

FRENCH REALIST SCULPTOR

Bourdelle Expound Art

蒙托榜的星期日
我的老师
黑暗中的光明
艺术与爱情
法兰西遗产
创造者或工程主
艺术与自然
罗丹与卡里埃
雕塑艺术
童年的黎明
天才的工作室
关于友谊
.....

法国现实主义雕塑大师 布德尔论艺术

孔凡平 孙丽荣 编译

宁美术出版社

RENCH

REALIST SCULPTOR

Bourdelle Expound Art

法国现实主义雕塑大师 布德尔论艺术

孔凡平 孙丽荣 编译

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

法国现实主义雕塑大师——布德尔论艺术 /孔凡平,
孙丽荣编译. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2017.10

ISBN 978-7-5314-7722-8

I. ①法… II. ①孔… ②孙… III. ①布德尔—雕塑
理论 IV. ①J30

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第230155号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳博雅润来印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 21.25

字 数: 280千字

出版时间: 2017年10月第1版

印刷时间: 2017年10月第1次印刷

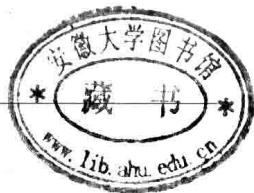
责任编辑: 范文南 洪小冬 李 彤 姚育林

装帧设计: 林 枫

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7722-8

定 价: 100.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录

序 言

童年与少年时期的回忆 009

我的家庭、我的童年时代 009

蒙托榜的星期日 014

小学：鲁塞先生 018

我的老师 019

我的花园 024

黑暗中的光明 027

艺 术 029

艺术与爱情 033

旅游印象 035

法兰西遗产 035

勒 芒 036

法兰西教堂 039

特罗的圣·马丁教堂 040

拉瓦尔丹的教堂 043

巴黎圣母院 047

风中的女像柱 052

热那亚 055

圣·罗朗大教堂 057

罗 马 058

论艺术和艺术家 061

古 代 061

菲狄亚斯的宙斯像、巴特农神庙 066

古希腊 069

艺术作品中的真实与情感 074

逝去的人生和永恒的艺术 076

灵 魂 079

创作中的思考 082

艺术中的物质与精神	092
提高与飞越	094
创造者或工程主持	099
孩子的灵魂与艺术家的灵魂	101
艺术与自然	104
艺术在我们生命的死亡中延宕发展	109
阿纳托尔·特朗士	112
罗丹与卡里埃	119
伊莎多拉·邓肯的舞蹈	125
尼津斯基：一个农牧神的下午	126
布德尔在大别墅美术学院授课	131
雕塑艺术	132
生活中的布德尔	140
万圣节中的两位少女	140
小花园	141
小鸡和小鸭	142
公羊、母鸡和鸭子	145
癞蛤蟆（蟾蜍）	148
阿尔卑斯山脉黄昏中的公羊	151
我和小女儿度过的一个上午	154
童年的黎明	158
黎明前	159
鉴别万物的美	160
天才的工作室	162
关于友谊	164
谈男人和女人之间的友谊	165
布德尔的生平与创作	167
布德尔与建筑艺术	225
布德尔——艺术的前驱者	252
布德尔生平与创作编年表	268
附图	269

RENCH

REALIST SCULPTOR

Bourdelle Expound Art

法国现实主义雕塑大师 布德尔论艺术

孔凡平 孙丽荣 编译

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

法国现实主义雕塑大师——布德尔论艺术 /孔凡平,
孙丽荣编译. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2017.10

ISBN 978-7-5314-7722-8

I. ①法… II. ①孔… ②孙… III. ①布德尔—雕塑
理论 IV. ①J30

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第230155号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳博雅润来印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 21.25

