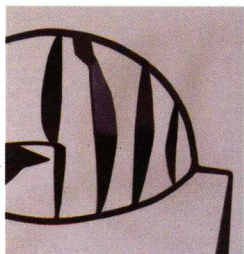

Modern
Metal Sculpture

现代金属雕塑

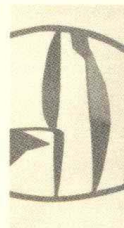
Modern
Metal Sculpture

王晓昕 著

清华大学出版社

现代金属雕塑

Modern Metal Sculpture

王晓昕 著

清华大学出版社
北京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

现代金属雕塑 / 王晓昕著. —北京：清华大学出版社，2015

ISBN 978-7-302-40668-6

I. ①现… II. ①王… III. ①金属雕刻 - 雕塑技法
IV. ①J314.4

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第157118号

责任编辑：王佳爽

封面设计：汉风唐韵

责任校对：王荣静

责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：三河市春园印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：170mm×240mm 印 张：7.25 字 数：102千字

版 次：2015年8月第1版 印 次：2015年8月第1次印刷

印 数：1~2000

定 价：68.00元

产品编号：064798-01

目 录

第1章 引 言	1
1.1 现代金属雕塑概念与内涵	2
1.2 研究现代金属雕塑的目的	6
1.3 研究现代金属雕塑的意义	9
第2章 现代金属雕塑产生的根源	15
2.1 科技因素	16
2.1.1 审美与观念的变革	16
2.1.2 材料与技术的发展	20
2.2 社会因素	22
2.3 文化思想因素	26
2.3.1 从人类中心主义到个人中心主义	26
2.3.2 从进步论到“‘新’之崇拜”	28
第3章 现代金属雕塑的艺术特征	35
3.1 “主题”——蔑视与背弃	36
3.1.1 摄影的发明：审美功能与记录功能的分离	36
3.1.2 进步论：否定式的历史主义	36
3.2 “形式”——解放与变革	37
3.2.1 形式主义美学的诞生	37
3.2.2 形式语言趋于抽象化、纯粹化	43
3.3 “材质”——发现与尝试	49
3.3.1 材质的选择：从传统材质到现代材质	49
3.3.2 材料的地位：材质语言由被动到主动	54
3.4 “工艺”——重视与依赖	61
3.4.1 新工艺技术的种类	61
3.4.2 新工艺技术的艺术效果	72

3.5 “空间”——拓展与创造	79
3.5.1 内空间和负空间的探索	79
3.5.2 对量块和体积的否定	84
3.5.3 对空间观念的拓展——活动雕塑	85
第4章 中国现代金属雕塑的发展状况	87
4.1 中国近现代艺术发展背景	88
4.1.1 20世纪80年代以前	88
4.1.2 20世纪80年代以后	91
4.2 中国现代金属雕塑对中国传统雕塑艺术的传承和发展	92
4.2.1 传承——思想内涵和精神意义	92
4.2.2 发展——时代精神与当代文化	96
4.3 中国现代金属雕塑对西方现代金属雕塑的借鉴和扬弃	100
4.3.1 借鉴——形式与材料	100
4.3.2 扬弃——形式主义	103
第5章 结 论	107
参考文献	109

第1章 引言

- 1.1 现代金属雕塑概念与内涵
- 1.2 研究现代金属雕塑的目的
- 1.3 研究现代金属雕塑的意义

1.1 现代金属雕塑概念与内涵

金属雕塑从广义上讲，泛指一切以金属为材料加工而成的雕塑，包括铸造雕塑、锻造雕塑等；从狭义上讲，则是直接以金属材料为主体，通过切割、焊接、锻造、打磨、冲压等工业化的加工手段进行创作，即直接金属雕塑（direct metal sculpture）。

传统意义上的金属雕塑，指的是以青铜、金银等贵金属为物质材料的雕塑作品，造型手段多为铸造，审美风格以精美华丽、细腻烦冗为特征，注重材质自身物理价值的体现，换言之，材质在这里仅仅是雕塑形态物质转化的工具和手段。到了 19 世纪末 20 世纪初，随着工业时代的到来，现代艺术大潮风起云涌，传统的艺术观念不断被否定，新材料、新工艺、新观念层出不穷。在这种背景下，真正意义上的现代金属雕塑——直接金属雕塑随之诞生。它把金属理解成一种独立的材质，一种完全不同于传统雕塑的造型语言，运用各种工业化的加工手段直接进行创作，注重

