

新

视

觉

书

坊

祖 慰 著

超越 生死的艺术对话

雕塑大师杨英风VS米开朗基罗和毕加索

学林出版社

新 视 觉 书 坊

主编 肖关鸿 曹维劲

超越生死的艺术对话

雕塑大师杨英风 VS 米开朗基罗和毕加索

祖 慰 著

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

超越生死艺术对话:雕塑大师杨英风 VS 米开朗基罗和毕加索/祖慰著. —上海:学林出版社,2002.7
(新视觉书坊/肖关鸿,曹维劲主编)

ISBN 7-80668-333-X

I. 超... II. 祖... III. 传记文学-中国-当代
IV. I25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 046592 号

新视觉书坊

主编 肖关鸿 曹维劲

超越生死艺术对话

——雕塑大师杨英风 VS 米开朗基罗和毕加索

作 者——祖 慰

责任编辑——林震浩

装帧设计——周剑峰

责任制作——应黎声

出 版——学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话: 64515005 传真: 64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部(上海钦州南路 81 号 1 楼)

电话: 64515012 传真: 64844088

印 刷——上海长阳印刷厂

开 本——640×965 1/16

印 张——16.5

字 数——22 万

版 次——2002 年 7 月第 1 版

2002 年 7 月第 1 次印刷

印 数——8 000 册

书 号——ISBN 7-80668-333-X/1·87

定 价——23.00 元

祖慰他……

从小就喜欢瞎想瞎写：直到现在，视听艺术把文学挤到墙角落里了，他还这样顽固地入迷，不可救药。

学建筑，学声乐，到巴黎客串记者，都没有把他拉到另一个人生轨道上去。

在文学很走红的八十年代，他写“怪味小说”，譬如《蛇仙》（短篇小说集）、《冬夏春的复调》（长篇小说）、《困惑在双轨上运行》（长篇小说），似乎还给人有过一点新鲜感。就读者来说，对祖慰的印象是写报告文学的作家，他的《线》、《审丑者》、《快乐学院》、《转型人》四次获得全国优秀报告文学奖。后来他喜欢上了写艺术家传记，例如《景观雕塑大师杨英风传》、《法兰西学院艺术院士朱德群传》等，东施效颦罗曼·罗兰。

出这本书的时刻，他应邀在台湾交通大学客串“兼任副教授”，开了一门也有点怪味的课——“黑眼睛对着蓝眼睛：东西方美学对视”。

主编

肖关鸿 曹维劲

新视觉书坊

手下留情

——现代都市文化的忧患（冯骥才）

音乐笔记（肖复兴）

山河判断

——大西北札记（周涛）

我的视觉日记

——旅德生活十五年（王小慧）

鞍与笔的影子（张承志）

诱惑与冲突

——关于艺术与女性的札记（肖关鸿）

边疆灵魂书（海男）

远逝的风景

——读域外画家（张炜）

寻找上海（王安忆）

上海探戈（程乃珊）

超越生死艺术对话

——雕塑大师杨英风 VS 米开朗基罗和毕加索（祖慰）

如梦岁月（白桦）

关于新视觉书坊

当印刷机把每年十几万种图书排山倒海似地推向读者的时候，我们希望这套小小的丛书给读者面貌一新的感觉。

我们希望这套书的每一种都能给读者提供一个观察世界的新视角，或是在人们已经熟视无睹的世界里发现一个新的亮点，重新引起人们的关注和思考。

我们希望这套书的每一种都能给读者带来视觉上的愉悦。在图片阅读逐渐成为时尚的时候，我们尝试在文字和图片之间找到一种新的关系：它们不再是传统书籍中的文字配插图，而是两个并行的信号系统，互相交叉，相得益彰。

