

中国当代艺术家系列 陆

当代雕塑艺术

走向新空间

周鹏生

湘南农村人物No.70

1996

8 × 7.5 × 5cm

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 1/6 印张: 2.25 1999年12月第1版第1次印刷 印数: 2000册

ISBN7-5356-1307-1/J · 1225 定价: 22.00 元

周鹏生近照

自 述

从孩提时代就开始做着梦。

我出生在湖南一个偏远的小县城，祖、父辈都是铁匠。按理说，铁匠与雕塑家风马牛不相及，但现在细想下来，铁匠与雕塑家之间不无相似之处。比如说，他们都需要丰富的想象造型能力，他们的作品都是占有三维空间的物体，他们展示于人们面前的劳动成果，都要经过千锤百炼，他们创造思维的寄托，都需要硬质材料的媒承……

于是，我在亚雕塑家父辈的血液里，继承了空间艺术的遗传因子。

老家破旧的木板房，四处有我肆无忌惮的涂鸦；门前光滑的青石板街，是我操练泥巴的理想工作台。揉、砸、辗、压、捏、搓，眨眼间青石板上摆了一线的小鸟、小鸡、小狗，还有坦克、飞机、大炮……我不知道，这是不是我雕塑梦的开始。

曾经有过报考美院附中和美术学院的奢望，但命运几经与机缘擦肩而过。一幅《向秀丽》的雕塑图片，深深震撼了我的心灵，我迫不及待地一口气将它临摹下来。从此，我在没有老师，没有资料，没有教科书，看不到雕塑的荒漠中，开始了自学雕塑的艰难旅程。

事情慢慢好转。有书可读了，有雕塑可看了，有机会接触仰慕已久的雕塑家们了。

报考钱绍武先生主办的中国美术家基金会城市雕塑研究班，使我受益匪浅，感谢先生们给了我一架攀登更高台阶的梯子。

艺术贵在创新。我梦想试着走一条自己的路。

当然，不管当下做得如何，今后都会努力做下去。

我明白，从小就开始做的这个梦，是一个难圆的梦。

推介词

周鹏生的山水雕塑在当代雕塑艺术的形式风格中是独树一帜的。从精神的角度看,其山水雕塑表征了雕塑家后现代主义的文化观念。但是雕塑家的这个观念不是来自于西方的理论,而是来自于东方文化和哲学的启示。在“天人合一”的审美观照中,周鹏生的山水雕塑具有了东方文化的意义。

在形式法则上,山水雕塑仍然受到西方雕塑艺术,尤其是西方现代雕塑艺术的影响。摩尔深入物质形态的世界里,找寻真实而直接的形象,从基本原初层次的形出发而生成的雕塑方式,使周鹏生得到了启示,从而使他在中国园林艺术的假山石中找到了生成山水雕塑的形式资源。

在周鹏生看来,形的塑造和人类文化有着内在的联系,各种不同的形状都能具有某种隐喻和象征的意义。由此出发,他找到了人内在原型沟通自然山水的符号方程,依靠这个方程式,他做出了一个颇有规模的系列作品。

周鹏生的山水雕塑在工业文明的背景中具有超越艺术本身的文化意义。工业文明所造成的人与自然的疏离,使山水雕塑在主题上具有了警示作用,它告诉人们:人应该重新找回对大自然的开放,并将身心融入大自然的母体之中。

