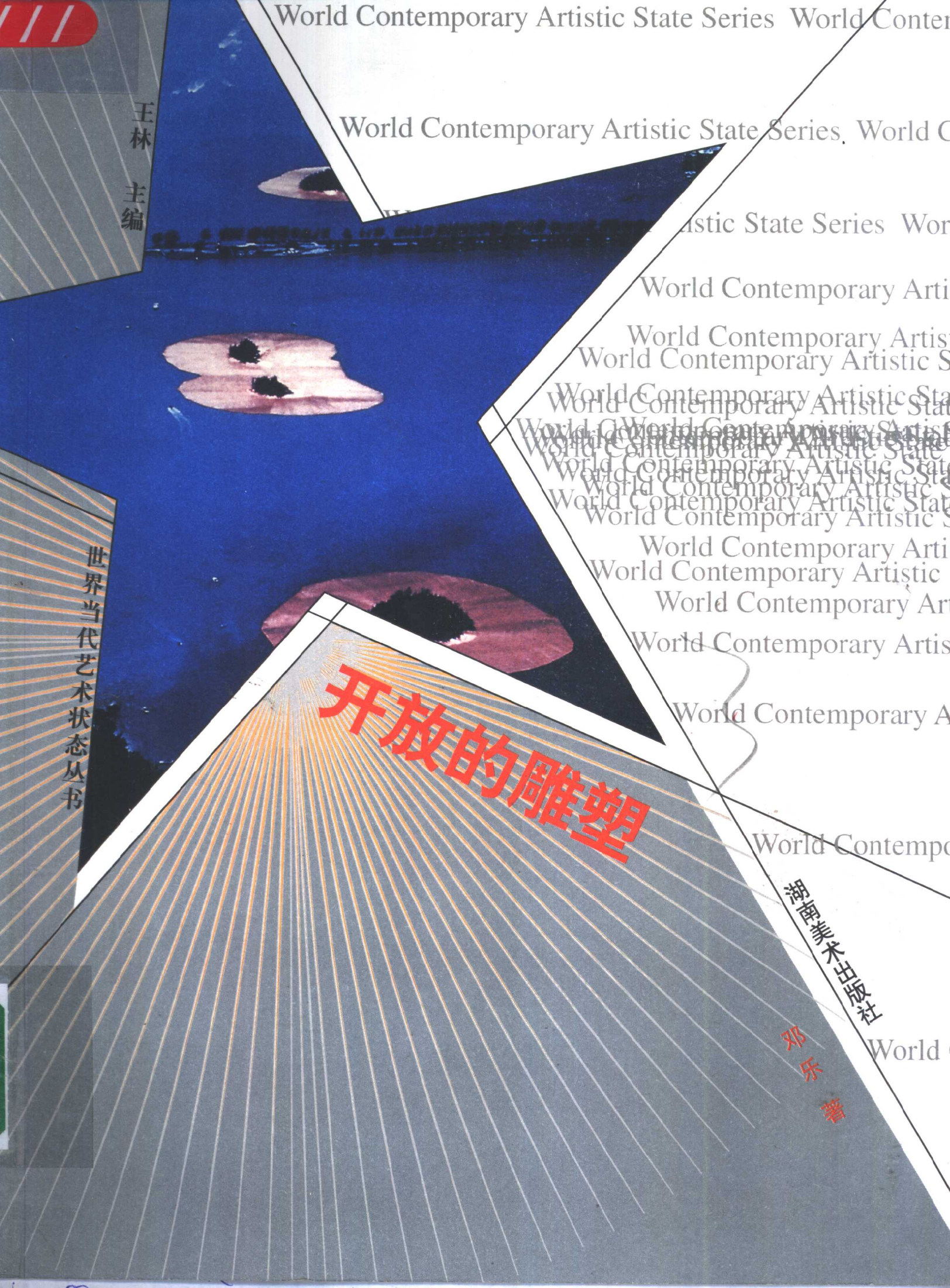

World Contemporary Artistic State Series World Conter

World Contemporary Artistic State Series, World C

王林
主编

World Contemporary Artistic State Series Wo

World Contemporary Arti

World Contemporary Artis

World Contemporary Artistic S

World Contemporary Artistic Sta

World Contemporary Artistic Sta

World Contemporary Artistic Sta

World Contemporary Artistic Sta

World Contemporary Artistic Sta

World Contemporary Artistic Sta

World Contemporary Artistic

World Contemporary Ar

World Contemporary Artis

World Contemporary A

World Contempo

World C

世界当代艺术状态丛书

开放的雕塑

湖南美术出版社

邓乐 著

开放的雕塑

图书在版编目 (C I P) 数据

开放的雕塑 / 邓乐编著. —长沙: 湖南美术出版社,
2002.8
(世界当代艺术状态丛书 / 王林编著)

