Academic Sculpture 江西美术出版社 标志性雕塑 艺术常青 对话材料 环境雕塑中的自然意识 一叶知秋 笔墨之交

手月

曾成钢 主编

丛 书 第 **9** 辑

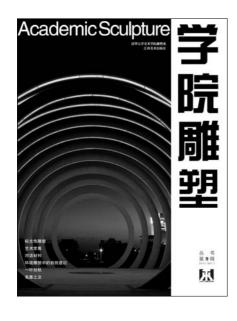

《后现代"文人画"》 门雅旭 [上大美院 08 级研究生] 首届全国高等美术院校 大学生研究生公共视觉 优秀作品展 上海市普陀区人民政府 永久收藏 指导教师: 蒋铁骊

《凝聚》 苏阿香 [中国美院 07 级研究生] 首届全国高等美术院校 大学生研究生公共视觉 优秀作品展 上海市普陀区人民政府 永久收藏 指导教师: 李秀勤罗小平

主编 曾成钢 执行主编 许正龙

副主编 胥建国 陈 辉

编委 赵 萌 李象群 曾成钢

王洪亮 王培波 魏小明

许正龙 张 敢 王大军

主编助理 施 丹

编辑 高畅闫坤王洪洲

曹 云

通讯员 冯祖光 邹 鹏 李金泽

鲁 琪 程心怡 刁军翔

高元昌

主办单位 清华大学美术学院雕塑系 江西美术出版社

地址 北京市海淀区清华园

邮编 100084

电话 86-10-62798937 电邮 xy-ds@xy-ds.com 网站 www.xy-ds.com

图书在版编目(CIP)数据

学院雕塑 . 第 9 辑 / 曾成钢主编 . 一南昌 : 江西美术出版社 , 2011.4 ISBN 978-7-5480-0573-5

I.①学… II.①曾… III.①雕塑 - 文集 IV.① J31-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 034784 号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分 赣版权登字 - 06 - 2011 - 27 版权所有,侵权必究

责任编辑 王大军 陈 东

执行编辑 高畅

装帧设计 李鸿飞 梁 旭

印务监理 王希凡

法律顾问 江西中戈律师事务所

学院雕塑 第9辑

出版 江西美术出版社

发行 江西美术出版社

社址 南昌市子安路 66号

网址 http://www.jxfinearts.com

经销 全国新华书店

印刷 北京文昌阁彩色印刷有限责任公司

版次 2011年4月第1版

印次 2011年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印数 1000

印张 4

字数 40千字

书号 ISBN 978-7-5480-0573-5

定价 20.00 元

目录

理论沙龙

05 许正龙 标志性雕塑,凝聚区域文化的气息

08 翁剑青 当代中国"城市雕塑"形态及问题之探讨

• 关于城市公共空间文化的解读

14 温 洋 过目不忘的记忆 . 标志性城市雕塑

18 蒲 鸿 纪念碑和标志性雕塑 ·概念 "标志性" 刍议

教学空间

■ 名师访谈

② 施丹 高畅 艺术常青·潘鹤访谈

■ 特色课程

28 秦 璞 对话材料 · 中央美术学院雕塑系综合材料构成课程

■ 佳作品读

33 邵大箴 近观何鄂

创作平台

■雕塑家

34 曾成钢 环境雕塑中的自然意识

40 马钦忠 文化失序与王中的"生命质询"

46 马文甲 凝住时代的气象

雕塑天地

48 水木清华 雕清华精神 塑清华形象

交流园地

51 李秀勤 吴鸿 锅炉·能量传递·关于李秀勤工作室开放展的对话

55 潘毅群 一叶知秋·八月在赫尔辛基逗留

■雕塑轶事

58 陈培— **笔墨之交**·陈云岗

59 马文甲 **秉学术理念 铸交流平台** 59 申旭栋 **我与《学院雕塑》之缘**

资讯八方

60奖项60展览

四 封

封面 天津武清文化公园主题雕塑 [frat Eth]

封 2学苑掇英封 3时空纵横封底校园雕塑

CONTENTS

RESEARCH

- 05 Emblematic Sculpture
- The Modality and Problem of Contemporary Chinese Urban Sculpture
- 14 Unforgettable Memory
- 18 Monuments and Emblematic Sculpture

TEACHING

- **■** INTERVIEW
- 20 Evergreen Art
- COURSE
- 28 Conversation with Materials
- APPRECIATION
- 33 A close-up View of He E

CREATION

- SCULPTOR
- 34 The Natural Realize of Environmental Scupture
- 40 Cultural Disorder and Wang Zhong's "Life in Quiry"
- 46 Record the Era
- SITE
- 48 Carving Tsinghua Spirit Creating Tsinghua Image

EXCHANGE CORNER

- 51 Boiler Transfer Energy
- 55 A Leaf Shows the Autumn
- ANECDOTE OF SCULPTURE
- 58 Friend of Brush
- 59 Hold Academic Belief Set Up a Platform for Exchange
- 59 My Story with Academic Scupture

INFOMATION

- 60 Reward
- 60 Exhibitions

COVER

- COVER Sculpture of Wuqing Cultural Park of Tianjin
 - [Author Wang Zhong]
- COVER Academic Outstanding
- COVER Public Art
- BACK Campus sculpture

