

Western Modern Sculpture

西方现代雕塑

张荣生 著

山东美术出版社

SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

Western Modern Sculpture

西方现代■雕塑

张荣生 著

山东美术出版社

SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

西方现代雕塑 / 张荣生编著. — 济南: 山东美术出版社,
2009.5

ISBN 978-7-5330-2929-6

I. 西… II. 张… III. 雕塑—鉴赏—西方国家 IV.
J305.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 040625 号

责任编辑: 李 艺

装帧设计: 李 伊

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531)82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 787 × 1092 毫米 16 开 9 印张

版 次: 2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

 目录

前 言	1
一、法国立体派雕塑家 察德金	3
二、法国立体派雕塑家 劳伦斯	17
三、美国立体派雕塑家 阿希彭科	30
四、意大利未来主义雕塑家 波菊尼	43
五、俄国构成派雕塑家 佩夫斯纳	48
六、法国达达派雕塑家 阿尔普	64
七、瑞士超现实主义雕塑家 贾戈麦谛	79
八、意大利超现实主义雕塑家 马里尼	94
九、罗马尼亚雕塑家 布朗库西	105
十、西班牙画家、雕塑家 毕加索	118
十一、英国雕塑家 亨利·摩尔	129

前言

19世纪和20世纪，西方雕塑处于一个自由和多元的艺术时代，但19世纪雕塑作品仍然是表现存在于周围空间中的三维物体，主要材料还是运用粘土、石膏、石材、青铜等，而到了20世纪，随着时代的发展，新材料的应用，尤其是构成和装配雕塑的发展，波普艺术的流行，以及场所雕塑和废品雕塑的出现，完全打破了传统雕塑的概念，开创了雕塑艺术自由发展和形式多样化的新纪元。

20世纪，西方雕塑流派繁多，形式多种多样。一些有创新精神的雕塑家受到原始艺术的影响，尤其是受到非洲黑人雕刻的影响，探索利用简单的几何形体表现客观世界。

立体主义雕塑家察德金、劳伦斯和阿希彭科善于采用几何结构方法，探索雕塑艺术形式的基本要素，把雕塑看作是组合空间的构成，并认为雕塑是体量、容积和空间的艺术。

未来主义雕塑家波菊尼则运用绘画方法，在雕塑中把人物和物体与周围环境融为一体，并强调在雕塑中要把人物的动作展开，把它纳入环境之中，展现连续不断的运动过程，并实验把人物与建筑环境密切地融合在一起。

构成主义雕塑家佩夫斯纳善于利用铜质材料创作机械般的精确造型，并以明确的三度空间作为表现方法，只用线或面形成一种最低限度的空间感，产生一种寓于静态中的运动幻觉、螺旋面的运动感。

达达主义雕塑家阿尔普善于运用奇特的形状表现特定的物体。这些形状既塑造人或人体某一部分的特征，也塑造神话故事、民间传说、动物和植物。虽然他的艺术灵感最初来自直觉，但创造出使人可认识的形状，从而表现了活生生的人物、动物和植物。他很少用直线结构，而用曲线、弧线构成极其简单的形体，创造出一种超然于可视世界之外的幻想世界。

超现实主义雕塑家贾戈麦谛能够在物体本身有限的空间里观察到物体的整体性,善于表现超现实主义情调的幻想式人物。这种垂直拉长的人物形象变得越来越细小,但头部和身躯的造型却很生动逼真,清楚可辨,形成一种傲然挺立的精神面貌。

超现实主义雕塑家马里尼喜欢表现马和骑手题材,形象生硬圆润,造型夸张变形,表情生动鲜明,具有强烈的戏剧化情趣,并带有稚拙古朴的原始艺术特点。

罗马尼亚雕塑家布朗库西的作品既不同于传统的写实主义雕塑,也不同于西方的抽象主义雕塑,而是通过稚拙古朴的艺术形式,达到了美术史上罕见的简洁而完美的程度,使西方现代雕塑呈现出崭新的面貌。

毕加索的雕塑受到非洲黑人雕刻的启发,不顾自然界物体的形状,只把几个面结合起来,构成所想像的立体形,主要用三角形或四角形,根据明暗关系,加以神秘的组合,从不同的角度表现对象,并以各种实物或废料拼凑成一种独特的雕塑作品,引起观众一些丰富的联想。