I. 开... II. 邓... III. 雕塑—艺术评论
IV. J305

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 043658 号

世界当代艺术状态丛书

主 编	王林
出版总监	李路明
开放的雕塑	邓乐
影像与后现代	邱志杰
	吴美纯
通俗文化与艺术	邹跃进
想法与行动	岛子
现成物象与艺术	王林
绘画与观念	俞可
人与建筑的解构	尹国均
设计新思路	潘召南
艺术的运转机构	叶永青

世界当代艺术状态丛书·开放的雕塑

编 著	邓乐
责任编辑	颜新元
责任校对	陈明
设 计	张念工作室
出版·发行	湖南美术出版社
社 址	长沙市雨花区火焰开发区四片
邮 编	410016
电 话	0731-4787581
经 销	湖南省新华书店
印 刷	北京瑞宝天和印刷有限公司
开 本	889 × 1194 1/16 印张 10
版 次	2002 年 8 月第 1 版
	2002 年 8 月第 1 次印刷
印 数	1-4000 册
书 号	ISBN 7-5356-1673-9 S · 1569
定 价	78.00 元

邓乐著

开放的雕塑

目
录

7

主编的话

9

总论 开放的雕塑

12

一 自由的空间表现

52

二 多样的材料处理

86

三 开放的形态边界

114

四 变异的文化态度

主编的话

本丛书所言“当代艺术”，指的是20世纪60年代以来艺术所发生的种种变化，其艺术史标志则是波普艺术及超级写实主义的出现；在中国，特指90年代以来随着资讯国际化，艺术和当代文化背景发生的种种联系。

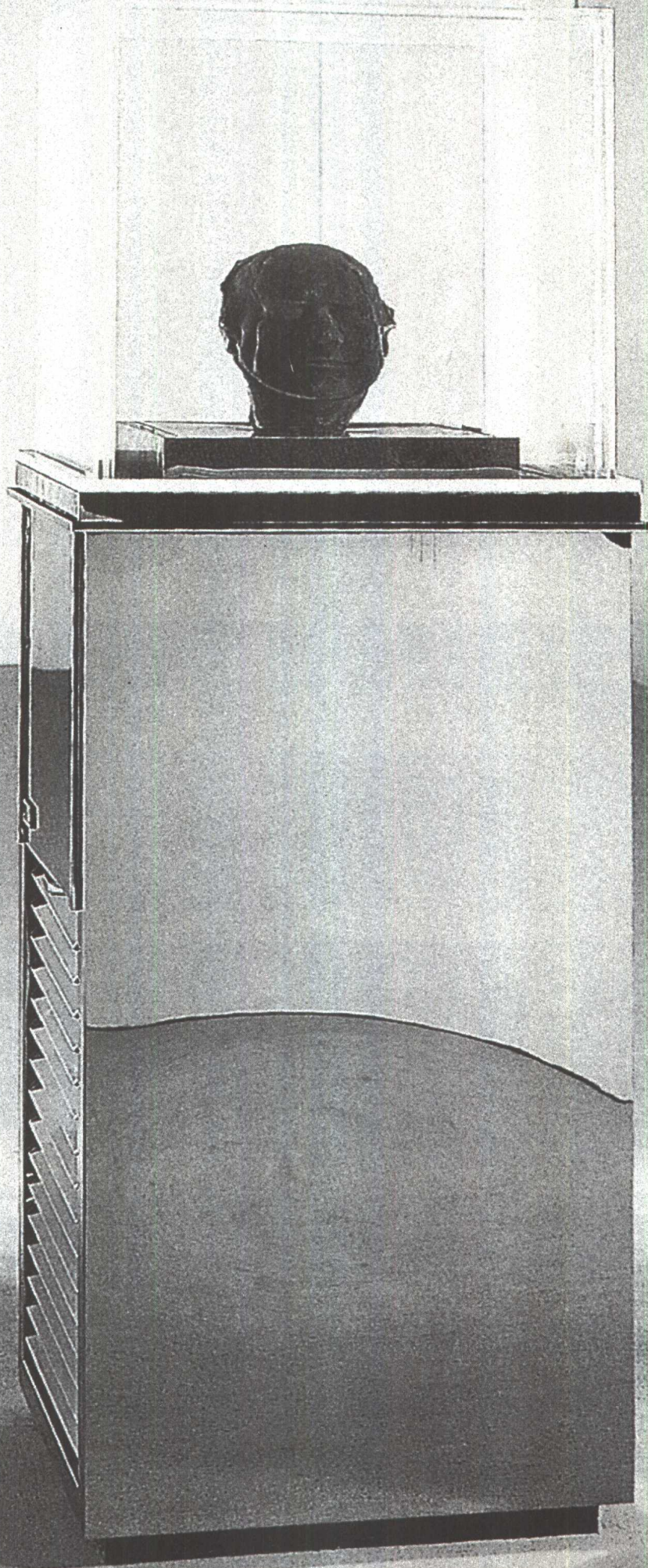
很显然，当代艺术这一概念是针对现代主义的。现代艺术尽管纷繁复杂，但究其基本形态，乃是形式——结构艺术倾向和主观——表现艺术倾向的相互分离和相互推动。而以杜尚为旗号的行为——功能艺术倾向，则是滋生于现代主义内部的解构性力量。经过博依斯和克莱因等人发扬光大，在60—70年代，由于波普艺术及超级写实主义的成就而成为普遍的艺术潮流，即所谓后现代主义（此一称谓乃是从建筑中的新古典倾向开始的），亦即本丛书所言的“当代艺术”。