柳平祥

人内在原型的幻觉和真实自然的符号方程

周鹏生山水雕塑阐释

□邓平祥

大雁回来了 1985

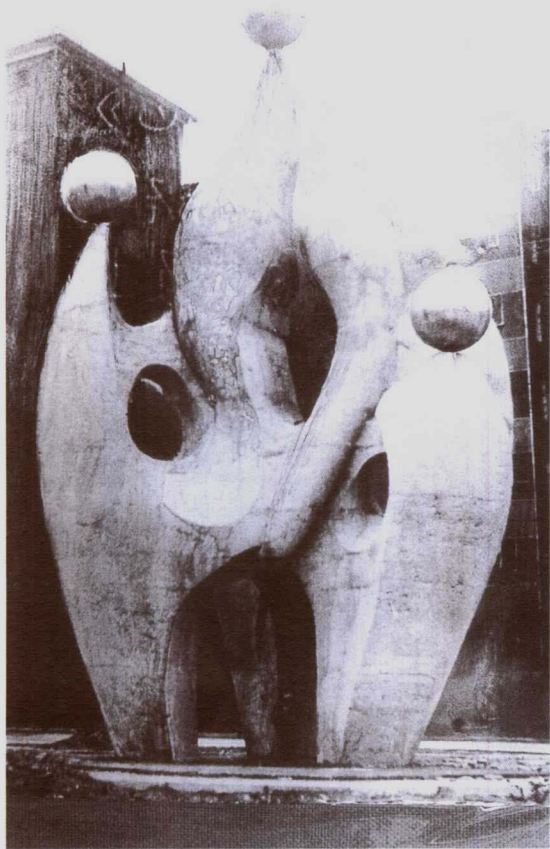
女儿 1992

当代中国雕塑经过本世纪后二十余年的拓展,在精神和形式法则两方面都显示出了前所未有的丰富性。应该指出,中国当代雕塑的形式多是以西方雕塑为母本的,然而随着雕塑家在创作上的深入和艺术思维空间的扩大,一些雕塑家在形式传承和感觉资源的双重发现中,看到了东方文化和艺术的魅力。他们在自己的创作中接通了中国古代优秀艺术的源头,以富于个性的创造,将当代中国雕塑推向了新的发展时期。

周鹏生的“山水雕塑”从文化的角度看,是人和自然的关系以艺术方式所作的现代阐释,从艺术本体形式的层面上看,他关心和思索的仍然是雕塑艺术的基本特质——体块的空间意义。然而他的独特之处在于从中国哲学的启示中看到了山水与人的内在关系,并以“天人合一”的审美观照来处理山水与人体的形式关系,找到了人内在原型的幻象和真实自然相互转换的符号方程。

—

人和大自然在形式上的内在关系究竟是什么?作为人的生命的母体和来源,大自然何以造成了人,并且造成这样的人?这当然是一个关乎生命哲学的终极问题。对于这个问题的思考和追问,人的思维力量容易分解成两个方向,一是实证的意识力量;一是超验的意识力量。实证的意识使人的思维和创造力指向进化论(科学)、超验的意识力量使人指向神学和宗教。对于独立于科学和宗教的艺术来说,艺术的思维应该具有自己的方式——这就是超越于科学和神学的特殊方式——感性和直觉的方式。对应于科学的实证和神学的超验,艺术的方式

火树银花 1991

圣火 1999

更具体地说就是生命的感受和神话的感觉。两种感觉就是实证和超验的综合。

周鹏生就是以这两种方式来进行艺术创造的。我们从他的山水雕塑中能够看到雕塑家思考的维度和表现的独特：“山水以人体的外表为形式表达隐喻、象征、哲理的思辨，别人弄的是纯人体，而我，人随山形。我希望人们看到我的作品，看到是山，是水，是人，是人体。”（周鹏生《创作零思》）。这种艺术的想象和思维应该是基于他的生命感觉的。在人群之中艺术家对生命的感受总是较一般人更为敏锐和独特，而这种感受方式又总是和隐喻、象征联系在一起的，它就是所谓的形象思维，这是成为艺术家的不二法门。

周鹏生的山水雕塑在根本上说是以象征的方式表现人的生命精神——与自然所对应和关联的生命精神。象征是艺术的命脉，现代美学表明，艺术作品与读者的关系是一种异质同构的关系。艺术的生命力存在于作品的象征功能之中。按照象征的分类，周鹏生的象征方式属于“个人象征”，这是他在自己的作品中所创立的。一个成熟的艺术家往往有自己的独特的象征方式，甚至形成一个象征的体系。

