

青铜文明的理念创造
Idea Creation of Bronze Culture

意识的表达
Expression of Consciousness

纤维之魅
Attraction of Soft Sculpture

探访比利时著名的雕塑家劳德·埃柯曼斯
Seeking by Inquiry the famous Belgian Sculptor, Lode Eyckermans

美国人心目中的圣像与圣地
American Icons and Sacred Grounds

c u l p t u r e

第二届全国期刊奖百种重点期刊

雕塑

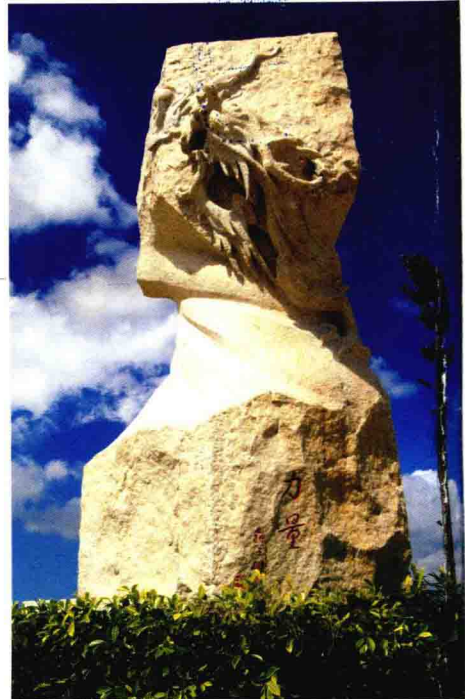
SCULPTURE MAGAZINE

《团结、和平、进步》铸铜
作者：文慧中、吉信、吉之燕
全国人大常委会赠
瓦努阿图共和国

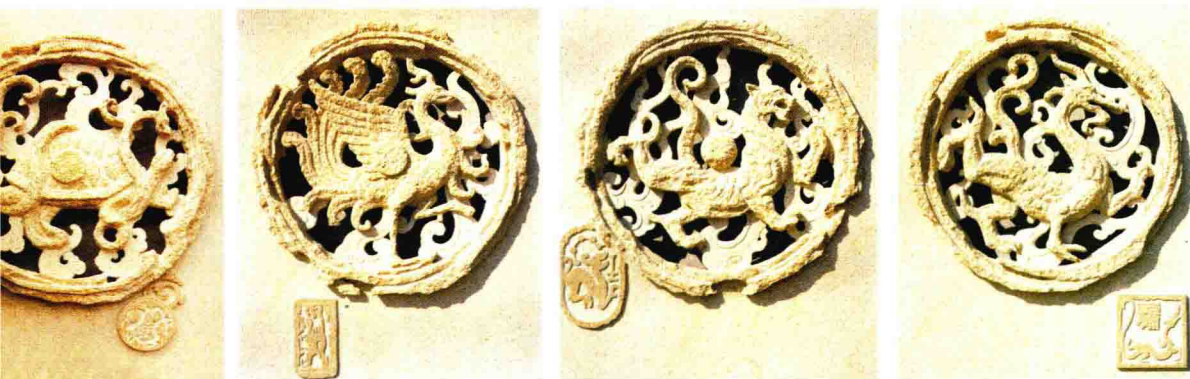

鼎立石业雕刻有限公司

以产品为作品
以信誉拓市场

《力量》作者：王向荣

《青龙、白虎、朱雀、玄武》仿古瓦当透雕

地址：惠安县崇武镇赤湖林场工业区

电话：0595-7685838 13905988838

<http://www.dingli-stone.com>

<http://www.chind-stonetrade.com>

E-mail: dingli@pub2.qz.fj.cn

封面作品:《美甲系列·青绿山水》

作者:王小蕙

雕塑

2003年第5期 总第37期

第二届国家期刊奖百种重点期刊

理论研究

Theoretical Research

杜迺松 / 青铜文明的理念创造 04 Idea Creation of Bronze Culture / Du Naisong

格伦·R·布朗 / 意识的表达 06 Expression of Consciousness / Glenn · R · Brown

黎明 / 高蒙 / 现实主义肖像雕塑的再认识 08 Re-cognition of Realistic Portrait Sculpture / Li Ming, Gao Meng

王曜 / 从罗丹画册里的一张照片谈起 11 Talking from a Photo of Rodin's Picture Album / Wang Yao

公共艺术

Public Art

罗伯特·曼斯菲尔德 / 美国人心目中的圣像与圣地 13 American Icons and Sacred Grounds / Robert Mansfield

孙振华 / 方法论意识——公共艺术的基础 17 Methodology Consciousness-Base of Public Art / Sun Zhenhua

专题报道

Special Report

东土 / 大醇小疵——2003长春国际雕塑大会之管见 20 Large Beauty and Small Defect-Humble Opinions of Changchun International Sculpture Conference in 2003 / Dong Tu

范伟民 / 拉那雕塑公园参观札记 22 Reading Notes of Visit to Lana Sculpture Garden / Fan Weimin

吴达如 / 欧洲掠影——古老的概念 24 European Passing Shadow the Ancient Concept / Wu Daru

张卫 / 旅欧有感 25 Feeling of European Travel / Zhang Wei

项金国 / 探访比利时著名的雕塑家劳德·埃柯曼斯 26 Seeking by Inquiry the Famous Belgian Sculptor, Lode Eyckermans / Xiang Jinguo

展览展示

Exhibition Review

徐永涛 / 新时代雕塑, 雕塑新时代 28 New Era Sculpture and Sculpting the New Era / Xu Yongtao

中国美术馆《百年美术》馆藏雕塑精品选 28 Selected Sculpture of "Stocked Excellent Works Exhibition of Hundred-year Art" in China Art-gallery

中华世纪坛《今日中国美术大展》雕塑作品选 30 Selected Sculpture Works of "Today's China Art Exhibition" in China Millennium Monument

第二届江苏省雕塑艺术作品展作品选登 32 A Selection of Publicized Works of 2nd Jiangsu Sculpture Art Works Exhibition

指导单位: 中华人民共和国建设部

中国科学技术协会

主管单位: 中国轻工业联合会

顾问: 徐运北 陈士能 高占祥 刘 恕
汪光焘 张 仃 张伯海 曾竹韶
赵宝江 吴良镛 程允贤 刘大为
编委: 于化云 王天任 王景慧 文 楼
韦尔申 白润生 龙 翔 吉 信
刘骁纯 刘 威 孙书柱 孙振华
李砚祖 陆光正 张 昌 陈云岗
陈兴国 罗世平 罗小平 郑礼阔
杨文会 杨剑平 项金国 钱绍武
曹春生 隋建国 殷双喜 韩美林
景育民 潘公凯 潘绍棠 黎 明

(以姓氏笔划为序)