此一历史变化首先是艺术资源的扩大，技艺性、形态化的现代艺术从精英状态中出走，艺术不再和生活对抗和公众对立，而是立足于迅速变化的生活和公众之中，去反省生活并影响公众。其次是艺术家文化身份问题的提出，无论是历史传统还是区域特征，是精英意识还是公众心态，艺术家必须在当代文化问题中，从性别、种族、社群诸方面重建自我。在自我本身成为问题的情况下，艺术不再是拟定的宣言或既定的形式追求，而只是人及其精神心理的可能性。然而，正是这种可能性，使每个人都有权利在艺术世界中通过选择寻找自我。套用笛卡尔的话说，乃是“我不在故我思”，至于“我思我是否将在”的问题，不是艺术所能解决却是艺术可以提出的。

当代艺术尚处在发展过程中，我们还没有充分的根据对它进行理论概括。编辑这套丛书，无非是想对当代艺术已呈现出来的种种倾向进行梳理和描述，为那些关心当代艺术却又苦于资讯混乱的读者特别是青年学生，提供一份较为全面较为充分的图文资料，以助于对当代艺术动向的总体把握。

当代艺术乃是关于当代人及其生存状况的艺术，相信这套丛书对每一位读者都不无益处。

王林 1999年10月18日

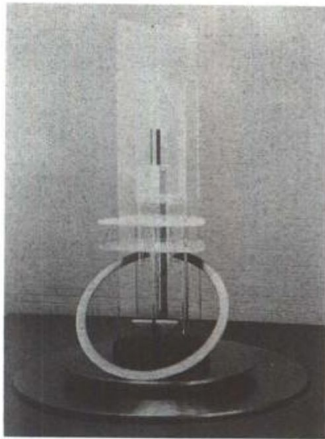
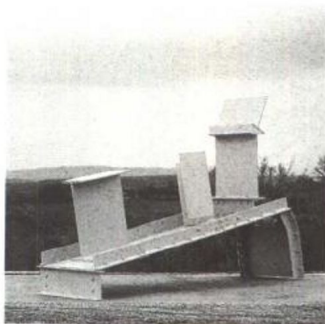
总 论

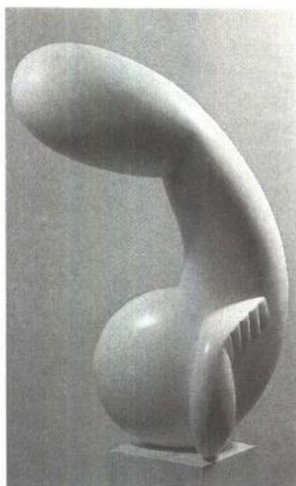
开 放 的 雕 塑

人，天生就是要进取的，进取则意味着不停止的开放。翻开一部雕塑历史，它的每一阶段都是向下一阶段的开放。20世纪是人类大开放的世纪，知识大爆炸，科学、哲学、思想、观念都以前所未有的速度超越旧的知识结构和思想体系。雕塑的概念已不能用传统雕和塑的框架来界定，雕塑正以开放的姿态向广泛的领域开放。面对这一切，我们必须随时准备以开放的思想去接受各种可能。开放已是一个现代人必须具备的基本态度。

