

SERIES BOOKS OF FEMINIST STUDIES
BY NEW GENERATION

新生代女性主义 学术论丛

主编◎荒林 刘兵

A study of Chinese women sculptors creation

慧眼兰心

——中国学院背景女雕塑家创作研究 李仲如◎著

新生代女性主义学术论丛

主编：荒林 刘兵

慧眼兰心

——中国学院背景女雕塑家创作研究

李仲如 著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

图书在版编目(CIP)数据

慧眼兰心：中国学院背景女雕塑家创作研究 / 李仲如著. — 北京：九州出版社，2010.3
(新生代女性主义学术论丛 / 荒林，刘兵主编)
ISBN 978-7-5108-0344-4

I. ①慧… II. ①李… III. ①雕塑—创作方法—研究
IV. ①J304

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第031677号

慧眼兰心——中国学院背景女雕塑家创作研究

作 者 李仲如 著

出版发行 九州出版社

出 版 人 徐尚定

地 址 北京西城区阜外大街甲35号 (100037)

发行电话 (010) 68992190/2/3/5/6

网 址 www.jiuzhoupress.com

电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com

印 刷 北京领先印刷有限公司

开 本 880毫米×1230毫米 32开

印 张 7.7

字 数 204千字

版 次 2010年3月第1版

印 次 2010年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5108-0344-4

定 价 390.00元 (全套十五本)

★版权所有 侵权必究★

新生代女性主义学术论丛

总序

荒林 刘兵

“新生代女性主义学术论丛”，顾名思义，特点在于一个新字。这是继2004年10月“中国女性主义学术论丛”和2007年9月“海峡两岸女性主义学术论丛”之后，九州出版社再度推出的中国女性主义学术成果集展。

既然是“新生代”，和前两套丛书之间，自然有相继相承的关系，它们共同体现出中国女性主义学术的知识生产自觉，如同一切创造性劳动所呈现出的创新和不重复特点，三套丛书各不相同、互为补充，以三年一波浪的形式推动着女性主义学术的成长与发展。

“新生代女性主义学术论丛”之新首先在于：推出了年轻的新的女性主义学者阵营。这是前两套丛书所没有的。时下社会上流传着对高知女性极为歧视的“北大荒”之说，甚至有将人分为“男人”“女人”“女博士人”之说，把女性的高学历和学问进行故意贬低，以孤立女性求知求真的人生实践，使得知识女性被妖魔化。丛书展示了年轻的女博士女硕士们丰富多彩的精神生活，读者将能够从她们独特的发现和深刻的思考中，体会到女性主义知识生产的魅力。也能够从她们美丽的思辩语言中，发现她们对于现实压力的抵抗能力，以及她们在专业学科研究领域中所表现出来的创造性和主体性。

“新生代女性主义学术论丛”之新其次在于：丛书的新生代并不仅指年轻的新的女性主义学者队伍，更强调女性主义学术思想的不断新生特点。正是在更强调女性主义学术思想的不断新生的意义上，本套丛书收入了华南师范大学博士生导师王宏维教授的全

新哲学论集《谁来讲出关于女人的真理？——哲学视域下的性别研究》、湖南商学院杨虹校长的《性别·商业·文学》论文集，和骆晓戈教授的江永女书研究续集《潇水流域的江永女书》，以及张红萍研究员的《中国女人的一个世纪》。王宏维教授哲学论集呈现出女性抽象思辩的力量，让人感受哲学领域中发出的女人的声音以及女人对知识生产和对当代学术的贡献。杨虹校长的学术团队把握现代商业社会的文学脉动，解读商业文化语境中兴盛的商业文学现象及其审美特性，揭示商业经济发展与文学变革的本质关系，言说风格多元，阐述见解独到，体现了女性学术合作的新成就。江永女书被认为是世界唯一尚存的女性文字，流传于湖南省江永县潇水流域，骆晓戈教授长期以来坚持实地考察与田野调查，她这本新著接续第一套丛书中她的《楚地与女书》学术工作，用更加深入的思考和全面的资料对前期的学术工作做了全新补充与论述，新的观点论及女书与明清江南才女诗歌的关系，令人耳目一新。张红萍研究员的《中国女人的一个世纪》也同样可以与她第一套丛书中的《女人，做自己》比较阅读，在新的著作中，作者有了更加开阔的思维和广阔的历史视野，由女人做自己到女人自己如何在历史中做自己，研究更加具体而有说服力。