文/许正龙/By Xu Zhenglong

标志性雕塑

凝聚区域文化的气息

EMBLEMATIC SCULPTURE

记得德国启蒙运动时期的思想家莱辛(Gotthold Ephraim Lessing, 1729-1781)在其著名的美学论著《拉奥孔》一书中提到: "一件好作品胜过一部美学",雕塑繁若星河,时刻抬头凝望,皆有新的发现。再如从飞机舷窗俯瞰大地,尽管下面是栖息的故土,或许原来太过相知而熟视无睹,换一个角度,徒有陌生感,新的信息扑面而来。雕塑是全方位的艺术,生机潜藏于造型之中营造非凡,让人之魂灵有所归宿。置身其间,品味文化气息、享受生存乐趣、感叹自然神奇、赞颂生命伟大。与雕塑做伴,人们思维立体、想象开阔、行为深邃,现

实充盈意韵而不显乏味!

雕塑展现主体性征,成为识别符号,产生了标志性作用。标志,表明某种特征的符号。词性有静态表意和动态表意;形态有虚拟标志和实物标志。无论词性静动或形态虚实都与主体有着潜在关联,作为人们确立或强化主体的依据。标志包含说明和代表的双重含义,说明有着导向性,代表具备典型性。标志是由小见大或由此及彼的定论,是主体的浓缩或象征,标志可称之为一道明晰的分界线或一个亮丽的临界点。

特质为标志准绳。事物以共同性存在, 以特质化出

类拔萃,展现独有属性是形成标志性的前提条件。特质在于层层筛选和重重比较,成果独一无二并无法替代。 从社会学角度而言,特质越为明显,人们关照度越高,则标志性越强。

雕塑具有标志性。从本体语言来说,艺术特性要求浓缩表现,工艺制作易行且有清晰影像,雕塑寓示精华。选取典型事例,加以形态归纳,强调象征性和符号化,人们透过凝练造型获得鲜明感受,此恰恰符合标志要素。从应用角度来看,行业竞争在所难免,基于生存创造的肯定、出于发展壮大的希冀,各类实体都需要单纯明了的视觉符号,体现其总体属性和基本特征。使人在短时

之内,根据载体传达信息,区分类别异同,发见主体闪光之处。雕塑以醇厚文化内涵、变幻立体语言、恒定物质存在和显明摆放位置等而成就于此。(图1)

标志主体丰富。以雕塑作为标志,主体有:国家标志、城市标志、行业标志和路线标志等,大至国家形象,小到路牌徽章,可谓种类万千。《鱼尾狮》成了新加坡的国家标志、《美人鱼》是哥本哈根的城市标志、麦当劳和肯德基快餐店各有光鲜的行业标志。此外,较有影响的大型标志性雕塑还有罗马《母狼》、华沙《美人鱼》、纽约《自由女神》、里约日内卢《基督》和平壤《千里马》等。中国各级城市在核心地段建造了诸多所谓的"标

志性"雕塑,耐受时光考验真正作为城市名片的却鲜见,原因在于特质传达不够精到,概念化居多,雷同化严重,人们尚不认可,赢得殊荣的有尹积昌等创作的广州《五羊》和潘鹤的《珠海渔女》等。(图 2-5)

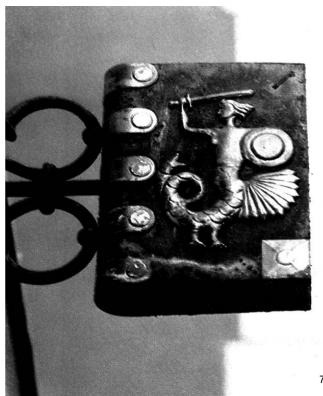
标志角度各异。主体复杂性决定了标志角度的多样化,主体特质有多种层面,包括:名称形态、功能理念、当地风物,抑或还有世代流传的民俗故事等,从不同角度选取造型元素,一定程度上能起到代表与说明作用。例如:主体同是餐馆,从餐馆主人着手,塑造慈祥的厨师形象;或从餐馆食品出发,表现诱人的风味;也有单纯展现餐馆道具,像叉子、刀子、火锅、酒具和茶具等,形成相异的标志性结果。标志作用显见。无有自吹自描的言语表白,避开生硬直白的文字告示,以一种文化实体恒久地凸显内质,雕塑成为浓缩的外在符号。凝集的总为精华,造型语言鲜明,视觉传达明晰,提示柔和温馨,除了标明导向之外,还给所述主体带来清新雅致的艺术魅力。展示主体人文资源,成为现代都市空间中不可或缺的元素之一,独有的见证符号让人印象深刻而流连忘返,人们乐意亲近且长存此种文化记忆。(图6)

波兰华沙有一家古旧书店,其门额外高悬一部古装书籍,封面是浮雕式美人鱼,她一手持剑、一手握盾,雕像金碧辉煌,书籍厚重朴实,两者衬托而分外耀眼。依据古老传说暗示书店所处区域,点明经营性质,形象化地再现了主体风貌。(图7)

