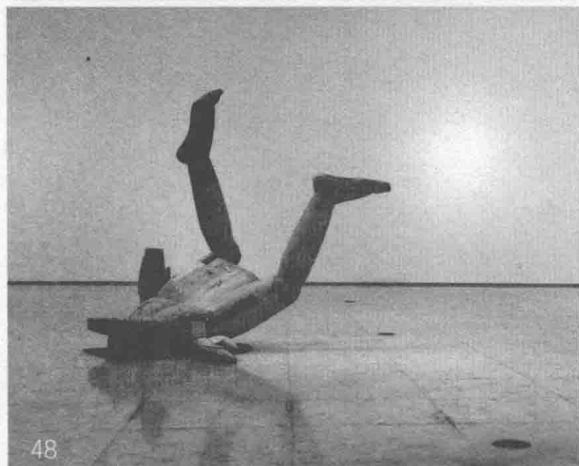
- 60 奖项 展览

四 封

- 封面 《中国传统戏曲》[作者 张海平]
封2 学苑掇英
封3 时空纵横
封底 校园雕塑

10

48

59

CONTENTS

RESEARCH

- 05 Rodin's Sculpture and Early Western Modern Dance
- 08 Sculpture Dancer
- 10 Traditional Sculpture and Dance

TEACHING

- INTERVIEW
- 12 Systems
- COURSE
- 16 From Sketching to Creation
- APPRECIATION
- 20 Beauty of Misreading

CREATION

- SCULPTOR
- 22 The Fusion of Chinese Traditional Spirit and Contemporary Sculpture
- 28 Cultural | 霍尔特 eritance Art Reproduction
- 32 Body • Emotion • Language
- 36 Breath
- SITE
- 40 To Break Quietly
- 44 Humanity and Ecology
- 47 Pursuing Dream

EXCHANGE

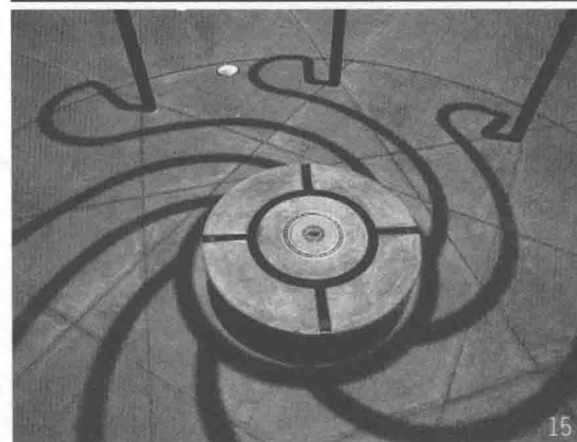
- 49 Performing Arts of Glass
- 52 Shade the Eyes with A Leaf
- 54 Into Art of Living
- 56 Compromise
- ANECDOTE OF SCULPTURE
- 58 Art Life
- 59 NanJing in The Night

INFORMATION

- 60 Award Exhibition

COVER

- COVER Chinese Traditional Drama [Author Zhang Haiping]
- COVER Academic Outstanding
- COVER Public Art
- BACK Campus Sculpture

主编 曾成钢
执行主编 许正龙
副主编 胥建国 陈辉 施丹
编委会主任 曾成钢 陈政
编委 赵萌 李象群 曾成钢 王洪亮 陈政
王培波 魏小明 许正龙 张敢 王大军
主编助理 闫坤
编辑 李玉仓 尹冰 刁军翔 甘焜喀希
通讯员 孟祥轲 高元昌 白晨
张超 李月 柴鑫萌
主办单位 清华大学美术学院雕塑系 江西美术出版社
地址 北京市海淀区清华园
邮编 100084
电话 86-10-62798937
电邮 xy_ds_th@163.com
网站 豆瓣网《学院雕塑》小站
新浪微博 学院雕塑_清华美院雕塑系