社长: 范伟民

主编: 陶如让

执行主编: 炜 鸣

副主编: 赵 萌 陈培一

执行编辑: 徐永涛

美术编辑: 苑 生

版式设计: 北京蓝图艺术设计有限公司

法律顾问: 连 艳

出版:《雕塑》杂志社

广告许可证: 京朝工商广字第00171号

国外总发行: 中国国际贸易图书总公司

国外发行代号: 1373Q

订阅: 全国各地邮局

邮发代号: 82-602

编辑部: 北京市东三环中路34号

清华大学美术学院

邮编: 100020

电话: 010-65619704 87779476

发行部: 北京市朝阳区广和南里

劲松嘉园A座506

邮编: 100021

电话: 010-67749920

传真: 010-67709380

E-mail: diaosu@sina.com

Http: //www.dspt.com.cn

ISSN1007-2144

刊号: CN11-3579/J

定价: 人民币28元

本刊所有文字及图片未经批准, 一律不得私自以任何形式转载使用, 本刊保留所有版权, 作者文责自负。

- Qiao Qian / How Does "Earth" Convulse People's Hearts?* **36** “土地”何以震撼人心? / 乔迁
- Xu Yongtao / Audience's Utterance Record of "Earth" Exhibition in National Museum* **36** 关于国家博物馆“土地”展览的群众话语录 / 徐永涛
- Focus on New Talent** **新锐聚焦**
- Corresponding to Heart>About Wang Peng's Sculpture Art* **38** 与心灵对坐——关于王芃的雕塑艺术
- Educational Labform** **教学平台**
- Hao Boyang / Not Merely a Public Art Activity* **42** 不仅是一次公共艺术活动 / 霍波洋
- Wu Yalin / Initial Exploration of Basic Teaching of Sculpture Creation* **44** 雕塑创作基础教学初探 / 吴雅琳
- Exploration Space** **探索空间**
- Zhao Fei/ Attraction of Soft Sculpture* **46** 软雕之魅 / 赵菲
- Religious Art** **宗教艺术**
- Jin Weinuo / Relic of Buddhist Statues in Han and Wei Period* **48** 汉魏时期佛教造像遗迹 / 金维诺
- Huang Chunhe / Seeing Ancient Sculpture Art in Beijing Area from Buddhist Statue* **51** 从佛教造像看北京地区的古代雕塑艺术 / 黄春和
- Cartist's Studio** **艺术家工作室**
- Jing Yumin / Wu Zuguang's Sculpture Art* **54** 吴祖光的雕塑艺术 / 景育民
- Xu Xiaohong / Feelings Concerned with Africa* **56** 情系非洲——赴莫桑比克创作小记 / 徐晓虹
- Brief Note of Visiting Mozambique*
- Zhang Songtao's Works* **58** 张松涛作品
- Foreign Fields** **域外视野**
- Su Bin & Jin Xuming / About Two Modern Foreign Artists* **60** 西方当代雕塑艺术二题 / 苏滨 / 金旭明
- Wen Ji / Life-sculpting Person* **62** 雕塑生活的人——记韩国女雕塑家辛建花女士 / 文集
- Recording Korean Sculptor, Mrs. Xinjianhua*

Members of Editorial Committee:

Yu Huayun, Wang Tianren, Wang Jinghui,
Wen Lou, Wei Ershen, Bai Lansheng, Ji Xin,
Liao Xiaochun, Liu Wei, Sun Shuzhu, Sun
Zhenhua, Li Yanzu, Lu Guangzheng, Zhang
Chang, Chen Yungang, Chen Xingguo, Luo
Shiping, Luo Xiaoping, Zheng Likuo,
Yang Wenhui, Yang Jianping, Xiang Jinguo,
Qian Shaowu, Cao Chunsheng, Sui Jianguo,
Yin Shuangxi, Han Meilin, Jing Yumin, Pan
Gongkai, Pan Shaotang, Li Ming.

Execute-in-chief: Tao Rurang

Execute Editor-in-chief: Fan Weimin

Vice Editor-in-chief:

Zhao Meng, Chen Peiyi

Editorial Editor: Xu Yongtao

Art Editor: Liu Yuansheng

Editorial Department:

Academy of Art & Design, Tsinghua University
NO.34 Middle Dongsanhuan Road, Beijing, China.

Postcode: 100020

Tel: 010-65619704, 87779476

Members of Editorial Publishing

Books & Magazines:

Rm.506 Tower A JingSongJiaYuan, GuangHeNanLi
Chaoyang District, Beijing, China.

Postcode: 100021

Tel: 010-67749920

Fax: 010-67709380

ISSN1007-2144

CN11-3579/J

International Issue code: 1373Q

Sculpture, 2002. No text pictures may be reprinted or utilised in any form or by any means without written permission from the relevant copyrights owner. All rights reserved.

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.etlongbook.com

c u l p t u r e

第二届全国期刊奖百种重点期刊

雕塑
SCULPTURE MAGAZINE

《团结、和平、进步》铸铜
作者：文慧中、吉信、吉之燕
全国人大常委会赠
瓦努阿图共和国

封面作品:《美甲系列·青绿山水》

作者:王小蕙

雕塑

2003年第5期 总第37期

第二届国家期刊奖百种重点期刊

理论研究

Theoretical Research

杜迺松 / 青铜文明的理念创造 **04** Idea Creation of Bronze Culture / Du Naisong

格伦·R·布朗 / 意识的表达 **06** Expression of Consciousness / Glenn · R · Brown

黎明 / 高蒙 / 现实主义肖像雕塑的再认识 **08** Re-cognition of Realistic Portrait Sculpture / Li Ming, Gao Meng

王曜 / 从罗丹画册里的一张照片谈起 **11** Talking from a Photo of Rodin's Picture Album / Wang Yao

公共艺术

Public Art

罗伯特·曼斯菲尔德 / 美国人心目中的圣像与圣地 **13** American Icons and Sacred Grounds / Robert Mansfield

孙振华 / 方法论意识——公共艺术的基础 **17** Methodology Consciousness-Base of Public Art / Sun Zhenhua

专题报道

Special Report

东土 / 大醇小疵——2003长春国际雕塑大会之管见 **20** Large Beauty and Small Defect-Humble Opinions of Changchun International Sculpture Conference in 2003 / Dong Tu

范伟民 / 拉那雕塑公园参观札记 **22** Reading Notes of Visit to Lana Sculpture Garden / Fan Weimin

吴达如 / 欧洲掠影——古老的概念 **24** European Passing Shadow the Ancient Concept / Wu Daru

张卫 / 旅欧有感 **25** Feeling of European Travel / Zhang Wei

项金国 / 探访比利时著名的雕塑家劳德·埃柯曼斯 **26** Seeking by Inquiry the Famous Belgian Sculptor, Lode Eyckermans / Xiang Jinguo

展览展示

Exhibition Review

徐永涛 / 新时代雕塑, 雕塑新时代 **28** New Era Sculpture and Sculpting the New Era / Xu Yongtao

中国美术馆《百年美术》馆藏雕塑精品选 **28** Selected Sculpture of "Stocked Excellent Works Exhibition of Hundred-year Art" in China Art-gallery

中华世纪坛《今日中国美术大展》雕塑作品选 **30** Selected Sculpture Works of "Today's China Art Exhibition" in China Millennium Monument

第二届江苏省雕塑艺术作品展作品选登 **32** A Selection of Publicized Works of 2nd Jiangsu Sculpture Art Works Exhibition

指导单位: 中华人民共和国建设部

中国科学技术协会

主管单位: 中国轻工业联合会

顾问: 徐运北 陈士能 高占祥 刘 恕
汪光焘 张 仃 张伯海 曾竹韶
赵宝江 吴良镛 程允贤 刘大为
编委: 于化云 王天任 王景慧 文 楼
韦尔申 白润生 龙 翔 吉 信
刘骁纯 刘 威 孙书柱 孙振华
李砚祖 陆光正 张 昌 陈云岗
陈兴国 罗世平 罗小平 郑礼阔
杨文会 杨剑平 项金国 钱绍武
曹春生 隋建国 殷双喜 韩美林
景育民 潘公凯 潘绍棠 黎 明

(以姓氏笔划为序)