字 数: 280千字

出版时间: 2017年10月第1版

印刷时间: 2017年10月第1次印刷

责任编辑: 范文南 洪小冬 李 彤 姚育林

装帧设计: 林 枫

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7722-8

定 价: 100.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录

序 言

童年与少年时期的回忆 009

我的家庭、我的童年时代 009

蒙托榜的星期日 014

小学：鲁塞先生 018

我的老师 019

我的花园 024

黑暗中的光明 027

艺 术 029

艺术与爱情 033

旅游印象 035

法兰西遗产 035

勒 芒 036

法兰西教堂 039

特罗的圣·马丁教堂 040

拉瓦尔丹的教堂 043

巴黎圣母院 047

风中的女像柱 052

热那亚 055

圣·罗朗大教堂 057

罗 马 058

论艺术和艺术家 061

古 代 061

菲狄亚斯的宙斯像、巴特农神庙 066

古希腊 069

艺术作品中的真实与情感 074

逝去的人生和永恒的艺术 076

灵 魂 079

创作中的思考 082

艺术中的物质与精神	092
提高与飞越	094
创造者或工程主持	099
孩子的灵魂与艺术家的灵魂	101
艺术与自然	104
艺术在我们生命的死亡中延宕发展	109
阿纳托尔·法朗士	112
罗丹与卡里埃	119
伊莎多拉·邓肯的舞蹈	125
尼津斯基：一个农牧神的下午	126
布德尔在大别墅美术学院授课	131
雕塑艺术	132
生活中的布德尔	140
万圣节中的两位少女	140
小花园	141
小鸡和小鸭	142
公羊、母鸡和鸭子	145
癞蛤蟆（蟾蜍）	148
阿尔卑斯山脉黄昏中的公羊	151
我和小女儿度过的一个上午	154
童年的黎明	158
黎明前	159
鉴别万物的美	160
天才的工作室	162
关于友谊	164
谈男人和女人之间的友谊	165
布德尔的生平与创作	167
布德尔与建筑艺术	225
布德尔——艺术的先驱者	252
布德尔生平与创作编年表	268
附图	269

序 言

布德尔是20世纪最伟大的雕塑家之一。同时，他也是一位真正的诗人，一位内心永远充满激情的艺术家，一位对生活与艺术有着深刻见解的大师。

这些雕塑艺术大师的随感是他忠诚的捍卫者、在生活中风雨同舟的亲密伴侣布德尔夫人以极大的热忱，认真精心、清晰地分类整理出来的。在大量的笔墨文字间，记录了布德尔生前每日面对生活与艺术各种不同的感受。

十分感激布德尔夫人所做的努力。这本书向读者展开了通向大师神秘的心灵之门，使得我们有幸能够对大师生前的生活与创作有了更加全面的了解。同时，也使我们惊讶地看到了他那感情丰富、永远充满激情的内心世界。这更有助于加深我们对雕塑作品的理解。谨此，再次向布德尔夫人表达我们无限的敬意。

我们深信，在不久的将来，这些内涵丰富的文字一定能够完整地出版。但是，我们也知道要实现这一计划，将会遇到诸多的困难，这是显而易见的。甚至还有一些可能是永远也无法克服的困难。其原因是，由于布德尔这些年复一年、日复一日记下的、浩瀚纷繁的宝贵文字，大多数都类似于未完成的随笔和草稿，而且上面被修改和涂抹的痕迹比比皆是，随意性很大，甚至于在某些段落和句子中还带有许多空白之处。

鉴于这种情况，要想原样照搬地如实发表这些大师在创作过程中随手记下的粗糙文字是不现实的。因此，做些适当的选择是非常有必要的，当然要做好这项工作，也是相当困难和棘手的。

为了能够最生动、最清晰地反映出大师整个一生思想发展的轨迹，我们在选择的过程中，十分注意地保留了一些比较完整的评论和精辟概括、富有哲理的妙语箴言。在我们从事这项几乎是难以胜任的工作中，尽管已经竭尽心力，但还是经常感到力不从心，几度陷入到深深的困境之中。每逢这时，我们就被迫忍痛割爱，小心而谨慎地对原稿进行一些微小的增删，抑或在中断的地方做些补充，在令人费解的地方做些注释。这些地方往往涉及一个遗漏的单词、一个晦涩难懂的句子或是几个段落，我们对原文的改动处理，也仅限于此。

为了使读者能够便于阅读这些文字，我们经过深思熟虑，按照书中文字内容的分类，在书中加了一些小标题，补充了被大师忽视和遗漏掉的标点符号。此外，我们还保留了一些大师在写随感期间所勾画的速写作为插图，但愿它们能为此书增辉添彩。事实上，文字和速写都是大师生前所喜欢借以表达思想的方式和手段。他仿佛每时每刻都没有停歇过自己思想的表露。此外，他还写了大量散文般优美抒情的文字，其中蕴含着诗的韵律。