标志意义拓展。雕塑在现实中依然兼具多种作用,这些作用有时是作者意想不到的,是后期引发的、额外附加的。国际交往中常以雕塑作为国礼,普通人之间也会馈赠作品,视雕塑为礼品而具珍藏价值,因拥有旷世杰作而彰显身份地位。另外,2003年美军入侵伊拉克,其占领象征便是拉倒位于巴格达的萨达姆雕像,电视画面滚动播出,使人过目不忘。以一种标志性举动倒塌即有国体的标志之物,雕塑作为媒介使两者交锋,物质的精神性因素于此角逐碰撞,以雕塑为载体而具深度扩展意义。还有各国使者访问比利时布鲁塞尔时,不会忘记带上自身国度的特色童装,在当地城市的标志性雕塑《第一公民》中,小于连也就定期被穿上异族服装,后期社会行为让艺术作品成为民间友谊的桥梁和纽带。(图8)

在本文脱稿之际,前述的哥本哈根标志性雕塑《美人鱼》时值 97 岁高龄,仍以丹麦"形象大使"的身份光临中国上海,展开其在东方的"世博"之旅。现实的复杂化令围绕雕塑的趣闻轶事随时生成,其符号化性征也就适时显现。以上所述的标志性作用,其他艺术类型或多或少也能拥有,运用雕塑体现却能形象、突出和永久,雕塑延续时间和占据空间,天地显然宽广与深远。【***

作者 清华大学博士、《学院雕塑》执行主编

图例附注:

- 图 1 学院标志
- 图 2 意大利罗马城标《母狼》,青铜
- 图 3 爱德华·艾瑞克森 [丹麦] 《美人鱼》,青铜,高 165cm, 1913 年
- 图 4 尹积昌等 《五羊》,花岗岩,高 1200cm, 1959 年
- 图 5 林浪新 [新加坡] 《鱼尾狮》,石,高 860cm, 1972年
- 图 6 朝鲜平壤城标《千里马》,青铜、花岗岩
- 图 7 波兰华沙书店标志
- 图 8 杰罗姆·杜克斯诺 [比利时] 《第一公民》,青铜,高 50cm, 1619 年

当代中国"城市雕塑"形态及问题之探讨

关于城市公共空间文化的解读

THE MODALITY AND PROBLEM OF CONTEMPORARY CHINESE URBAN SCULPTURE

首先,"城市雕塑"只是近20多年来国内的一种习惯性称谓,它尚不能确切地表达和涵盖它在形态、主题、空间、场所及文化关联等方面所具有的特殊属性。本文权且借此名称展开相关的讨论。从古今中外设立在城市户外空间的雕塑作品的形式、主题、内涵、功用、社会语境及场所特性来看,具有丰富而不同的历史和文化属性,随时间的推移而呈现的城市空间中的雕塑,往往从某些层面和角度显现出城市的历史文化、精神气质、地方特性、地标功用及价值取向,并成为人们观赏和解读一座城市的视觉符号及形象载体。也有许多"城市雕塑"则随着各种时代因素的变迁而沉浮。

20 世纪 80 年代中期以来,尤其是在 90 年代晚期至今,随着中国社会的城市化、国际化、商品化及旅游文化发展的进程,各地方政府为了营造适合经济增长的环境、树立城市形象、传扬地域文化以及显现自身"政绩"而先后在"城市雕塑"方面予以投入。包括首都以外的大型直辖城市和省会城市,以及一般的中小城

市乃至地区性城镇,大都长久性地设立了城市的标志性雕塑,它们部分地、有选择地显示和标志着城市的历史文化、时代语义及人文内涵。应该说,这是中国城市户外空间雕塑迅速而大规模发展的年代,并在一些方面取得了不少的经验和成就。但就现有的城市雕塑的艺术品质(如艺术的公共性及创造性)以及文化诉求和价值趋向而言,明显存在着良莠不齐的情形和许多值得探讨的问题。本文试以笔者有限的观察和实地体验,对于中国当代城市中具有典型意味的标志性城市雕塑的状态及问题作出概要的分析。

一、类型与涵义

就中国城市雕塑的题材及基本形态方面,主要可分为几种类型:其一,历史文化及神话传说。其二,政治文化宣传与主题性纪念。其三,地域性(地方性、地缘性)诉求及场域标识。其四,审美形式塑造及环境装饰。它们构成了中国当代城市户外雕塑的题材、功能诉求

