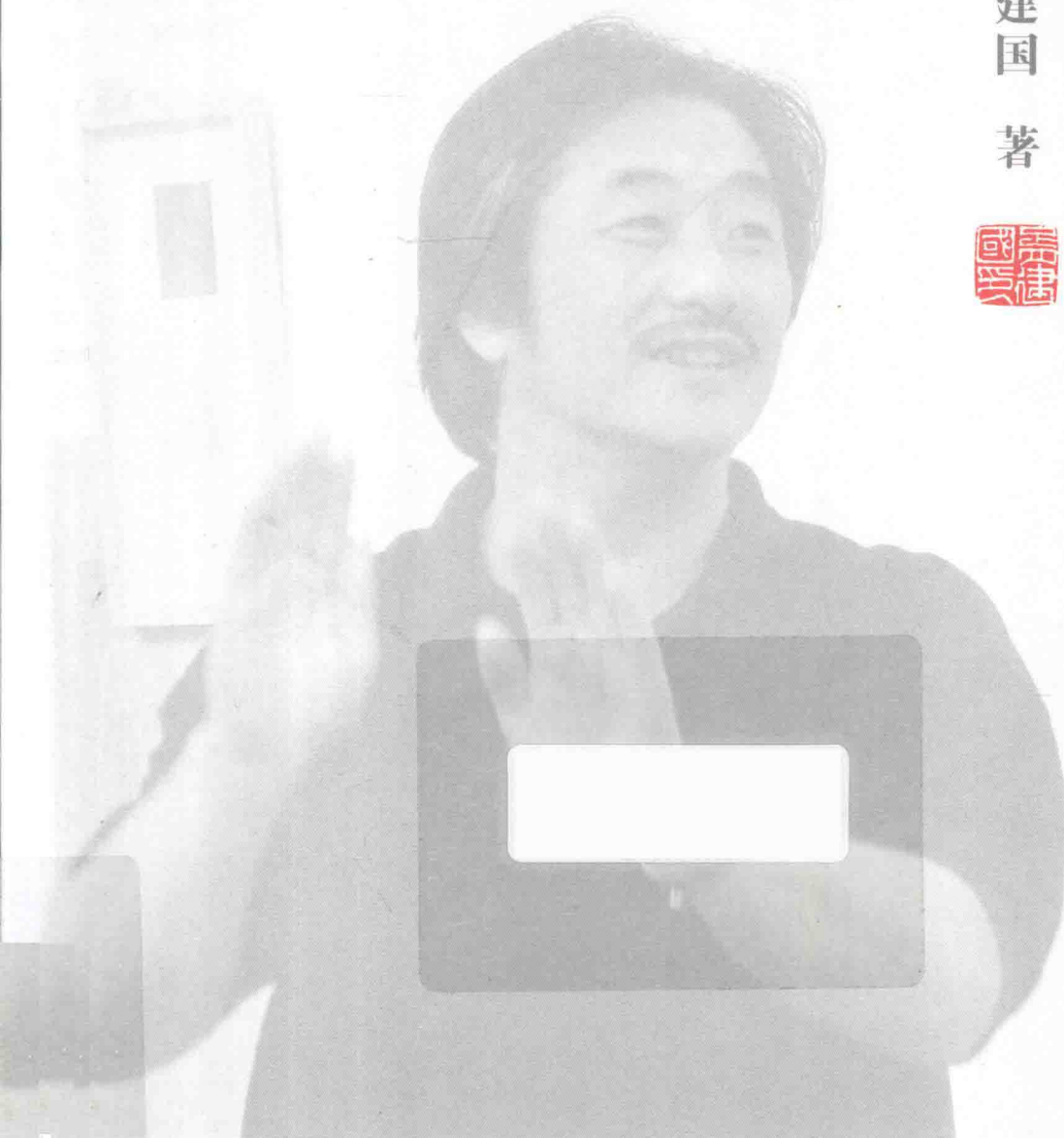

雕塑艺术宏层说

胥建国 著

中原出版传媒集团
大地传媒

海燕出版社

雕塑艺术宏层说

王 一 著

中国美术学院
美术考级教材
素描分册

雕塑艺术宏层说

胥建国 著

中原出版传媒集团
大地传媒

 海燕出版社

图书在版编目(CIP)数据

雕塑艺术宏层说 / 胥建国著. — 郑州: 海燕出版社, 2015.3
ISBN 978-7-5350-6186-7

I. ①雕… II. ①胥… III. ①雕塑—研究 IV. ①J3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第042116号