在对人和自然的表达之中，神话的感觉方式是艺术神秘主义的，是不可言说的魅力的重要来源。神话的含义既包含通常的涵义，又包含特指的涵义，通常的涵义是宗教和上帝，特指的是涵义是造化 and 神性。周鹏生的山水雕塑在精神内涵上包括这两重涵义。周鹏生在面对山水和大自然时，感觉到有“一种说不清道不明的宗教精神性”，他甚至感觉到了“神性仙气四溢，冥冥之中一切都是那样令人神往”。在这里，神话感觉升华成了神性的精神。现代科学不可谓不发达，但在生命的终极问题上却仍然是使人困惑的，所以现代科学仍然是——既不能证明上帝之存在，也不能证明上帝之不存在，有鉴于此，包括爱因斯坦在内的当代大科学家们对此都是出言谨慎的。

德国19世纪大哲学家施勒格尔说过“只有有着自己的宗教，对于无限具有独特见解的人，才是艺术家。”周鹏生对于大自然和山水是具有“自己的宗教”的，在这个宗教精神之中，他的生命，他的艺术，他的创造都汇集到了他的山水雕塑之中。

周鹏生的山水雕塑在文化意义上启示了对现代工业文明和商业文明的反思。工业文明使人忘记了自己和大自然的血缘关系，忘记人其实是地球的“土著”，从而失去了对自然的亲和和敬畏。对此，人类正在受到大自然的惩罚。周鹏生的山水雕塑在主题上包含了对现代文明的反思和工业文明的批判，它提示人们超越工业文明去重新思考人与自然的同构共生关系。这实质上也是关于自然和文明的思考。文明是否一定要以损害自然及自

然和人的亲和关系为代价?在周鹏生看来这是文明的悖论。他试图在艺术中“追求大自然的亲和力和感染力……超脱罪恶、狂傲、丑陋尚存的现实世界”。

二

周鹏生的山水雕塑在形式上综合了文艺复兴和文艺复兴之后的诸大师,而对于罗丹之后的西方现代大师尤其推重。马约尔的自然象征给予他的山水雕塑以深刻的启示,摩尔在表达上的空间观念更是他形式的主要来源。但是周鹏生仍始终把东方美学的山水观作为观照的主体,并以此为出发点实现山水的人形化和人格化。

在摩尔的艺术中他领会到了雕塑艺术的精义在于不以纯粹造型作为对象,于是雕塑艺术可以像悬崖、大地和山岗一样地存在于大自然之中,而艺术家的任务只要在其作品中留下清晰的艺术工作印记就可以了。

周鹏生深入到自然山水的物质世界里,高山、大川、湖泊、平原等真实而直接的形象使他的意识的两个方面——有意识的意志和潜意识的反应,汇合于一点之上,使得他的作品在造型的想象力和表现力两个方面很好地整合在一起,从而使他的山水雕塑得以通过一种严肃的视觉文化性质的语言表现出来。

周鹏生非常注重雕塑艺术的基本形式特质,如体与块的感性、孔和洞所形成的负空间功能、平面与弧面的转接,以及统一整体性的完成等。他同时关心雕塑的物质材料和雕塑艺术的技法和目标,甚至自己的山水雕塑存在的理由。他的创作意图和审美理想是和人的精神文化联系在一起的,这其中也表达出了他的人格理想和文化态度。

周鹏生说“摩尔是他的一面镜子”,这个含义是双重的,一是自己的艺术和大师的关系;一是自己的艺术与大师的同异性。

在表达物体对空间的强有力占据和空间对物体的侵蚀的意义上,他是从摩尔的艺术中得到基本法则的。但同时周鹏生的艺术又是个人性和东方性的。他是从中国传统文化中走出来的,他的东方特征集中地体现在神与形的关系之上。西方艺术由形而神,东方艺术由神而形,但是将“神”作为一个独立的美学范畴这是东方艺术的独特之处和优势之处。周鹏生的山水雕塑正是依托这个审美优势而站立起来的。

