

中国
雕塑

CHINA
SCULPTURE

中国雕塑学会
2016NO.4

雕塑与存在

SCULPTURE AND EXISTENCE

主编 孙振华

河北出版传媒集团
河北美术出版社

雕塑与存在

SCULPTURE AND EXISTENCE

中国雕塑学会

主编 孙振华

2016 NO.4

河北出版传媒集团

河北美术出版社

出品人 曾成钢

编委 按姓氏笔画排列)

马钦忠 王少军 王 林 邓 乐 龙 翔 孙振华 朱尚熹 杨剑平 吴为山 吴鹤林
吴洪亮 陈云岗 范伟民 赵 萌 殷双喜 唐 尧 隋建国 曾成钢 黎 明

图书策划 田 忠
责任编辑 徐秋红
特约编辑 邵玥娇 钱 亮
装帧设计 颜 一
英文编辑 粟多壮
英文翻译 宋扶日

图书在版编目(CIP)数据

中国雕塑丛书. 第四辑: 汉英对照 / 孙振华主编.
— 石家庄: 河北美术出版社, 2016.10
ISBN 978-7-5310-7783-1

I. ①中… II. ①孙… III. ①雕塑—中国—丛刊—汉、
英 IV. ①J305.2-55

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第243024号

中国雕塑丛书·第四辑(总第54辑)

主 编 孙振华

执行主编 唐 尧

出版发行 河北出版传媒集团 河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里8号 邮编: 050071)

主办单位 中国雕塑学会

(北京市顺义区空港B区MAX空港企业融慧园25-3号 邮编101318 电话 010-66173056 电邮zgdsxh@126.com 网址www.csin.org.cn)

经 销 新华书店

制 版 北京雅昌艺术印刷有限公司

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 5

字 数 60千字

印 数 1~2000

版 次 2016年10月第1版

印 次 2016年10月第1次印刷

定 价 20.00元

目 录

01 主编手记

前沿聚焦 1

02 斜面——中国青年雕塑的五个美学启示 / 唐尧

理论窗口

10 南锣鼓巷与蔡国强 / 郅敏

16 当代艺术的观念性 / 李鹤

国际视点

20 谈公共艺术在乡村复兴中的触媒效应

——有感日本越后妻有大地艺术节 / 吴嘉振

24 亚特兰蒂斯城 译 / 任强

学会纪事

28 第五届中国·芜湖“刘开渠奖”国际雕塑大展

51 中国·芜湖第五届“刘开渠”奖国际雕塑大展获奖名单

工作室访谈

52 我就住在乡间——访雕塑家张永见的后坡工作室

前沿聚焦 2

60 羊磴艺术计划之羊河“画皮”记（下）/ 焦兴涛 王子云

展事一览

66 “渡口”——天津当代青年雕塑与装置提名展 / 黄文智

72 青春的温度——2016 年中国美术学院雕塑与公共艺术学院雕塑系毕业

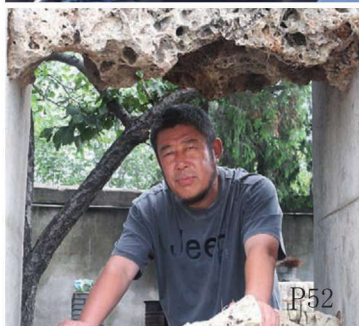
作品研究及其他 / 孟胡蝶

另眼相看

76 孙伟书法作品

封面《三十年》 木 2016 年

作者 张升华

PUBLISHER:

ZENG CHENGGANG

EDITOR-IN-CHIEF:

SUN ZHENHUA

EXECUTIVE EDITOR-IN-CHIEF:

TANG YAO

EDITORIAL COMMITTEE:

CHEN YUNGANG

DENG LE

FAN WEIMIN

LI MING

LONG XIANG

MA QINZHONG

SUI JIANGUO

SUN ZHENHUA

TANG YAO

WANG LIN

WANG SHAOJUN

WU HELIN

WU HONGLIANG

WU WEISHAN

YANG JIANPING

YIN SHUANGXI

ZENG CHENGGANG

ZHAO MENG

ZHU SHANGXI

SPONSOR:

CHINA SCULPTURE INSTITUTE

ADDRESS:

BUILDING 25-3, RONGHUI YUAN,

MAX KONGGANG CORPORATE

PARK BLOCK B, SHUNYI DISTRICT,

BEIJING, CHINA

POSTCODE: 101318

TEL: 010-66173056

E-MAIL: ZGDSXH@126.COM

HTTP: WWW.CSIN.ORG.CN

CHINA SCULPTURE

PUBLISHER: HEBEI ART PRESS

(BUILDING NO.8, XINWENLI STREET,

HEPING ROAD, SHIJIAZHUANG,

P.R.CHINA. POSTCODE: 050071)

MANAGING EDITOR: XU QIUHONG

GRAPHICS: YAN YI

ENGLISH EDITOR: MICHAEL SUH

TRANSLATION: REN QIANG

ON THE COVER:

THIRTY YEARS

BY ZHANG SHENGHUA

CONTENTS

01 Editor's Note

CUTTING-EDGE FOCUS1

02 Slope —— Five Aesthetical Enlightments of Chinese Youth Sculpture

/By Tang Yao

THEORIES WINDOW

10 South Luogu Lane and Cai Guoqiang /By Zhi Min

16 Conceptualized Features of Contemporary Art /By Li He

INTERNATIONAL PERSPECTIVE

20 Discussion about Catalyst Effect of Public Art in Rural Renaissance

——Thinkings of Echigo-Tsumari Art Triennale in Japan /By Wu Jiazhen

24 The City Of Atlantis Translated / By Ren Qiang

SUMMARY OF SOCIETY

28 The 5th China·WuHu "Liu Kaiqu Award" International Sculpture Exhibition

51 Awards List of The 5th China·WuHu "Liu Kaiqu Award" International

Sculpture Exhibition

INTERVIEW IN THE STUDIO

52 Lived in Countryside —— Sculptor Zhang Yongjian's "Back Slope" Studio

CUTTING-EDGE FOCUS2

60 Records of YangHe "Painted Skin" (Part II) of Yang Deng Art Project

/By Jiao Xingtao, Wang Ziyun

EXHIBITIONS

66 "Ferry"—— Nomination Exhibition of Contemporary Youth Sculpture and

Installation in TianJin /By Huang Wenzhi

72 Temperature of Youth —— Exploration of Graduation Works and Others about

2016 Sculpture Department of Sculpture and Public Art Institute of China

Academy of Art /By Meng Hudie

SEEING WITH YOUR HEART

76 Calligraphies of Sun Wei

主编手记 EDITOR'S NOTE

好多年前，一个周末的晚上，我领着两个外来参加毕业答辩的美学教授参观雕塑系。在石雕工作室，只有一个学生在昏暗的灯光下打石头，撞击声在寂静的夜晚格外响亮。教授问，现在雕塑家不是只做泥稿，不打石头了吗？学生抬头看了教授一眼说，我想体验一下当年米开朗基罗亲手打石雕的感觉。