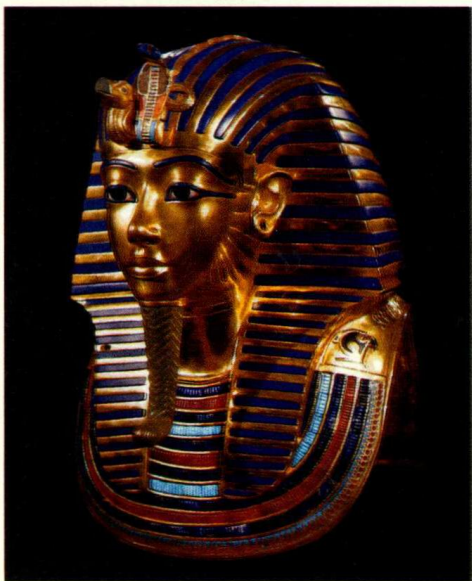
《金兽》黄金 中国西汉

金属材质本身美感的发挥，强调鲜明的时代意义与丰富的精神内涵。直接金属雕塑的出现，完全改变了传统金属雕塑的创作原则，启迪了艺术家的思维，使艺术家具有了更大的拓展空间。

现代金属雕塑的“现代”指的是现代主义，它与后现代主义共同构筑了 20 世纪文化艺术的基本特征。“现代主义”与“后现代主义”的概念和范围目前还存在着很大争议，特别是由现代主义转向后现代主义的明确时间界定和范围界定方面更是仁者见