定位在历史上的雕塑大师都是以开放的姿态去面对新的可能而获得成功的。20世纪的艺术家用一部分从工业文明的图式中寻找到了自己的语言形式，另一部分则从原始艺术里汲取营养。时代的内在需要引导着艺术家去发现新的可能，工业革命影响着人们的日常生活。与人们的生命进程密切相关的材料图式，使艺术家反思传统的束缚，面对新的可能性。毕加索用水泥浇筑雕塑，托尼·史密斯和安东尼·卡罗尔则直接使用工业钢材，加波则使用玻璃及有机树脂材料。他们用立体构成的方式直接处理材料，消解了古典主义的传统模式，使体量造型向空间造型发展。由于新材料的使用，形式意味和文化意义发生了本质性的变化，这使现代主义的兴盛和后现代主义的变革成为可能。

布朗库西较早借鉴非洲原始艺术。1913年他访问伦敦，英国博物馆刚从新几内亚获得的一尊石制杵（其头弯曲在两个凸起的胸一样的形式上）引起了他的注意，对他作品后来的风格有很大的启示，如《X公主》。1929年，贾科麦蒂对非洲原始艺术的借鉴形成了早期风格，1935年他致力于垂直雕塑，1949年的《高脚人体》则直接受坦桑尼亚木雕《人体》的影响，最后奠定了他一生最知名的人物风格。1931年毕加索的一件作品《一位妇人的胸像》的图式直接来源于几内亚巴干族的《尼门巴面具》，毕加索的《亚威农少女》、《格尔尼卡》等图式都源自于非洲。受非洲原始艺术影响的还有爱泼斯坦、摩尔、莫迪格里阿尼、基弗、米罗等。非洲艺术的原始野性、强劲的生命节律和形体的鲜明简练对欧洲的洛可可艺术无疑是一次革命性的冲击，使欧洲艺术顿生活力。这就像非洲音乐舞蹈对美国是一种构筑精神支柱的贡献一样。

非洲影响了欧洲，欧洲则影响了世界。近来非洲雕塑也在向欧洲学习，刚果的水泥雕《女立像》明显受欧洲现代造型影响，另一件则受写实风格的影响。俄罗斯的普希金博物馆，整个是欧洲的雕塑博物馆。南斯拉夫、罗马尼亚等国的城市雕塑，无不受到意识形态相同国家的影响。中国的现代雕塑一部分是刘开渠留法带回的写实风格，潘鹤的《艰苦岁月》是典型的罗丹形式；另一部分是从意识形态相同的东欧国家移植过来的苏联和南斯拉夫模式，后来发展比较成熟的有江碧波和叶毓山的《歌乐山烈士纪念碑》，这种风格被广泛地用在了中国的城市雕塑上。中国学院的雕塑教学目前还是欧洲古典传统方式。由国家意识形态控制的艺术像一部强制运转的大机器，每修正一点都需要漫长的时间和高昂的代价。开放的初始是一个学习和发展的过程，这个过程无疑是重要的。

雕塑发展到今天，它已不是传统意义的雕和塑的概念。周之祺主编的1990年出版的《美术大百科全书》，“雕塑”辞条为“雕塑是雕刻和塑造的总称。一般以硬质材料来刻制的称雕刻，如石雕、木雕等。用软质材料塑制的为塑造，如泥塑等”。这类概念显然是非常传统和古典的定义。由李泽厚、汝信主编的1990年版《美学百科全书》中，刘晓路撰写的关于雕塑的定义是“以雕刻和塑造为基本手段制作的三维空间形象的美术种类”。他在后面又补充道：“随着科学技术的发展和审美观念的变化，20世纪出现了反传统的四维雕塑、五维雕塑、声光雕塑、动态雕塑及软雕塑。爱因斯坦相对论的出现，冲破了牛顿学说的世界观，改变着人们的时空观，使雕塑艺术从更高的层次上认识和表现世界，突破三维的、视觉的、静态的形式，向多维的时空心态方面探索。”刘晓路的辞条定义已基本涉及到现代雕塑的现状。随着杜尚《泉》的诞生，雕塑的概念发生了根本性的变化，现成物品加上观念文本成为当代流行艺术。吉尔伯特兄弟的行为雕塑，马克奎因的身体艺术和博伊斯的社会雕塑，已远离传统，走向了泛雕塑的边缘。雕塑对空间、时间的表现，从波丘尼在传统体量雕塑上萌生的时间形式感觉到加波的空间概念雕塑，体量雕