及文化意向的基本形态与类型。而有些类型的内涵和 方法之间有时是相互交叉或叠加的。

从历史文化及神话传说类型的城雕来看,它们多 以本地区古代历史(或神话传说)为资源而创作的意 在追溯其城市文脉及弘扬其文化精神的城雕作品。此 类型以沈阳市的辽宁省博物馆前广场上的《太阳鸟》 雕塑(1998年立)和广州越秀公园中的《五羊石雕》 (1959年立)为典型。前者是以沈阳新乐地区新时期 时代遗址考古发现中业已碳化的木雕形象和题材为依 据所进行的创作, 意在把它作为一座城市所崇仰的生 命精神及其文明的发端标志, 弘扬光大远古部落文化 中伟大的生命精神及社群的归属意识。而后者则是依 凭当地神话中有关公元前9世纪周朝所建城邑在天灾 中得到五位仙人及五只仙羊下凡拯救而摆脱饥荒并成 为岭南最为富庶之地的传说,所进行的"羊城"的标 志性雕塑创作。同时也寓意着广州历史上就作为北方 及外来移民城市的多元与兼容的文化特色, 从而被市 民所熟悉和接受。此类型城雕具有借助古代文化及典 故而表达当今城市精神文化的希冀, 从而传扬城市的 历史文脉并欲促进城市社会自身的某种认同。此类型 的精神及价值取向试图超越现实题材和内容的某些局 限, 而是以更为悠远和持久的文化内涵及精神瞻望作 为城市雕塑的立意。在强调地域性的同时带有人类传 统文化精神的普遍性。

政治文化宣传与主题性纪念类型的城雕,早已成为中国城雕的主要形态之一。事实上,政治文化作为一种人类社会文化在步入中央集权形态以及现代民族国家时期已广泛存在,它重在表达某种政治意识形态、权力意识及政党意志等,体现着不同历史时期占主导地位的政治导向及政治教育功能。这在古今中外重要的公共建筑空间中早已各具形态和特点。在现代中国,

此类雕塑在20世纪60年代及21世纪初期最为突显。 例如沈阳市中山广场("文革"时称红旗广场)安置 的特大型群雕《胜利向前》(1970年立),以及武汉 二七纪念馆广场的《二七烈士纪念碑》浮雕(1998年)。 前者以政治领袖为主体以及政治大革命历程为题材, 以宏大叙事及主题性纪念的方式予以歌功颂德和政治 教育为主旨,成为城市广场标志性的视觉主体。后者 是以中国现代历史上的阶级斗争及大革命事件为题材, 以某种浪漫主义和纪实性的表现手法, 以期对社会大 众进行政治教育与纪念。又如广州市海珠广场的《广 州解放纪念碑》(1980年代重设)也是此类城雕的典 型之作。作为特定时代的政治考量,此类作品与一座 城市的政治及社会历史具有重要的情节关联,从而形 成了一种政治文化的宣传和主题性纪念碑模式, 这在 中国许多城市雕塑中均为常见。当然,现存的纪念性 雕塑并非都属于纯粹的政治文化特性, 还具有某些一 般性和较为普遍性的道德以及美学的文化内涵, 因而 难以一概而论。

地域性(地方性、地缘性)诉求及场域标识类型的城雕,其主要特点是运用特定城市及所在地区所具有的地理、历史、风俗、人物或事件等——自然和人文资源所进行的城市标志性雕塑创作。这在 20 世纪末和本世纪初得到较多的提倡和发展,原因主要在于社会呼吁尊重和维护城市自身的地方性特色和文化记忆,避免城市视觉文化的概念化和趋同化。也是出于当代城市旅游经济、文化和城际、国际交流之"形象"的特殊性需要。此类型的城雕可以山东济南市的泉城广场的《泉》(1999年立)雕塑为典型。作品依据济南城市自古以来拥有近 500 余处泉眼(自宋金以来存在且有名称的依然有 72 处)对于城市的惠泽和养育,形成了独特的泉水城市景观及人文底蕴,因此把"泉"

Academic Sculpture

字的篆体书法作为雕塑形式创意的基点, 意在突出城 市独特的地方(地理)特性与人文内涵。另如,在湖 南岳阳市高铁车站广场上所立的《赛龙舟》(2010年 立)大型雕塑,则是把本市自20世纪80年代以来举 行国际龙舟大赛活动的传统民俗活动予以主题性的强 调,以显现地处洞庭湖畔的岳阳楚地所具有的质朴、 健硕、凝聚与奋发的人文精神, 显现其城市独特的气 质以及国际化意向。广东珠海的《珠海渔女》同属于 注重表现地区性文化形象及含义的知名作品。另如湖 南长沙市贺龙体育馆广场上的系列雕塑《人与自然》 (2007年立),以个性化的现代形式语言及审美方式, 塑造了生命运动的节律与美感, 尤其是点明和强化了 所在场所的特定内涵及人文意蕴, 从而成为一座城市 及具体场所的地标性雕塑作品。而在天津站广场附近 树立的《世纪钟》(机械性装置建构物,2000年立), 它以"时间与星座"作为主题,也寓意现代天津城市 兴起过程中西方文化因素介入下所形成的兼容与开放 的精神,并具有实际的报时功用,在海河边形成了重 要的城市公共地标及城市家具的功用。此外,近20年 来,各城市商业街区步行街中的雕塑题材及样式,大 都以本地区民间风俗及传统社会生活情景为依据,试 图再现城市历史中平民文化的图景, 却较多地流于相 互效仿的模式化情形。