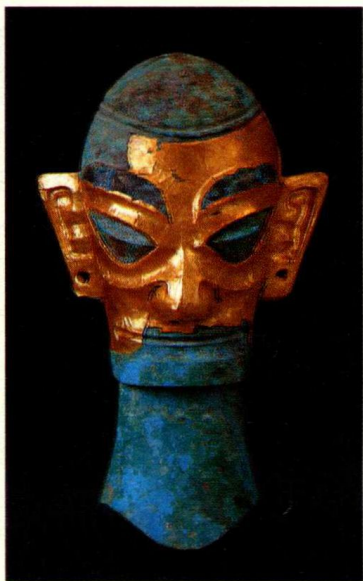

《弗朗西斯一世的盐罐》贝纽维多·切利尼 黄金与珐琅制 意大利文艺复兴时期

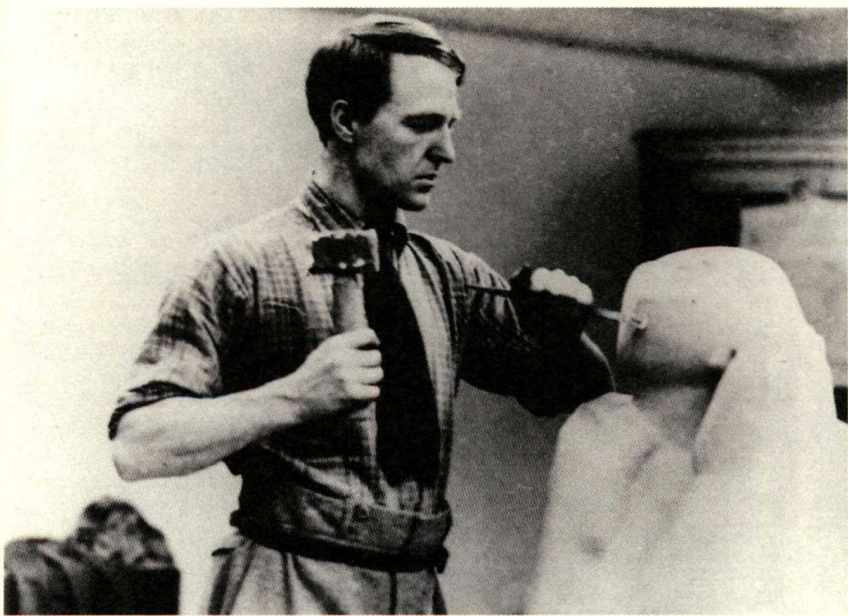
《图坦卡蒙黄金面具》黄金镶嵌珠宝 古埃及（左）

《金面铜人头像》青铜、黄金 中国三星堆文化（右）

仁，智者见智。现代主义时期是一个艺术风格和概念较为混杂的时期，传统的、现代的、介于传统与现代之间的艺术作品同时出现。现代主义时期金属雕塑既有坚持传统造型方式的艺术家，代表人物有英国著名雕塑家亨利·斯宾塞·摩尔（Henry Spencer Moore）等；同时也有以现代工业化的造型手段直接运用金属材料进行创作的艺术家即直接金属雕塑，代表人物有弗拉基米尔·塔特林（Vladimir Tatlin）、胡里奥·冈萨雷斯（Julio Gonzalez）、巴勃罗·毕加索（Pablo Picasso）等。

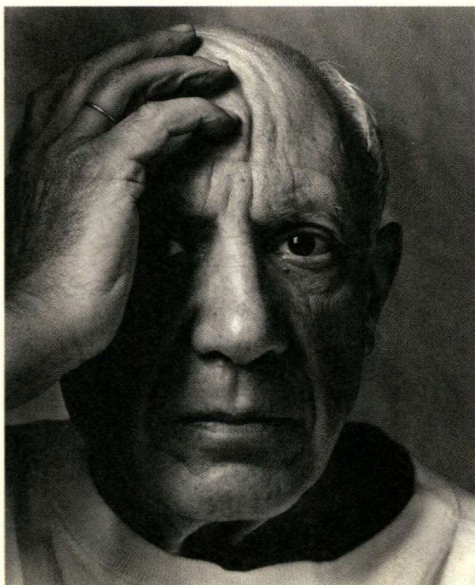
本书所研究的“现代金属雕塑”，特指“直接金属雕塑”。因而对于现代金属雕塑的研究内容主要分为两个方面：首先，分析和总结普遍意义上的现代金属雕塑的产生背景和艺术特征。所谓的普遍意义上的现代金属雕塑，就是指西方从20世纪初经过两次世界大战到六七十年代以前的金属雕塑艺术，以现代主义为文化语境。其次，归纳和阐述中国现代金属雕塑的发展概况，就是指20世纪80年代末以后的金属雕塑艺术的概况，从文化语境上讲也是“现代的”，但是需要特别说明的是这里的“现代”，并不代表与“后现代”相对应的价值取向，而是为了保持文章脉络的一致性，对于现阶段中国金属雕塑艺术的一个泛称。

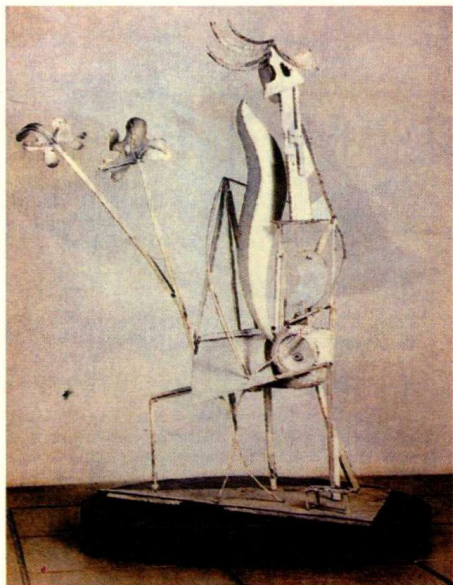
亨利·斯宾塞·摩尔
(Henry Spencer Moore)
英国著名雕塑家

《国王与王后》亨利·斯宾塞·摩尔 青铜铸造 1952—1953

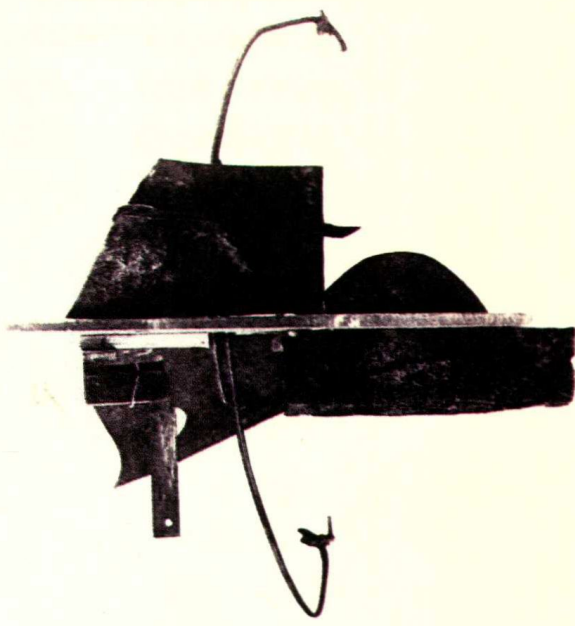
巴勃罗·鲁伊斯·毕加索 (Pablo Ruiz Picasso)
西班牙著名画家、雕塑家