快三十年了，当年的学生今天也成了教授，他可能忘了当年的那一幕，我却记得他说过的这句话，只是从来没有对他提起过。

这句话让我们反思雕塑的本源。

雕塑究竟是什么呢？做一个非实用的东西放在那里，就是一种存在。虽然是一个物质的存在，但黑格尔说了，它是人的本质力量的对象化。也就是说，通过这个物体，人们看到了自己，所以，雕塑作为物体，它是一个“人化了”的存在。

这样，雕塑不仅是存在，还应当具有存在感：对作者，是个人存在感；对观者，是作品的存在感。当年米开朗基罗的雕塑，就有很强的存在感，所以一个雕塑学子要亲自拿锤子凿石头，体验雕琢的过程，体会他作为雕塑家的那种存在感。

与米开朗基罗的时代相比，雕塑在今天最大的变化是有了新的，多样的存在方式：

除了硬的物质材料，还有软的物质材料、生活的材料；

材料的变化决定了雕塑存在时间的变化，它可以是长久的，也可以是短暂的；

雕塑放置地点也决定了它存在，它不只是殿堂的，仪式空间的，也可以在环境中、在大地上生长，就像日本越后妻有大地艺术节、中国芜湖雕塑公园那样；

雕塑的变化还使雕塑家把创作权让渡出一部分给了观赏者，使观众和作者同样可以在作品中看到了自己，肯定了自己……

不能苛求每个人马上适应雕塑存在方式的变化。

有个叫乔纳森海特的心理学家指出，人的大脑有一种类似照相机的曝光反应，它会把你熟悉的词汇和事物自动标识为好的、坏的、喜欢的、厌恶的。这个速度很快，只有 200 毫秒左右。就是说，人对眼前事物的判断，首先总是依据过去的经验，几乎是先入为主地进行情感选择，然后才是理性判断，理性是情感的慢半拍。

人们在情感上天生倾向接受熟悉的东西，而喜新只有在理性加入后才成为可能。虽然改变不断发生，但接受需要时间。

无论如何，雕塑再怎么变化，它都依然存在。□

王卫军

斜面 SLOPE

中国青年雕塑的五个美学启示

FIVE AESTHETICAL ENLIGHTENMENTS OF CHINESE YOUTH SCULPTURE

文/唐尧

By Tang Yao

斜面，是一个蕴藉着能量、运动方向和空间的预言。

从中国青年雕塑这个窗口看出去，风景的斜面感挺强的。有点像冬奥会的高山滑雪场。远离都市的现实雾霾，从高台上飞行出去的身影，衬在克莱因蓝的天空中，具有一种新未来主义的态度，或后当代艺术的精神气味。

这个叫作“斜面”的展览由五个不同角度的斜面构成：

我把它分别命名为：技术流后工艺美学；非实体快闪材料美学；混沌系新机械美学；大匠门手工美学和 unstoppable 数码美学。

斜面一：技术流后工艺美学

按照他们姓名的拼音顺序，我要说的第一个案例艺术家是鸿伟。

鸿伟毕业于中央美院第四工作室，现同时任职于首都师范大学和美国阿尔弗雷德大学，是哈佛和麻省访问艺术家。他的作品《沉思的重量》曾获 2013 年泰勒大奖。在他之前获过此奖的中国雕塑家是蔡志松和李象群。

但我的案例是另一个系列：碎片与均衡。在“技术流后工艺美学”的斜面上，这是一个近乎完美的三部曲，一个关于激活民族传统工艺的有重量的沉思、实践和启示。

第一步：技术流高端建构。

当我们的意图不仅仅是中国，而是世界的时候，我们就像一个牌局上的赌徒，手里捏着一把中国牌。

一种普遍的打法是，借用传统的形式元素或精神元素，进行某种嫁接和转换，比如借用汉字或水墨。这是一种消费方式。未被挪用过的资源，会日趋稀缺。与能源的可持续利用同样的问题是：我们能否有所生产，让传统成为一种可以继续生长的有生命的资源。这是非常艰难的课题，需要有担当的神经和心脏。就说中国人烧了几千年的陶和瓷，从陶唐氏那个叫“尧”的酋长开始，无以计数的民窑官窑，无以计数的能工巧匠，都烧结在里面了。你凭一己之力能有新的作为吗？

鸿伟的试验可谓艰辛，甚至危险。当大家弄潮当代的时候，他坚持在 1000 度的高温焰旁边。如是多年，终成新果。一种前无古人的窑变釉色得到了业界的充分肯定：北京 APEC 会议期间，奥巴马总统套房中摆放着他的作品；哈佛大学还请他去做了讲座。

第二步：后现代解构混搭。

能在传统的技术流中有所建构实属不易，但更不易的是，你还能突围出来。

很多人迷恋传统，一旦深入进去就很难跳脱。他们觉得这个传统之丰厚与完美是不可企及的。哪个文化都不如中国文化，现代、后现代都不如中国古代：明代的家具、宋元的山水、晋唐的书法……所以要透逸出来又需要另一种视野、襟怀与勇气。

鸿伟的第二步开始得相当谨慎。他把那些烧成难度很高的瓷器进行切割，与其他的金属材料进行镶嵌和组合，试图在传统材料与现代材料之间寻找某种新工艺的契合与平衡。这是一种有效和稳健的努力。芝加哥艺术博物馆所选择和收藏的作品，正是这一努力的结果。