重在审美形式的塑造及环境装饰的城雕作品,着 眼于雕塑形式及风格语言自身的表现力, 并强调其独 特的视觉美学价值,有些则兼有"美化"周边景观环 境的"装饰"性功用。此类城雕是在20世纪90年代 以来引入及借鉴西方现代艺术的体现, 也是对以往过 于强调城雕的政治与叙事功能的某种历史性校正与多 样性补充。应该说追求和展现雕塑艺术自身的形式与 美感的独特与独立性,是构成现代艺术历史的一个重 要方面,它在城市雕塑上的显现是必然的。此类作品 自 20 世纪 80 年代至今多有设立,其形态有别,毁誉 各异。例如河南郑州的郑东新区树立的大型雕塑《如意》 (2009年立),在注重其抽象化的形式结构与材料肌 理的同时也显现与中国传统文化语义发生的关联。或 如设立于广西桂林市愚自乐园的众多户外雕塑等,它 们大都以较为纯粹的艺术语言强调雕塑自身形式、手 法、材料及观念为其基本特点,同时也对于其周边的 视觉环境起着某些装点与活跃的审美作用。另有大量 所谓"装饰雕塑"或"雕塑小品",则意在专事装饰 的功用,在此不作专门论述。客观上看,着眼于局部"美 化"的城雕作品在当代城市大空间的建筑环境中一般 是难以达到艺术的审美与功能兼顾的效能的, 却往往 显得零散、琐碎、做作和缺乏时代感。从艺术本体论 的角度或从特定人群的审美创造意志而言,强调形式 本身的探索和创造是必要的,但它与社会价值和城市 景观美学的整体关系如何,应当另加考量。

二、价值与判断

在人类文化历史的城市形态及其经验中,雕塑是较为直接表达特定社会层次中人们的希望、敬畏、崇拜、铭记、庆祝及权力意识的空间视觉形式。它们往往都是与特定的文化语境、权力(权利)内涵、空间形态及审美趣味形成整体性及逻辑性的关系。而城市中的户外雕塑尤其如此。当我们今天审视和评价树立在众多城市空间中的雕塑的社会文化与审美文化价值及其优劣、得失的时候,我们不得不首先审视我们的文化价值观或艺术观的基点以及批评方法。

首先,城市雕塑是城市社会和文化对应的产物。现代城市是作为集中性的人口、生活、交流、娱乐、生产、交换、知识、创造和教育的"超级容器",它是现代人类多元、多层次的社会体制及其文化模式的孵化器和共同生活的大舞台。城市雕塑作为一种物态的视觉形式从属于现代城市人类及社会文化的有机组成部分。它以一定的形式及风格反映和表现着特定时期城市社会结构中主导力量的希冀、信仰、权力主张与审美趣味。它们对事物及审美形式的表达方式与内涵,实际上是按照其所属时代及其社会结构被逐一"编码"而有所"指代"和"象征"语义的。如果说,世界中古时期前后的城市建筑空间中的雕塑主要是宗教信仰以及政教合一的世俗权力话语的指代的话,那么,当代中国城市中以远古历史文化内涵或古代神话为主题的雕塑,意在

借助古代人类(包括原始人类)文化中对于超自然力 量的信仰、敬畏、渴求庇护和增进社会内部的凝聚力 与历史感, 从而呼唤及昭示现代城市社会所需要的认 同、昌盛和集体精神的归宿。同时令人潜在地反思当 代以物质及金钱所维系的社会关系中, 集体精神与公 共文化及理想的缺失。应该说,这类城雕中有些在主题、 形式和立意上都具有积极的意义以及较好的城市地标 的效应。但从总体格局上看,这类雕塑不宜过多或流于 表述方式的相互效仿。因为,古代历史文化符号及涵 义的借鉴与挪用, 毕竟不能全然替代当代城市文化生 活的主题以及艺术文化的时代性(及当下性)和创造性。 有生命力和感染力的雕塑应该是在特定时代中自然"生 长"出来的,是反映和表现其自身时代的东西。因此, 应该认真保存和维护古代遗留下来的雕塑作品;而当 代新建立的意在借鉴和传承传统文化精神的城市雕塑, 则应该具有当代文化的形式语言和时代语义, 这无论在 社会思想、人文内涵、技术特征和外在形式的审美形态 上均要尽可能地体现其当代性与创造性, 应与当代城 市的文化和公众生活产生密切的对应关系。一般的说, 城市内部的市民或来访者除了希望看到一座城市历史 上遗存下来的古代艺术作品之外,最希望看到的是能够 反映或表征当代城市文化与精神生活内涵的作品。从 而拥有一批可以见证一座城市各时期文化特征以及创 造性的作品,是一座城市历史文化的形象体现和荣耀,