图书在版编目(CIP)数据

学院雕塑.第24辑/曾成钢主编.——南昌:江西美术出版社,2015.2
ISBN 978-7-5480-3377-6
I.①学… II.①曾… III.①雕塑评论—世界—丛刊 IV.①J305.1-55
中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第042354号

责任编辑 王国栋 王大军
责任印制 谭勋
执行编辑 尹冰
装帧设计 梁旭 李鸿飞
印务监理 王希凡

学院雕塑 第24辑
出版 江西美术出版社
发行 江西美术出版社
企划 北京江美长风文化传播有限公司
社址 南昌市子安路66号江美大厦
网址 <http://www.jxfinearts.com>
经销 全国新华书店
印刷 北京文昌阁彩色印刷有限责任公司
版次 2015年3月第1版
印次 2015年3月第1次印刷
开本 889mm×1194mm 1/16
印数 1000
印张 4
字数 40千字
书号 ISBN 978-7-5480-3377-6
定价 20.00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
赣版权登字-06-2015-074
版权所有,侵权必究
法律顾问:江西豫章律师事务所 晏辉律师

罗丹雕塑 与西方早期现代舞

RODIN'S SCULPTURE AND EARLY WESTERN MODERN DANCE

一、罗丹与舞蹈的相遇

一直以来，舞蹈对视觉艺术领域（特别是绘画和雕塑）都有一定的启发意义。罗丹在其晚年，特别从他 60 岁左右开始关注舞蹈艺术。

其一是因为当时的社会思潮。如赫伯特·斯宾塞（Herbert Spencer, 1820~1903）在其著作《第一原则》（1869）中提出了关于“节奏”的主题。查尔斯·罗伯特·达尔文（Charles Robert Darwin, 1809~1882）在《人类和动物的情感表达》（1872）中也进行了关于身体象征和运动的关系的探讨。而在弗里德里希·威廉·尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844~1900）的《查拉图斯特拉如是说》（1883）中更对酒神舞蹈的形式给予了重要的解读。这些思想家们对人类存活的基础——身体以及身体的重要表现形式之一——舞蹈所给予的重视，使得不同领域的艺术家们再次聚焦舞蹈，并用不同的艺术媒介进行有关身体表达的创作。

其二是新舞蹈形式的出现。如当时法国出现的“康康舞”热潮。这种 19 世纪晚期在有歌舞表演的餐馆中流行的舞蹈形式曾引发了许多艺术家的想象。如后印象派画家亨利·德·图卢兹·罗特列克的《红磨坊舞会》和新印象主义画家乔治·修拉的《康康舞》等作品，是人们在特定的时空中借由描摹身体语言直接触碰人性、展现生活的百态。