选题策划 黄天奇
责任编辑 韩 青
责任校对 李培勇
责任发行 贾伍民
责任印制 邢宏洲
美术编辑 韩 青
装帧设计 苏晓丹

出版发行 海燕出版社

(郑州市北林路16号 邮编: 450008)

发行热线 0371-65734522

经 销 全国新华书店

印 刷 河南新华印刷集团有限公司

开 本 16开(787毫米×1092毫米)

印 张 14

字 数 270千

版 次 2015年3月第1版

印 次 2015年3月第1次印刷

定 价 36.00元

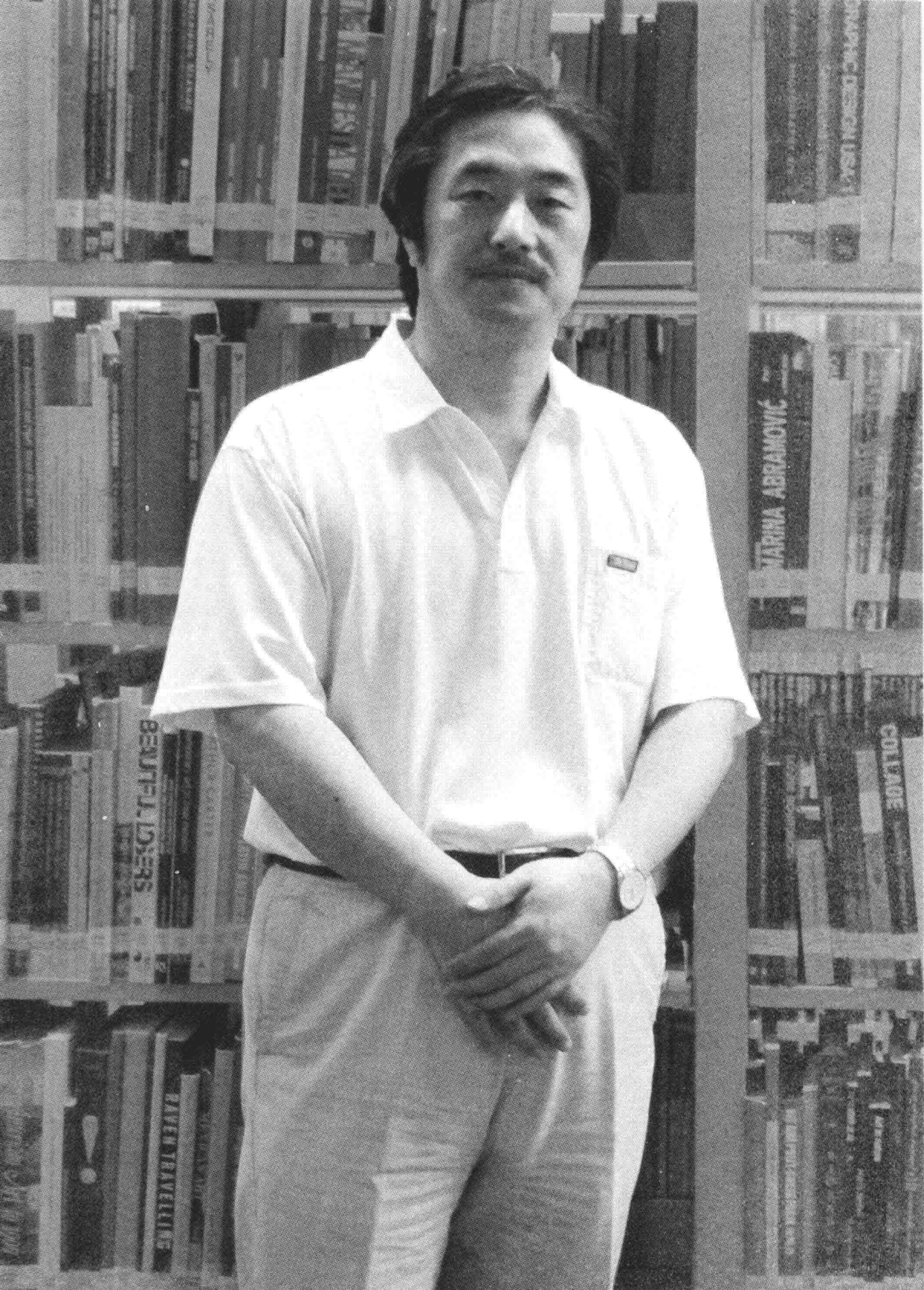
本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换。

