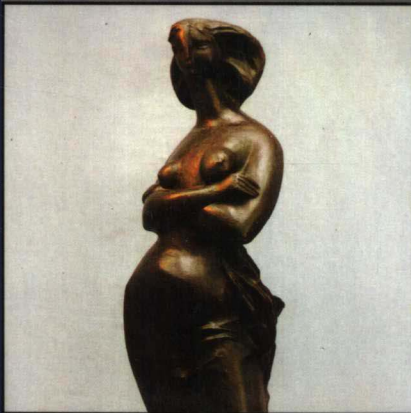
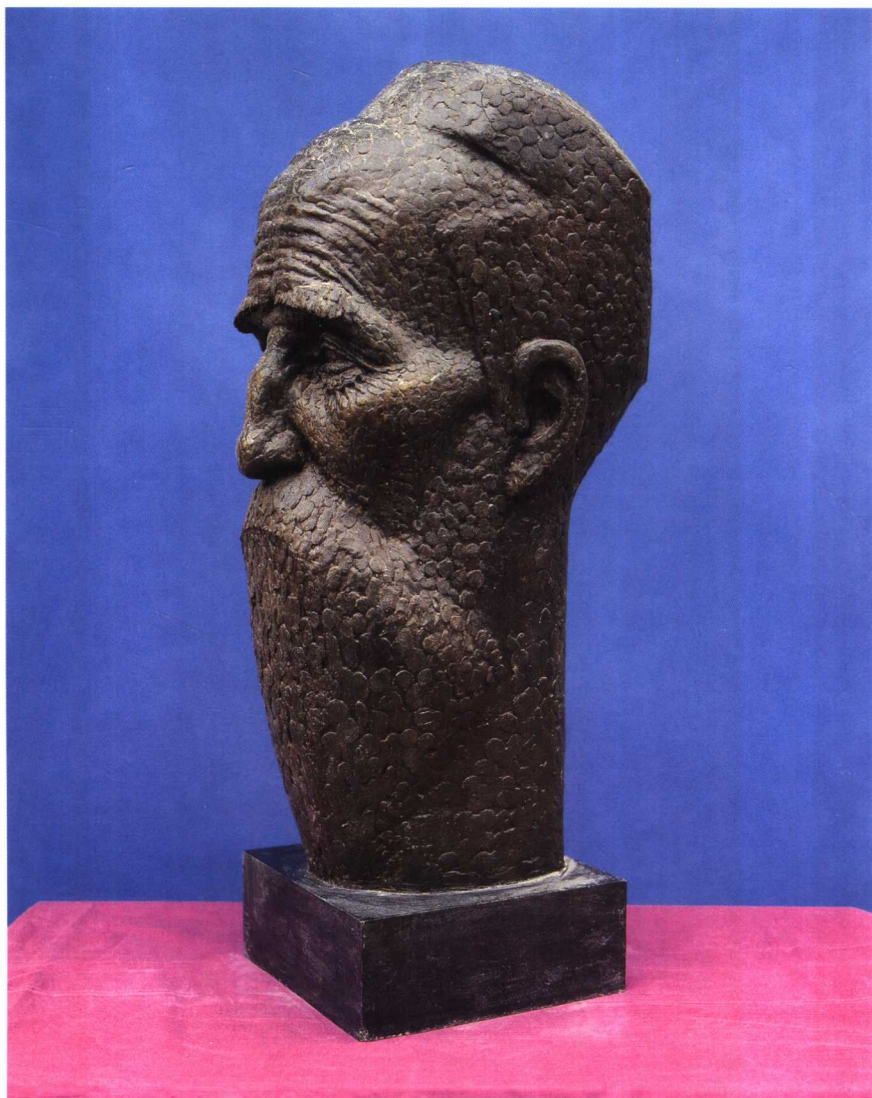

中国当代艺术家系列 陆

当代雕塑艺术
走向新空间

张海平

维吾尔老人 1992 高80cm 铸铜

走向新空间·当代雕塑艺术

湖南美术出版社出版·发行 湖南省新华书店经销 深圳华新彩印制版有限公司印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 2.25 1999年11月第1版第1次印刷 印数: 2000册