社长: 范伟民

主编: 陶如让

执行主编: 炜 鸣

副主编: 赵 萌 陈培一

执行编辑: 徐永涛

美术编辑: 苑 生

版式设计: 北京蓝图艺术设计有限公司

法律顾问: 连 艳

出版:《雕塑》杂志社

广告许可证: 京朝工商广字第00171号

国外总发行: 中国国际贸易图书总公司

国外发行代号: 1373Q

订阅: 全国各地邮局

邮发代号: 82-602

编辑部: 北京市东三环中路34号

清华大学美术学院

邮编: 100020

电话: 010-65619704 87779476

发行部: 北京市朝阳区广和南里

劲松嘉园A座506

邮编: 100021

电话: 010-67749920

传真: 010-67709380

E-mail: diaosu@sina.com

Http: //www.dspt.com.cn

ISSN1007-2144

刊号: CN11-3579/J

定价: 人民币28元

本刊所有文字及图片未经批准, 一律不得私自以任何形式转载使用, 本刊保留所有版权, 作者文责自负。

- Qiao Qian / How Does "Earth" Convulse People's Hearts?* **36** “土地”何以震撼人心? / 乔迁
- Xu Yongtao / Audience's Utterance Record of "Earth" Exhibition in National Museum* **36** 关于国家博物馆“土地”展览的群众话语录 / 徐永涛
- Focus on New Talent** **新锐聚焦**
- Corresponding to Heart-About Wang Peng's Sculpture Art* **38** 与心灵对坐——关于王芃的雕塑艺术
- Educational Labform** **教学平台**
- Hao Boyang / Not Merely a Public Art Activity* **42** 不仅是一次公共艺术活动 / 霍波洋
- Wu Yalin / Initial Exploration of Basic Teaching of Sculpture Creation* **44** 雕塑创作基础教学初探 / 吴雅琳
- Exploration Space** **探索空间**
- Zhao Fei/ Attraction of Soft Sculpture* **46** 软雕之魅 / 赵菲
- Religious Art** **宗教艺术**
- Jin Weinuo / Relic of Buddhist Statues in Han and Wei Period* **48** 汉魏时期佛教造像遗迹 / 金维诺
- Huang Chunhe / Seeing Ancient Sculpture Art in Beijing Area from Buddhist Statue* **51** 从佛教造像看北京地区的古代雕塑艺术 / 黄春和
- Cartist's Studio** **艺术家工作室**
- Jing Yumin / Wu Zuguang's Sculpture Art* **54** 吴祖光的雕塑艺术 / 景育民
- Xu Xiaohong / Feelings Concerned with Africa* **56** 情系非洲——赴莫桑比克创作小记 / 徐晓虹
- Brief Note of Visiting Mozambique*
- Zhang Songtao's Works* **58** 张松涛作品
- Foreign Fields** **域外视野**
- Su Bin & Jin Xuming / About Two Modern Foreign Artists* **60** 西方当代雕塑艺术二题 / 苏滨 / 金旭明
- Wen Ji / Life-sculpting Person* **62** 雕塑生活的人——记韩国女雕塑家辛建花女士 / 文集
- Recording Korean Sculptor, Mrs. Xinjianhua*

Members of Editorial Committee:

Yu Huayun, Wang Tianren, Wang Jinghui,
Wen Lou, Wei Ershen, Bai Lansheng, Ji Xin,
Liao Xiaochun, Liu Wei, Sun Shuzhu, Sun
Zhenhua, Li Yanzu, Lu Guangzheng, Zhang
Chang, Chen Yungang, Chen Xingguo, Luo
Shiping, Luo Xiaoping, Zheng Likuo,
Yang Wenhui, Yang Jianping, Xiang Jinguo,
Qian Shaowu, Cao Chunsheng, Sui Jianguo,
Yin Shuangxi, Han Meilin, Jing Yumin, Pan
Gongkai, Pan Shaotang, Li Ming.

Execute-in-chief: Tao Rurang

Execute Editor-in-chief: Fan Weimin

Vice Editor-in-chief:

Zhao Meng, Chen Peiyi

Editorial Editor: Xu Yongtao

Art Editor: Liu Yuansheng

Editorial Department:

Academy of Art & Design, Tsinghua University
NO.34 Middle Dongsanhuan Road, Beijing, China.

Postcode: 100020

Tel: 010-65619704, 87779476

Members of Editorial Publishing

Books & Magazines:

Rm.506 Tower A JingSongJiaYuan, GuangHeNanLi
Chaoyang District, Beijing, China.

Postcode: 100021

Tel: 010-67749920

Fax: 010-67709380

ISSN1007-2144

CN11-3579/J

International Issue code: 1373Q

Ancient bronze ware, ceaselessly coming up out of land from recent years of archaeological work or handed down from the ancient times, is in large quantities. These resplendent bronze the wares from multidimensional visual angle are beautiful in shape, splendid in pattern design, smart in casting and elegant in epigraphy, have abundant and profound intension and have important historical, artistic, scientific and collection value. They are one of the important contents of archaeology, important component of traditional culture and well-known in the world.

Ancient bronze ware is various in content. As to classification, food ware, drink ware, water ware and musical instrument are most important. In light of ware shape and function of each classification, they can also be sorted into several kinds. There are various kinds of different pattern designs in bronze wares, which reflect ancient people's social lives and mentalities. Mainly, there are animal design, geometry design and human activity design on bronze wares, such as taotie design, dragon design and bird design, etc. Various kinds of geometry design increase their glory. Cast or sculpted characters in bronze wares, called as "Bronze-ware Epigraphy", are the valuable materials of researching ancient history and development of Chinese characters.

Bronze ware are also called "Bronze Ceremony Ware" or "Bronze Ceremony Musical Instrument". Among bronze wares in Shang & Zhou Dynasties, there are various cooking vessels, which not only reflect actual value of cooking, meanwhile, but a symbol of kingdom and crown.

西周 虢季子白盘铭文

青铜文明的理念创造 Idea Creation of Bronze Culture

■文 / 杜延松 By Du Naisong

中华民族具有悠久的历史与文化，是古代世界文明发达最早的国家之一，对人类历史的发展，作出了卓越的贡献。

中国文明的发展长河中，远在夏、商、周王朝就已有着光辉灿烂的青铜文明。青铜就是铜（纯铜）和锡或铅的合金，或铜、锡、铅三种元素的合金。由于铜的冶炼和多种青铜制品应用于生产、生活等领域中，社会生产力已发展到一个新阶段，昭示了社会面貌质的飞跃，凝结了青铜时代，这时有着早期的城市，相当发达的农业、手工业、文字和文化艺术。

传世的或近年考古工作中不断出土的古代青铜器，有着相当大的数量，这些斑驳璀璨的青铜器，从多维视角看，它们造型优美、纹饰富丽，铸造精巧，铭典雅，有着丰富而深刻的内涵，具有重要的历史、艺

术、科学和珍藏价值。自古以来不断有青铜器的发现和研究，两宋以后，青铜器与铭文属金石学研究范畴。今天它属中国考古学重要内容之一，是传统文化的重要组成部分，名闻世界。

目前随着我国经济的繁荣，人民生活水平的提高，人民大众对文化的需求也越来越炽烈，对传统文化和古代文物更渴望熟悉和鉴赏。为满足社会需求，由北京时尚华艺文化艺术发展有限公司承办制作的，经多方面专家通力设计合作的“中华盛世兴业宝鼎”的问世，是对古青铜器铸造的弘扬，具有极高的艺术鉴赏价值和收藏价值。

古代青铜器内容丰富，就类别看，可分十几大类，其中食器类、酒器类、水器类、乐器类最为重要。每大类中按照器形和用途不同，又分若干器种，如：食器中有鼎、豆

等等，酒器中有爵、觚等等。青铜器上常有各种不同的纹饰，反映了先民们的社会生活和思想观念。主要有动物纹、几何纹和人事活动的图案，如动物纹中的饕餮纹、龙纹、鸟纹等常作为器上的主要装饰。各种几何纹，增强了器物的绚丽感。青铜器上铸或刻的文字，称为“铜器铭文”，是研究古史和汉字发展史的珍贵资料。