周鹏生的山水雕塑在形式上与中国的园林艺术中的假山石存在着直接的关系。假山石作为中国园林艺术的重要内容,融会了中国写意画和书法艺术的精要。他由此出发,发展到了人形化和人格化的山水雕塑,他的艺术既是山水又是人形,既是神性又是物性——这就是“天人合一”的形式体现。

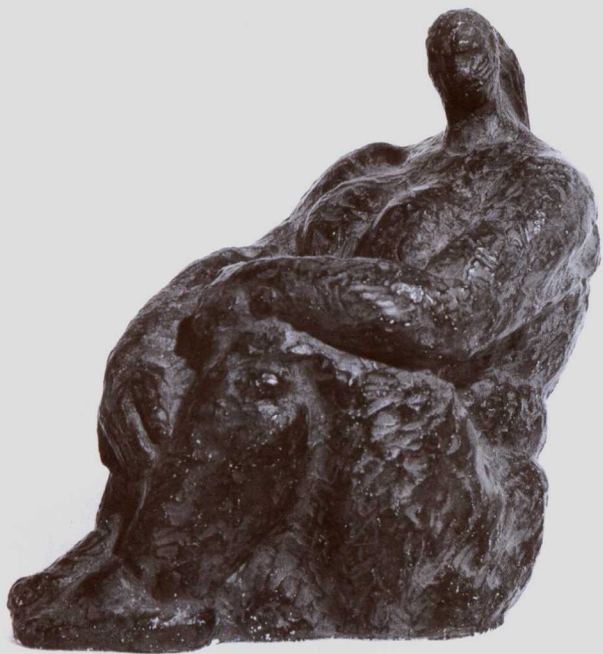
放 1993

怀抱 1995

创作零思

□周鹏生

雨洗高秋净 1996

孤屿岬中川 1996

《管子》曰：“水者，何也？万物之本原也，诸生之宗室也。”水，滋生世间万物，亦造化高山峻岭。大自然中，山水相伴亿万年。“你中有我，我中有你。”我的山水雕塑，将山水的共存共处，作为观照的主体，并使之入形化和人格化。

“天人合一”乃古人追求的最高思想和美学理想境界，是中国古典哲学之精华之一。“天”者，人之外的客观世界也，当然包括人类赖以生存的自然环境，尤其是这山，这水。山水通人性，山水有性情。山水如人，人如山水。

山，石之集大成者；土，石之风化分解者。石、土相生，于是有了喜马拉雅山，有了黄土高原；于是有了北方的太行山，有了南方的都庞岭。人类自远祖以来，已经与这山，这水在同一个星球上相处百余万年，人与山、水同为自然之子，情如手足，密不可分。

水是一种巨大的自然力，它能从地球深处，将大山托起，拔高；也能从大山的表面，将其削平、淹没。山亦可反作用于水。板块运动、地震、火山爆发，能叫水改道，令水让路。在我的山水雕塑中，山水是和平共处的。山托水现，山静水流，相依相偎，相吻相亲，体现自然界永恒的和谐，充满理想主义色彩。

青山绿水，唤起人们的爱心——爱山，爱水，爱大自然。我想营造这样一种情境：一幅楚楚动人的立体山水画，一首婉转悦耳的山水诗，令人陶醉不已。

我设想若能将山水雕塑放大成十米、二十米高，置于现代高楼大厦前，立于都市草坪中，远可赏，近可攀，人能进入雕塑空间内部，攀岩穿洞，雕塑与人合一。人如入大自然之怀抱，人如处山野之体肤，远避闹市之喧哗，平息生活快节奏之躁动，心灵顿获净化。