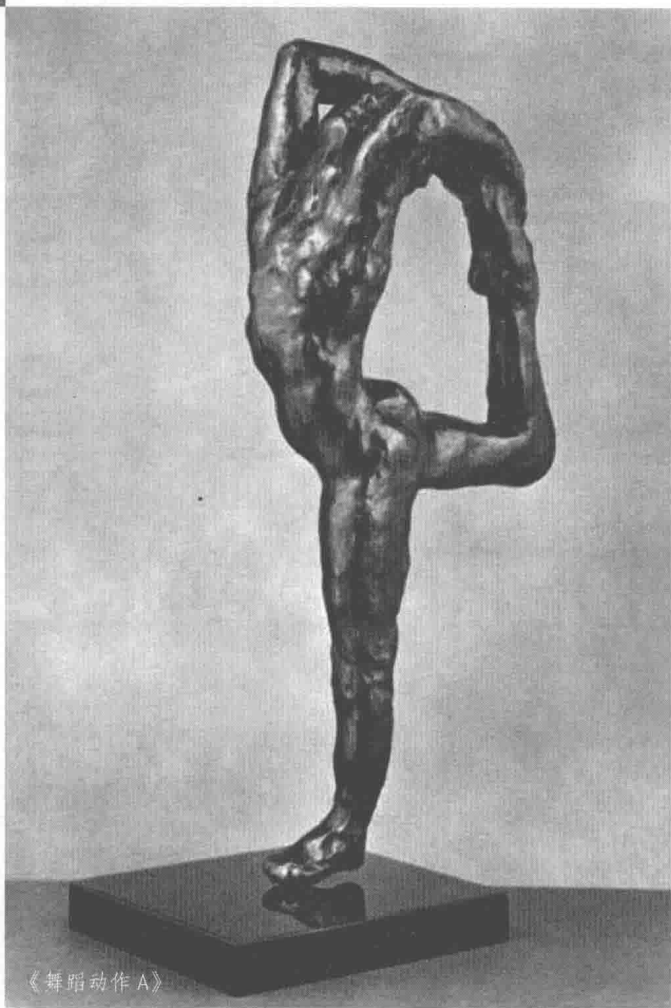
而罗丹的雕塑在众多展现舞蹈场面的作品中突显出来，

是因其试图去把握舞蹈运动的精髓。罗丹成为了舞蹈的热衷者，他在舞蹈中看出了其在雕塑中总在寻求的精神状态。从 1892 年开始，他开始了与现代舞蹈家的交流与互动。

二、罗丹在舞蹈中探索运动的原则

罗丹认为：运动是一切事物的灵魂。罗丹在其雕塑中所展示的运动的观念是将运动在时间流逝的过程中所形成的不同阶段的动态融合在一起进行集中呈现。其强调动作是一个过程，而非一个瞬间。罗丹对运动的理解将他与同时代的两位艺术家区别开来，一位是埃德加·德加（Edgar Degas, 1834~1917），其仅捕捉芭蕾舞演员的动作瞬间，用油画、粉笔画、青铜材料来呈现；一位是埃德沃德·迈布里奇（Eadweard J. Muybridge, 1830~1904 年），其用摄影术拍摄奔跑的马，用连续的画面展现马的运动，将马运动的瞬间以一个一个静止状态的画面进行呈现。这两者都将运动中的某一片段截取，进行记录。但罗丹认为，我们无法通过孤立的瞬间把握事物运动的全貌，所以他运用了与众不同的形塑运动的方式去体现运动的本质，即在雕塑中展示一个连续而不可分割的运动过程。

罗丹想要表现事物本质——运动的愿望以及他对运动的理解，引领他触碰到舞蹈领域。舞蹈，作为人类艺术之母，其始终没有脱离用身体本体去感受并展示时空的律动。并

《舞蹈动作A》

《尼金斯基》

在舞蹈艺术发展的历程中，传承了不同文化和不同律动的精华。而舞者的身体运动所承载的正是其当下感受到的事物运动发展模式的直接呈现。因此，这种本体性艺术表达的直接与丰富点燃了罗丹在生命晚期对舞蹈运动的热衷与探索。

罗丹对捕捉人体动作的兴趣促使他对舞者的运动规律进行过探索和研究。他的研究是即兴的运动，这种创作模式并非带着目的去完成任务，而是一种严肃的游戏和即兴的创作结果。他将自己数以百计的即兴创作作品储存在法国默东的地下室，命名为：“舞蹈运动”。他们展示了罗丹的意图：呈现自然连续的运动，而非空间中僵化的人物。如其作品《行走的人》示例了独立身体的动态形式。他喜欢招募红磨坊中的舞蹈演员作为模特，让他们在他的工作室里来回走动，或进行热身、跳跃等排练活动，来研究空间中的运动规律。当舞者在他的工作室舞蹈时，罗丹快速地形塑粘土，试图打破僵化的形象，他的挑战是在一个单独的雕塑中获得一种动态的生机。罗丹的秘书曾记录：罗丹认为去呈现两个时间上紧接着的连续的位置，第二个动作从第一个动作中自然流淌出来，将这两者融合就会产生运动的印象。

舞蹈对罗丹雕塑关于运动的理念的确立产生了影响，而当时有声望的舞者也都因罗丹对人体动态的理解而想成为罗丹的模特。如现代舞先驱洛伊·富勒(Loie Fuller, 1862~1928)的运动模式集中体现了“新艺术运动”(Art Nouveau Movement, 1880~1910)的精神。她成为了罗丹的朋友和合作者，罗丹认为富勒打开了通向未来艺术的道路。