《花园中的妇女》巴勃罗·鲁伊斯·毕加索
锻铁着色 1929—1930

《镜子里的头像》胡里奥·冈萨雷斯 铁、石 1934

《Corner Relief》弗拉基米尔·塔特林 铁 1915

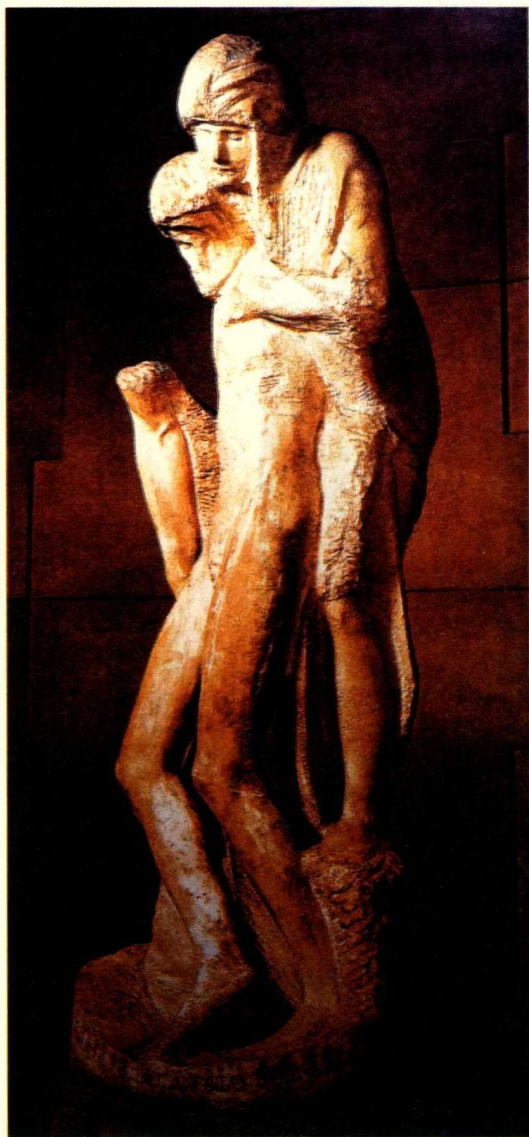
1.2 研究现代金属雕塑的目的

本书研究的目的在于从理论上深入研究现代金属雕塑的普遍艺术特征，结合中国现代文化的特殊背景，总体描述中国现代金属雕塑的发展状况，从而指导我们的创作实践，具体包括以下三点。