ISBN7-5356-1308-1/J · 1225 定价: 22.00 元

张海平近照

自 述

当代中国雕塑家所面对的是欧洲的古典主义传统雕塑，米开朗基罗、罗丹等近代大师的作品和西方现代派雕塑，以及中国传统雕塑艺术。如何学习传统，借鉴优秀的作品，创作出有个性的雕塑，是每位雕塑家毕生奋斗的目标。正如雕塑大师罗丹所说：“在艺术中，有‘性格’的作品，才算是美的”。而我始终追求自己的“性格”，求新求变。这种“性格”有可能随着年龄和时间的变化而改变。但变得愈有“性格”，就愈有价值，也就愈成熟。这本画册，是我多年来创作的部分作品，除了一些城雕作品之外，许多都是我近年来孜孜以求的探索成果。

推介词

到过上海的人,大多会对矗立在虹桥机场大草坪上的巨大标志性雕塑留有极深刻的印象,这就是张海平于1992年创作的《飞虹》。实际上,张海平的城雕作品遍布上海各处,如立于外滩的长幅浮雕《浦江颂》和铸铜圆雕《顽强》、南外滩的《浦江之光》、上海展览中心的《创世纪》、莘庄地铁文化广场上的《憧憬》、高桥烈士陵园的《军魂》等等。

作为上海雕塑家,张海平用他一个又一个成功的创作,为这座美丽的国际大都市不断增添着人文的光辉与艺术的风采。

张海平是位富有人文精神和艺术个性的雕塑家,这不仅体现在他那些富有“性格”的作品上,也体现在他对艺术的执著追求上。多年以来,他一直孜孜以求地探索雕塑艺术的语言、形式和质材媒介,潜心研究城雕作品与建筑、环境及城市的空间关系和审美关系,用现代眼光审视传统的雕塑观念,不断求新、求变、求突破。20年来,他始终保持着高昂的创作热情和不懈的创造力,创作出大量优秀的作品,在架上雕塑和城市雕塑两方面皆取得了世人瞩目的成就。

张海平的雕塑,无论是写实的、变形的、具象的、抽象的都有着丰厚的文化底蕴,是情感与精神的载体、青春与生命的颂歌、力与美的表现。

《军魂》的崇高、《创世纪》的壮美、《顽强》的雄健、《胜利》的气势,以及《韵》的秀美、《母子情》的娇柔、《心声》的含蓄、《田野》的婉约……这本画册将引领读者一步步走入雕塑家张海平那丰富多彩的艺术世界。

王宏建

在刘开渠工作室学习 1983

生命的律动

张海平的雕塑

□罗世平

塑造生命的形态,艺术家各有自己的选择方式,这是由于选择的过程也是注入自我个性的过程。心理学家荣格把人的个性类型分为四种:理性的、情感的、感性的和直觉的。我想,具有表现力的艺术家无论归哪一类,可能都是最典型的,因为他们是咀嚼自我个性、体察生命性格最为细腻的人。作为雕塑家的张海平,他在塑造生命的形态时目标是向着自我个性的,他铭记罗丹的话,追求作品的“性格”。

张海平的雕塑作品有两类,一类属于架上,一类属于环境。两类作品虽有塑造上的不同要求,但都是以生命的自然形态作为塑造的基质。能从中见出他写实塑造能力的是《达·芬奇》铜像和《维吾尔老人》的头像。从这里可看出他接受过系统的专业学习,打下了扎实的造型功底,对生命形态的团块感与体面意识多有体会。在人物塑造上表现出相当强的理性力度。他一方面是在感受生命形态的激动,一方面是在表达团块体面组合的畅快。九十年代以后海平创作的铸铜人体雕塑是一系列夸张的、舒展的、律动的生命形态。比如《黑妞》(1996年)、《春笛》(1998年)、《母子情》(1998年)一类的作品,女体动态激情洋溢的瞬间,如赞美诗般。这类展开的生命形态,传递的是一种青春欢乐的情愫。我不敢肯定这就是张海平作品的“性格”,但至少是他八九十年代作品中最易于触摸到的因素。

诗人梅特林克曾认为雕塑的动态,无论是悲、是喜,一定应该是可歌颂的,必须是把生命中极稀有的、绝对的、毫无瑕疵的美的时刻固定下来。这样理解雕塑可能带有唯美主义的色彩,但又正适于诠释生命形态的塑造原则。热爱生命形态的张海平,以观察和理性之力提取的寓有情绪化的生命时刻,由简化和伸展的体块构成所传达出的瞬间之美,的确是值得歌颂的。