如果说富勒打开了未来艺术道路之门，那么现代舞之母伊莎多拉·邓肯(Isadora Duncan, 1877~1927)是身体力行地实现了这条道路。1900年以后，罗丹经常到邓肯在Bellevue建立的舞蹈学校，对邓肯和她的学生的运动模式进行素描，听邓肯讲述她的舞蹈理论。他对邓肯叹息到：如果我年轻的时候能遇到这么好的模特多好。这些运动的模特接近自然的和谐。年轻的时候，我看我们的歌剧芭蕾，我无法理解希腊人是如何在身体力行的舞蹈中将生命的和谐状态提炼成精确的身体空间位置进行呈现的。邓肯的自由舞所呈现的古希腊精神对罗丹形塑身体动态产生了影响。

罗丹也被其他文化中的舞者吸引。如爪哇舞团(1896)、柬埔寨舞团(1906)和日本舞蹈家 Ohta Hisa(1906)，被他们出色的表达的力量所吸引。罗丹在其66岁时在巴黎西部的布洛涅森林看到柬埔寨舞团的演出，这令他感到十分激动，并跟随舞团到马赛。他绘画了大量的东方异域特征的运动模式，当他回到穆东(Meudon)，一直谈论东方舞者的优雅。

三、尼金斯基的雕塑

在对舞蹈艺术进行深入了解和研究的过程中,罗丹对现代舞蹈艺术的发展亦做出了重要的贡献。

1912年,佳吉列夫俄罗斯芭蕾舞团的舞蹈家瓦斯拉夫·弗米契·尼金斯基(Vatslav Nijinsky, 1890—1950)首演了舞蹈《牧神的午后》。罗丹坐在离舞台较近的包厢中。当大幕落下,他激动地起立鼓掌、叫好,眼中含着泪。他在后台找到尼金斯基,拉着他的胳膊说:“我梦想的实现。你将我的梦想化作现实。”但费加罗报却苛评其表演,攻击尼金斯基的表演为不道德的行为:“我们有一个牧神,他无法控制其兽性的欲望动作,其姿态非常可耻。”

次日,罗丹就在该报社论版发表文章支持尼金斯基的创新表演,并表达了他对现代舞蹈的理解:“过去的20年中,舞蹈似乎为其自身设定了一个任务,即让我们爱上身体、运动、姿态之美。首先进入我们眼帘的,是来自大西洋的洛伊·富勒,她被称之为将舞蹈恢复本真状态、返老还童的舞蹈家。接着来了伊莎多拉·邓肯,她用自己的新形式教授古老的艺术。今天,我们看到了尼金斯基。他同时拥有天才和艺术训练两方面的才能。他的艺术理解力非常丰富和多变,几近天才。今天的舞蹈,也包括雕塑和绘画,其飞跃和发展以被惯性的懒惰压抑,缺乏更新的能力。我们敬仰外来的洛伊·富勒、伊莎多拉·邓肯、尼金斯基,是他们基于对自然的尊重和爱,将传统的灵魂复活。这正是他们为什么能表达人类灵魂的情感的原因。而尼金斯基的独特在于其完美的身体、和谐的身材比例、突出的弯曲身体的力量。这种力量正可解读多种细腻的情感。《彼得鲁斯卡》中悲伤的小丑,《玫瑰花魂》中最后仿佛飞向无限的凌空一跃,但也都都不及其在《牧神的午后》中的表现令人敬仰。这个舞蹈作品无跳无跃,仅是一个半意识动物的姿与态。他伸展、弯曲、蜷伏、直立、向前和后退,用一种缓慢的、不平稳的、神经质般的、有棱角的动作进行表达。他用眼睛搜寻、手臂延伸、手部开合、头部来回转动,他在模拟和塑形之间形成了和谐关系,即他能用整个身体表达内在的想法。他拥有古时壁画和雕塑之美,他是画家和雕塑家长久渴望的模特。当他全身舒展躺在石头上,一腿弯曲,嘴边放着牧笛。当幕布升起,他的动作能让你感到灵魂被激动,你见的就是一尊塑像。我希望每位真心喜欢艺术的艺术都看看尼金斯基,他是古希腊美的理想的具体体现。”