英国雕塑家亨利·摩尔,由于长期的创作积累,并以自己的情感继承传统,而形成自己独特的艺术风格。他的雕塑与自然环境、建筑环境融为一体,把宏伟与轻盈、体量与节奏、确定性与不确定性统一起来,并具有象征性和寓意性,同时造成惊奇感和幽默感。他善于在雕塑中留出空洞,即空间。空洞使雕塑与周围环境融合成一体,使内外空间互相转换,空间层次鲜明,跌宕起伏,使雕塑更加具有吸引力和感染力,大雅大拙、大真大美是他的雕塑艺术魅力之所在。

本书选入西方现代雕塑史上具有代表性的11名雕塑家,编选雕塑作品(彩图)123件。每位雕塑家都有文字评价,每件作品并附有图目说明,是一本图文并茂的雕塑读物,可供美术院校师生、美术专业人员及业余美术爱好者学习和研究西方现代雕塑史之用。

一、法国立体派雕塑家 察德金

立体派，亦称立体主义（Cubism）、立方主义，是20世纪初西方艺术中的一个运动和流派，首先出现于法国绘画界，后来流传于雕塑界。立体派雕塑家主要用正方体、球体、圆柱体、菱柱体及锥体表现艺术形象。主要注重体和面的表现，把一切表现对象予以分解和解体，然后加以主观的合成，追求形式的排列组合所产生的美感。他们打破传统的时空观念，在作品中表现不受时间、空间限制的对象，在平面上表现客体内在的结构，追求由直线、曲线所构成的轮廓，并追求块面堆积和交错的趣味和情调，进行创作时不依靠视觉经验和感性认识，而依靠理性、观念和思维。

立体派由于反对传统艺术而有强烈的形式主义特点，但在艺术形式的探索上，又给工艺美术、装饰艺术、建筑和环境艺术增添了形式美。

立体派对雕塑是一个重要的革新，把雕塑定为体量、容积和空间的艺术，在利用和扩展这些因素时，逐渐地把雕塑造型引向抽象。

奥西普·察德金（Ossip Zadkine，1890—1967）是法国雕塑家、立体派雕塑代表人物。出生于俄罗斯摩棱斯克，1909年到巴黎，并加入法国国籍，此后一直在法国从事雕塑创作，受到立体派和表现派的影响。这种影响使他形成了自己独特的创作思想和表现方法，他既用着色木雕和石雕，又用青铜铸造，发挥自己丰富的想像力，以自己的主观意念创作出一系列独出心裁的雕塑形象。他的艺术具有鲜明的个性特点，强烈地撼动人心。

察德金是以立体派和表现派创作方法雕刻人物形象的，造型怪诞离奇。他在作品中发挥了丰富的想像力，并以主观意识勾画人体结构的各个部分，打破传统雕塑的古典形式，给人留下深刻的印象。

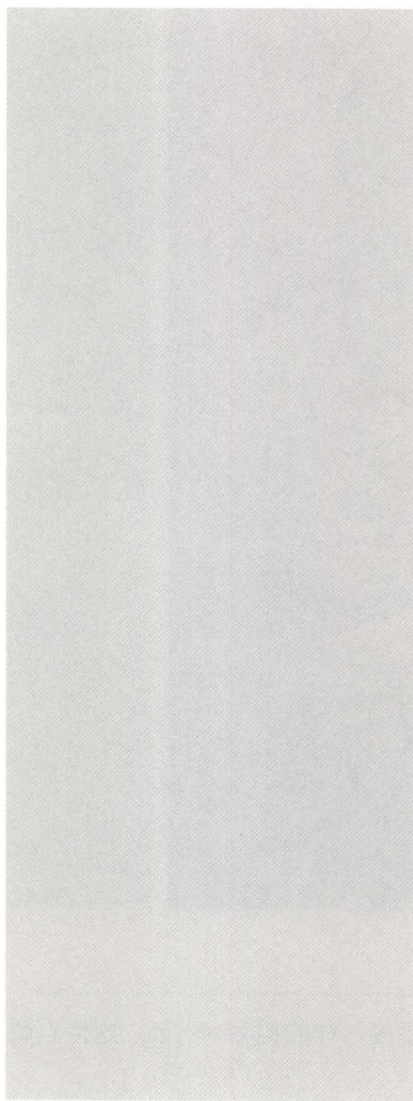

《演奏古提琴的女人》青铜，高48厘米，1910年

他1910年创作的《演奏古提琴的女人》是一件用几何形体构成的早期作品，表现一个演奏乐器的人物形象。凹凸面雕刻明显，形体结构简单，着重表现生气勃勃的气氛。

《持扇子的女人》(1920年)是根据1918年作的石雕原稿铸造的青铜雕像。在这一作品中,作者用三角形、四角形、圆形及其他形体,根据明暗的配合,把几个面凑合在一起,组成人物形象,产生一种神秘感。他把从各个角度观察到的妇女形象都用面、块、形组合在一起,构成一个裸体女人雕像。这个裸体女人手持扇子,与真实人物相差甚远,像一个机器人似的,机械地站立着。这就是立体派雕塑的表现方法。