而非建造大量在形式或内涵上仿古、拟古或托古喻今的作品。

中国城市雕塑在进入21世纪之际,较多出现了强 调作品的主题、形式、风格及材料因素的地域性(地 方性)的现象。这从特定的视角来看,应该说是具有 现实意义和文化价值的现象。基本原因,一方面是近 半个世纪以来的城市雕塑中主要是政治文化的主题 性、纪念性雕塑,人们需要更为宽阔和多样的艺术文 化。另一方面是由于在当代快速的城市化、全球化及 消费文化背景下,多数国人被全球化的信息、技术、 产品及流行的时尚文化所驱使,从而需要强调艺术的 地域性及多样性的重要性。同时,也由于当代中国的 城市建筑及视觉空间的审美形态尚没有建立起新的具 有自身文化特性的样式或风尚, 缺乏与当地城市文化 及生存经验产生深度的内在联系, 也欠缺真正的创造 性。因此, 社会呼唤城市景观及雕塑艺术的地域性(或 民族性),渴望不同地域和城市的视觉文化形式之间 显现出必要的差异和个性,这似乎是必然和应该的事 情。如上世纪末以来,我们见到许多城市街区设立了 表现传统社会的民间风俗、商业集市以及百姓市井生 活题材的雕塑(浮雕墙),其形式和叙事方式均较为 雷同, 且争相模仿。然而, 我们认为雕塑艺术的地域 性及民族性不应该是中国当代城市雕塑追求的根本目 标或文化目的。实际上文化艺术的地域性(地方性)

是特定历史条件下自然形成和长期孕育而成的,并且 是一个城市和地区社会基本生活的自然流露。客观上 在具有现代商业、通讯、交通、产业、教育和经济网 络的全球化情形下,企图完整地保存和真实地再现一 个地区和城市原有的风俗、文化形貌以及地方特有资 源形态的所谓地域性,已经实属不可能的事情。其结 果往往是陷于表面化或弄巧成拙。当代国际间城市文 化艺术的一大特点恰是趋于开放、兼容、多元、交互 与渗透。但这并非否定或反对那些尊重和合理运用城 市历史上的人文资源、自然资源,以显现城市传统和 个性色彩的做法。问题在于,它应该是自然而然的、 自觉和自发的, 而不是出于表面的、刻意的和仅为了 表演给他人观看的。过分强调、夸大和专注于艺术的 "地域性"就有可能形成封闭性、排他性和狭隘性。 中国历史上汉魏、盛唐时期的城市社会文化艺术就没 有刻意强调所谓的地域性及民族性, 而是为了利于自 身的壮大、发展和世界影响力而选择了开放、拿来、 包容和多样性的文化道路。我们在城市雕塑创作中既 要尊重和合理地维护其地域间文化生态的差异性、多 样性、特殊性, 也要注重当代城市人类文化的共同性、 兼容性和普世性,这样才有利于事物的整体与局部、 特殊与一般之间的平衡发展与客观需求。

从文化人类学的视角可见, 当现代大都市产生以来, 人类社会早已从个人化或小集体化的原始部落时

代进入到"超级部落"的时代,也正因如此,人类为 了应对新的社会文化模式而以现代大都市为首要舞台 逐一建立了种种法规、道德、行为规范乃至审美学说。 然而,人类的社会性差异比之人类的个体的动物性差 异要大得多,因此,人们始终在适应社会性规范的同时, 去尽力地寻求个体之间的相似性和共同性, 而人类历 史上被称为"伟大"或"永恒"的艺术, 更多的不是 仅仅因为其形式或技巧的非凡与差异, 而往往是因为 它们以自身的形式手法深刻地显示了人类文化历史上 共有或相似的情感经验和生命精神。我们现在强调"地 域性"的主要目的是强调艺术文化模式的多样性,而多 样性只是一种外在的表现,况且它的内涵与边界也在 变化和发展。这里"所谓多样性,是指文化行为与文 化行为之间的差异——文化行为的作用就在于它们相 互有别。但是,当我们对于它们的多样性感到惊异之际, 切不可忽略了它们之间根本上的相似性。",也就是说, 艺术的差异性不是目的,而目的是以自然形成的差异形 式(方式)去揭示人类经验与精神所共有的涵义与需求, 从而使得人们彼此得以认识、交流、激励和协作。而当 代城市雕塑的精神内核恰恰需要具有这样的基本品性、 气度与追求。

如前所及,纵观中国近半个世纪以来的大型城市雕塑,其中表现政治"重大主题"的宣教性、纪念性雕塑占有绝对的数量和位置。这应该说是中国现代

社会进程中特殊时期政治文化与权力形态的反映,是 曾经的内忧外患和疾风暴雨式的大革命时代的需要。 即是特定历史阶段文化中集中反映民族斗争、阶级斗 争以及政治意识形态的体现。它们为今人了解和解读 这段历史留下了重要的物象。但它们在语义学层面的 "编码"与"指代性"毕竟具有其特定的时效性和局 限性,一如我们观察南京长江大桥上的人物群雕或主 席纪念堂前的宏大群雕的历史性感受。然而时代在发 展, 当代社会语境与公众需求均在变化之中。在提倡 和谐与文明进步的时代, 当代城市社会及其公共生活 中最为需要的是,为普通市民公众建造更多适宜其生 活、娱乐和交流的公共空间与场所,以造福公共社会。 因此城市雕塑及其场域的主题和内涵自然需要"与时 俱进"。因此,当代城雕的文化主题、形式结构及社 会功用的预设必将趋向于多元和多层次的格局。尤其 是在显现当代城市文化精神和公共生活内涵的特性与 理想方面,有益于营造那些可以吸引和接纳城市公民 所需要的各类公共空间,并为市民公众进行有益的社 会交流、休闲娱乐及自我教育活动而营造更具有方便 性、亲和性以及良好的场所"自明性"的公共文化场 所。而不是一味地讲求居高临下的或宏大而空泛化的 教诲。这就需要在建立城雕及相关场所的过程中广泛 听取市民公众和专业人士的意见和建议, 使之真正成 为市民大众公共文化生活中的"公事"和"盛事", 并要注重雕塑与其所在城市的空间属性及建筑环境的 整体对应关系。也只有这样才可能使之具有较好的公 共性和公益性。