青铜器又称“青铜礼器”或“青铜礼乐器”，在商周青铜器中，鼎之数量相当多，它不但反映了炊煮的实用价值，同时也是国家和王权的一种象征。《左传》、《史记》等文献就记载了“定鼎”、“迁鼎”、“回鼎”的史实。今天新铸的“中华盛世兴业宝鼎”，当然与几千年前商周时代所铸的性质已迥然有别。从一定意义上说，今天铸造的许多大型的纪念鼎，可谓是中华民族的一种象征。最早的铜鼎是仿照陶鼎而制作的。形状大多是圆形，三足，两耳，也有四足的方鼎等形式。青铜鼎的形制因时代而异。大体说，夏代、商代前期鼎多圆腹，三锥足。商前期还有四足的方鼎。商后期多圆腹柱足鼎。西周多圆腹蹄足鼎。春秋战国的圆鼎，蹄足更为明显，有的足很短，有鼎盖，盖上多有三圈纽或三兽纽。

“中华盛世兴业宝鼎”体呈长方形，两侧为鼓腹，腹下端四面为直壁长方形。直口，口沿二立耳，每耳外侧各铸一圆雕凤鸟。鼎腹与鼎耳相应的两侧各饰一昂首体呈“S”状的神龙。四柱足，足上端饰饕餮纹（今俗称兽面纹），下以方形座为支撑。装饰上特别值得一提的是，鼎腹四面都有细腻雅致的图纹，正面是首都北京的公路桥梁，右下角为天坛祈年殿，三层檐攒尖顶圆形建筑，古色古香；背面为上海浦东现代化城市图景，高楼林立，错落有序。主题反映了我国传统文化与现代化建设的速度。两侧是香港维多利亚港和澳门跨海大桥等景色，反映

了香港、澳门回归祖国，有着血浓于水的亲情。鼎正面和背面颈部饰“五谷丰登”图案，两侧面为鱼莲图案，优美富丽，尤如一幅写实画。口沿处有大写“九”的连续图案，“九”代表多数，希冀国家发展，取得更大的辉煌。鼎下端四面分别是长江三峡、万里长城、黄河、黄山图案。这些壮丽山河代表了中化民族之富饶美丽和抵抗外来侵略不屈不挠的民族精神。鼎座上图绘出不同形制的几件鼎纹，并以云、山为衬托，中心部位有高浮雕“一言九鼎”的铭文，象征着中华民族的统一和国力之强盛。

综观“中华盛世兴业宝鼎”，设计理念体现了传统文化与现代创新艺术的融合，如在装饰上既有古铜器上常见的饕餮、神龙、凤鸟，又有以现代化图景和名山大川为内容的图案，可谓是纵贯古今，整个鼎器代表了中华腾飞这一思想，令观者可一目了然。古人云：铸造一件精美青铜必须“型范正、全锡美、工冶巧、火剂得”。中华盛世兴业宝鼎的铸成，弘扬了古代青铜器铸造法，并与现代科技进行了完美结合，再现了古青铜器的优美神韵，给人以一种全新的审美愉悦感。

殷商后期 司母辛鼎铭文

Expression of Consciousness

意识的表达

■文 / 格伦·R·布朗 By Glenn·R·Brown

American sculptor, Nan Smith, is a prof. of Art Institute of State University of Florida, US and also first-class Japanese teacher of tea ceremony and flower arrangement artist. Her created multi-media setting works with reality writing style has formed a kind of metaphor between figures and flowing force. Her exploration doesn't develop in the route of empiricism, but more is based on instinct. What her figure setting works pursues is metaphysical vigour of content and spirit. No doubt, it belongs to a spirit content. What Smith's basic view is to elaborate a kind of consciousness and regard it as a ceaseless change and development process. It can develop with people's life step by step.

Smith's figures reflect the artist is not merely loyal to nature, but able to surpass simple materials. The superficial clear definite details of figure works result from formation ways utilized by her, which impressed audience super realistically. She co-operated with models to make face and neck plaster mould and elaboratively caught each texture feature of skin.

If it's said that there is some anxious factor in Smith's quietness, then it's too absolute to accordance of works.

将人体构成的块面与线性结构和镂空造型进行对比,更容易令人对现实的存在产生一种错觉。美国雕塑家南恩·史密斯(Nan Smith)创作的具有写实风格的多媒体装置作品形成了人物形象与流动的力量之间的一种隐喻关系,而人们对这种关系总的来说是相当熟悉的。现代物理学已经确立了人们对世界的认识。在这种认识中,就原子层面而言,所有物质永远处于运动之中,而且,神经科学已经详细论述了这些认识过程,电化神经冲动控制着肉体的机械的运动,也没有照搬严格的以经验为基础的认识模式。她的这种探究并不是沿着经验主义的路线发展,而更多的是凭着直觉。她的人物装置作品追求的是一种形而上学的内容和精神的活力,它们毫无疑问是属于精神范畴的。史密斯最基本的观点就是阐述一种意识观念,并把这种观念视为一种不断发展的和不断变化的过程,它能够随着人的生命过程一步步地展开。

史密斯的人物反映了这位艺术家不仅忠实于自然,而且可以超越单纯

物质的能力。史密斯是美国佛罗里达州立大学美术学院的一位教授,也是一级日本茶道师和插花艺术家。她深谙佛教中有关事物内在的互补性理论,而且这个理论影响到她在肉体 and 灵魂问题上的观念。其结果则是,她的作品中最物质化的内容——与真人一样大小的、用模子制做的人物造型——似乎具有十分奇妙的超凡性,而在另一方面,其装置作品中最能表达精神内容的部分却有着无可否认的坚实感。虚无与存在并存于一种脆弱的平衡中,这不仅表现在装置作品的整体中,而且表现在每一个不同的构成元素上。在史密斯看来,人的肉体不是为了去象征与精神相对立的物质,而是为了表达人的生命在一定程度上是物质与力量的一种和谐,因而构成了其人物形象中的一种理想化的或高度写实主义的特色。他们的面孔上并没有表现出感情的起伏,身材完美无缺。他们柔美优雅的姿态似乎被笼罩在一种静谧的力量之中,仿佛有一种从高压线上发出的低沉的嗡嗡声。这种力量给人的感觉隐含着一种纯粹性的思维,而且,如果说史密斯的人物形象与传统的佛像之间存在着一种并非刻意造就的关系,那么,这样的描述还是比较恰当的。在她的作品中,毫无瑕疵的身体折射出了心灵的宁静。

史密斯人物作品表面清晰明确的细节是她所运用的构成方式的结果,它给观众留下了的印象是超现实的。她采用与模特合作制作面部和颈部石膏模子的方式,精心捕捉肌肤的每一点肌理特征。在制作模特的手机时使用了牙科医生常用的那种褐藻胶,这是一种柔软有弹性的乳胶。人物的服饰也是用褐藻胶模制作的,而这些胶模则取自根据特定需求而设计的、潮湿硬挺的服饰,从而尽可能少地暗指某个特定的地点和时间。为了能够表现人的身体的脆弱性和短暂性,史密斯更愿意用陶泥来塑造自己的人物。将陶泥挤压到模子里,她把各个部分做成空心形式,然后组合在一起,其中有些是在烧成之前,有些则是在烧成之后组合在一起。之后用喷枪细心地将釉上彩和釉下彩喷在作品的表面上,如果需要,就使用镂空模版喷出精细的图案。这种多重步骤的结果就产生了真实再现局部特征的、奇妙的组合——面部肌肤的纹理、袖子上细细的褶皱——以及有助于突出人物形象的各部分之间比例的微妙差异,从而进一步加强了外部特征。由坚挺与优雅、精心构思的纹理和修长的人物造型构成的这种混合体,形成了一种哥特式的超凡脱俗。紧闭的双眼是世间沉思冥想的象征,它使得将全部力量集中于内省活动的人物形象更加完美,而作品的外表如同被某种磁场般的东西穿透一样,将世间万物尽纳其中。