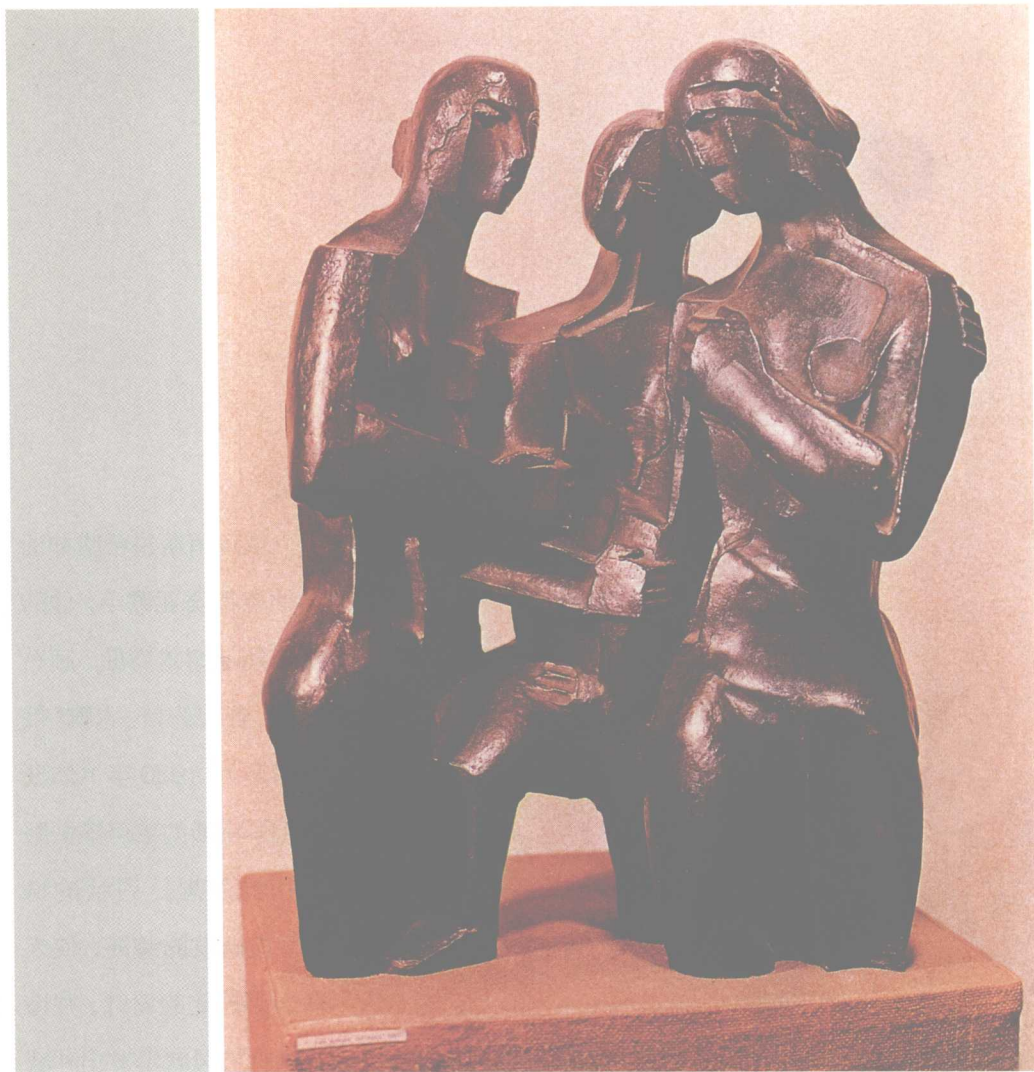
《持扇子的女人》青铜,高87厘米,1920年

《诗意美的仆人》石雕，高 130 厘米，1920 年

这件作品与《持扇子的女人》是姊妹篇，是与前图一样的构图。然而，这件石雕比前图更粗犷、稚拙，富有情趣。

《三姊妹》青铜，高 53 厘米，1926 年

《三姊妹》（1926 年）是表现三美神的群雕。三美神是希腊神话中司命运之女神。三女神的第一个在人诞生时纺出生者生命之线，第二个决定生命之线的长短，第三个在人死亡时司管切断生命之线。作者所塑造的三女神，不像古代大师表现的人物那样婀娜多姿，而是用立体派表现方法刻画三个现代妇女形象。她们站在一起，正在交谈。形体是用刚柔并济的直线塑造出来的，结构分明，生动有力，构图严谨，富于浪漫主义情调。这是一件叙述性与造型性融为一体的立体派成功之作。