在城雕形式及风格的艺术性及审美价值方面,我们 认为应该适应城市社会主体及其文化结构的复杂性而 提倡多样性和多层次。因为当代城市社会是由众多的利 益主体及不同文化层次的公民所组成和建设而成的,而 不同的审美趣味和审美态度是由不同人群的社会分工、 生活经历、教育程度以及社会地位和观念意识所决定 的,而城雕毕竟不是少数人的沙龙艺术,而是动用公 共空间和资金且要与公众分享或共勉的艺术, 因此就 城雕的美学及文化寓意而言,应该是多样和多层次的。 这首先是由中国社会及城市化发展的历史阶段及其复 杂性和不平衡性所决定的。而受众的艺术趣味和欣赏水 准也是在变化中发展的。因此, 从特定的视角来说, 比 之文化精英的所谓"纯艺术"或"严肃艺术"的要求而言, "城雕"则首先应该是从属于多元和多样性需求的社 会大家庭的。在现实中,不同的城雕作品的欣赏与"消 费"者也是属于特定文化阶层和社会背景下的社会群 体, 因而其艺术形态和内在诉求也必然应该呈现出多 样性和差异性。

注重城市雕塑自身的形式美学价值或强调其"高雅"特性,其实只是艺术界和持有特定文化价值观的社会群体的一种观念和价值取向。它一面可以推动艺术生产的创造力和精神内涵,而另一方面也会使得一部分拥有文化特权和社会地位的群体或个人获取话语的权

威和垄断。其实,即便把城市雕塑作为重要的审美对象, 人们依然会注重其外在形式背后的思想与精神内涵。 正如德国古典哲学和美学家康德所言: "作为美的艺术, 审美艺术是把反思判断作为标准,而不是把感官的感 受作为标准。" 况且,在实践中,处于公共空间中的 艺术作品的社会价值及政治价值历来先于或重于其审 美的价值。起码从当代中国来看,城市雕塑及其形式 评价并非纯粹属于艺术审美的范畴。

结语

作为当代视觉艺术与空间文化权力话语组成部分 的城市雕塑形态,将会随着国家经济、文化和政治的 发展而发生变化,同时它将诠释和建构我们当下的城 市文化语义和语境。任何以单一的视角去评价和解读 城市空间中的雕塑的方式,都往往是表象和片面的。 而欲使当代中国城市雕塑的文化建设及制度建设更为 合理化,就需要意识到和解决其中所存在的基本问题。 其中, 文化观念和问题意识的准备是否充分和得当是 首要的问题。它们如城市雕塑方案的规划者、审议者 和创作者们对于城市的本质及其社会结构和各自特性 的认识;对于城市历史文化与当代文化之相互关系的 认识;对于建立城市公共空间和公共文化之现实需求 以及特定场域品性定位的认识; 对于城市人文生态与 自然生态的自身平衡和相互关系的认识等。另外,重 要的是有关城市雕塑艺术的规划与决策制度及其机构 的自身建设问题。我们有必要认真去审视那些给城市 雕塑的遴选和发放准入"通行证"的体制、制度以及 专家队伍的结构、属性和品质。犹如现代艺术理论及 批评家迪基(Dickie)指出的那样: "在分类意义上, 一件艺术品(的属性及成因),其一,是一件人工制品; 之二,是代表某种社会体制的某个人或一些人,授予 它作为鉴赏候选者的身份。" 对于进入画廊或美术馆 的当代艺术品是如此,对于进入城市空间的雕塑也是 如此。从特定的层面上说, 当代中国城市雕塑的成败 得失, 在较大程度上取决于相关的体制、制度、专家 队伍和审议程序及方法等因素。再则, 从问题的整体 关系上看, 作为参与创作的艺术家个体的文化素养、 公民意识和社会责任感也同样具有潜在的作用和重要 的意义。原

注:

【英】德斯蒙德·莫里斯:《人类动物园》,刘文荣译, 文汇出版社,2002年版,第17页。 引自奥斯汀·哈灵顿:《艺术与社会理论》,周计武等译, 南京大学出版社,2010年版,第88页。 同上书,第25页。

作者 北京大学教授,公共艺术研究所主任

文/温洋/By Wen Yang

过目不忘的记忆

标志性城市雕塑

UNFORGETTABLE MEMORY

城市雕塑作为一种具有公共形象功能的艺术品, 经常是代表了区域和功能上的特征,传达了区域或环境的信息。这些城市雕塑具有很强的标志性,在区域 或功能上具有标示、说明、主导和概括的作用。标志 性城市雕塑可以分成区域标志性雕塑和功能标志性雕 塑两部分来讨论。