第三步：后工艺碎片重组。

在他这个年龄，作品受到波士顿艺术博物馆、芝加哥艺术博物馆等国际重量级艺术博物馆的青睐已经是相当傲人的战绩，但鸿伟依然低调。他是一个认真到执拗的人。经过一段时间大量的阅读和冥想，他终于跨出了更决绝的一步：那些器型曼妙釉色妖冶摇曳的瓷瓶被打成了碎片！

这是古典的、完美的、英雄的、历史的坠落与破碎。一地的落英缤纷中，他划过了当代，并滑向未来。

碎片化，是我们所能预见的未来时代最突出的特征之一。无论你沉浸、完全暴露在信息风暴中；还是规避，让自己保持独立和安静，这种碎片化的、神经末梢的、群分布的认知、思维、创造、影响和传播方式，都会成为我们生活的必然。我们只能欢悦或无奈地迎接这个碎片时代的到来。

关键词是“重组”：我们如何在传统与当下、深入与浅尝、创造与消费、沉思的重量与屏读的轻盈、海量信息与专注力之间，发展一种致广大尽精微的均衡能力？

这是艺术家的直觉，非常敏锐的直觉。

至此，鸿韦的作品完成了对传统工艺的技术流高端建构、稳健混搭解构和碎片化后工艺重构的三步曲。这个三步曲构成了这个展览的第一个眺望的斜面。

斜面二：非实体快闪材料美学

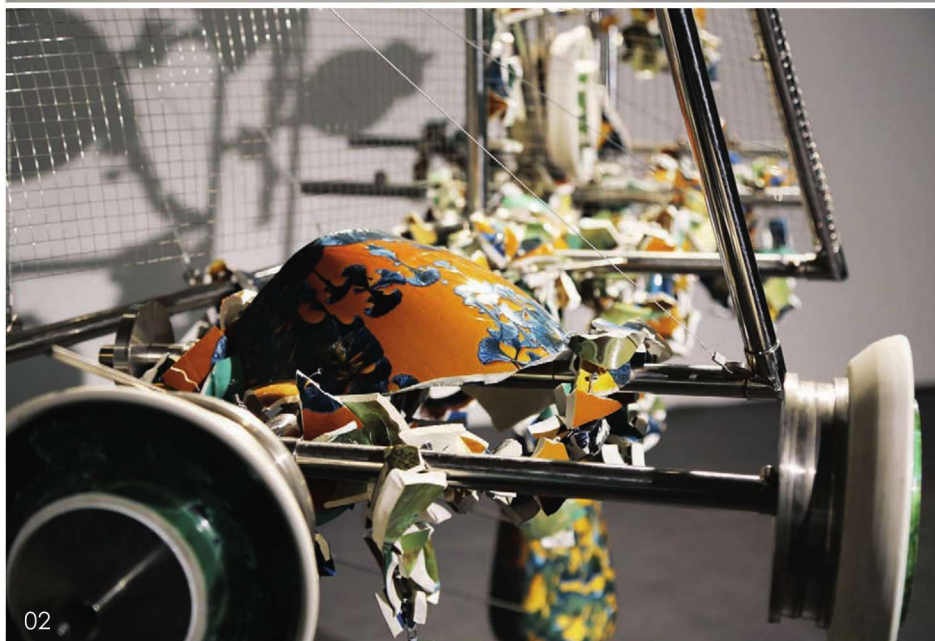
动是宇宙的本质。

孔夫子说逝者如斯夫，不舍昼夜；佛说万法流转，无常是常；都是此意。这种流动和流逝的感觉或认知其实古今皆然。但古典时代的人们似乎更愿意感觉和接受世界的真实与稳定。雕塑的历史，那些大理石或青铜的雕像和纪念碑，便是与流逝抗衡的历史。但100年前，运动开始侵入这个永恒寂静之地。丁格里、里奇和考尔德的动态雕塑在本质上是工业动力文明在艺术上的表征。

未来的生活大约可以预感到一种更强的流逝性——这将不再是哲学和精神大师的高级感悟，而是我们每一个人生活的现实。我们将生活在光的虚拟的世界里，处于飞流不息的信息环境中：我们的书架是虚拟书架；我们阅读的书籍是开放的、不断被读者修订和改编的电子书籍；我们看的电影、听的音乐、玩的游戏都是

01

02

01 鸿韦 平衡的寓言 陶瓷、不锈钢 2014年

02 鸿韦 失衡的时间 陶瓷、不锈钢、铁皮 2015年

03 彭显峰 虹工厂

04 彭显峰 云工厂 综合材料 2015年

不断变化中的数码作品。甚至我们的家居环境也是虚拟的裸眼 3D 沉浸式的环境；你的家装是由人工智能自动更改和变换的。

总之，物质的、占据空间的、稳定不变的世界观将被颠覆。你会发现事物（而不是物质）总是从你面前一闪而过！它们不再停留，不再能够被你占有。你和事物的关系变得短暂。你必须在一种颇具禅意的当下一念的状态中去感知它，欣赏它。

比如从《云工厂》坠落的这个白色萌萌哒的大气泡。它在太原双年展是“最高人气奖”，在重庆明天展获“当代雕塑奖”，但它不是永久性的、甚至不是稳定性的。它在空间中美丽的存在和坠落仅有几秒钟的时间。这个过程还有可能更短。而且下一个泡泡云还并不一定能够“生产”出来。

这是一种非实体的、快闪的材料美学。彭显峰的光的彩虹和气泡的云，指向雕塑材料美学的边界最大化：从固体向液体、气体、光、波和场弥散开来。它们是即生即灭的雕塑。在这种“雕塑”愉悦于大众的形式背后，是一种游戏的、剧场的、禅意的和诗性的精神哲学。

或者你可以用云存储的方式保存它当下的视频。但在不远的未来，你很可能并不那么喜欢或愿意保存某件作品一成不变的信息。因为未来的作品会在下一个当下发生改变甚至进化。这种改变或进化并不是作者的意图，而是在一个开放的分布式的群体介入的过程中被创造的自然之流。

所以，“云”不是稳定性，云存储不是巨大的稳定性而是无边无际的多样性。这是我们人类文明自被逐出伊甸园之后，重新意识到洞穴、蜂巢、湿地和草原所具有的强大自组织系统的超级价值。