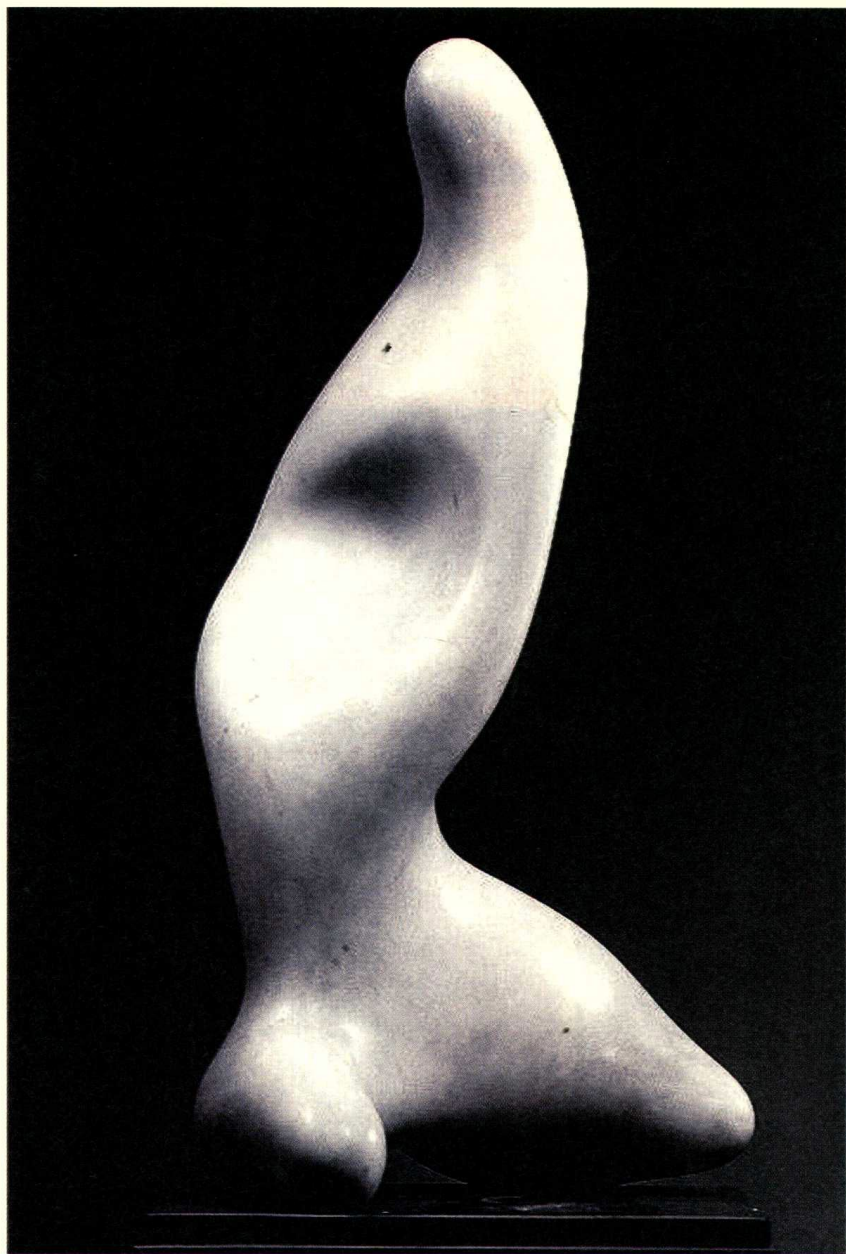
第一，深入研究现代金属雕塑产生的根源。任何一门艺术的产生都有其深刻的社会背景和思想根源，现代金属雕塑也不例外。它的产生和发展受到现代艺术和工业革命以来科学技术的进步以及西方近现代剧烈的艺术变革和思想变革的强烈影响。因此，本书把对西方近现代时期科技因素、社会因素及文化思想因素的研究作为文章的一个重要部分，目的是为了能够从源头入手，深入挖掘现代金属雕塑产生的社会及思想根源，为以后的研究铺平道路。

第二，分析现代金属雕塑的艺术特征。与其他门类的现代主义艺术一样，现代金属雕塑也具有强烈的革命性特征。这种革命

性主要表现在与传统金属雕塑风格的决裂上。传统金属雕塑追求的是雕塑的体量和纵深，提倡内容决定形式的原则，注重材质本身物理价值的占有；而现代金属雕塑则完全推翻了上述原则，追求对空间的占领，提倡形式的解放，注重金属材质本身美感的发挥。本书以此部分为重点，目的是为了明确分析现代金属雕塑的艺术特征，以便从本质上把握其思想意义与精神内涵。