当然地，丛书所收女博士女硕士的博士和硕士论文，既让我们看到女性主义学术师承的脉络，也让我们看到女性主义学术思想新生的丰采。这便是“新生代女性主义学术论丛”之新的第三层含义：深入独特的学科前沿专题研究构成丛书突出特色。

我们已经生活在一个光影时代，电影不只是像过去那样仅以电影院的方式影响我们，它已经通过网络时时渗透在我们今天日常生活中，电影意识形态前所未有的普及力量，考验着女性主义强有力的反思精神，柯倩婷《光影之间的性别叙事》呈现给我们几个主要的思考脉络：性别研究、跨艺术研究、重读经典。重读大师级导演伯格曼、法斯宾德电影中的女性形象，梳理茶花女、小红帽、爱丽丝、卡门等形象的流变，探讨特洛塔、萨米拉、布雷雅、贾曼等导演颠覆（男权、异性恋）主流文化的策略，重新诠释里芬斯塔尔、斯凡克梅耶、绍拉等导演

的美学风格……全书采纳新的理论视角与方法，观点新锐、材料详实，兼具学术性与趣味性。张敬婕《女性主义媒介批评》依托传播学与性别研究的理论视角，以影像、观念、媒介形态为研究维度，对日常生活中人们习以为常的现象展开女性主义的媒介批评。对媒介制作者、传播者及受众都极具启发。得力于作者先前的文学研究功底，媒介理论批评文字优美，加上专业图片配合，给人思想阅读的愉悦。

刘芳的《时尚杂志与中产阶级女性身份》研究指出，20世纪90年代中期以来，中国的大众传媒的市场化，伴随了一个明显的性别化转型。这个转型包括两层含义：一是将女性的“时尚化”，视作“现代化”的必然条件，二是将女性的“时尚化”，作为女人本身价值的一部分加以大肆宣扬。她在专著中通过对大众传媒的女性时尚化的类型，描述和概括女性的时尚化对女性理念的影响，提出在全球消费主义的主导下，大众传媒用“现代化”话语构建的女性时尚的社会与文化的互动宣传，其实质仍是将女性“化约”为媒体娱乐和消费市场的载体，阻碍了女性真实个性的发展，以及由女性经验主导的文化实践的呈现。

自2002年博客始入中国，中国博客已经历“圈地运动”到“深耕资源”的社会化过程，对中国大众生活尤其对女性生活产生了重要影响。尽管西方女性主义提出了博客时代的女性主义说法，但国内针对女性博客进行专题研究的成果很少。余迪《中国知名女性博客的女性主义探析》试图采用文学研究与文化研究双管齐下的方法，从中国博客发展史以及当代中国女性文化入手，通过对知名女性博客的分析，对中国博客展开女性主义解读。全书在分析博客作为新技术革命的重要成果在女性空间营造、身份建构、话语实践方面所起的积极作用后，展示出女性网络生活的无限丰富与精彩，让人体会出博客时代女性主义的自然风貌。

文学领域的性别研究一直是中国当代女性主义学术的先鋒和主力。本套丛书中，于闽梅《谁背叛了谁？——符号的象征与现代女性的身体》、杜凡《阁楼里的衣柜——21世纪以来大陆女同性恋文学初探》，可说是女性文学前沿专题探讨的力