我们希望这套书的每一种都能有阅读上的冲击力，能够吸引各个层面的读者，给读者的视觉和想像提供更大的空间。

我们希望这套书能够在读者的书房、案头、床边占一席之地。在文化快餐化的年代，能够为文化积累添一块砖是我们最大的愿望。

主编

2000年8月

前言

把眼睛从眼眶里取出来，放入高天云霞的脸庞上。

呵！巴黎也是件雕塑——有大地背景的高浮雕。

不，是太空里的景观雕塑。足足雕了二十个世纪——从公元一世纪，古罗马凯撒大帝入侵高卢时，在他的《高卢战纪》中所记载的那个塞纳河中西奈岛小渔村开始，直到法兰西第五共和总统密特朗所主建的十大建筑——的景观雕塑。

“景观雕塑”！这个词，像轰击原子核产生核爆炸的中子，轰爆了我此刻的一个写作冲动；要在这巴黎的景观雕塑杰作里，为当代中国大名鼎鼎的景观艺术家、雕塑家、版画家、油画

杨英风头部的刻线
强劲有力、棱角分明，
脸形拉长，稍有变形；
背后墙上挂着的
正是自己的作品。
他冷峻地回首一瞥，
是对过去的学院派告别？
还是审视自我？

《自刻像》，版画，1950（林茂荣 摄）

《卧》，版画，1952
(林茂荣 摄)

“斜卧的身体，顺势滑落在棉絮的怀抱中，使躯干造成 S 形的弯转，在不着意间充分展露了青春生命之美。软软柔柔，音乐般的胴体曲线与丝绒的柔软线条相和相应，合而为一阙美妙的夜曲，是青年艺术家浪漫情怀的展现。”这是杨英风在婚后四年，第一次也是唯一一次以妻子为模特儿的作品及解说。

家杨英风教授，写一本艺术评传。

也许别的名人传想告诉你，如何才能成为名人——即你读了若照此做去，就会复制出一个名人来。请千万别相信，传记没有复制天才的功能。名人的造就，是“命定部分”和“非命定

《哲人》，铜雕，1959

《稚子之梦》，铜雕，1952(黄哲荧摄)

一头小牛正做着
彩虹般的未来之梦。

杨英风生肖属牛，
他说他生平所雕所画的一切，
都是彩虹下的青草地之梦。

的自我实现”的随机组合，没有自然科学实验那样的“可重复性”。我写这本名人《杨英风传》，只是借他的光，要给您：

在精神上延寿一个花甲；

增添一个民族记忆；

观赏杨英风与米开朗基罗、毕加索还有我的超时空超生死
的艺术对话。

名人的人生，相对于非名人的人来说，可能有趣得多，有意思得多。读名人之传，那是借文字的一叶扁舟，独自神游名人的九曲十八弯的生命之河，体味两岸的非同寻常的风景，在白日梦里把名人的人生让自己再活过一遍。杨英风在1952年就做了一个很精彩的《稚子之梦》铜雕：一头小牛正在做着彩虹般的未来之梦。他的生肖属牛，他说他生平所雕所画的一切，都是彩虹下的青草地之梦。我将用文字来解他的这个梦，如果你愿看，就让你重演一个长达六十多年的景观雕塑家之梦，让你的人寿，在白日梦中延长了一个花甲。这个精神延年益寿法，不是很神妙吗？

我还要给你典藏一个“民族的记忆”以丰富你的智能库。
每个人的记忆，是由个人体验过的大喜大悲事件所刻下的断片

《二度创作》，铜雕部分，1958

的集合。一个民族的记忆,是由各代在各个领域里的名人名事所烙下的印记所集成。一部文明史,是民族精英创造的历史,是大众对精英模仿的历史。

中华民族在雕塑方面留下了哪些“民族记忆”呢?