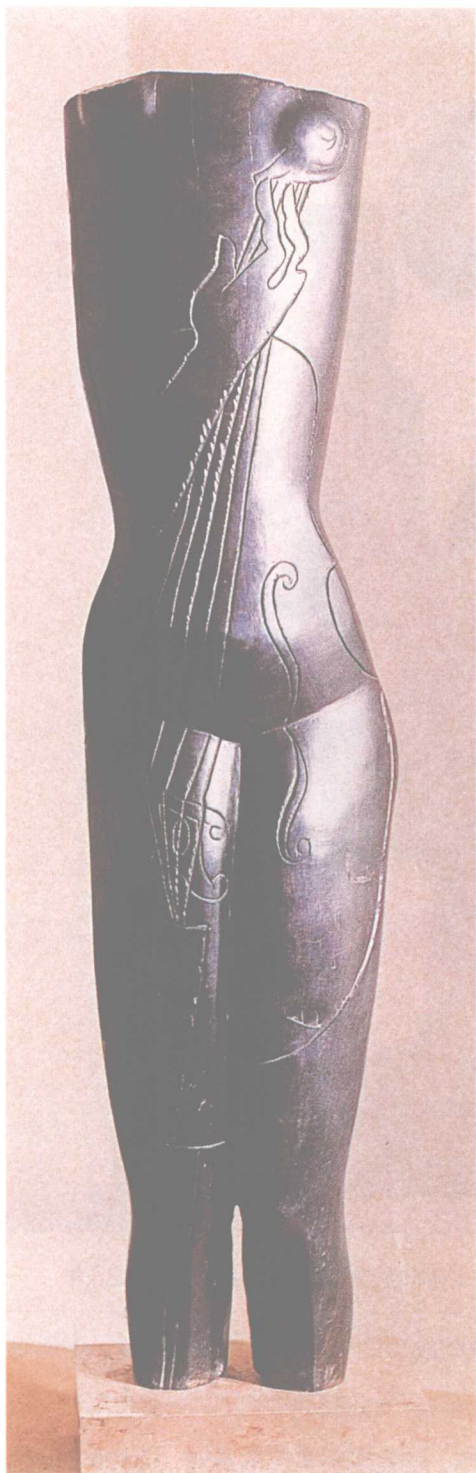
俄耳甫斯是希腊神话中的佛律癸亚歌手。他的歌声能使树木弯曲、顽石移步、野兽俯首。木雕《俄耳甫斯》（1930年）体现了俄耳甫斯的歌声能征服一切的思想。弓状的身姿，披肩发的装饰，使人联想到摇动的树叶，并造成森林被风吹得发出呼啸的效果。