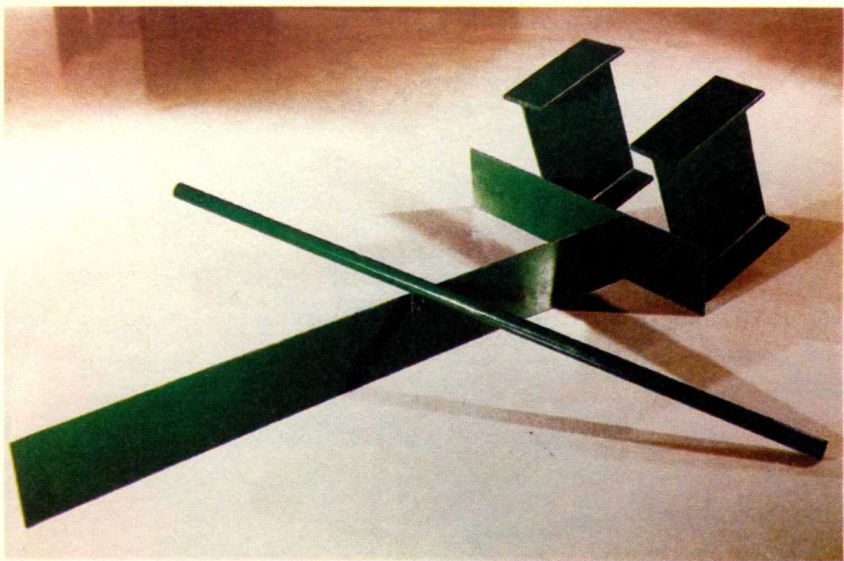
《皮塔·龙达尼尼》米开朗基罗 大理石 1555—1564 《青铜时代》奥古斯特·罗丹 青铜铸造 1876—1877

《云的牧人》让·阿尔普 大理石

第三，探讨中国现代金属雕塑的发展现状。中国现代金属雕塑既是世界现代金属雕塑的一个重要组成部分，同时也是它的延续，它既继承了现代金属雕塑的形式观念，同时也受到中国传统雕塑艺术的深刻影响，具有一定的双重性和复杂性。对这一部分的阐述，就是为了将文章的重点从历史的研究转移到对现实的探讨上来，使其具有明显的现实意义。

《青蛙》安东尼·卡
洛 铁喷漆 1965

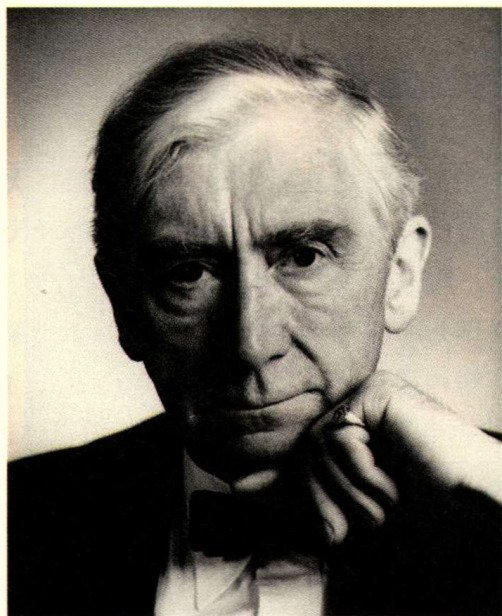
1.3 研究现代金属雕塑的意义

充分研究现代金属雕塑的发展流变，深入分析其中的深层次原因，有助于丰富现有金属雕塑理论，有助于明确当前中国现代金属雕塑所处的位置和立场，具有重要的学术意义。

第一，有利于将时代性作为雕塑艺术性的重要衡量标准，探讨中国现代金属雕塑的内在精神和外在形式的变革。雕塑是一门伴随人类成长而发展起来的古老艺术形式，具有鲜明的两重性，即民族性和时代性。雕塑的民族性是指雕塑艺术在一个民族或群体长时间发展历程中形成的相对稳定的形式构成、表现手法和思想内容；时代性是指雕塑艺术不仅要继承和发扬传统的艺术精神，而且要吸收和借鉴外来艺术的形式、观念、内容，或者在新的时代背景下用新的艺术语言重新诠释传统艺术的内在精神。民族性和时代性对立统一，不可分割。在中国社会和文化呈现多元化趋势的今天，雕塑艺术的时代性愈加重要。如前文所言，时代性不仅包括吸收外来文化的影响，而且还包括重新认识和诠释传统艺术的方面。然而，回顾中国当代雕塑，特别是在 20 世纪 80 年代以后，国内雕塑家竞相模仿和照搬西方现代派雕塑的形式和观念，一方面，忽视了对传统艺术的学习，陷入对西方现代派雕塑模仿

《卧虎》石 中国西汉

赫伯特·里德 (Herbert Read) 英国著名诗人、艺术评论家和美学家

之中；另一方面，对传统艺术的认识也仅限于照搬或挪用一些传统符号与元素，没有真正的继承传统艺术的内在精神。以上这种状况在中国现代金属雕塑领域也一样存在，而且更加严重，需要加以深入研究，寻求解决之道。