如果这些人物形象中包含着某种唯我和专注自我的内容,那么,在与其它具有几乎完全对立特征的人物形象的组合排列中,它们就可以避免别人将其影射为自恋症。事实上,它们只是一半的生命,代表着肉体与精神综合体中的肉体。在史密斯的装置作品中,

基本相同的构成因素就是难以捉摸的人的身体,而只有坚硬地挺立在空间中的服饰才印上有特征的符号,如同蜕化的肌体。与丰满的人物形象不同,这些怪异的构成是单色调的,用一种浅浅的石膏色调的水泥浇注而成。史密斯的目的并不是希望观众的目光停留在服饰上,而是希望他们从由服饰构成的空间中感受一种无形的存在。虽然可以用佛理来理解“无”或“空”这种难以阐释的命题,但是,就史密斯的作品而言,它或许还符合西方哲学中的一些观念。例如,让·保罗·萨特的“虚无”意识。尽管如此,史密斯对用作品来描述某种特定的精神理论或意识并没有多少兴趣。相反,她乐意在自己的装置作品中排列人物和镂空的造型,以此阐明那种完全将人的生命理论化的作法是完全不可能的。

对史密斯来说,困难并不仅仅产生于自相矛盾本身——人的生命构成既是物质的,也是力量的;既是肉体的,也是精神的——而是因为人的生命的力量已经远远地超出了肉体的范围。史密斯作品的服饰充分表明了一种不受制于任何禁锢的生命活力,这种活力向外扩张,影响到周围的空间。其它可以表达这种超越肉体的意识的构成因素还包括史密斯一些人物前额上的小饰点。这些饰点或许可以解释为一种体验超自然的、超肉体感受的标志,但史密斯似乎更专注于一种更具想象力的表达方式,这种表达方式与时间因素形成一种更为有趣的关系。显而易见,有生命的事物是与时间分不开的,尽管肉体 and 思想以其极为不同的概念经历着岁月的侵蚀。肉体是沿着一条单一的方向走过时间,不可逆转地发生着变化,因为它循序地从成长走向衰亡。从另一方面来讲,人的思维是自由的,能够循着回忆回溯往昔,也能在想象中迈向未来。同样,肉体 and 思维的感受也存在着根本的差别。肉体所感知的空间极为有限,它是通过各种感官来获得信息,而这种感官多数只能提供感觉到的信息。然而,只要你的肉体继续存在,思维就能自由地飞翔。

如果说史密斯的静谧中存在着什么令人忧虑的因素,那么,它就是作品的和谐似乎太绝对化了。物体与空间、物质与空间、物质与力量之间的那种完美平衡似乎完全排斥了对立的因素,仅这一点就不同寻常地令人感到不安。或许这种反应仅仅是当代艺术影响我们思考析取和疏化感受的程度不同。我们最终可以期待艺术促使我们面对艺术家推出的具有挑战性的形象,而并不是所提出的平静地解决冲突的幻想。从某种意义上讲,史密斯的装置雕塑似乎更像是带有柱廊的花园,而不是对现实存在的反映。她的作品为人们打开了一个沉思冥想的空间,而不是创造一个充满表现对象或诸多问题的空间。史密斯充分运用了装置作品的空间感,去表现一种连续性,而不是某种断层。她的作品在一种静谧的氛围中再次肯定了艺术有助于心灵的安宁,相反,当代艺术则把它视为一种乌托邦式的幻想世界。

人类在漫长的进化中,由混沌走向觉醒。随着精神世界的扩张,从感觉到的事物到对事物感受的回忆,事物已被我们装入到概念的容器中。通过概念,人不仅可以制造产品,而且可以表意。人造“人”的肖像雕塑创作活动,就是萌生于对“人”的概念理解,进而表达。作为一种艺术样式的肖像雕塑便烙上了人与自然彼此渗透的印迹。因此,当人类思想翱翔于万类霜天之上,无论多高、多远,犹如地球的引力控制着一切物体一样,这种精神活动也只是在一个物理的世界中翻腾。由此,现实主义的含义就同时具备着无边

的宽泛性和一定的限制性。它的表现方法极大地承载了人类认识自身与世界的任务,而肖像雕塑作为现实主义创作体系中的一种艺术样式,由于积淀,它所表现出的恒久的魅力是不言而喻的。

一段时间以来,人们对现实主义的创作方法微词颇多,尤其是对前苏联现实主义创作观念曾在中国一统天下的局面有种逆反心态。但是,我们应该注意避免一种倾向掩盖另一种倾向的情况。对前苏联的现实主义创作体系,应该根据它的传统做客观的分析和总体的把握,从“存在即合理”这样的角度去思考。

《朋友》

Re-cognition of Realistic Portrait Sculpture

现实主义肖像雕塑的再认识

■文/黎明 高蒙 By Li Ming & Gao Meng

Since a period, people has many veiled words to realistic creation methods, especially they have an antagonistic psychology to Soviet Union's creation mentality ruling the whole land. However, we should pay attention to avoiding an inclination covers up another, As for Soviet Union's realistic creation system, we should be in accordance with its tradition to make objective analysis and whole holding, namely, from the angle of "existence is reasonable" to think it.

Over a long period, we have had a kind of cognition of shape art not merely having shape meaning, but feeling meaning, and realistic meaning, which makes works become a concoction of reality and judge. Licking figure portrait into shape in the early stage is to keep decedents' faces before his death into integrity to expect decedents' soul to be perpetual such as figure portraits in ancient Rome period, which is the development of complete copy. But once concrete objects are deviated, we have to face the problem on how to lick into shape. If manifesting a specific figure, it's necessary to make full investigation to its behavior, voice and expression. If it's a historical figure or a social celebrity difficult to meet, it's necessary to know its life experience, life environment and photography materials to be sought. The entity of sculpture has determined that only through transformation from morphological mentality to materials can realize the purpose of sculpture. How to realize this transformation is very important.

In addition, people's activities in reality are durative, while sculpture is an abstract solidification of a moment. How to make parallel to reality? This needs some ways, namely finding out shape structure from natural forms. Once this kind of structure has been confirmed, meanwhile mastering it, it will easily cause the inclination of deviating from objects because of excessive dependence.

一. 关于现实主义

(一) 前苏联现实主义是如何孕育的?

17世纪末,彼得大帝在俄国社会对农奴制社会进行的一场自上而下的变革,从一开始就区别于西欧的资产阶级民主革命和工业化运动,它必然潜藏着巨大的社会矛盾,随后就发生了普加乔夫农民起义、十二月党人起义、1905年革命,直至1917年2月革命推翻君主统治。

在民族、阶级矛盾十分激烈的环境中,艺术会走向何处呢?超然物外显然不行,每一个正直、有良知的艺术家都会严肃认真地关注着社会状况,而文学艺术便集中地起到了沟通思想和传达感受的作用,成了评判现实的武器,批判现实主义由此找到了滋生的土壤。在不到三百年的时间里,俄国孕育了一大批享誉世界的文学家、艺术家。十月革命的

爆发,牵动了无数俄国人的心,在这种风潮下,艺术家不会无动于衷,甚至像康定斯基也欢呼着回到了俄国。

由于斗争的残酷,民众长期渴望的社会理想,被提升为一种原则和纪律。在此原则和纪律的约束之下,个人的民主感受便受到了抑制,高尔基、康定斯基的离国出走,叶赛宁、马雅柯夫斯基的自杀,都说明了经过民主风暴洗礼的知识分子,在严酷的现实面前产生了幻灭之感。但是无论如何,当一种社会的原则是建立在大多数人利益基础之上的话,不管它采取什么形式、引起了什么人的悲鸣,它都会无所顾忌的。因此,在这种社会基础之上的文学艺术,必然要顺应社会的潮流。