布德尔的观点——引起了我们的注意和首肯。这些独具风格的随感富有哲理，值得一读。我们相信读者阅后，会有同样的感受。因为，这些文字是大师的思想经过长期徘徊、不断反复求索之后，最终升华凝聚成的宝贵结晶。

书中除了包括以前从未发表过的文字之外，我们也没有忽略那些关于讨论布德尔雕塑的会议记录和经过他精心加工修改而发表过的文章。在那些经常看到的文章中，最有价值的内容、精辟的语言和蕴含深刻的段落，

在此书中都能找到。

这本令人瞩目的随感录为我们提供了珍贵的、丰富的精神宝藏。遗憾的是，今天仍有许多大师的书信散落在四方，我们衷心地期待着未来的某一天，会把它们全部收来，汇编成集。

希望这本书能够填补布德尔博物馆档案室里大师著作的一项空白。我们内心感到很大忧虑和遗憾的就是，没有把握来验证我们所选择和猜测的那部分文字是否准确重要。

这本书概括了布德尔一生思想发展和艺术风格演变的全过程，是大师自我内心真实的独白。我们所做的全部工作，充其量不过是将这些文字作了一下整理和综合。我们最大的愿望是把这本书献给那些大师最忠实的朋友们，使他们有机会来表达对大师崇高的敬意。

哥·瓦莱尼

上帝赐给了布德尔多方面的才能。但是，他将自己的艺术之根深深地扎在了法兰西这块神圣的土地上，深邃的目光始终如一地注视着世界浩瀚的天空。

他的伟大正在于此。

——伊欧奈尔·加努

童年与少年时期的回忆

我的家庭、我的童年时代

唯有激情才是至高无上的法则。——安·布德尔

我的祖父是位牧羊人，生活在法国南方的塔尔纳——加龙地区。他是一位生性善良，待人十分热情宽厚，眷顾家室，热衷牧羊生活的人。在我的记忆中，大多数的日子里，他总是喜欢穿一条宽松肥大的白颜色裤子和一双戴着银环扣子装饰的敞口鞋子。套在身上那件路易十六式的绣花衬衫上，没有浆好的大翻领经常折叠过来，是当时典型牧羊人的装束。叔叔们也都是依靠放牧为生的。我人生最初的童年时代，就是在那里听着牧羊人用牧神潘排箫吹奏出的、响彻回荡在旷野和高原中悠远抒情的曲调中度过的。

我的外祖父叫莱尔，是塔尔纳省的阿尔比那边的人。他是一个织布工人，有一副天生的好嗓子，声音很迷人。他会唱一些曲调古朴的老歌，经常用朴素古老、浑厚低沉的歌声来伴随和排遣寂寞单调的生活……

莱尔外祖父不善交际，心灵孤僻，天生性格腼腆胆怯，心地敏感而善良。从他嗓中唱出的那些歌声，旋律低沉厚重，悠远动听，似乎永远经久不息地萦绕在我的耳畔。他那宛在的音容和回荡的歌声，至今仍深深地留在我童年美好而遥远的记忆中。

布德尔的母亲

我的一个叔叔也是牧羊人，他是一个出了名的马西亚斯信徒，^[1]也是吹奏好手。每天的早晨和晚上，他总是喜欢用黄杨制成的牧神潘排箫，以娴熟的技巧吹奏迷梦般的曲调，似乎在赞美和取悦这座城市。箫声迎来晨曦的微光，送走黄昏的暮霭，悠远抒情的旋律飘逸弥漫在城市的上空，使整个蒙托榜沐浴在一种美妙迷人的情调中。这一景象，至今令我追忆倾心，几度梦回。