作。前者从冰心、凌叔华、林徽因、石评梅到庐隐、丁玲、张爱玲、苏青、萧红，再延伸到当代的女性写作极端个案，探讨身体作为女性灵魂无可回避的他者，如何引导着现代女性叙述的展开和我们的阅读，全书展现了中国现代女性的身体为何、如何变成了整个社会欲望、不安和忧虑的生死之场，同时还说明了中国女性主义的身体写作的欲望驱动力和原理，作者用她自己的方式参与和回应了当代“身体写作”热点话题，指出：认识身体的欲望是现代女性作家以各种方式讲述故事的强大动力。“让身体被听见”，“你的身体必须被听见”，这不仅是现代的要求，也是美杜莎的微笑中所蕴含的真理。后者对于那些对女同性恋圈子颇为好奇的朋友来说，可说是一面虽然不大但绝不“走形”的镜子，它以文学之光映射出一个真实的女同世界；她们正努力走出衣柜，她们能否昂首走下阁楼？作为中国内地首部专涉女同性恋群体的同性恋研究著作，文学的想象力和研究的扎实功夫较完美结合，加上真实资料的丰富精彩，为阅读提供了相当吸引人的看点和思考面向。

当代中国艺术一直走在中国思想和人性解放的前沿。罗丽《女性主义艺术批评》为我们展示了性别视野下的当代中国艺术概貌，并从艺术史和批评史的角度，提出了女性主义艺术批评的必要与意义。全书所做的女性主义艺术批评梳理，不仅体现了作者特有的艺术敏感和性别嗅觉，也体现了当代女性艺术批评家良好的理论素养。书中精彩的艺术文本分析与美术作品一起，把读者引领到当代艺术审美前卫空间。李仲如《慧眼兰心——中国学院背景女雕塑家创作研究》则以专题研究的精深，对中国学院背景女雕塑家深厚艺术修养和精湛艺术技艺进行了细致展示，分专题进行的个案研讨，呈现出中国女雕塑家成长成才的性别特色，其中的重要作品细读，也可说是当代中国女性生活细读，既表现了研究者自身良好的艺术造诣，也反映出性别解读所具有的力度。当代女艺术批评家正在成长成熟之中，她们对于中外艺术的研读审视越来越有自己的眼力。申子辰《“她”在镜中——古希腊民间艺术的性别特征》以

古希腊艺术的暗线民间艺术为例，从生态女权主义的视角剖析了四百多件自荷马时期到希腊化时期的小雕刻（小陶像、陶灯、小铜像、铜镜装饰、宝石雕刻、珠宝首饰、货币浮雕）和瓶画，认为这些作品一方面受到官方艺术（大型雕刻和建筑绘画）和官方意识形态即奥林匹亚神统的影响，另一方面又体现出伊奥尼亚民间文化和前希腊女神信仰的强烈联系。相对于官方艺术的公共性、教育性和纪念性而言，伊奥尼亚文艺注重装饰性和日常生活，贯穿了和平的主题，表现了平民和底层大众的生活，涌现出积极的女性群像，展现了起源于爱琴文明的伊奥尼亚文化的女性精神——典范的民主、宽容的政治、平等的思想、兴旺的贸易、自由的学术。在她看来，如果没有民间的伊奥尼亚文化作为基础和推动，崇尚战神、提倡男权的古希腊人将同文化艺术永世隔绝。她并提出，在希腊人的世界这种文化遭遇着被异化的危险，希腊化时期女性形象的色情化就是这种异化的镜像，随着社会制度由母系转为父系，对人体艺术（男人体、女人体和另类裸体）的欣赏也发生了审美的变迁。

如果说影像世界、网络空间有着新媒介新传播的工具优势，文学艺术永葆着想象力的无限潜能，那么，女性学的研究则依赖着对女性历史和现实的不断重新发现而获得新意，而像人类学这样的领域，同样可以为女性主义提供更新的视角、方法和理论资源。刘世凤《索玛花的叙事——四川凉山彝族女性研究》，便是一本选题独特，研究深入的优秀博士论文。索玛花是彝族女性生活的自然环境也是彝族女性生命和爱的象征，论文以人类学的方式探讨了彝族女性生活婚恋的方方面面，对于彝族女性文化独特的历史与现实做了深入浅出论述，提供了另一种解读女性生命和权力的密码。

女性主义并不是只关心女人的问题，它更加关心人类的走向和价值取向，关心生命在不同状态的处境。女性主义是全新的世界观。人类过去和现在都是在巨大和多元的历史空间生活，在父权文明的阶段很长，有过很多成绩，值得我们研究的东西很多。典典的《阅读父权史、孔子及其他》，是第一本综