效率和多样性的次序应该被重置。或许，一个不那么高效的、相对涣散的、多样性优先的、随机的、有机的、仿生的时代正在向我们走来。生命的逻辑重新成为科技引擎，而机器则向智能乃至智慧进化。北京西郊龙泉寺一帮高学历极客僧侣搞出的网红机器僧贤二小和尚，大概可以算是一个呆萌可爱的预演吧。

显锋的云和彩虹目前还不是我所描述的未来的艺术。但它们的材料和生成方式已经开始具有这种未来艺术的倾向和特征：去物质化、去固体化、液态、流动、即时、开放、过程、可介入。沿着他游戏的方向，我可以预感的是，系统会从单一的简单系统变成多层次的复杂系统；非实体的材质将带来可持续的流动性和过程性；更为有机化和生命化的迹象有可能出现；更为开放的介入方式有可能导致大量观众的蜂群式参与。于是一种像湿地、草原般的自组织的生态的生长的生命的进化的雕塑，就极有可能出现。

当然我只是说，有可能出现。因为，显锋的创作本身就是一个复杂的多层级生成系统。而我，只是许许多多的介入因素之一而已。

斜面三：混沌系新机械美学

南海之帝为倏，北海之帝为忽，中央之帝为混沌。倏与忽时相与遇于混沌之地。混沌待之甚善。倏与忽谋报混沌之德，曰：“人皆有七窍，以视听食息，此独无有，尝试凿之。”日凿一窍，七日而混沌死。

——《庄子·应帝王》

庄子讲的这个“七窍开，混沌死”的寓言，颇适用于他身后 2000 年的欧洲现代工业文明。但自 20 世纪以来，工业文明给人类带来的爆棚自信和优越感，在两次世界大战之后受到质疑。人类是

聪明的动物，具有反思和修正的能力。简单的科技进化论、种族优胜劣汰论或社会达尔文主义逐渐被生态共存共荣共进的理念所取代。更深层面，哲学和美学范畴则出现了具有中国古典思维特征的新的世界观和价值观。

比如系统论。系统论的本质是悬置西方逻辑分析的、精确而机械的世界观，转而信任一种自然的随机的普遍联系相生相克的自然哲学。这种哲学曾经是古代中国人的哲学，一种直观的直觉的智者的哲学。我们可以在中国古老的《易经》、道藏、中医中药、兵法武学、风水乃至占卜之术中，看到这种“系统论”的理论和实践。

再比如混沌理论。这个理论更进一步强调了影响一个系统的因素在本质上是无穷的。世界的本质是一个被无限的因果关系编织成的大网。在同一个节点上，剧烈的震荡有可能很快被消解，而微小的抖动也可能被反馈成滔天巨浪。

自然的历史究竟是上帝的精密设计还是混沌系统的随机进化呢？上帝是数学家还是掷骰子的人？又亦或是掷骰子的数学家？相信上帝的人会说：自然如果是随机地发生的，那么形成今天结果

的概率相当于一场龙卷风把废弃的汽车场组装成了一架波音飞机。尽管如此，越来越多的理论倾向于自然是掷骰子的概率论的产物。

于是庄子的故事发生了逆转：

倏与忽见混沌死，谋救之，曰：“混沌非人，无七窍，乃自然也，尝试复之。”日堵一窍，七日而混沌复活。

——《北人·斜面》

汤杰的作品是混沌复活的动态雕塑表达，我把这第三个斜面称之为“混沌系新机械美学”。

《上帝的选择》是一个典型的混沌系统：玻璃箱里被吹起的细沙中，会有一小部分不断地从漏斗中落下。整体来看，开始的时候，细沙的密度大，漏下的数量也大。随着箱子中细沙密度的减小，这种漏下的几率也会减小。最后这个过程会变得非常缓慢，并无限地接近终至。这是宏观的必然性。但具体到每一粒沙子，它们会在什么时候落下去，就变成纯粹的随机和偶然了。自然的进化大致也是如此。

05 汤杰 塔尖的尘埃

沙子、铁、电子元件 2015年

06 汤杰 红尘

沙子、玻璃、电子元件 2015年

07 汤杰 何途

水、石头、电子元件、钢 2015年

08

09

08 张升化 讲故事的精灵 综合材料 2015年

09 张升化 三十年 木 2016年

更有趣的作品是《红尘》。这次汤杰把《上帝的选择》倒了过来：红色的细沙被吹起来的时候，会有一小部分向上穿过玻璃的圆孔，进入上面的空间，乃至更上面、更更上面的空间。这好像是更励志版的《上帝的选择》。

《何途》是在文化上更有野心的表达：圆形的黑色有本体论的气质。其中的石阵是中国的“河图”。河图和洛书是中国最古老的本体论。这两个关于宇宙和均衡数字阵列在传说中属于上古神话时代，它们共同地成为连山、归藏、《周易》乃至整个中国系统论哲学的根基和源头。其中的河图，根据我的研究，可以用六个中间步骤推导出太极图。汤杰的《何途》包括圆形、流动的水、天然的石头、河图阵列和顺水漂流的光。要有光。光带给黑暗本体那种生命的精神性。它顺着水的方向漂流，循环轮回，随机地停靠，自然地熄灭。这是汤杰特有的“宏大的宇宙诗性”。

汤杰是鲁迅美术学院雕塑系教学改革最亮丽的果实之一。他从大四开始选择“科学与艺术”的研究方向，学习物理、机械、力学、程控等一系列理工课程。这使得他在整个中国雕塑界显得相当新颖，近几年各大奖项斩获无数。

但在我看来，汤杰作品的魅力和价值，并不是简单意义的动态

雕塑，而是一种更具启示性的新机械美学。如上所述，它是物理的机械的，但它所表达和信任的恰恰与机械美学的精确、高效相反，是一种非精确、非功利、非控制、非主体的随机性！

我认为在这个新世纪的未来，科技的力量将成为人类文明的主导力量。盲目的迷信和盲目的排斥一样不可取。在网络终端把人类分割成越来越小的群体和个体，同时又联结成越来越大的整体之后，混沌、随机、自然、生命、宇宙乃至诗性，将成为未来时代中最关键、最核心、最有魅力的词汇。