我的母亲是织布工莱尔的女儿，来自塔尔纳省，她是一个美丽善良、胆小孤僻、有些羞怯的农家女。

后来，外祖父不得不放弃了那个既繁重劳累、异常辛苦，又收入微薄，不能维持家庭生活的织布工作，去修铁路的工地当了监工。他把家搬迁到塔尔纳和阿韦龙之间那横亘连绵、峥嵘险峻的高山地区。那里风光秀美，在布满奇岩怪石、嶙峋陡峭的高山之中，奔越流淌着从比利牛斯山脉滚滚而落的湍急的溪流，它们在寂静幽清的山谷中奏出了琤琮激越的旋律。外祖父家的住宅掩映在四周茂密蓊郁的栗树林中。他们全家老小一直定居在这环境幽僻静谧的地方，也就是在那里，外祖父把他的二十岁的大女儿嫁给了我四十岁的父亲。

[1] 年轻的弗里吉亚吹箫人，他敢于向阿波罗挑战。阿波罗战胜了诸缪斯女神后，马西亚斯被绑在一棵树上，被阿波罗剥皮活活折磨死。

我父亲，安托瓦尼·布德尔是个鳏夫。他曾经有个儿子长到十九岁的时候不幸夭折。而我是后出生的孩子，当时也只有四岁^[2]。我的那位哥哥是四个孩子中年龄最大的。真是命运多舛，我家的所有女孩子都先后相继病死了。她们都像我的母亲一样，染上了可怕的疾病后，没多久就辞别了人世。

在我很小的时候，就深深地理解和同情父亲，我为他一生坎坷和不幸的命运而痛苦，更为那些永远地遗留在记忆之中的不堪回首的历历往事，而感到极度哀伤。哥哥像父亲一样，具有令人羡慕的在绘画方面的天赋。无论在什么地方，无论在哪个素描学校，他总是出手不凡，脱颖而出。他四处拜师求教，从专业美术学校的教师到社会民间艺人，包括我父亲在内。一位年事已高的叫孔布的老师极其欣赏他的才华，愿意出资送他到巴黎的安格尔画室去学习深造。

我父亲非常钟爱眷恋我的母亲，他们感情甚笃，相濡以沫。他对孩子也十分溺爱娇惯。正是由于父亲眷恋这种温馨的家庭氛围，使他不愿离开老家而外出工作。最初，他在本地当了细木工，后来，又凭着特殊的天赋和不懈的努力，自学成才，终于成为一位艺术造诣

布德尔的父亲

[2] 布德尔生于1861年。

较高的民间木雕工、车工和细木镶嵌工。因此，他在家乡小有名气，享有点儿艺术家的名声。

我父亲一直工作到八十二岁。在我的记忆中，他体魄强健，精力充沛，我从未见他生过病。

可怜的母亲活到四十七岁，就不幸因病去世了。虽然她生前一直疾病缠身，但是她忠诚、和善、细心，生性敏感，性格温柔善良，尽职尽责，具有自我牺牲的美德和精神，犹如一株默默无闻的含羞草。在母亲和我之间有着多少牵肠挂肚、千丝万缕的亲情啊！她的去世给我的心灵带来了严重的创伤，使我悲痛欲绝。同时，也让我清醒地看到了这个世界中隐藏在明媚阳光下的冷酷阴影，领教了人类生命新陈代谢、生老病死自然规律的残酷无情。

在我上小学的时候，教我的老师和教我那死去的哥哥的是同一位老师。当时，我除了对绘画着迷神往之外，恐怕对其他的一切都漠不关心，什么都不想学。十三岁那年的假期，我已经画得很像样了。我从父亲那里找来了雕刻用的工具，依照一个古老的、头上带角的老农牧神浮努斯头像石膏模型进行临摹。

临摹完成后的雕刻与模型原作酷似逼真。对于我最初在雕刻方面才能的初露，父亲感到非常吃惊和高兴，他便同意让我雕刻一些酒柜和餐具柜上的装饰。我轻松愉快地完成了任务，把东西做得和他设计的样子丝毫不差。

这使我最初的志趣向往终于如愿以偿。我的雕刻技艺提高得很快。不久之后，经我手雕出的东西和父亲所雕刻的相比，看上去竟毫无二致。

我不是一个平庸的学徒工，在初涉艺术之路上渐渐的雕刻的难度越来越大，困难和障碍也越来越频繁地接踵而至。但是，我的天赋助我轻而易举地