尼金斯基的表演深深地打动了罗丹,其展示了身体极致的力量和舞蹈的纯粹,以及舞蹈与雕塑深层的一致性。于是罗丹决定为尼金斯基塑像。尼金斯基也为表达感谢,裸体为罗丹做了模特。雕塑虽没有完成,但罗丹小而有力的

雕塑尼金斯基是非常出色的,体现了舞者的精神和运动的本质。

舞蹈讲求“情动于衷而形于外”,追求内在情感变化直接呈现于外在身体形态,讲究将情感变化的过程体现于外在的动态之中。罗丹抓住了塑造尼金斯基外在体态呈现内在情感变化过程的关键,将情感变化的动态瞬间过程准确捕捉。

在《尼金斯基》这件雕塑中,我们看到其身体核心躯干部分呈现收缩状态,好似一个内在情感受伤的人躯干向后弯曲的身体形态,仿佛体现牧神在屡次追求仙女失败的情形下内心抽搐导致躯干收缩的状态。但内心的受阻却无法阻挡尼金斯基的欲望与冲动,使得其身体重量进行了重心转移,由左腿支撑身体全部的重量,为进一步行动蓄势。因在自然体态下,如此强大的收缩力量集中于一条腿进行身体重量支撑,势必造成这个姿态无法长时间保持,预示着身体要继续转移重心向前迈步的动态趋势,因此右腿随动收缩至左胸前,仿佛尼金斯基依然没有放弃其内在的冲动,想要用力向前继续迈步的动态。而右腿弯曲置于左胸前所造成的上半身旋转的姿态,使手臂自然随动,形成左手搬着右腿外侧,右手自然触碰右臀部的造型。尼金斯基的头部向左前方微微探出,眼神凝视远方,似乎体现这位现代芭蕾的先锋超乎于世的精神状态。这个造型将尼金斯基内在心灵的矛盾状态、身体扭曲的三维空间形态及舞者造型的动态趋势融合于一体,让我们感受到了现代芭蕾的先锋人物突破古典芭蕾身体语言的探索。这一身体重心下降、形态收缩扭曲的造型仿佛将人们从古典芭蕾那些踮起脚尖、身体无限延伸飞升的仙女形象中拉回到现实世界之中,尼金斯基用身体姿态的转变发展为现代舞的发展开辟了新的道路,而罗丹的雕塑为其留下了宝贵的动态瞬间。

罗丹抓住了塑造人物动态的关键,将动作的过程分层展示,并凝聚成一个整体呈现,集中体现了人物的精神状态和艺术价值。其不仅雕刻下了西方现代舞蹈艺术的发端,更形塑了西方现代舞蹈艺术探索内在心灵空间呈现形式的新走向。罗丹让我们看到了尼金斯基现代舞动作语言的精华,而我们也仿佛看到了罗丹灵动的手舞。虽然历史的语境渐渐隐退,但那形塑的力量绵延至今,依然并永远在时空中舞动着。

作者 艺术学博士
北京大学艺术学院讲师

文 / 尹冰 / By Yin Bing

雕塑舞者

SCULPTURE DANCER

《永恒之春》罗丹

2014年11月28日，由法国巴黎罗丹博物馆与中国国家博物馆联袂推出的《永远的思想者——罗丹雕塑回顾展》在国家博物馆正式开展。法国雕塑大师罗丹的139件经典原作悉数亮相，这是迄今为止在中国最大规模的罗丹艺术展，也是中法建交50周年系列庆祝活动的收官之作。欣赏一件好的艺术品，在获得经验启蒙的同时，人们都会有所感悟。在书本中，雕塑作品常受二维的视觉空间所限制，当有幸亲眼目睹并激情满怀地与这些大师的雕塑相聚一堂时，我被它们深深吸引。经多视角观察之后，感受尤为强劲，远远高于一幅画给予我的激动。书本不能全面传输的内涵，在现场体验到了。