一种说不清道不明的宗教精神性，咫尺之间，

卧看乱云飞 1998

湘南农村人物系列之一 1998

如临林木苍翠、鸟语花香的崇山峻岭，泉水潺潺的幽幽峡谷，神性仙气四溢，冥冥之中一切是那样令人神往。方寸之地，空间广阔无限。亿万年宇宙沧桑，表述无遗。雕塑的一起、一伏、一刻、一划，犹如真山真水展现眼前，随着一雕一塑，我的心在颤抖，仿佛爬涉在熟悉的山山水水中。一石一土，一草一木，一径一泉，牵动着我的每一根神经，那样的可亲，那样的可爱，我爱抚着它们，我打心底里赞美这养我育我的山山水水，赞美上苍的造化。我虔诚地祈祷这山、这水的永恒。

我在山水雕塑中努力追求作品的深刻性与情感的力度，强烈的表现性与易于使人激动的外表之后，有着某种感人至深的平静。

我力图通过作品，将读者引领进我心灵的深处。

二

也许山水雕塑的形体语言并不新奇。团块，占有空间，依然是它的主旋律，旧瓶装新酒。看不出霍去病墓前马踏匈奴的影子？山水做雕塑的主题，在人类雕塑史上是否是破天荒的梦想？对我来说，至少是一种从未有过的尝试，一种异想天开的探索。山水以人体的外表形式表达，隐喻、象征、哲理的思辨。别人弄的是纯人体，而我，人随山形。我希望人们看我的作品，首先看到的是山、是水，再是人，再是人体。这人体是属于我自己的，夸张地说，是中国的，不是洋人的。不是古希腊的，不是米开朗基罗的，不是罗丹的，不是马约尔的，也不是摩尔的。但细心人琢磨之后，或许会发现他们的影子。这影子有也罢，无也罢，我企望人们看到的是从中国传统文化中走出来的山水人体雕塑。它应该姓“中”，而绝不能姓“西”。

米开朗基罗，如此英雄，强调肌肉向外扩张，表现出非凡的力度和深度——我追随，用以表达山的内力；罗丹，突出触摸感，把塑造过程中的感情，最大限度地留在形体的外观——我借鉴，拿来表现山石丛林、溪峪瀑潭、年轮沧桑的肌理；马约尔，沉稳、自然的象征性——恰恰是我魂萦梦绕的创作境界；摩尔，表现物体对空间强有力的占据，更要表达空间对物体的侵蚀——也许步其后尘，我在追求同一个目标。但是，我把摩尔当作一面镜子，不时地对照自己的面孔，提防与巨人面目相近。

孔——通透的洞。是水造就了它。透洞将雕塑的前后空间、体积连结起来，于是雕塑有了多面性。山有了孔，有了透洞，也便有了东、南、西、北

雄关漫道 1999

沉积岩 1996

翠谷悬月 1999

坡,有了阴、阳、向、背,有了它们之间的连结。

洞——不通透的孔。是外力冲击的一种再现,是水的侵蚀、半途中止或未成正果前之陈述。它衬托周边外突体积的张力。在我的山水雕塑中,洞,让人联想到人类文明进程的足迹。人类曾穴居于山洞,山洞内有原始人用火的遗迹,有人类最早的艺术追求的萌动和有意无意间信手留下的涂鸦。山洞幽暗,甚至漆黑,充满神秘感和诱惑力。

半洞——我称不深的洞。它仍然是再现自然力的神圣。它让人联想起几十万年前冰川活动的痕迹——冰臼。在我的山水雕塑中,半洞丰富了形体的表现,有了一种微妙可人的素描效果。

假山石,作为现成品,古人将它们从山野搬至人居庭院。或单体放置,或多体组合,目的只有一个,表达人之观念:足不出户,能赏名山大川;咫尺空间,能游绿水青山,难道这不是最早的装置艺术?!最率先的达达主义?!