斜面四：大匠门手工美学

张升化是清华美院的未来之星。我曾经在太原双年展面对雅昌网记者的访谈时如是说。

与汤杰的“新机械美学”相对，我称张升化的斜面为“大匠门手工美学”。汤杰的作品把精确的机械导向混沌和随机，而张升化的作品正相反，他把手工推向计算和精密！

在中国古代的先秦诸子中，有个极为传奇的人物墨子。既有非攻兼爱的道义纲领亦有机设计的精密计算，济弱抗强，不计得失，不畏艰险，试图用一种科技理性的方式去实现基督式的救赎。宗门

之下，都是大智大勇、无畏担当的墨者。若是这一脉成为中国文化的主流，后来的历史真不知道会是什么模样。中国应该早欧洲许多年就进入了现代化吧。

这是玩笑。但墨者高风亮节，大匠宗风，尤其是今日回头去看，实令人景仰。所以当清华美院雕塑系出现这样一个青年人的时候，我真有一种文化意义上的欣然。

初次看到张升化的作品是2012年。那是一件建筑形态的作品，搭建非常复杂，给人一种海市蜃楼一般的漂浮感。我投了它的票，记住了作者的名字。但真正见到他本人却是几年之后了。在清华美院的“天行意动”中国首届动态雕塑展上，一件名为《栖梧》作品引起我的注意。各种古代和现代的传动方式被混合在一个木制的机械系统中。时间在准确“滴”运行，同时它的几对翼翅在上下、前后地扇动，发出木制机械特有的吱吱嘎嘎的可爱声响。这件作品一共有大约680个木制的部件，全部是作者手工完成。又是张升华。我见到了他，一米八多的个子，身架像个运动员，他是清华大学的手球队队长。话不多，文笔相当漂亮。在今天这个以观念为主导的当代，见到这样讷言敏行、自己动手埋头苦干的年轻人，就像考古学家发现了重器一样，令我这个青年雕塑的策展人爱不释手。

在我看来，张升化的意义是后当代的。就像后现代针对的是形式原创性对现代精英艺术的独裁一样，后当代针对的是观念性和现实批判性对当代艺术的新独裁。

前年，沈少民在白盒子的个展也许是当代艺术殚精竭虑、用脑过度的一个标志。思虑太重必然寿夭。据说老沈去年在广州本来

是准备展览健身的。老沈是酒神型的艺术家，尽管他最终没展他的腹肌，但回到身体和劳动，就是回到生命，这正是他的超级直觉。

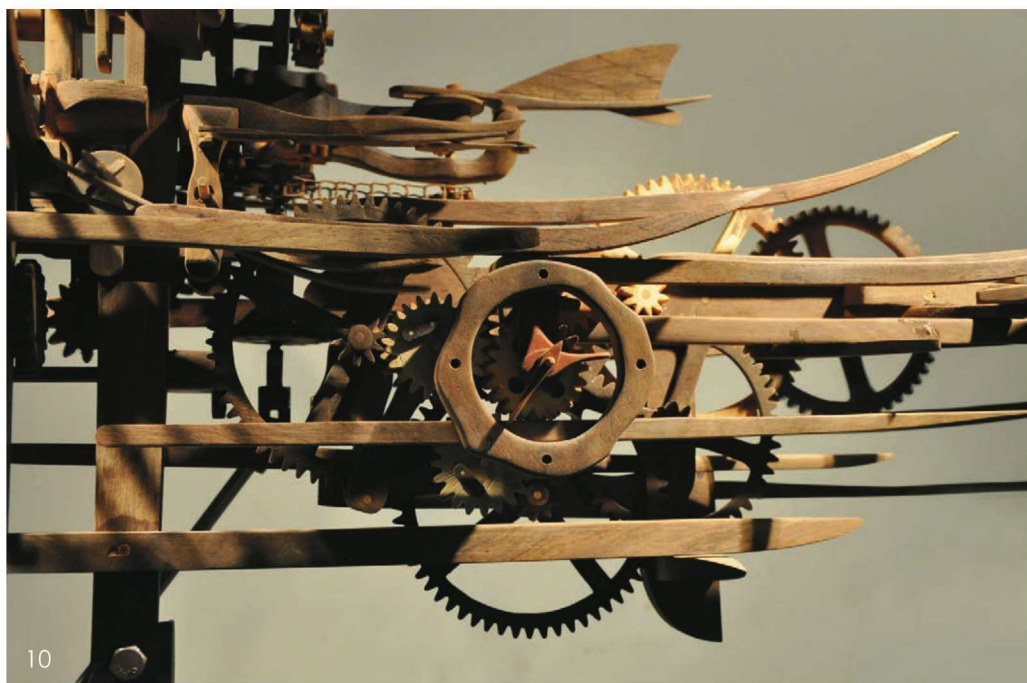
未来的时代必定是一个机械和人工智能的时代。网络可以把我们放在家里而联系着整个世界。人工智能的机械将为我们完成各种服务型的工作。产品和作品被大量的拷贝，复制生产使一切变得几乎免费。作品变为产品，变为免费的消费品。但，个人的、不可复制的、一次性的，甚至是不可重复的、手工的制作将重新被定义。今天，美国钢琴家基斯·加雷特的一场音乐会要十几万欧元的出场费，为什么？因为他的整场演奏是即兴的！他的演出没有反复练习的熟练的曲目，连节目单都没有，这使他的每一次演出都是唯一的。

张升化的作品不是即兴的，但它是非工业的。它属于一种有机的，甚至是生命性的机械。木头的材质带出农耕时代的牧歌般的气息。但它们又是电脑软件设计的结果，有着如手表一般精确计算的齿轮传动比。比如他的新作《三十年》。这件自带动力的“钟表”有一个80年刻度的表盘。但它走不了那么久远，因为它是手工的木作。空气的湿度、环境的温度、啮合的磨损都会带来不可控的变异。从某种程度来说，它的生命是一次性的。这是一种非常混合的感觉，穿越农耕时代、工业时代和数码时代的多重印记，带着人类的劳动的本能、辛劳和快乐，童谣一般地，重塑了超越特定历史与现实的