驻足在罗丹的雕塑前，不禁想起19世纪至20世纪初，那是西方美术史上一个群星璀璨的时期。伴随着欧洲工业化进程，艺术也踏上了流派纷呈、创作多元的现代变革之路。西方古典传统美学认为，雕塑是最高等级的艺术，雕塑意味着永恒，它以平寂方式体现静然的伟大。古希腊最优美的雕塑造型样式几乎都表现出了这种宁静之美，直至18世纪末、19世纪初浪漫主义的到来，冲破了文艺复兴时期确立的再现性的古典艺术原则。在艺术表现上，浪漫主义与古典主义学院派是完全对立的，他们主张自由而热情地描绘人物的性格特征和精神状态，使艺术家的情感在创作中得到充分传达；他们反对过分强调素描为主要表现手段，用古代艺术法则来束缚艺术创作。雕塑家们开始以奔放而流畅的构图形态，有时以比喻或象征的手法塑造形象，借以抒发他们的社会理想和美学主张。新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象派、后印象派纷纷登场，卡尔波、罗丹、克洛代尔、布德尔等一批杰出雕塑艺术家随之涌现出来。社会上各种对立观念的共存及各个领域的深刻转变，使艺术家们的创作中既包容着古典的唯美与浪漫的情怀，又蕴含着现实的理想与变革的追求。至此，百年间的流变与辉煌成就了继古希腊及文艺复兴之后西方艺术史的第三个高峰。就此，借罗丹雕塑展览的引子，

跟大家分享一下罗丹和他先后几位与之有密切关联的雕塑大师的一些作品，这是大师留予后人的生命舞姿。

首先提到的是对罗丹影响深远的法国浪漫主义大师让·巴普蒂斯蒂·卡尔波（Jean Baptiste Carpeaux, 1827~1875），他的作品既有古典主义的严谨，也富有浪漫主义的激情。他不受传统雕塑规范的局限，注重在作品中体现青春的生命力。罗丹不是他的入室弟子，但其在很多作品中所体现的现实主义表现手法让罗丹受益匪浅。其代表作《舞蹈》是应建筑家夏尔·卡尼埃的委托，为当时刚建成的巴黎歌剧院而作的一座装饰性雕塑。作品创作上，表现出了强烈的动态组合，一群少女围着一个双臂高举、单手持鼓的青年男子翩翩起舞，整体构图上主次分明。群像创作内容虽是神话故事，但半人半羊神被设计在背阴处，神话成分被压缩到最低限度。雕塑不仅把握了人物载歌载舞的表面瞬间，更重要的是通过人物精准的表情塑造表现出了人物内心的欢快，在有限的空间里展示着无限的节奏韵律，如同把握到自然现象最内在的生机勃勃的规律那样，丰富了雕塑给人们所感受的内容。观众在欣赏雕塑中陶醉，心中幻现出在那时那刻的场景，仿佛听到了清脆悦耳的鼓声，引导人们去感受生命里最深的节奏。

之后，可以称作卡尔波学生的奥古斯特·罗丹（Auguste Rodin, 1840~1917）在吸收古希腊雕塑优良传统的基础上，敢于突破官方学院派的束缚，把浪漫主义在雕塑艺术中发挥得淋漓尽致，并在现实主义道路上迈出了坚实的步伐。其作品证明了“艺术即感情”之观念，架构了西方近代雕塑与现代雕塑之间的桥梁，成为雕塑史上划时代的人物，登上了继米开朗基罗之后的又一高峰。雕塑《我很美》和《永恒之春》都是作为《地狱之门》的一部分而创作的。《我很美》的男性的形象来源于《坠落的男人》，而女性的形象则取材于《蹲坐的女人》。这件作品的情感共鸣来源于19世纪法国文坛大师夏尔·波德莱尔《恶之花》中《美》这首诗中的首句：“啊，