他曾投入了不少的精力从事环境雕塑,在架上雕塑上业已明确的生命形态,在环境雕塑上得到进一步的强调,瞬间的生命形态作了更大幅度的夸张,自然有机的“团块”更加几何化,方硬的形体与大开大合的动态加强了与环境空间的联系,表现出空间的张力,带有更强烈的速度与力量之美。从某种意义上说,张海平塑造的生

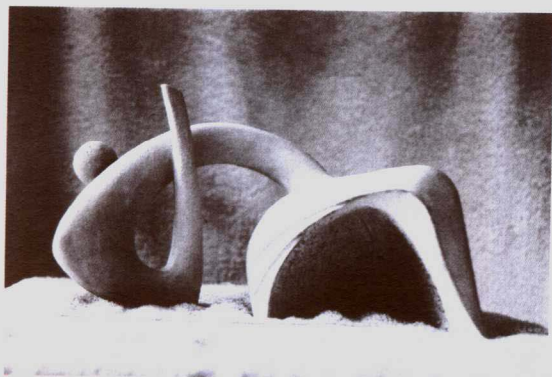
姐妹 早期作品

欢乐的果园 早期作品

母与子 木雕(早期作品)

作品No.6 1994

命形态是完全展开的,它在环境中得到了更为自由的空间,在创作这类作品时他也显得更有感觉。在第三届全国体育美展上获奖并被国际奥林匹克博物馆收藏的不锈钢作品《银枪闪烁》(1993年),为了表现投掷标枪时瞬间爆发的速度和力量,他只做了人物蓄势后撤的头和手以及点地发力的两腿,虚掉了躯干,运动的侧线在虚实对比中由视觉经验得以强化,生命运动的瞬间速度和力量被极端地夸大了。类似的感觉在铸铜雕塑《顽强》(1992年)上也能见到。这类作品适于摆放在自然环境里,借助开放空间的应力来营造速度与力的氛围。

环境雕塑向雕塑家提出的课题是多方面的,雕塑家既要根据环境条件去作协调的努力,也存在着如何主动去创造一个环境氛围的问题,同时还有雕塑所在环境中的空间体量、语言方式、材料特性等艺术表现方面的要求。特定空间氛围的适度把握和创造性的表现方式是雕塑家的新课题,中国当代环境雕塑遇到的问题张海平也都遇到过。比如,他在1997年做了两件烈士陵园的纪念性雕塑,两件雕塑因其环境条件的不同,因而有着完全不同的空间创意。以《军魂》命名的上海高桥烈士陵园主体雕塑高达12米,宽22米,是纪念碑的规模。室外空间和陵园的环境气氛要求主题突出、视觉开敞和壮美。他采用两根斜刺天际的枪形柱与横切图形柱的高浮雕带构成纪念之门的主体结构,劲健挺拔与庄严崇高统一在简洁的造型之中,很好地突出了“军魂”这一纪念主题。上海龙华烈士陵园纪念堂的铸铜雕塑《胜利》,放置在纪念堂特定的室内空间中,雕塑由砸碎的镣铐构成,以取意革命胜利来之不易,砸开的镣铐与飞起的铁链形象地表现了镣铐被猛力砸开的飞进瞬间,弧形的墙面上饰以和平鸽花环和四射的光芒,形成了主体雕塑的背景墙,发散的力道似乎冲壁而起,大有一吐为快之感。这种突破室内空间限制的创意使得主题格外地鲜明,雕塑虽没有人物,却显示出迸发胜利喜悦的人物情感,这其中能见出雕塑家对空间的把握能力和独到的艺术匠心。

法国雕塑家纪蒙谈雕塑艺术时用了波德莱尔的话,说艺术的规律是“精神存在的组织规律”。我将此理解为,一切用作艺术表现的有机或无机的形态,都是注入了精神和灵魂的生命形态,艺术家的义务是要透过生命形态去观照精神的存在状态。这是一个目标。雕塑家在用物质媒介表达生命形态时实际上是在复苏一个生命意识,更直白地说,是自我生命意识的唤醒,如女娲造人一般。循此目标,有“性格”的雕塑家定会 will 生命意识和人文精神有力地展现于世人面前。