这样,当社会主义、现实主义在驱逐了个人主义的自由思想之后,所显现的最初相貌特征之一,就是坚定的信念、乐观的态度以及革命教义的规定性,表现在作品中则是用传统的、大众所能通晓的造型语言,表达一种对未来社会的憧憬和集体使命感。夏达尔的《无产者的武器》、安德列耶夫的《列宁像》系列和穆希娜的《工农联盟》便是其中的代表作品,你能从这些作品中找到僵化和教条的痕迹吗?显然不能,因为当全体人民都投身到社会变革中去时,

《老子》

反映在艺术作品中的不仅仅是艺术家的态度,而是他作为一个完整的人的态度。如果说这种充满革命激情的社会主义现实主义最终耗尽了它发展的可能性,那是由于支撑其形式的革命热情消退的缘故。现实主义本身作为一种面对现实世界、根据人的规律重建第二现实的表现方法,仍然发挥着深刻的影响,只是从外张扬地反映人的普遍情感退隐到内省地反映个人的细微感受上来了。

(二) 中国现实主义雕塑创作萌芽于“五四”运动

中国的现实主义传统是从“五四”新文化运动开始的。

早期留法、留日和建国后留苏的雕塑家,他们所实践着的仍然是欧洲古老的雕塑传统。但是相对而言,这种欧洲的雕塑传统较之于中国的旧文化,是一种革新。这种反对旧文化的运动,其导向便是反对产生它的社会根基,这样造型艺术不自觉地置身于反对旧世界秩序的斗争中。因此,可以说,“五四”时期萌芽、建国后成长起来的现实主义传统具备着双重的革命意义。至于社会主义现实主义文艺思想在中国的传播,是新中国成立后。

尽管这一文艺思想作为一种评判的标准确立了其至尊的地位,但是对它的理解却带有许多自我发挥的成份,因此,这一时期的雕塑作品,则是由留法、留日、解放区、国统区以及初期留苏的雕塑家,根据自身的生活和学识积累以及对新社会切身的感受来进行创作的,其中涌现出一批优秀的作品。1956年社会主义改造完成以后,随着社会主义教育运动的深入,思想领域里的改造反映在雕塑作品中,表现为精神需要的激进和形式表现的传统,直至文革时期使这一倾向发展到了极至,终于由于观念的过分显现而削弱了艺术的形式。

(三) 我们将向何处去?

长期以来,我们已经形成了一种认识,造型艺术不但要有造型

《贝聿铭》

《宋庆龄》

上的意义,而且要有感情意义,还要有现实意义,这就使得作品成为现实和判断的调和物。当我们过分强调思想领域里的革命时,却忽视了造型艺术本身所固有的承载力,以至作品被观念内容充塞到难以承受的程度。另一方面,雕塑由于其本身的材料属性,只能产生于相对于现实的结构法则。但是,对于这种结构法则需要根据现实进行调整,如果缺乏改良,它就会变成一个僵死的教条。社会主义现实主义创作思想的由盛到衰,就是由于对两者关系的顾此失彼造成的。同样的道理,一种认识上的偏激往往容易导致另一种偏激的反应。当前的新潮艺术在拓展艺术观念范围的同时,正冒着消解艺术的风险。如果仅是通过对过去的否定来唤起新生,那只是一种幻想。一种革新发展到了在另一个范围内把自己封闭起来的时候,不仅贬低了革新的意义,同时丧失了革新的理由。

二、肖像雕塑的由来

塑造人物肖像,早期的动因是为了完整保存一个死者生前的面孔,以期灵魂永存,像罗马时期的肖像雕塑也是这种忠实仿造的发展。但是一旦脱离具体的对象,就面临着如何塑造的问题,这包含着三层含义:其一是塑造者的态度,即他当时接触到的思想观念在他头脑中的反映;其二是塑造方式,它不是未经磨练和影响的或然之举,而是在这一行业时下流行样式下形成的;其三是同对象的联系,不同对象或同一对象在不同表现者之间的差异。正是在这样一种观念与现实的交汇中,做出自己的判断与选择,由此演化出艺术的风格和风格的变化。

(一) 肖像雕塑的几条要点与矛盾

表现一个特定的人物,需要对人物的行为举止、音容相貌做充分的观察。如果是历史人物(或者难以接触的社会名人),则要了解他的生活经历和生存环境以及可以寻找到的图片资料。这样在塑造之前,我们已形成了人物的总体印象,人物的性格特征、思想倾

《胡适》

向以及他的历史地位和社会意义全都进入了我们的思考范围。同时,我们自身的文化积累和个人感受所形成的视角,也影响着对表现对象的认知程度。另一方面,在对象身上,必然暗含着某种同我们自身心智相符的因素,这样一来,在双向的决定中,丰富的人物表象被综合成一个包含着主客观双方因素的现实构想。雕塑的实体性,决定了只有通过从形态观念到物质材料的转换,才能实现雕塑的目的,如何实现这种转换至关重要。我们为了把握对象而追踪他的生活轨迹时,却发现对象的生活事件跌宕起伏、头绪繁多,这就同雕塑单纯的形式发生冲突。把无限繁杂的事件记录下来,或置之不理,都难以有效的地表现对象。

另外,现实中人物活动是持续性的,而雕塑则是某一时刻的抽象凝固。如何使其与现实产生对应?这需要一定的策略,即从自然的形式中发现出造型的结构关系。但是这种结构关系一旦确立,在掌握它的同时,往往由于对其过分的依赖而容易造成同对象脱离的倾向。

(二) 如何解决这些矛盾?

为了解决好这些矛盾,首先不是把无数的事件机械地并置,用说故事的方式展现它,或者简单地抓取一个孤立的事件加以表现,而是应该从人物活动的具体事件中,抽取出符合人物基本倾向的动作和表情含义。这种截取的人物瞬间状态是一种综合,是把动作和表情发展趋势暗示出来的征兆(它或显示出构成人物个性的东西,或显示出人物行为的因果关系)高浓缩、具体化。它需要我们根据实际经验,利用固定的观念联想(比如喜、怒、哀、乐的常规性认

识,或者人物行业、身份和性格所决定的习惯性动作的约定俗成含义的理解)来实现。同时在造型的过程中,对外形的精确肖似也不容忽视,形象的差别是构成个性的前提条件,只有类别而无个别同样远离了肖像的含义。

我们在已知的肖像雕塑作品中,可以发现许多成功的范例。

罗丹为诗人波德莱尔做的头像为我们提供了一种启示。这是在诗人去世以后完成的作品。作者对诗人的理解表现在突露的额头、机敏的眼神和薄薄的略带嘲讽的嘴唇这些细节的刻画上,这是一颗充满智慧的头颅,饱含着对人性痼疾的哀怜和讥讽。仅此头像便代表了诗人的一切方面,你无需再去寻找其它的对应关系。

英国上院的丘吉尔像是一件全身塑像,人物欲动又止的神态动作,使你第一眼看上去,便能鲜明地感受到受命于危难之际的战时首相坚定沉着而又狡黠的性格特征。除此之外,一切表现的痕迹都深藏不露,在此,你会忘记了雕塑的概念,忘了历史的距离,重新幻化出一个活生生的人物,直接感受到一代伟人逼人的气势,这是神态和动作完美结合的又一范例。

西班牙的潘普洛纳市因每年一度的奔牛节而吸引了无数的游客,更因海明威的小说《太阳照常升起》对这一盛典的描述而闻名遐迩。城中的海明威半身像,以伟大作家的文学描述性情境为依托,仿佛你是在同这位伟大的漂游者一同注视着这群狂欢的人群。处在喧闹之中,这尊塑像显得无比宁静,狂欢过后,它依然宁静,从中让我们领会了太阳照样升起、生活还在继续的含义。