《幸运》克洛代尔

《舞蹈》卡米耶·克洛代尔

《舞蹈》布德爾

《华尔兹舞曲》布德爾

人们！我是如此之美，仿佛石头之梦”。罗丹在创作中对人物形体的组合给予了很大关注，并赋予了这件雕塑以独特的美学语言和力量，恰似将舞者托举的精彩瞬间被浇筑为永恒。他不仅赋予了雕塑整体造型本身以多变的可能性，而且注意每个形体平面上高低起伏的丰富性，从而体现出人物内心情感的波动所表达出来的张力，深刻地揭示着人类丰富的情感。罗丹在许多作品的创作中都饱含了这种激情，在《永恒之春》这个题材中，罗丹根据所用材料的特质对此作进行了数次改进并有不同的命名。这些作品都塑造出情人们在温情相聚时优美生动的缠绵，其内在的思想和精神魅力真诚地把人类生活中深刻的爱与美表现出来，让人们沉浸在愉悦中。

欣赏了罗丹这两件雕塑作品后，人们或许会想到给予他这些雕塑创作灵感的源泉——卡米耶·克洛代尔（Camille Claudel, 1864~1943），她是罗丹的学生和情人。爱情是贯穿所有时代的主题，也是克洛代尔生命成长和雕塑创作的主要动力。《华尔兹舞曲》是克洛代尔最著名的作品之一，那是一曲爱情之舞，暗示了作者对情感的依托和表现。她从1889年起就开始对这一主题进行创作，先后创造了几个不同版本，各版本都能为观众带来新的感受。在此作品的初始版本中，这对情侣在赤裸而又激情的拥抱中交织在一起翩翩起舞。如果把罗丹比喻作一个舞台，那么克洛代尔就犹如这个舞台上才华横溢的舞者，她为舞台而疯狂，任性而又倔强的旋转使她迷失在舞台的阴影中，犹如她的这件雕塑一样失去了平衡的重心。包裹情侣的衣裙象征着永结同心的美好愿望，仿佛两个相爱灵魂的结合超越了物质世界。从后人来看，这件作品似乎又暗示了一场即将崩溃的爱情，也正是在创作这件雕塑的那一年她和罗丹分手了，也许是在人生舞台上的谢幕。在后来创作《幸运》时，克洛代尔再次选取了《华尔兹舞曲》中的女性形象，并再现了人物倾斜的动态，更强化了整个形体的不平衡感。男性形象被换成了体现作品寓意的三件道具：

幸运轮盘、蒙眼睛的布条以及手中的袋子。似乎诉说着爱情就像一场赌博，舞者迷恋在幸运的旋转中眩晕，显得沉醉而又疲惫不堪，并暗含着随时被旋转甩出的危险。这件晚期作品被认为是克洛代尔离开罗丹之后的自画像，她的雕塑手法虽并未舍弃罗丹的痕迹，也别具一格地反映出了对新艺术形式主义实践的深度关注和追求。

作为罗丹的学生，与罗丹、马约尔一同被誉为“欧洲近代雕刻三大支柱”的埃米尔·安托万·布德尔（Emile Antoine Bourdelle, 1869-1929），是罗丹和20世纪先锋派之间的中心过渡人物，在史上也留下了一件名为《舞蹈》的垂青之作。在此作中，男女欢歌起舞，虽是浮雕，却与其圆雕类似，毫无保留地显示着生命之力量。布德尔汲取了古代东方和哥特时期的雕塑的特点，在空间上显示出体积和曲线之美，以此震撼人心；在形体塑造上，人物肌肉强健有力、整体饱满，专注的神情似乎陶醉在人类原始力量的宣泄中；在构图与动态设计上，从左上角布局的紧张压迫到右下角的舒展放松，四肢在浮雕画面中不同角度的弯曲表现，与流畅的衣着飘带相呼应，气息贯通，韵律舒展，具有一种强烈而独特的雕塑形式感，宛如舞曲中律动的节奏，宣泄着生命的灿烂。