参加“上海百家艺术精品展” 1998

在绘画和建筑之间

张海平的城雕艺术

□徐建融

雕塑是一种介于绘画和建筑之间的空间艺术形式，因此，作为一名优秀的雕塑艺术家，他必须充分地考虑自己所从事的创作与绘画和建筑的同化和异化原则。如果说，绘画的形式问题在于通过二维的平面去创造虚幻的体积，那么，雕塑家的形式问题便是通过实际的立体手段，去创造二维画面，尤其是作为公共环境艺术的城市雕塑，更是如此。据悉，西方的雕塑家中已经有人提出，雕塑和中国的卷轴画有着相似的目的，都是提供给观赏者一系列连续展开的动画画面，唯一的不同在于后者是展开、卷起画轴，而前者则是绕着雕塑走。至于国内的雕塑家，注意到这一点的似乎还不是太多，以致他们的创作，往往只能局限于美术馆的展览，而难以移置到城市建筑空间的大环境之中。

张海平虽在展览式雕塑创作中早已取得了众所公认的成就，但他并不满足于此。当城市雕塑之风在全国

蔚然兴起时，他敏锐地把握了这一现代的艺术信息，大胆地突破传统的雕塑观念，自觉地思考雕塑在现代城市生活中与绘画、建筑的同化和异化原则，创作出了一大批真正意义上的城雕作品。

张海平的城雕作品多半采用金属材料，尤其对于锻铜、不锈钢情有独钟，他认为：“金属雕塑的质感是硬、冷、重，但它在室外空间中却能给人以光与形、量与形、情与形的多重感受，能否使作品获得预期的艺术效果，关键在于把握和利用金属的特性。”无疑，对于城市雕塑来说，这样的材料选择包括相应的风格选择，处于变幻的空间和时间环境中，比之展览式雕塑更可能生发出丰富而广泛的情感生命。金属的雕塑与砖石木质的建筑、绿化，包括往来的活生生的游人，构成整一的人文景观，形形色色，因时推移，移步换形，多样而又谐调。

具体地看张海平的作品，会觉得他的思路走在了不

怀抱 石雕

教育家陶行知像 1997

少雕塑家的前面,因为他懂得如何使一件具体作品的象征意义在特定场所的特殊时空环境中获得一种生生不息的生命情感。例如虹桥机场的《飞虹》作为上海门户的标志,耸立在机场空旷的大草坪上,面对着上下飞机的国内外旅客。作者以三道分别高15米、13米、11米,宽30米的虹门组成主雕,三只高5米的和平鸽组成副雕,不仅在主题方面为机场起到了点睛传神的作用,更因其抽象、半抽象的高大造型而引人注目,适于远观和高空的俯视,与机场的环境包括建筑、绿化、灯光、升起或降落的飞机相映生辉。外滩的《浦江曲》坐落在原市政府大楼对面的绿化带人行道的外侧,中间隔以宽阔的中山路,车辆、人流不息,作者以近于壁画的浮雕,连续地展现了上海昨天、今天、明天的变迁,整幅浮雕以一条意象黄浦江的飘带贯穿始终,长达35米,高1.5米,沙船、南浦大桥、东方明珠及其周围的人事活动既富于装饰性,又不乏情节的叙述性,适于近观,甚至可“走进”画面,同样是与外滩的环境相匹配的。

一件城雕作品是一个三维空间的中心,一个支配着周围空间环境包括建筑、绿化的虚幻的能动体积,这个环境从它那里得到了全部比例和关系,包括远近的不同、角度的不同、季节的不同、时令的不同,甚至在它周围的人物(不一定是观者)的多寡等等,都可能赋予同一件作品以不同的美感。借用宋代山水画家郭熙的说法,城市雕塑也应近看取其势,春夏秋冬四时之景不同,风雨阴晴朝暮之态不同。当然,要达到这一条,首先必须要求雕塑家的创作服从于周围的空间环境。

设身处地地参与张海平所创造的城雕空间,对于城市雕塑的观念和审美,对于张海平的艺术匠心,我们也许有可能获得一种全新的现代体验。我不知道已经有多少人与张海平的城雕作品拍下合影。就我个人而言,除了前述《飞虹》的适于近观,一般更倾向于欣赏他的作品在夜景中的表现,这种表现从作品的每一个体面流光溢彩,提升着现代城市独有的静穆而又辉煌的精神。

需要附带提到的是,雕塑与绘画的关系只是一种艺术处理的手法,而它与建筑的有机关系包括同化和异化原则,在古代乃是作为一个整体加以通盘考虑的。每一件雕塑作品的位置和形象,都是作为整体空间环境平面布局和造型创意的一部分,与建筑同步规划的。而今天的城市雕塑,则往往是在建筑自成格局之后再行雕塑的构思设计,这就相对地增加了雕塑家的创作难度。正是在这一意义上,张海平的城雕艺术所取得的成就,值得引起我们格外的注目。