一、区域标志性雕塑

区域可以为地区的、国家的、城市的范围,区域 文化特征中含有一个重要的公共标志概念,它不仅是 区域文化的特征表现,还是区域认知特点的表现。雕 塑在这里发挥了重要的作用,雕塑形成了区域品牌的 认知、文化形象、精神表现的传达。

区域标志性雕塑中最具影响性的应该是美国的《自由女神像》。《自由女神像》雕像位于纽约港内的贝德

洛斯岛。雕像吸收了希腊古典雕像的手法,塑造得自由 女神头戴花冠,身穿长裙,手握书板,高擎火炬,身旁 散落着被打破的铁镣。神态庄严、宁静、温和而坚定。

在纽约港内放置自由女神像雕塑的具体场地是经过精心选择的。雕像放在这个长形的小孤岛上,它的高度与岛的大小比例非常协调,这个小岛就像是专门为雕像设计的一块绿地。人们乘船绕岛观赏或坐船进港,无论从哪个角度都不会被挡住视线,都能完整的欣赏它的全貌,就像她正迈步水上,高举火炬,迎接来客。《自由女神像》成为美国最有地域代表的雕塑作品,它代表了美国的国家精神,成为了美国国家形象的代言人。高举火炬的自由女神是很多人对美国的首先联想。

1964 年建成的圣路易市大拱门高 193 米,用不锈钢造成。圣路易弧形拱门在密苏里州,走过它便意味着进入美国西部大地。在美国还是英国殖民地时期,移民

美国纽约《自由女神像》

们便纷纷向西部进军,征服边远地区,寻找谋生之路。 圣路易是这些不屈不挠的拓荒者西进的必由之路,他 们曾形象地把圣路易称为"通向西部之门"。圣路易弧 形拱门就是为了纪念他们而建造的。拱门似一道长虹 飞架于大地之上,人们在十几公里外便可望见其雄姿。 凡是亲眼见过圣路易弧形拱门的人,无不对它的壮观 形象留下深刻印象。它被认为是"东部和西部、过去 与未来、工程和艺术之间的一座桥梁"。它的简洁、 优雅的形象已成为圣路易市的标志和市民们的骄傲。

这些作为区域识别功能的标志性雕塑在尺度上很巨大。体量的大在空间视觉辐射的范围上具有明显的优势,它可以统领整个标志区域的环境主题。一般的区域标志性雕塑都是建立在区域的入口或中心地带,它所形成的集中地带是整个区域的精神中心,以此为展开影响周边区域。很多城市中的区域标志性雕塑还具有丰富城市天际轮廓线的作用和目的,这也是城市设计者利用雕塑这一艺术手段进行城市设计的一种目的。

区域标志性雕塑的功能主要体现在区域的代表性上,它可能是政治的、经济的、文化的、民族的,或者也可能就是雕塑本身的艺术性确定了标志性。当新的雕塑出现在公共环境中时,首先是公众对它的认可讨论,它被公众去注意、探究和评价,公共舆论的要求使公共媒体寻找和分析它产生的意义。正是在这种询问和置疑中,人们渐渐地了解它的意义,当然这也需要艺术家们的解释和理论的支持,这是一个认可的过程。过程中从陌生到熟悉,从熟悉到习惯,标志性雕塑也就完成了成立性的影响。而公众的关注和印象是长久而深刻的,它从人们对它的认知过程中得到了形象影响力的扩大,具有了广泛的认知度,这种广泛

的影响和认知度造就了一个识别性符号的诞生。由于 雕塑形象鲜明、具有艺术性、被公众所了解,所以就 满足了一个区域标志所应具有的条件。

标志性是可以明确认知的、辨析的、具有唯一性的, 它是识别的符号。标志性雕塑影响了被代表主体的各 方面公共形象的认知和推广,具有区域"品牌"效应。

根据丹麦童话作家安徒生的著名作品《海的女儿》制作的青铜塑像安放在哥本哈根的朗厄里尼海滨公园。雕塑生动地表现了小美人鱼对王子恋情失败后宁肯牺牲自己化为泡沫,而不去伤害他人的安详而忧郁的神情。这尊雕像深受人们喜爱,被公认为是哥本哈根的标志。这座小小的雕像不仅成为了哥本哈根的标志,甚至成为了丹麦的标志。区域标志性雕塑地位的确立是和雕塑代表的内容影响性分不开的,无论它的体量如何。

在城市或区域性的展示和宣传过程中,我们能看到的往往是一座雕塑就能代表一座城市或区域,它的特征已经超越了地域中其他的形象符号。这种符号形象的形成,是与该区域的政治、文化、经济密切相关联的,具有区域标志性的标志雕塑也正是结合了这些因素,雕塑把很多抽象的内容形成了一种可以认知的形象符号,加上艺术家的处理,使他们承载了城市的精神标志。

神话传说是一个城市带有人文色彩的历史,它更 多的具有艺术色彩和想象力。它所赋予城市或区域的 是带有生命力的历史,是城市个性的源泉,是一个城 市带有生命特征的比喻。

《珠海渔女》的神话雕塑是珠海的象征和标志。 雕像矗立在海边的一块礁石上,端庄秀美,渔女高擎 着宝珠,献给德高望重的九州长老。雕塑只是一个故