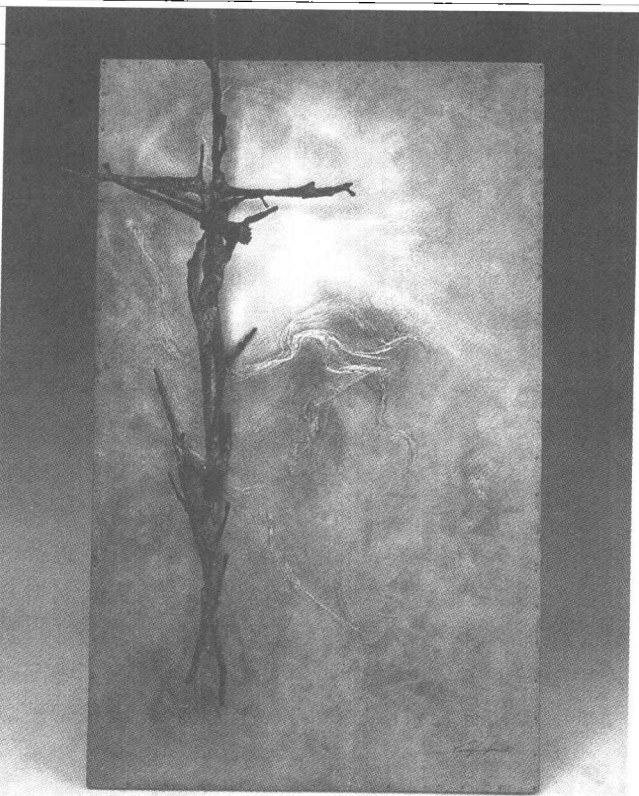
考古发现,公元前四千年新石器时代的中国东北“红山文化”,其浪漫的玉雕猪龙、写实的裸体孕妇、女神陶雕,已成了“中国特色”的雕塑“胚胎”。商周先民在青铜器和玉器上刻下了精致的神秘的“狞厉之美”。秦始皇陵墓里庞大军队的列阵——八千余件等身的兵马俑陶雕,被世誉为“古代世界第八大奇迹”。西汉霍去病墓前的《马踏匈奴》等一组巨大石雕,东汉张将军墓葬里的“天马回头笑紫燕”的《马踏飞燕》,铜马俑滑稽逗人的汉俳优陶俑,还有精致灵动的汉砖汉瓦的画雕,标志着中国雄浑刚健灵性的“雕塑体系”已经发育成形。魏晋南北朝开启了多民族文化的融合,显示了更强盛的艺术活力,在云冈、敦煌、龙门、麦积山凿下了惊世的硕大无比的佛雕,造就了中国雕塑博大的基础。唐代更为精湛成熟的本土化佛雕,唐代帝王陵

《观自在》,1955
(黄哲茨 摄)

景观者,景乃外景,是形而下的;
观为内观,是形而上的,
内外合一成景观。
佛教给了杨英风把内外、天人、
形上形下合一的特别智慧,
觉知到了新的景观。
所以,他一生很重视佛雕。

《十字架——耶稣受难图》，线条雕塑，1964。十字架上的耶稣似有非有，搭配背后油画的一团强烈光晕，杨英风以“万物皆因缘”的佛教观念，用画与雕塑的抽象组合巧妙表现基督教题材。

墓前的独具一格的大型石狮、石马，以及特有的“唐三彩”，把中国雕塑推向了高潮和顶峰。然而，雕塑史家证实，唐至清的一千多年，中国雕塑就从高峰滑落下来了，像欧洲的中世纪一样，几乎“千年无记忆”。