通过这些作品,我们发现虽然表现的是一些在历史上产生过重大影响的人物,但是他们并没有被提升到超人的程度。我们是自觉地而不是被迫地从那些具体的神态和动作中寻找一种普遍的意义。同时,那些特定的神态和动作也引起了我们的注意,在被理解为一个事件或一种情境的再现时并没有被贬低到日常的生活水平。

自从巴洛克雕塑冲破了自我封闭的团块,四肢似乎为了触及这个世界而远远地脱离了对身体的依附,人体和空间便确立起了新的关系,这样使得艺术形式和自然形式拉近了距离。但是安格尔仍然抗拒着两种形式的直接转换,坚持不仅服从自然形式,而且服从艺术形式,甚至为了艺术形式而不惜修正自然形式,这样便在部分与整体的关系中发展了变形。这种造型上的调整与其说是理性分析的结果,不如说是感情的影响。西方艺术在经过近半个多世纪的现代化风潮之后,贾科梅蒂这位现代雕塑家经历了战争的混乱、战后的贫困与危机,现实对于他而言,仅意味着被社会异化力量风蚀后的残渣。因而,他的雕塑在表现人的孱弱和无力状态、精神的焦虑和困顿时,凝缩为雕塑形式,仿佛被大气吞食掉的瘦骨嶙峋的畸胎在做最后的挣扎,表达了混乱和反常对事物规律本身造成的侵袭的深切感受。

无独有偶,几乎同一时期,在前苏联,尽管文化宣传的正面导向,柯年柯夫这位深谙俄罗斯传统木雕的现实主义雕塑家,在他的作品《帕卡尼尼》中,把对人类精神状态的关注转移到了对历史人物的诠释上来。这位桀骜不驯而又颠沛流离的音乐家被表现得好像乐谱中的音符一样,此中,便蕴藏着强烈的对自由意志的渴求。

三. 结束语

随着社会的发展、思想的多元化和表现策略的复杂化,寄望于凭借一种固定的格式一劳永逸地表现事物、企图用简单的招数来获取观众共鸣的想法,已经不可能了。这需要学识的积累和深刻地思考以及对现实社会的敏感性,透过现象的层层外探寻真正属于本质上的人的本性,只有如此,才能具有更大的包容性,才能使得艺术的表达所造成的同观众的沟通是一种深层次的心灵交流。否则,如果仅是自我陶醉地在纯技艺的范围内演练,难免陷入流俗,因为仅从行为的角度是难以认清我们这个世界的,同样,仅从雕塑的角度考虑雕塑也是不够的,雕塑表现的是由社会、历史所决定的现实中的人。

有一张照片在罗丹的画册中经常出现,内容是1906年的4月21日巴黎“法国的光荣”建筑前雕塑《思想者》揭幕的一个场面:幕布拉下的一瞬间,人们或脱帽致意,或欢呼奔走,或热切交谈,或激动愕然。毕竟,作为家喻户晓的名作,《思想者》仿佛是一个探索的象征,一种幻想的化身,一次生命力的诞生,它牵引着人们的思绪,鼓舞着人们的情感,撼动着人们的心灵。而这不仅仅是因为它有着一个发人深省的名字,更在于作品以其深刻的社会内涵激起了人们心灵上的情感共振。

抚今追昔,不禁令人感慨。当前,历史为艺术家们提供了更多重新展示自己的机会,每一件城市雕塑作品在安装建成的那一刻,也都仿佛新生儿面对了一个全新的世界,其成功与失败须经受着艺术的、公众的、世俗的考验。有的从内容到形式合乎了人们的情感需求,反映了人们的审美状态而一举成名;相反,有的作品则在其揭幕的一刹那即被认为是纯粹意义的“视觉垃圾”。

艺术界多年的摸索可以给我们这样的结论:处在发展中国家,在经济、文化处于世界相对弱势与次要的地位下,跟从和适应发达国家文化意识形态在总体上是难于避免的。所以自觉地植根与本民族的文化传统尤为重要。但正如马蒂斯的描绘:“我们绝不能放弃和回避对传统的学习,假如在这个过程中我们的个性被压迫乃至完全被消灭了,那就意味着这种结果不可避免。”以我看,如不能在传统的大量资料中获得自身对艺术规律的成熟认识和正确艺术道路,个人的发展在许多时候就像离开航标的船,只能不断应对眼前的机变、冲击而无长久的方向和目标。没有人生而知之,任何人的体验都不可能全部来自亲身经历,也离不开自己出生、成长、成熟的那个社会群体环境,意识的形成与观念的建立是水乳交融的,而群体的探索 and 追求构成对当今社会、周边世界的评判与表达,这种表达的过程总是不断发展并且一步步走向与环境的和谐,并反过来改变着社会形态面貌。

我认为雕塑的价值就在于它对视觉的愉悦性和内容的深刻性,从而带给观者丰富体验与持续欣赏效应。艺术产生于语言的结束之处,在这一点上雕塑是极其显著的,不同时代留存下来的优秀作品无论内容和形式风格如何变化,都具有相当丰富的表现力与感染力。没有杰出的情感就不可能有杰出的作品,这种情感绝非普通意义上的喜怒哀乐,而是一定具有对宇宙万象的潜在哲学情怀的表达,雕塑和一切其它艺术一样,作品的真正价值来自于文化意义上的进展,没有对事物的质的理解,就不可能产生具有文化推动

从罗丹画册里的一张照片谈起

——警惕当代城雕作品中人文内涵与情感的遗失

Talking from a Photo of Rodin's Picture Album

-Vigilant against Humane Intension and Feeling Loss of Contemporary Urban Sculpture Works

■文 / 王曜 By Wang Yao

History supplies us with an opportunity of showing ourselves. The moment each urban sculpture works is installed and established, it's as if a new thing faces a whole new world and receives artistic, public and temporal trial. Whether it succeeds or fails, the public should judge it. Because of fast development of economy, urban sculpture develops fast and sculpture in various areas of the whole country stand in great numbers. Under this circumstance, how to guarantee the quality of the creation naturally becomes an urgent problem.

From the major tendency and the overall situation, there are considerable experience and sustainable improvement in the development of urban sculpture. However, objectively speaking, the urban sculptures established or being constructed are obviously different in creation levels. High design level works account for a small ratio, which has obvious difference compared with European, American and Japanese works.

Urban sculpture needs cultural idea and spiritual feeling factor, which is impossible to leave the background of nation era. The art circle can conclude through several years of exploration: in developing countries, when economy and culture are inferior and in less important position, it's inevitable to adapt to developed countries' ideology on the whole.

We are expecting our sculptors to be ripe ceaselessly and expecting good works with intension, cultural meaning and exquisite feelings to come forth constantly. We are expecting works with powerful convulsion force like "Thinker" to stand in our cities.

意义的作品。没有对文化的推动,作品就不具备艺术上的真正发展。并且一切的语言性和情节性的内容都不能成为绘画和雕塑所利用的主要手段,思想情感的通感作用只有在最终回到艺术家对美的绝对直觉后才具有意义。而城市雕塑目前的发展可能恰恰忽略或者缺乏在文化意义上的深层考问。值得强调的是:由于城市雕塑经常带有命题性,作品就更多的带有象征意义或者说成为作者思绪和理念的体现,具有很强的理想化、意念化。这种要求也正需要我们构建起真正丰厚成熟的个人思想框架,使我们在形式背后可以言说自我,言说对时代的深刻思索。

不可否认,在巨大变革不断发生、整个世界飞速发展的背景下,由于经济水平的飞速提高,我们的城市雕塑发展迅速,全国各地雕塑林立,出现了前所未有的欣欣向荣的局面。艺术创作的形式美的法则与内涵的情感因素存在着前所未有的一致性,城市雕塑也是如此。从主要趋势和全局来看,我国城市雕塑的发展已取得了相当的经验和长足的进步,但客观地说,具有较高设计水准的作品所占比例仍比较小,距离欧、美、日等地区仍有明显差距。目前已建成和正在兴建的城雕作品在创作水平上仍明显地存在良莠

不齐的现象。

这种状况下,创作质量自然地成为一个非常紧迫的问题。关于目前城市雕塑创作中的许多弊端,主要有这么几种:四平八稳型、粗疏刚猛型、竞标点子型和七拼八凑型。

一、四平八稳型作品不求创新,形式上四平八稳,似乎面面俱到,又似乎一无是处,这类作品产生的原因往往是由于建设单位直接委托或指定设计,缺乏竞争,创作者的惰性便暴露出来,另一个原因则是行政官员的消极工作态度决定了他们在选用方案中的“不求有功,但求无过”心态,从而选择少有创意的平庸之作,认为少有了创意或许就少有争议。本着如此逻辑,作品岂有平庸之理?