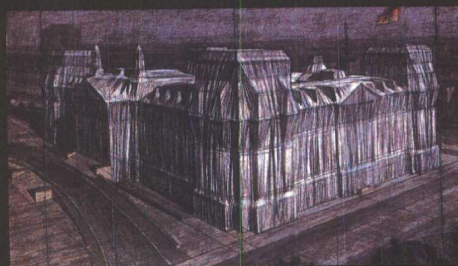
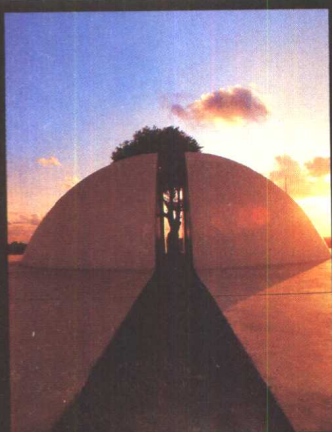

塑已逐步向空间雕塑开放。阿尔普的许多作品中雕塑的体量都很强，但他在《一片青铜叶的原形》这件作品中将维度压缩，由体量向空间转换，做了一个很有意义的实验。摩尔则介于体量和空间之间尽力表达对空间的捕捉和表现，是现代雕塑的觉醒。克利斯托的包裹、玛丽亚的界定、海泽的正负空间转换等，空间已从可视界面向微观和宏观发展，正空间、负空间、内空间、外空间已不是新名词。雕塑材料的开放，使世界上一切物质都成了雕塑的介质，除传统材料外，光、空气、气味和信息，包括艺术家本身，凡界定为物质的东西都成了雕塑材料。由于方法和认识论的拓展，雕塑已和其他相关边缘融合，变得非常模糊，但在模糊纷繁的雕塑世界中，其核心的本质仍然存在。这就是界定雕塑的两个基本要素：物质性和多维度空间，还有物质性和多维度空间承载的艺术意义。

雕塑的开放是人性的开放，人性的每次开放都标志着雕塑的巨大变革。在古典艺术中，人屈从于神和有权阶级，雕塑艺术是一种不等价的服务，一种取悦。人性淹没在繁文缛节的享乐主义的肤浅之中。在现代艺术中人性得到了解放，雕塑不再是取悦和服务，艺术家们开始研究雕塑本身需要构建的体积、空间、材料、语言、形式和风格。布朗库西的《空间里的鸟》将形简约到艺术家主观感觉需要的极至，成为后来抽象形态的起点，罗丹则成为现代写实形态的起点。现代主义以个人图式与大众对抗，在资源枯竭的状态下，后现代艺术抛弃了自恋和个人小圈子，面对大众、面对生活，思考包括艺术家自身在内的人的问题、艺术问题、环境和社会问题。目前称为“后人类”的艺术，站在更高的层面，思考人类更多的问题：改变自然人的可能，性的变异，克隆，基因复制，数码霸权使人的工作生活状态的改变，战争不带情感的消灭对方，机器人超越人的智慧，多元状态下人的精神分裂，权力的异化等等。关怀情结将是本世纪艺术创作的重点，艺术家的人性将会充分得到释放。艺术家将以独立的特殊的社会身份承担起关心人类、关怀个人的特殊的社会责任。艺术会更自主自为地随社会发展，真正成为人类历史的信风候鸟。