能不能说，杨英风又在中国雕塑领域里，增添了新的“民族记忆”了呢？

来看看杨英风在大中华文化圈的大地上，留下了什么深刻的记忆：

——1990年，北京国家奥林匹克体育中心“亚运村”，永久矗立杨英风的大型不锈钢景观雕塑《风凌霄汉》。

——在台北的纪念性空间里，留下了杨英风应邀雕塑的孙中山、胡适、唐纳德……等一组名人肖像。

1970年，在花莲航空站有他的石嵌大型景观雕塑《太空行》，日月潭教师会馆有他的剪纸式浮雕《怡然自乐》，台北新亚

大饭店有他的《天行健》……。

——1973 到 1988 年，华裔为主体的新加坡国，特请杨英风前往做了永久性景观雕塑《玉宇壁》、《向前迈进》、《文华六器》、《凤鸣》、《双林寺造园》等。

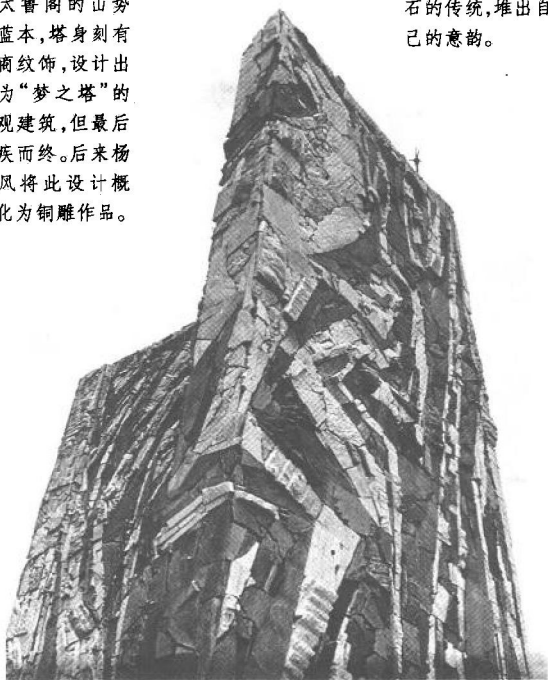
——杨英风是中国第一位将二十世纪三大发明之一的先进科技雷射（又译激光）引进雕塑造型艺术领域的艺术家。他把激光当雕刀，做出了中国第一件激光雕刻的《生命之火》。他以高能、明亮、绚丽的激光作为三度空间的造型“材质”，“塑”出一批关于宇宙的和神秘生命的“光之塑”。1981 年他主持举办中国台湾第一届雷射景观雕塑大展时，邮政总局专门为这次大展发行了四枚纪念邮票。1986 年，又在香港举办了“光之塑”展。

——1996 年 4 月 8 日，台湾新竹交通大学举行盛大的百年

1972 年，美国关岛请杨英风设计观光游乐设施，他以太鲁阁的山势为蓝本，塔身刻有殷商纹饰，设计出名为“梦之塔”的景观建筑，但最后无疾而终。后来杨英风将此设计概念化为铜雕作品。

《升华》，这不是一块巨石雕成，而是用白色和绿色的大理石堆起来的。杨英风按中国玩石的传统，堆出自己的意韵。

杨英风的“艺财合璧”就是——
让雕塑在原野中生长，
让雕塑在都市中屹立，
雕塑家们终于唱出了，
仰望天空的一片欢乐。
然而，理想
总得在现实中一番挣扎……

校庆,在新建图书馆前,矗立起八件不锈钢雕塑组合起来的巨型“场雕塑”《缘慧润生》,这是东方庄子《逍遥游》式的场性文体和西方毕加索《格尔尼卡》式的场性构图的融合。

——1996年10月13日,杨英风为家乡宜兰建成了《宜兰纪念物》的别出心裁的景观雕塑,以三棵巨大的枯木为主体,体现了他的“生态美学”。

正是因为他给中华民族造型艺术领域增加了新记忆,台北授他“杰出青年金手奖”、台湾政府颁发的文化奖,他参与设计的大厦荣获了“第一届优秀建筑金鼎奖”,聘请他为最高文化艺术奖的评审委员;北京给予他“艺海巨星”的称号,邀请他出任由著名学者、作家组成的高级学术团体——中国东方文化研究会——的特邀学术委员。

给民族以深刻记忆的人必然也会给世界留下记忆:

——1959年巴黎举行“第一届国际青年艺术展”,杨英风参展的《哲人》获奖,杨英风被法国权威艺评刊物《美术研究》誉为“指导世界未来雕塑方向之大师”。

——1964年杨英风的《渴望》铜雕,代表在台湾的辅仁大学,赠送梵蒂冈教皇保罗六世,该作被收藏于教皇办公室。“第一届优秀建筑金鼎奖”。

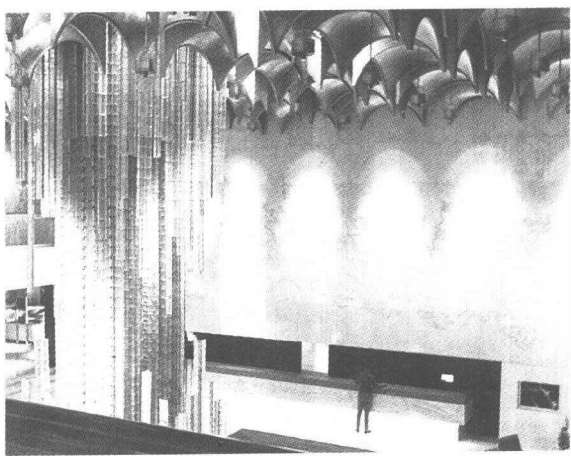
——1964~1966年杨英风作品在欧洲作巡回展,获颁意大利奥林匹克绘画金章奖及雕塑银章奖。《灵静观其反复》雕塑由罗马现代美术馆收藏。

——1970年杨英风应邀为黎巴嫩贝鲁特国际公园设计景观;1976年应邀为沙特阿拉伯规划设计国家公园。

——1970年,日本大阪国际博览会台湾展区,由当代国际著名华裔建筑大师贝聿铭设计,特请杨英风在馆前制作高达七米的大型景观雕塑《凤凰来仪》。后来,移植到台北市银行总行大厦之前。

——1973年,贝聿铭为船业巨子董浩云(香港第一任特区首长董建华之父)设计的纽约东方海外大厦,再度邀请杨英风合作,在大厦前立起了大型不锈钢景观雕塑《东西门》(《QE门》)。

——1974年,杨英风参加在美国史波肯召开的世界博览会,设计著名的景观雕塑《大地春回》建筑。

这幅《朝元仙仗图》巨雕壁画，择材于盛唐画圣吴道子的同名画作。

1971年，杨英风受新加坡文华大酒店之邀，将八十七位人物重新布局，赋予更鲜活的表情，雕刻描金在白色大理石墙上。昂首集目间，真如金碧辉煌的殿堂。

——1991年，在台北杨英风获“世界和平文化”艺术大奖。

——1992年杨英风的大型景观雕塑《茁生》、《茁壮》、《天地星缘》、《太极》等矗立于日本筑波国际高尔夫球场。

——1993年，应国际间著名的艺展邀请，一年中就参加了《美国迈阿密艺术博览会》、《日本横浜 NICAF 国际现代艺术博览会》、《法国巴黎 FIAC 国际现代艺术展二十周年庆典展》。《厚生》、《辉煌》等不锈钢景观雕塑由美国洛杉矶恒信美术馆典藏。