第二，有利于吸收和借鉴西方现代金属雕塑的创作观念和研究方法，为中国现代金属雕塑创作提供经验。与西

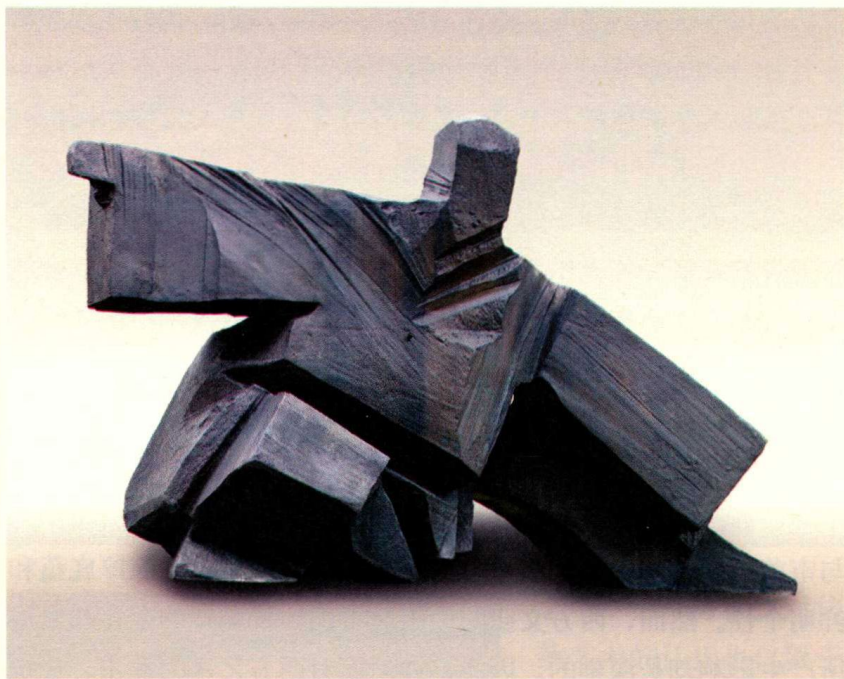
方其他门类的现代艺术一样，西方现代金属雕塑也是在对传统雕塑艺术各种观念不断否定和颠覆的基础上产生的，而西方现代金属雕塑之所以“现代”，就在于它对传统观念的这种颠覆和否定，正如英国著名诗人、艺术评论家和美学家赫伯特·里德 (Herbert Read) 所说：“‘现代’这个词几个世纪以来一直被用来指一种与

公认的传统决裂的风格，这种风格寻求创造与新时代的观念和情感更加合拍的形式。”西方现代雕塑的产生和发展并不是屈从于某个人或某个群体的意志，而是顺应社会大环境的发展，顺应时代发展的要求。中国现代金属雕塑在形式语言、构成意识和空间观念等方面主要受到了西方现代金属雕塑的深刻影响，而后者又为前者的发展变化提供了生动的事例。系统的研究西方现代金属雕塑的创作观念和研究方法，了解其发展脉络，对于中国现代金属雕塑的创作具有重要的现实意义。

第三，有利于重新认识和诠释中国传统雕塑的艺术特征和内在精神，协调现代文化对传统雕塑艺术的冲击。中国传统雕塑是中华民族造型艺术的重要组成部分，内涵和形式上保持着实用性与审美性的统一，显示了中华民族文化自身所具有的深厚底蕴和鲜明个性。然而，西方文明的冲击对中国传统雕塑的生存和发展所产生影响却是深刻的。因此，如何面对西方艺术的冲击，传统雕塑艺术如何发展应是我们时刻关注的课题。分析和阐述中国现代金属雕塑在新的历史背景下对传统雕塑艺术精神的继承和发扬，有利于我们重新认识和诠释中国传统雕塑的艺术特征和内在精神，协调现代文化对传统雕塑艺术的冲击，具有重要的现实意义和研究价值。

《风竹系列》文楼 不
锈钢镀钛

《单鞭下势》朱铭 青
铜铸造 1988

《假山石 NO.134》展
望 不锈钢、亚克
力 2007