手工劳动本身的价值。

斜面五：unstoppable 数码美学

Unstoppable 是金州勇士队 VCR 主题歌中的主题词，翻译成中

10 张升华 栖梧（局部）

文是“不可阻挡”的意思。我看过今年他们和雷霆的第六场比赛，在雷霆主场近乎疯狂的防守密度中，在一度落后十多分的压力下，依靠汤普森神一般的11个3分和库里巨人般的心脏，他们在最后4分钟逆转，将抢七带回主场，并最终获得西部冠军。这就是势不可挡。

在我看来，雕塑的数码时代，无论我们如何加大“防守密度”，它都将如勇士的胜利般势不可挡地到来。

10年前，布鲁斯和罗伯特找到我，希望我为AUTODESK在中国策划一个数码雕塑的国际展览。8年前，2008年，这个策划了两年的数码石雕展在北京今日美术馆举办。我从上海借来一台数码3D打印机在展厅中现场打印雕塑。这对于那时的中国雕塑家还是绝对高科技的新鲜事物。如今这种机器已经普及到北京街边的门市中了。

在当年我为展览撰写的长文《造物之维》中，有这样一段：“罗伯特的作品携带着生命起源的记忆，呈现为关于生命未来的瑰丽梦幻。它们是指向未来的，这并不是一句空话。一个艺术家应该真正实验并探索未来生命的可能。生物化学和基因技术已经实现了克隆和转化。现在我们完全可以想象一种全新的艺术作品——活的雕塑！它是运用三维数码技术、生物化学和基因工程技术创造的全新生命形态。这将是一场真正的革命。我们是否能够像上帝或女娲那样完美地工作？我们是否有能力维护整个系统的均衡？我们如何为未来的全新事物命名？”

当年的罗伯特现在是天津美院的特聘教授。他最新的实验是用人体细胞和细胞培养物质，在3D打印机上层层叠加出来的一个活的雕塑！据他说：this living sculpture lived for four weeks（活了四个星期）。他说这是我的预言的第一次实现。罗伯特来北京的那天是今年的清明节。他说，也许应该给这第一个活的雕塑立个墓碑，每年清明的时候他也可以给它扫扫墓，纪念纪念它。

我说这些的意思是我一直深切地感到一个数码雕塑的全新时代正在势不可挡地到来。我们的雕塑家们将投入这个数码雕塑的新时代。我们别无选择，那就欢迎它的到来吧。我们未来的生活空间将是开放、流动、参与性的，数码的雕塑和设计将成为亦真亦幻的视觉环境和力量。

那是一个正在到来的未来。谁站在这个数码与网络艺术的门口，谁就觅得了未来美学的先机。

周长勇是中国雕塑界第一数码高手，前海军上校，隋建国的研究生，中央美院推广数码雕塑的高研班项目负责人。但长勇不是简单的3Dmax或ZBrush的高手。他的作品也不单单是使用了三维软件。长勇的意义在于他的作品运用这种虚拟仿真技术实现了一种关于文化哲学和关联美学的综合表述。

我在前面汤杰的段落中已经谈到了系统论的中国背景和认识论意义。在长勇的作品中，这种系统论的、普遍关联的认识论和美学，被表达为虚拟空间中的雕塑形成过程。人物的动作来自中国的太极

11 周长勇 特拉腾巴赫的劳作（视频截图）

12 周长勇 特拉腾巴赫的劳作 玻璃钢、多媒体视频

拳和奥斯卡获奖大片《姜戈》。这两个选择显然是具有象征意义的。

太极是中国系统论文化的核心部分。它是一个无所不包的巨大的母系统，其中包含了政治、经济、兵法、艺术乃至中医、养生、健身、武学等等大的子系统。而太极拳又是武学的一个子系统。按照全息理论的看法，子系统中包含了母系统的全部信息。克隆就是这个原理的产物。所以，太极拳可以被视为一种“中式系统论”的运动方式：它是阴阳互补、外柔内刚、刚柔相济、循环往复的。相反，《姜戈》是酷烈的，是反抗、暴力革命和解放的美学，这是另一种价值系统。在法国大革命、美国独立战争和南北战争、在俄国十月革命和中国的辛亥革命中，我们可以看到这种强力的生命美学。

长勇看起来无意去评判这两种价值观和美学的优劣。他所注意的是无论哪种人类的运动方式，包括思考方式和行为方式，都会给自己周围的环境造成影响！这是非常深刻的洞见。这就是“关联”。我们不是孤立的行为个体，你、我、他——我们的任何一种行为，哪怕仅仅是思考，都会对这个世界产生微妙的影响。所以佛教徒说，境缘心生。

事实上，太极拳家确实有一种身体与周围空间产生“摩擦”的意念。据说太极大家的境界就好像是在黏稠的空气中打拳。为了将这种意念中的搅动变得可视，长勇为数以百亿计的粒子设定了物理参数。于是一大团重力、浓度、黏稠度刚刚好的流体从上面落下来笼罩了行为者的身体。好像我们周围的空气，更广泛地说，我们周围的环境存在被物质化和视觉化了。于是我们看到了我们的行为对这个环境的影响。这种影响被形式化甚至雕塑化以后，它的意义可以更深远地扩散开来，其实整个世界，都在我们行为方式的影响和相互影响之中。

长勇这个系列最新的一件作品使用了 16 台摄像机的动作捕捉技术，把现实世界中人的肢体动作，引入并作用于上述虚拟空间中的物质。这样，作者就好像是真的自己进入了自己设定的虚拟物质之中，直接用自己身体的行为实现着虚拟空间的雕塑。这是身体的现实性与行为空间的虚拟性以及行为效果的真实性之间一个全新的维度。

这件作品有一个挺绕口的名字，叫《特拉滕巴赫的劳作》。这就不得不说说哲学天才维特根斯坦。

奥地利的维特根斯坦家族是一个经济与艺术的传奇。出入这个家族客厅的克里姆特、勃拉姆斯、马勒……都是声名赫赫的人物。可是这个家族的八个兄弟姐妹，却一个比一个更优秀也更喜欢自杀和死亡。维特根斯坦本人秉承了家族血统中的冷静、英勇、仁慈和骄傲。他曾经在一战的炮火中写作《逻辑哲学论》；曾经用父亲的遗产赞助英年早逝的特拉克尔。要知道这样的人物和背景，才能够理解他在一战后，去偏远的小村庄特拉滕巴赫，用 6 年教导一群孩子那种重返大地的力量。