作品No. 3 1994

作品No. 1 1994

在法国巴黎罗丹博物馆 1994

张海平

- 1956 ☐ 出生于上海, 现为中国美术家协会会员, 中国雕塑学会会员, 上海大学美术学院雕塑系副主任、副教授。
- 1980 ☐ 雕塑《知识似海洋》获“上海市美展”优秀作品奖, 入选“第二届全国青年美展”。
- 1982 ☐ 木雕《母与子》参加中国雕塑作品赴美国西部展览。
- 1985 ☐ 雕塑《展望》获“上海市美展”优秀作品奖, 入选“第六届全国美展”。
- 1986 ☐ 参加赴美国纽约市展览。
- 1987 ☐ 参加日本巡回展。
- 1988 ☐ 参加上海人民英雄纪念塔的设计, 获设计方案二等奖(合作, 一等奖空缺)。
- 1989 ☐ 雕塑《韵》入选“第七届全国美展”。
- 城雕《奋飞》获上海市城雕作品四十年评选优秀作品奖。
- 1990 ☐ 雕塑《碧水腾骄》入选“第二届全国体育美展”。参加“上海第二届海平线绘画雕塑联展”。
- 1991 ☐ 雕塑《白求恩》获“上海市美展”二等奖, 又获“全国美展”铜奖。参加“'90香港中国艺术大展”。
- 1992 ☐ 铸铜浮雕《浦江颂》、铜像《顽强》落成于上海外滩原市政府大楼对面绿地。大型城雕《飞虹》落成于上海虹桥国际机场, 获设计方案一等奖。雕塑《怀抱》获“上海市美展”优秀作品奖。在《解放日报》发表《雕塑艺术的象征性》。在《文汇报》发表《城市与城市雕塑》。

- 1993 □ 荣获上海市人民政府设立的文学艺术最高奖第二届上海文学艺术奖、优秀成果大奖。雕塑《银枪闪烁》获“上海市体育美展”优秀作品奖,入选“第三届全国体育美展”,被国际奥林匹克博物馆收藏。大型城雕《浦江之光》落成于上海南外滩。
- 1994 □ 《龙华烈士陵园主体雕塑设计方案》获全国征稿方案二等奖。雕塑《少女》入选“第八届全国美展”。在《文汇报》发表《城市与城市雕塑》,浮雕《浦江颂》入选“第二届全国优秀城雕作品展”。应法国埃克斯高等美术学院邀请赴法国访问和讲学,期间参观和考察欧洲一些国家的博物馆、美术学院及城市雕塑,同时创作完成多件雕塑作品。
- 1995 □ 在《艺术世界》发表《商业雕塑的协调与谐谑》。
- 1996 □ 大型城雕《创世纪》落成于上海展览中心。参加中国雕塑家考察团赴俄罗斯访问。
- 1997 □ 大型城雕《军魂——高桥烈士陵园群雕》落成于上海浦东新区高桥烈士陵园。雕塑《胜利》落成于上海龙华烈士陵园纪念堂序厅中央,获市政府重点工程突出贡献荣誉证书。参加“上海市雕塑作品展”。雕塑《奋力》入选“第四届全国体育美展”。城雕《玉兰情丝》获上海长寿路雕塑大奖赛优秀作品奖。参加上海八万人体育馆火炬台雕塑。雕塑《迎接未来》入选“中国艺术大展”。大型浮雕《锦绣江山》、《万里长空》落成于上海虹桥国际机场候机大厅。
- 1998 □ 参加“'98上海百家艺术精品展”。大型城雕《憧憬》落成于上海莘庄地铁文化广场。大型城雕《日新月异》落成于山东文登市政府广场。在《设计新潮》发表《略论城市雕塑设计》。

创世纪 1996 高900cm 铸铜 上海展览中心

军魂——高桥烈士陵园主雕 1997 1200 × 2200cm 铸铜、花岗石

军魂(局部)

憧憬 1998 1400 × 800cm 不锈钢 上海莘庄地铁文化广场

顽强 1992 高300cm 铸铜 上海外滩

达·芬奇 1997 250 × 180cm 铜铸 上海浦东名人苑

飞虹 1992 1500 × 3000cm 不锈钢 上海虹桥国际机场

副雕