合国学和性别双重视野的文集。作者以历史为阅读研究对象，思考着历史为何如此而起作用的思想究竟源于何人，论文对于中国历史不同阶段的阅读颇多新意，如细读孔子思想，发现其教育思想中强烈的平民意识和平等自由思想，认为其仁爱理想中包含有母爱精华，并对其与当时统治者格格不入的民主思想在后来中国儒家思想体系中起到的重要作用进行分析，认为儒家思想作为意识形态在稳定国家大局中起到关键作用。而与之相对的法家思想则可能是专制统治模式的源起。也许作者的思考尚未成熟尚需完善，但用反思的方式特别是性别反思的方式阅读历史，无疑给人焕然一新的体验。

2004春天，当《中国女性主义》学术丛刊创办，中国女性主义学术生长的广阔空间已经被打开，如今六年过去，中国女性主义学术生长的迷人风景，呈现于一套接续一套的女性主义学术丛书，和众多其他性别研究丛书及专著。女性主义历来是多元的、丰富多彩而且富于解释力和强调实践的理论集合，这些中国学者的研究，也将汇入到世界女性主义研究之中，成为世界女性主义潮流的组成部分。

我们怀着心中的欣慰，迎来了世界妇女节的一百周年。在此特别感谢学者型领导朋友刘延宁大姐，她始终不渝地支持中国女性主义学术事业并常常引导中国特色的发展方向。还要感谢九州出版社和广西师范大学出版社及风入松书店，长期友好地合作使得女性主义学术获得信心和光荣。而学术与学者们同在，祝福所有致力于中国女性主义学术建设的学者朋友们，感谢读者朋友们的支持和互动。

马克思曾经设想过共产主义社会就是消除了父权（等级 / 特权）制度的“按需分配”并有“真正自由爱情”的平权社会。马克思恩格斯都认为“历史的进步是以女人的解放为尺度”。生活在社会主义国家的我们都理解“男女平等”国策与我们信仰共产主义的渊源。我们所做的一切，是为了这个世界和在这个世界上的生活与生命更加美好。

序

顾森

相对中国几千年女雕塑家寥若晨星的现象，20世纪中国女雕塑家可用繁星满天来形容。造成这种大批女雕塑家出现的原因，除社会制度的变革所导致的女性解放，还直接与西方学院式教育传入有关。从广义上讲，在今天的雕塑创作活动中，女雕塑家的成份是多方面的，如有民间的、非学院背景的等等。但占主流或体现态势的，应是有学院背景的这些女雕塑家。由于在既往的研究和宣传中对象多是男性雕塑家，女雕塑家只是被零星提及。另一方面，即使有成就斐然者，但东方女性那种含蓄、默默做事的特性还是潜移默化在她们身上发挥了作用。这样种种的原因，使广大的女雕塑家成为被冷落的群体或默默无闻的群体（当然男性雕塑家中也有大量被冷落的现象，这是另一个问题）。

中国二十世纪的雕塑不同于欧美。它的前七十年基本上是逆世界潮流而动，以学院派写实主义为主体形式；後20多年才融入世界，多种流派、多种形式共生共存。女雕塑家在这些变动中是如何张扬她们的艺术特性呢？中国女雕塑家在时间跨度一个世纪之久的创作中，制作出了数量极大的作品，这些作品价值何在？中国今天对女性艺术家的研究，最易掉入女性主义的窠臼。可否更多从艺术的角度来展开讨论，弄清女雕塑家特有的创作构思、状态与方法？

《慧眼兰心——中国学院背景女雕塑家创作研究》一书较

好地回答了上述问题。本书作者为女性，受过良好的、系统的雕塑创作训练（本科、硕士均为雕塑专业）。这就形成她更贴近雕塑艺术本身观察问题的角度。后又经过博士阶段的学习，艺术理论上更上一层楼，能将一些我们常见的、纷杂的雕塑艺术现象梳理出来并提高到理论高度来认识和阐述。此书以大量的调查为基础来开展20世纪中国有学院背景的女雕塑家的研究。故书中对这些雕塑家的历史追述、生存现状、创作活动与艺术风格等方面的分析和结论，有根有据、切合实际并有自己独到的见解。全书讨论了女性雕塑家创作中的女性视角，通过理性思考与作品分析相结合，较好地向我们展示了女性雕塑家创作中的特殊性（女性意识和女性特征），同时还讨论了女性雕塑家成长的社会环境和艺术环境。全书材料丰富，文风朴实而有逻辑性。相信此书的写出，定会对中国现当代艺术史的研究，提供了弥足珍贵的材料和思路。