二、粗疏刚猛型作品大多狭隘或肤浅地理解作品的时代性与民族化,形式常常飞扬跋扈,形体与肌理也往往暴裂夸张,极度强化表面意义的“视觉冲击力”,其实恰恰暴露了作者对于美学规律的一知半解和自身艺术修养的薄弱,这类作品通常混乱无章,语言粗糙。对于形式语言和材质运用简单追求时尚前卫,少有深研。尽管有些作品还因为形式上的迎合潮流而受到追捧,然而作品的浮夸毛躁是经不得推敲的。

三、竞标点子型作品，顾名思义便知它表面上颇具巧思，懂得迎合评审方的审美趣味，工于效果的营造，问题仍存在于缺乏深刻内涵。其性质颇似流行歌曲，“悦目”之后却意味全无，由于它与一些优秀作品在区分上有一定难度，因此这类作品对城雕的整体建设颇具破坏性，极易将城雕的设计标志化、文字化和点子化，甚至对观众的欣赏角度和审美层次造成误导。许多作品构图并不复杂，点子说法一大堆。总能结合什么精神，又能展现什么特色，还表达了什么哲学思想，听来让人云里雾里不知所云。很像江湖万能膏包治百病，我曾结识一位仁兄，他开了家门面颇具规模的雕塑公司，他们设计了几十套方案，据说无论什么地点、什么主题他都能从中挑选出几幅参加投标，他的高论令我哑然。

四、七拼八凑型作品让你一看就觉得眼熟，很像那种自来熟的人，面目没什么特点但很有“亲和力”。这些作品的作者似乎习惯用别人的头脑思考，惟独自己的头脑似乎不大用得到，他们把一切的环境因素、创作思路都归纳为程式化，咀嚼他人的已有思路并改头换面，导致自我创作意识的弱化乃至消失，这是公司化设计模式的常见现象。

正是由于以上种种现象充斥城雕行业，造成了目前城雕发展上的普遍问题，另外目前许多跨行业的设计人士也加入到城市雕塑的创作队伍中来，这种现象本是好事，无可厚非，然而由于相当多的参与者是出于经济利益的考虑而加入创作，根本不注重自我修养的提高和相关知识技能的训练，并且出于非自身本专业的关系，对自己创作的要求更减少了几分责任感。对于金钱的追求更甚于对作品的探索，结果不言自明。市场化的竞争使我们几乎忘记了作为雕塑创作乃至艺术创作的基本要旨，艺术创作是有感而发的，也是理性的，没有触动、没有充分的酝酿，没有对雕塑本身规律深入的理解和探索就失去具有创造力的可能，这种探索包含感知各种直接与间接的相关事物，整理由此形成的感受，对传统的学习和分析，形成雕塑特有

语言以及表现技法，应该承认我们正处于不同程度的忙碌与焦躁中，我们不仅不能像在学院读书期间那么单纯专注于纯粹的专业性研究，我们甚至来不及总结自己的每件作品。这种比较普遍存在的现象不能不让我们经常反省。我们创作，但同时也承担了时代、民族留给雕塑家的任务和方向。

造成这些问题的原因有很多，中国城市雕塑本身存在起步晚、发展周期短、缺乏自然衔接的城市环境配套意识，使得先拿来、后消化成为一种常见现象。所以简单地对目前中国城市雕塑状况和潜在实力进行单一的批评和缺乏信心的论调都是不客观和缺乏远见的。除了外部环境的综合因素外我认为在创作中不注重深刻情感的提炼和思想内涵的积累是学术层面的主要问题。没有深刻的情感与思想表达，城市雕塑势必成为一种简单装饰。对于材料的研究和形式感的探索如果脱离了具体感受的营造，就难免舍本逐末。在快餐流行的时代，似乎有一种无形的推动力在鼓动着我们，那力量常常使我们几乎失去思考的状态与时间，形势的迫力使许多人感觉到一旦减速似乎就远离了潮流甚至脱离了自己所处的这个行业。和这个时代很多学术领域一样，城雕创作也存在着浮躁、急躁和由此带来的易于膨胀。

探讨起来，主要还是涉及到一个公共性的问题。城市雕塑的公共特性使其相对于架上雕塑和绘画作品在创作的自由度上受到更多限制。这个问题有其两面性，从客观情况与广义上讲城雕本身就是服务于大众的，兼顾到市民的总体审美趣味也是应该的，但同时更应该注重引导和提升的作用，艺术家应该有他的职业道德与素养，本着对自己创作的高要求本是职责内的事，但从城雕建设的步骤看，由提出标的、方案征集、专家评审和多级领导审批等组成的多个环节程序中，由于管理层的艺术水平的限制和思想意识的封闭，灵光闪现的优秀作品也时刻存在夭折的可能性。体制的弊端是造成创作水平大打折扣的直接主要原因。如果不能确保专业学

术评审机构真正行使管理与监督权，城市雕塑的整体规划就难以引向合理有序的发展轨道。没有合理的机制与畅通的渠道，依靠少数艺术家的部分优秀作品换来整个雕塑市场的真正繁荣是绝对不可能的。长官意志的干预、保守思想的禁锢，尤其是对于创作过程本身的缺乏了解和不够尊重，造成了外行领导内行、个人意识代替艺术规律的荒唐现象，但是这现象就那么明白地存在着，是酷似牛皮癣一样的顽症。在经济利益的驱动下自然不乏迎合者，这就使得雕塑家在创作过程中极易作茧自缚，投环境所好，造成许多地方行业内风尚的逐步败坏，使创造力萎缩，使我们很少能看到真正优秀的城市雕塑作品的产生，也感受不到被市民如此关注的行业所应具有透明空气。

需要指出的是，我们当今的艺术正处于一种发展与提升的动荡中，能与古典文化的辉煌相匹敌的作品还远未产生。雕塑作为文化总体背景下美术的一个专业不可能跨越文化发展的总体水平。离开一代甚至几代人前赴后继的努力，坚实地走真诚、开放和扎实的探索道路，我们不可能构建起新的思想和文化，没有历史的、民族特质的足够研究，我们也不可能有研究当今艺术的坚强而准确的参照系。毕加索曾说过艺术没有过去和未来，这个论点是就艺术的实质内核而论的。所以艺术也只存在肤浅与深邃，而不存在先进与落后，一切的感知的累积与整理都在逐步形成我们的相对完善的心灵，而这个“心灵”在每个个体中独立存在，个体之间虽然存在差异，却在不断接近一些东西，那就是本来或者说真理，不同时代在不同程度上影响我们对自然神秘力量的体验和思索，时代氛围造就了可以印证法则的属于这个时代的形式，这就是不同历史时期虽有各不相同的面貌，但艺术却具有高峰和低谷的原因。

我们期待着我们的雕塑家们不断成熟起来，期待具有内涵、具有文化意义和细腻情感的好作品不断涌现。我们期待着具有《思想者》那样强大震撼力的作品在我们的城市中树立起来。

王曜作品选 Wang Yao's work