可以发现，19世纪是个变革的世纪，从古典走向现代，艺术由浪漫转向现实。不管世间过往的变革多么激进，时代变迁并不意味着艺术进步，尔后涌现的新事物并不能使之前的优秀艺术失去光芒。以上四位艺术大师的作品清楚地说明了他们对艺术、对生命共同具有的强烈激情。世纪之隔，雕塑仍保持新鲜的表现力，阅读大作，我们依然心潮澎湃。当时的历史背景渐渐远去，艺术家们已然逝去，他们却是雕塑的舞者，鲜活之灵留存于凝固的体面里。与其说他们师徒传承，毋宁说是艺术为人之感官传递了生命之美包涵的全部内容，舞动自由之魂是人类共求的普世价值。

作者 清华大学美术学院2014级博士

传统雕塑与舞蹈

TRADITIONAL SCULPTURE AND DANCE

雕塑和舞蹈是两种独立的艺术形式，各自有其发展的规律特点。实际上雕塑和舞蹈之间却有着千丝万缕的联系，在漫长的岁月中二者相互引导促进、共同发展。雕塑作为一种造型艺术，它具有不被时间所限制的特性，能够记录历史、呈现历史，它在空间时间上的艺术特点和舞蹈的体态姿势不谋而合；舞蹈艺术是一种综合性的动态造型艺术，它将人体动作的提取、组织和美化，通过律动性和动态性的艺术特点表现出强烈的人物情感，同时也为雕塑提供了具有独特审美特点的创作素材。

古今中外很多雕塑家都创作过与舞蹈有关的创作，如法国的浮雕《舞蹈》、德加的《芭蕾舞女》等等。舞蹈艺术之所以能够给雕塑家以灵感，这是与舞蹈艺术的特点有关，舞蹈是通过各种姿态和造型来形象地表现客观事物或人的精神世界，舞蹈的创作者是运用优美的形式和艺术构思，通过动态性的语言来表现出鲜明生动的形象和丰富多彩的情感。这与雕塑的创作有相通之处，同样是对生活的提炼，对于“美”的升华，表达创作者的精神世界。

梁思成先生说“艺术之始，雕塑为先”，可也有人说舞蹈是艺术之母。从人体艺术的溯源开始，人类根据本能需要就萌生出各种舞蹈形式，如狩猎舞是源自于生存的需要、生殖舞是对繁衍的崇拜、巫舞是对神灵的感应等，这些都说明舞蹈是人类精神文明的产物，舞蹈采用了人本身作为

表达的媒介，通过人体的姿态，动作语言等来表达人的精神世界，舞蹈受到空间、时间的限制，它不能自我本身保留，但可以从古人遗留的线刻和雕塑艺术中去认识舞蹈。所以闻一多说过：“舞是生命情调最直接、最尖锐的、最单纯而又最充足的表现。”这种说法用在雕塑上也是极为恰当的。雕塑选择材料作为媒介，赋予其生命、情感和审美。

舞蹈为雕塑提供了丰富的创作内容

汉代是我国文化的大发展时代，雕塑也不例外。在当时盛行建造佛像石窟，泥塑与石雕的发展比较迅速，从今天的文物中可以看出，当时多以注重生活用品陪葬的习俗转变为更具有真实感的人物与动物，这种变化使人物陶塑的发展异常迅速。而此时的雕塑特点更注重人物的精神内涵，注重传神的刻画，到唐代，雕塑在这方面的发展取得了更高的成就。

汉唐时期舞蹈活动的兴盛，成为当时手工艺者创作的来源。其中较为典型的汉代大型的舞俑：优美的动态，婉转的线条，婀娜的体态，没有一点生硬；人物的神情美妙，仿佛有缓步轻歌之意。这样生动的陶俑作品随着时间的推移越来越多，其中汉代较为出名的陶俑当属东汉的说唱俑和击鼓说唱俑，创作者截取说唱艺术精彩的说唱部分，形体夸张和面部表情的变化强调出人物的艺术形象，作品夸

《秦王点兵》

画像石