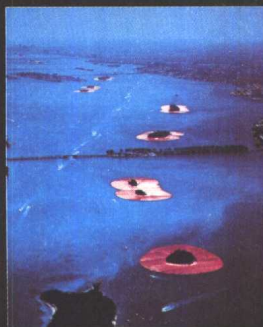

Free Space Presence

1

自由的空间表现

从实体转向空间，是当代雕塑发展的基本趋势之一。正是对人类生存空间的不断开放，使雕塑改变了自身与环境的关系、与人的关系。

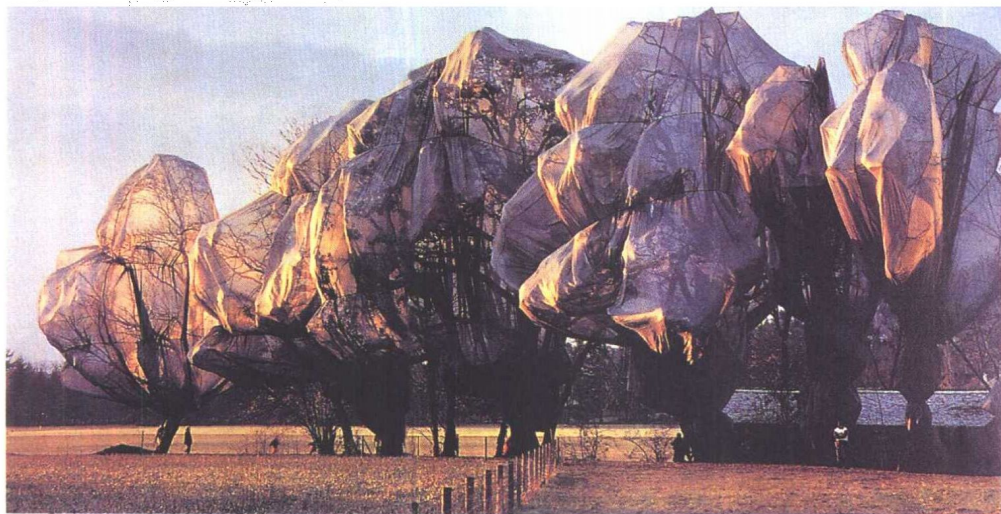
(一) 向大空间开放

在表现空间的尺度方面，大地艺术家最具有拓展精神。他们将艺术从工作室、画廊、展览馆中搬出，安放在广袤、博大的自然中。在表现上吸取古代祭坛、陵墓的空间尺度感和对场所的进入体验，继承与环境的亲和、与天空的呼应、和大地的相容的传统，但他们不是为了宗教的祈使、荣耀和永恒的辉煌，而是在实验空间的概念上，与物理学对天体宇宙空间的探索相契合，求证雕塑这种以空间作为主体要素之一的艺术，其物理空间外延的可能性。在时间上一些大地艺术家消解永恒，作品很快就被撤除，靠图片、影像进行传播。最著名的大地艺术家首推克利斯托和珍妮·克劳德。他们最早包裹室内小件物品，和火车站的包装箱，在不断的实验中，发现了包裹使用的

001.《被包裹的德国议会》，铝塑织品、尼龙绳，克利斯托和珍妮·克劳德。

001

002

布和绳向大空间尺度发展的可能性，于是他们包裹了海岸、小岛、桥梁、山谷。1995年他们成功地包裹了德国议会大厦这座载录着德国历史、政治风云的建筑物，使其艺术达到了一个巅峰。1998年又在瑞士包裹了两个公园的树（图001、002、003、004、005）。

纺织品乃是人类用来遮羞、保暖的人造物，由于克利斯托的使用，视觉形式出乎意料的惊人，被包裹的作品随阳光的角度而发生变化，铝塑纤维织成的布，像魔幻般变化着色彩，银灰、青蓝、金色。透过迷幻的色彩，里面的构筑物又隐约可见，就像人体骨骼一样充实而神秘。在被包裹的德国议会作品前，在夜晚银白色的布幕前众人如痴如狂，半醒半寐，那些即兴舞者的影子飘动在布幕上，他们忘情地留恋“高傲”、“虚荣”、“自以为是神”的克利斯托的帝国国会大厦。克利斯托和珍妮·克劳德的强烈现代形式里，承传了古典审美的内在精神。他们的作品仍然使用了传统直立方式和体积，这是由被包裹的现有构筑物替代的，作品的形式像纪念碑矗立在观众面前，纺织品像古典美神的衣裙一样典雅动人。

另一位大地艺术家玛丽亚的作品《闪光的田野》（图006、007）是一件大地与天空直接对话的空间艺术。艺术家选择了新墨西哥盆地一个不见人烟的荒原，在1.6公里×1公里的地面上直立400根不锈钢杆，呈矩形格栅点阵排列。这里经常发生大

003

003.《被环绕的岛》，纤维布、尼龙绳，克利斯托和珍妮·克劳德。