假山石是我的山水雕塑形式设计和审美取向的根基和灵魂。

假山石是中国写意性美学最具代表性的表征之一。假山石的美,在于它如中国写意画、中国书法那样在抽象变形下的中国意性美学中得到了绝妙的表达。我在山水雕塑中借山石形式的躯壳,拓展其具有生命内核的灵性,与人体及人之精神糅合,重构于似与不似之间。

在形体刻画中,追求“以小喻大”、“以一当十”、“以奇制胜”。

探索中国传统文化与雕塑当代性的结合,企望写意性美学在我的山水雕塑上发扬光大。

玲珑剔透是假山石独具的美和艺术魅力。但是透得太多,玲珑得过度,会不会失之于轻浮,乖巧,没了应有的体量和厚重?假山石多以一石一垒形成,表现的天地不大。我的山水雕塑力求再现的是大山、大水,峰峦深峪,悬崖垂瀑,古木参天,荆棘纵横,尽揽其中。同时,亦有别于摩尔晚年从自然界中获得灵感,创作的悬崖峭壁般的形体组合。我追求宏大的宇宙感应,追求大自然的亲和力和感染力。它能使你产生返朴归真的意念,令你情不自禁地将自己融入大自然之中,来到这真纯、平和、美好的童心世界,超脱罪恶、狂放、丑陋尚存的现实世界,一切困惑与搅扰,烦恼和浮躁都将在大自然的怀抱中烟消云散。

周鹏生

- 1949 ☐ 出生于湖南宁远县。
- 1964 ☐ 考入湖南零陵师范学校,选修油画。
- 1968 ☐ 教书。
- 1973 ☐ 自学雕塑。
- 1974 ☐ 调宁远瓷厂从事艺术陶瓷设计,先后任技术员、助理工程师
- 1977 ☐ 雕塑《红军路》参加全国艺术陶瓷展。
- 1980 ☐ 雕塑《孔雀壶》等参加全国陶瓷展。
- 1983 ☐ 雕塑《春江水暖》、《鞍马运动员》等参加湖南省首届雕塑展。雕塑《牧归》参加全国艺术陶瓷展。
- 1984 ☐ 雕塑《向往》获湖南陶瓷美展一等奖。
雕塑《阳光下》参加湖南省美展。
- 1987 ☐ 开始创作系列头像《湘南农村人物》。
- 1989 ☐ 雕塑《美的旋律》、《破》参加湖南省美展。是年评为工艺美术师。
- 1990 ☐ 结业于中国美术家基金会城市雕塑研究班。
雕塑《球》参加第二届中国体育美展。
- 1991 ☐ 创建大型雕塑《火树银花》。雕塑《爸爸的新皮鞋》参加湖南省美展。
- 1993 ☐ 雕塑《毛泽东和杨开慧》参加湖南省纪念毛泽东诞辰100周年美展。
- 1996 ☐ 雕塑《炎帝》获湖南省“四风”美展铜奖。获株洲市首届“五个一工程”奖。参加文化部“中国民俗风情”美展。开始潜心研究、探索,创作系列雕塑《山水人体》。
- 1997 ☐ 雕塑《水球》获湖南省体育美展优秀作品奖,参加第四届中国体育美展。创建室外雕塑《智慧女神》、《华佗》,大型浮雕《中华文明之光》。
- 1998 ☐ 雕塑《海风》获'98首届中国“槐花杯”环境雕塑大赛获“槐花奖”。创作大型浮雕《舜帝南巡》、《二妃从征》。
- 1999 ☐ 创作大型锻铜浮雕《夜星日华》,系列头像《湘南农村人物》已达百余件,系列雕塑《山水人体》近三十件。

山高水长
1998
22 × 16 × 12cm

翠谷悬月
1999
24 × 18 × 19cm

崖桥横空
1998
25 × 17 × 9cm

苍山残阳

1998

26 × 18 × 14cm

危岫出云
1998
25 × 18 × 17cm

幽岩清泉
1997
28 × 15 × 21cm