《俄耳甫斯》
榆木，高295厘米，
1930年

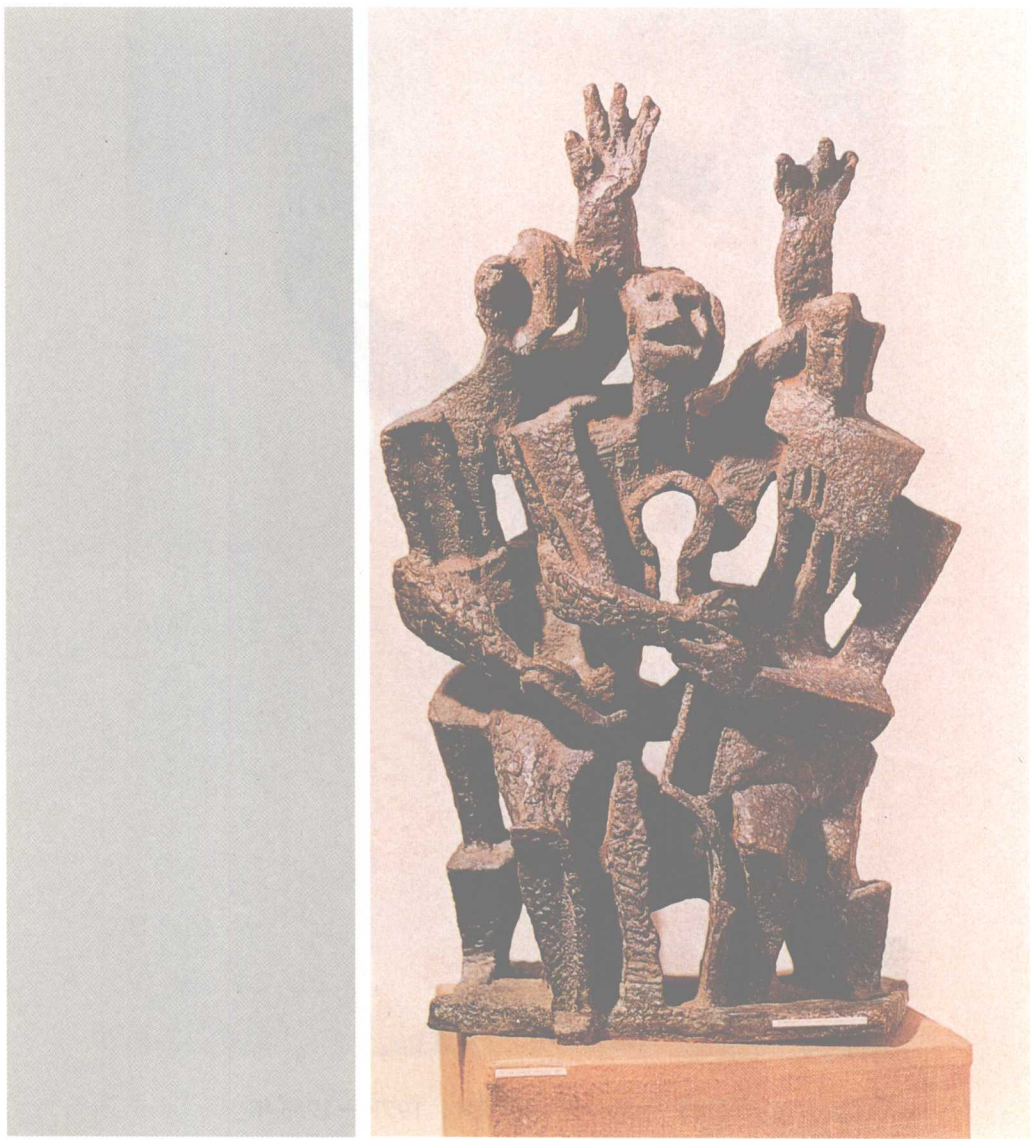
《访问》青铜，高 80 厘米，1936 年

铜铸雕塑《访问》(1936 年)是作者表现圣经故事的作品。据《圣经》载，圣母马利亚“圣灵”感孕时，曾去访问同时怀孕的伊丽莎白。她们预感到救世主即将降临，沉浸在将作母亲的幸福之中。此雕塑结构虽然简单，但表现出圣母的慈善、温和的神态。

察德金在黑檀木雕《裸体躯干像》上用线条雕刻出弹奏提琴的图案，十分富有情趣，并具有一种高贵典雅的感觉。作品构图极其简练，只表现一个概括的妇女躯干像，躯体比较细长、挺直，在顶端象征性地塑造了两个乳房。其独到之处是在躯体前部用线条雕刻一只手弹奏大提琴的图案。这种处理手法，不仅增加了装饰性，而且使作品蒙上了一层神秘的色彩，并具有一种寓意深远的意义。

《裸体躯干像》黑檀木，
高 118 厘米，1947 年

《浪子回头》青铜，高 82 厘米，1950 年

青铜群雕《浪子回头》（1950 年）题名来自圣经故事。作者用人物群雕构图，与另一件塑造三个女人的群雕《浪女回头》相对应。作品表现了喜气洋洋的情绪。三个人手挽手并排站在一起，两个人举起手，好像从外地流浪归来，见到亲人非常高兴的样子。群雕采用立体派表现方法，用几何形体塑造人体各个部分的结构，并留出洞孔，显得生动活泼，耐人寻味。

《被破坏的城市》青铜，高600厘米，1951—1953年

在第二次世界大战期间，荷兰鹿特丹曾被德国法西斯彻底毁坏。青铜雕像《被破坏的城市》（1953年）就是抗议法西斯暴行、为纪念被破坏的城市鹿特丹而创作的。作者创作这座雕像时，从开始构思到最后完成，共花费六年时间。他认为，这件作品“是针对人性的禽兽行为所作的，充满憎恨的呼喊”。雕像叉开双腿，双手伸向天空、大声呐喊，对战争提出最严厉的控诉。为了突出主题，雕塑家选择了一个比较开阔的场所，把它竖立在一个高大的底座上。

《人间的森林》（习作）青铜，高 70 厘米，1952 年

此作品巧妙地表现了树林摇动时的情景。树梢间射进阳光，树叶被风吹动，响起音乐般的声音，极其富有诗意。