是为序。

2009年2月20日于北京

目录

新生代女性主义学术论丛总序	1
序 / 顾森	7
引言:	3
若即若离 是我非我 ——创作风格演变与女性意识	
1. 1 女性意识的隐现与风格的自我转型 ——现实主义风格雕塑创作	
1. 1. 1 闪现与融合: 早期现实主义雕塑创作	18
1. 1. 2 独立与同化: 社会主义现实主义雕塑创作	23
1. 1. 3 隐现与突破: 现实主义雕塑的新探索	28
1. 2 女性意识的觉醒与风格的自我转型 ——现代派风格雕塑创作	
1. 2. 1 直觉与触摸: 材质探索创作	35
1. 2. 2 觉醒与选择: 多媒介作品创作	40
1. 3 女性意识的突显与风格的自我转型 ——女性主义艺术的雏形	
1. 3. 1 内观与外视: 女性主义艺术的身体宣言	47
1. 3. 2 角度与感悟: 女性对社会问题的反思	51
1. 3. 3 社会性别: 女性身份的反思	53

目录

慧眼兰心 水志石言 ——创作中的女性特征

2.1 慧眼——雕塑创作中的女性视角

2.1.1 深度内视：女雕塑家眼中的女性	58
2.1.2 主观外视：女雕塑家眼中的社会	65
2.1.3 感性他视：女雕塑家眼中的他们	69

2.2 兰心——雕塑创作中的女性感受

2.2.1 生育印记：生育感受对女雕塑家创作的影响	72
2.2.2 劳作印记：劳作感受对女雕塑家创作的影响	77
2.2.3 童年印记：童年感受对女雕塑家创作的影响	80

2.3 水志石言——雕塑创作中的女性表现方式

2.3.1 绵绵若存：触觉表达	85
2.3.2 偶得妙悟：构思生成	93
2.3.3 水滴石穿：创作方式	97

目录

追古近俗 传艺移情 ——创作中对传统艺术和乡土艺术的继承

3.1 追古近俗——对中国传统艺术和乡土艺术的研究

- 3.1.1 传移摹写：对中国传统雕塑的研究 107
- 3.1.2 古为今用：对中国传统艺术形式的借用 113
- 3.1.3 乡土情结：对中国乡土艺术的借鉴 116

3.2 抽离与概括——对中国传统雕塑技法继承之贡献

- 3.2.1 形体抽离：雕塑中的线 123
- 3.2.2 造型概括：形体空间的压缩 128

3.3 度物取真——创作中体现出的中国传统艺术精神

- 3.3.1 以形写神：对内在精神的追求 135
- 3.3.2 笔简而形具：雕塑中的“写意” 137
- 3.3.3 外师造化：对自然的审美与表现 141

目录

了然于心 集结为形 ——创作中其他艺术修养的影响

4. 1 文学、影视对女雕塑家创作的影响

- 4. 1. 1 诗情画意：诗歌对创作构思的影响 149
- 4. 1. 2 灵感再现：文学、影视形象对创作的影响 153
- 4. 1. 3 心领神会：文学、影视对作品的潜在影响 157

4. 2 音乐、舞蹈对女雕塑家创作的影响

- 4. 2. 1 运用与同化：音乐、舞蹈对雕塑创作题材的影响 161
- 4. 2. 2 节奏与韵律：音乐、舞蹈对雕塑造型的影响 165

4. 3 绘画对女雕塑家创作的影响

- 4. 3. 1 灵感抓取：以绘画手段记录创作素材 168
- 4. 3. 2 由表及里：绘画对浮塑创作影响的个案 177
- 4. 3. 3 再现到表现：着色雕塑中的绘画性 180
- 结 语 186

参考文献 188

图片目录 200

引言