生命是从死亡中涌现的，意义是从无意义中涌现的。

长勇反复涂抹的身体行为看起来似乎没有什么现实的结果，但在那周围无形的存在中，现在被 3D 打印出来的形状，却是如此的风起云涌。

如是，我应北京 798 亚洲艺术中心之邀，在这个展览中，为大

家呈现并描述了五个涌向未来的斜面。每一个斜面上都摆放了一位优秀的青年雕塑艺术家，和他们萌动中的作品。沿着这些作品所显示的方向，眺望中的斜面连绵起伏：即兴、身体戏剧、非控、活系统、场域介入、液态流动、群分布、网络关联、仿真、仿生……这些斜面构成了一条巨大的山谷，将高山之巅融冰化雪的能量导向远方。

上周，一位专家在北京师范大学介绍来自德国的教育理念：

2016 年最迫切的 10 种工作，

在 2006 年时根本不存在。

我们必须引导现在的学生，

投入目前还不存在的工作，

使用还没有发明的技术，

解决我们从未想象过的问题。

愿籍此与诸君共勉。□

（唐尧 中国雕塑学会副秘书长、学术部部长、《中国雕塑》执行主编、本展策展人）

Abstract:

Slope is a kind of prediction that contains energy, motor direction and space. This "Slope" exhibition includes some elements that from five angles, I created some names of them: technical post-handicraft aesthetic; non-entity flash material aesthetic; chaotic new-mechanical aesthetic; great craftsman aesthetic and unstoppable digital aesthetics.

I believe that in the new future within this century, power of technology will become main leading force of civilization. Blind superstition and blind rejection are not acceptable. The network terminal split human beings into smaller and smaller groups and individuals, meanwhile, it also makes human beings become the much more greater entirety, chaotic, stochastic, nature, life, cosmo and poetic features will become main, significant and charming vocabularies in the future.

The future age will be an age that dominated by machinery and artificial intelligence. The network connects the whole world at home and we do not need to go outside. Machinery that owns artificial intelligence will complete the diverse service works for all of us. Our products and works had been copied frequently, duplication and manufacture make everything become almost free of charge. Our works become a sort of products and free consumer goods. Nevertheless, the personalized, unduplicated, disposable and unrepeatable, manual productions will also be defined in a new way completely. □

南锣鼓巷与蔡国强

SOUTH LUOGU LANE AND CAI GUOQIANG

文/鄧 敏
By Zhi Min

01 蔡国强 龙来了！狼来！成吉思汗的方舟 雨果柏斯奖展 1996年
美国纽约古根海姆美术馆藏(以下均为蔡国强作品)

戏剧与舞台

又见南锣鼓巷，又见中央戏剧学院校园中那座小楼，被郁郁葱葱的爬墙虎包裹得严严实实。第一次去中戏是大概 1993 还是 1994 年，小操场有几个篮球架，一群俊男靓女在打篮球，走进宿舍，听到朗诵新闻稿的低沉男中音在走廊里回荡。如今同样的小楼，同样的爬墙虎，恍惚记忆中墙面有几个字，今日才看清是“国立戏剧学院”几个字样，主席的字潇洒地隐没在如今仍然茁壮的爬墙虎之中。

生活从来都比戏剧更加戏剧。所有的爱，绵长的母爱、无言的父爱、电击般的爱情、圣徒式的博爱……都在人生中一幕幕上演。所有的恨，家族世仇、战争灾难、撒旦般地风云覆雨……一幕幕惊心动魄、一场场生死离别，就在身边，就在眼前。其实戏剧是戏剧不过人生的，但人们还是需要戏剧，因为人生之剧终归所见有限，而且剧情漫长，难以等待。

戏剧有它独特的美，有它的精髓：浓缩。

这趟来中戏，是找一位学舞台美术的学生来配合我的雕塑创作。这位眉清目秀的小伙子迅速地将为我工作的流程娓娓道来之后，便开始讲述准备做独立艺术家的计划，我便明白年轻人并不是奔着这份工作而来，他想做艺术家。青年明亮的眼睛里还有清澈的余地，今年 24 岁，偶像是蔡国强。

同样是 24 岁，1981 年，年轻的蔡国强就

读于上海戏剧学院舞台美术系，其前身是国立戏剧学院的华东分院。戏剧学院、舞台美术，正是蔡国强艺术生涯的重要始发点。

我看重才华，看重直觉和灵感。甚至可以说，在天赋的才华面前，后天的知识、学问、功夫这些东西几乎都不堪一击。但我同样重视培育天才种子的土壤，以及人生剧情中才华绽放的前因后果。

成功的艺术家也好，伟大的艺术家也好，也都是人，是一个会来还会去的，正常生活的微小有机体，在历史长河中如沧海一粟，在历史大潮中随波漂流。再好的种子，也需要生根发芽；再厉害的人，也必定吃饭睡觉。土壤，是大的时代背景，也是小的成长环境。基因固然重要，但每个人都还承认基因之外的成长环境及教育影响。这种影响很难说是正面的还是负面的，是毁灭一个人还是成全一个人。总归，这种影响是巨大的。

特别是人在青少年期的经历，可能会伴随一生。因为我们只有一个青春，只有一个青春成长期，在人生最重要的成长期所体验的教育、所接受的理念、所接触的人，几乎可以决定人的一生。如同老话说：如果一个人的二十岁在巴黎度过，他的一生可能总会想起巴黎；如果一个人的二十岁在监狱度过，也许他总会想起监狱。把这句话延展开来：如果一个人在二十岁的时候想念一个人，有可能会一辈子想念这个人。如果一个人在二十岁的时候想做一件事，他有可能用尽一生的力量去完成它，至少是一生念念不忘。