——1994年，杨英风接受日本著名的评论家、东京现代美

术馆馆长、日本现代国际美术馆馆长本间正义的邀请，参加《日本第三届石乡（香川县庵治牟礼町）国际石雕展》，在现场做了《曙》的巨石雕，震撼了日本艺术界。

——1995年，英国皇家雕塑家协会吸收他为第一位外籍会员。皇家雕塑家协会主办了杨英风在泰晤士河畔的大型户外雕塑展，长达半年，轰动伦敦。

杨英风，他也被世界记住了。

这样一位被世界和中华民族记住的人，如果能储存进你的智能库，不是锦上添花吗？

李白月下独酌时，有“举杯邀明月，对影成三人”的灵性之邀，获得了天人共舞的诗性智能。我于巴黎书斋独写此书时，也作了个混沌了时空的邀请，邀来了杨英风的两位同行——十六世纪意大利的米开朗基罗、二十世纪西班牙的毕加索。我通过法国诺贝尔文学奖得主罗曼·罗兰的《米开朗基罗传》，结识了意大利文艺复兴时期三杰之一的雕塑家、画家、建筑师米开朗基罗。我又通过毕加索的朋友——英国作家兼画家、伦敦现代美术学院院长罗兰特·潘罗斯（他著有《毕加索生平与创作》），通过毕加索的情人弗朗索瓦兹·吉洛（她著有《毕加索笔下的情侣》），通过专门揭毕加索老底的美国传记作家亚丽安娜·哈芬顿（她著有《毕加索和他的情人》），认识了“二十世纪艺术领路人”毕加索。我又把杨英风介绍给了米开朗基罗和毕加索。于是，我、米开朗基罗、毕加索、杨英风，成了超时空的朋友，成了争论不休的诤友。

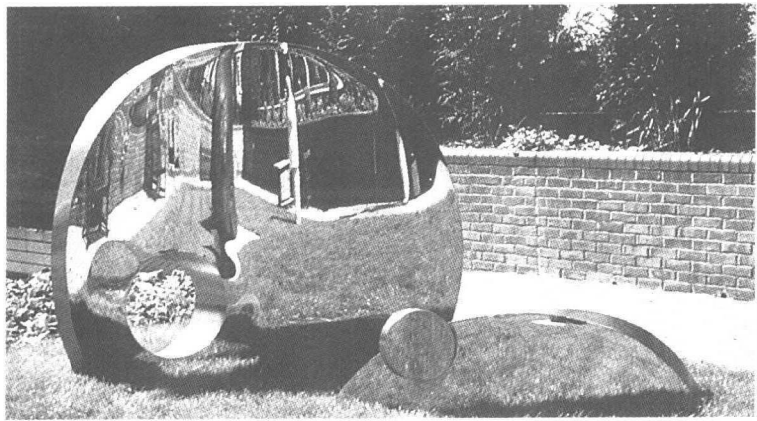
我把我们的“争吵”记录了下来。你若看了，不仅能感受到超时空的戏剧性，而且，还能见识一个奇特的现象：不管艺术家们斗多久，斗多烈，所斗各方没有输的一方，全是赢家！如此这般，我又能赠你一个由三位艺术家的激烈争吵所构成的“行动艺术”景观，喜欢吗？

您看了这份君子合约，若有缘，就继续读下去；反之，再见！

作者序

非亲属的两个人的人生“轨迹”，其相遇相交，都是机率非常小的“偶然”。如果没有我突然“跃迁”巴黎，如果不是我在《欧洲日报》做文化记者，如果不是杨英风先生早在1959年以《哲人》的雕塑参加“第一届巴黎国际青年雕塑展”获得巨大成功而与巴黎艺坛结缘，如果不是一位记住杨英风的巴黎艺坛人士在美国看到杨英风的不锈钢景观雕塑展激动不已，因而立即邀请杨英风教授参加1993年“法国当代国际艺术博览会（FIAC）二十周年庆典大展”……，上述所列出的不完全的“如果”中，只要缺少其中的一项，我和杨英风教授的人生轨迹就不可能相遇，而且终生不会相交。

巴黎的艺术展览多如牛毛，或者说多如繁星，按属于台湾

《宇宙与生活》
局部，不锈钢大
宇宙系列，
1996.5. 伦敦大
展（柯锡杰 摄）

不锈钢，非凡的“雕塑皮肤”。
它极其单纯的磨光镜面效果，
将周遭的环境如梦似幻地反射出来，
虚拟的超现实和真切的现实
开始迷人的对话，
杨英风一迷就是三十年。