象征与浓缩

那么，如何看待眼前的中央戏剧学院和二十多年前在上海戏剧学院舞台美术系读书的青年蔡国强呢。

在独立艺术家看来，舞台美术是一个为别人做嫁衣裳的行当。这是一个在剧目中必不可少而又举重若轻的角色，是至关重要而又永远不可能成为主角的专业。

它首先是一个服务行业，肩负着为整个剧目的视觉提供服务，

承担着融入剧目的任务。剧目，是通过诸如脚本、剧情、对白、服装、灯光、舞台、演员、效果、音乐等等一系列元素集合起来的综合艺术。整个剧目高度融合的目标决定了不能凸现某个环节，舞美的终极目标就是无声无息地给予整个剧目以完美的视觉支持。理想效果是让人看完之后觉得这个剧目太好了，什么都好，可是又说不出好在哪里。毕竟，戏剧电影要凸显的是剧目本身，通过剧目反映的是故事作者和导演的独立思想和精神指向，其他的一切均为之服务。浅白说，即是剧目作品本身是红花，所有的一切是绿叶，包括舞台美术。

我猜想面前的青年和当年的蔡国强应该也是不满足于绿叶的角色。

当然，当时代或时机需要推出叶锦添这样的幕后舞美英雄时，他也不失时机地、非常隆重地推出了个人的雕塑和装置作品展，以表示作为独立艺术家的存在感。

而舞台美术本身又是一项极为复杂、综合、辛苦的工作，受人尊敬并且非常重要。它要求具备领会思想的能力，具备协同工作的能力，培养组织经营的能力。如果导演强势，导演会吩咐舞美如何做，如果舞美能力强又能深得导演信任，那么舞美要做的就是深入理解脚本的意思，充分发挥舞美的专业能力提出创作方案，得到导演的认可。

这个工作，上要对各级导演负责，需要具备很强的领悟思想能力、目标设定能力以及执行能力；中要和化妆、服装、场地、灯光等同事对接，积极合作、达成默契，必须具备较强的协调能力；下要和加工厂家、制作公司打交道，不仅要熟悉各种材料及价格，还要了解加工程序及周期等等，不可枚举，具体而繁复。以雕塑家的眼光看，仅和加工厂打交道这一项就已经够雕塑专业的学生长期学习了。

但仅有这些知识仍然远远不够。舞台美术要求效果，同时要求效率。剧目电影电视耗资相对巨大，时间就是金钱，所有的环节都不可能无限期的创作下去。舞台背景、服装，没日没夜赶活儿是

03

04

03 有蘑菇云的世纪——为二十世纪做的计划 1996年（纽约市区）

04 有蘑菇云的世纪——为二十世纪做的计划 1996年（纽约市自由女神像前）

这个系统的常态，既有严格的时间限制，也有严苛的资金限制。剧组通常要求时间短、效果好、造价低。这些要求本身是矛盾的，这，怎么可能呢？剧组才不管这些，能不能干？不能干，换人。

这个行当仿佛很江湖、很残酷，当然也有乐趣和回报。为了毕业后在竞争异常激烈的戏剧影视圈生存，要求戏剧学院在学院教育阶段就给予舞美学子们许多特殊的营养。

比如说，学习浓缩的手段。

上文提到，浓缩是戏剧的精髓，舞台美术更是浓缩的艺术。戏剧需要在一定空间、一定时间，将人生百态浓缩在舞台上，它需要浓烈的、聚焦的视觉感受。戏剧要求舞美将视觉图像进行浓缩、提炼和凝聚，通过视觉艺术的方式跨越时空隔阂、表达前生今世、展现沧海桑田。浓缩，也正是当代艺术的重要语言，当代艺术可能不再是片刻风景的描绘，不再是瞬间人物的捕捉，而是凝聚历史与当代认识之后的再现、反思、期望，这些艺术目标都需要当代艺术家具有超强的浓缩能力。

再比如，培养对象征意义的表达。

象征，是舞台美术另一个重要表达方式。舞台美术中的许多元素，都需要强烈的象征意义。这是戏剧的大传统，中国传统戏曲中的生、旦、净、末、丑，都是人物类别的象征符号，“白脸”上台，奸臣出戏，“红脸”亮相，忠臣驾到。西方的歌剧、舞剧、音乐剧，也莫不如此。所有的道具、舞台景物同时具有其文化属性，若隐若现的象征讲述方式在舞台中无处不在，西方剧舞台中出现“刀”，可能暗示马上就要杀人了，中国剧目若出现“桃花”，则很可能意味着一段爱情戏即将上演。

象征，就是“隐”，“隐”是为了“现”，还要“隐”得恰到好处，“隐”得出神入化，以达到“若隐若现”的境地，这就要考验舞美的艺术段位和水平了。戏剧舞台中出现的道具都是精心准备的，都有特别的象征意味，表述范式的代代相传、千锤百炼，又能够不断修正、推陈出新，才是高水平的舞台美术。从而能够做到形式美好、意思明了、意味深远，让观者一眼望去，不言自明，又回味无穷。

象征，也是当代艺术的最重要的方法之一，举目望去，几乎全都是“象征”，不可枚举。蔡国强的成名作之一《草船借箭》是象征吗？当然是，它的“箭”，它的“船”，都是象征，包括“草船借箭”这个故事本身也极富象征意味。它像极了舞台中的一件道具，当这条“万箭穿心”的船作为一件装置艺术高高悬挂在威尼斯双年展的展厅时，意味也随之变化。以做舞台道具的方式来当代艺术作品的脉络贯穿在蔡国强的艺术生涯中。

在戏剧学院的大氛围中，还有很多方面的影响是抽象的，是必不可少的，更是挥之不去的。比如对历史文化的认知、对戏剧及观众的理解，对当代娱乐的认识，包括对人物关系地洞察，对稍纵即逝的机会地把握等等。这些比所谓专业知识抽象，有时比专业知识更有用。

而这一切，都是美术学院所不能够给予的。

而这些素质，正是做当代艺术必不可少的。舞美的创作和传统的雕塑、绘画等创作方式渐行渐远，但与当代艺术却是越来越靠拢了。

当代艺术已经不仅仅是雕塑、绘画等艺术技艺地展露，不仅仅是个人感情和私密情怀地抒发，甚至不再是单打独斗的工作。当代艺术某种程度上考验地是艺术家对社会文化大势的体会，是对人类文明的领悟，对历史的反思以及对人心的拿捏。它是一个政治、经济、文化交织的系统，是一个团队作战的工程。