雕塑塑像

說曆元

張竹
題

胥建国

雕塑家
文化学者

胥建国，清华大学文学博士，清华大学美术学院雕塑系副教授，清华大学美术学院吴冠中艺术研究中心研究员，《学院雕塑》副主编。曾任中央工艺美术学院雕塑教研室主任，清华大学艺术与科学研究中心（办）主任，中国美术家协会雕塑艺术委员会委员。

曾为人民大会堂、总政歌舞团、中央电视台、江西安源路矿纪念馆、山东沂蒙革命纪念馆、贵州遵义会议纪念馆创作大型主题性雕塑，设计制作的大型城市标志性雕塑遍布北京、重庆、秦皇岛、洛阳、都匀等十多个省市。主要雕塑作品有《永远盛开的紫荆花》《众志成城》《旭日东升》《共创未来》《开天辟地》《风节》《和而不同》《大音希声 大象无形》《红旗插上孟良崮》等。出版雕塑作品集《大象无形》。主要著作有《走向新雕塑》《精神与情感——中西雕塑的文化内涵》和《中国彩塑艺术》。曾策划组织多届文化部、北京市等省市政府主办的大型国际城市雕塑艺术展，担任学术主持、艺术总监，参与创建北京国际雕塑公园、福州国际雕塑公园、北京延庆夏都国际雕塑公园。

自序

人能生长在波澜壮阔的大时代是一种幸运，而能把个人努力前行的步伐与时代跳动的脉搏紧密相连则是一种幸福。

本书收集的三十余篇文章，从1983年到2013年，记载了我从考入中央工艺美术学院学习雕塑至今三十年间对雕塑艺术的理解和对雕塑文化的认知。其中主要记录的是20世纪80年代改革开放后，面对蜂拥而至的西方艺术思潮，对雕塑基础理论和城市雕塑发展做出的探讨，以及进入21世纪的头几年，为了打造中国雕塑文化，推动中外雕塑家的交流，在策划系列大型国际雕塑艺术展，参加国内国际雕塑论坛或研讨会中发表的论文。文章中的思考虽谈不上广博或精深，但在某种层面上以一个雕塑人的视角印证了中国当代雕塑家为弘扬中国艺术精神、传承中国雕塑文化所付出的努力。

20世纪80年代的改革开放使国人重新看到了世界，艺术领域中的各种观念、流派、风格及艺术家和作品被介绍到了中国，展现在了人们的面前，惊诧、新奇、困惑、迷茫，一时间，在强大的西方文化冲击下，许许多多原先固守的东西都开始摇晃。如何更好地学习借鉴外来的文化？如何继承发扬民族传统？是拿来主义的使用，还是寻根中的反省慎思，人们在文化和艺术的十字路口不得不动地做出选择。对于一个刚刚迈入大学开始学习雕塑的学生来讲，什么是雕塑？什么是中国雕塑？中国现代的雕塑教育和创作方式为什么都是西化的？西方延续两千年伟大的艺术传统是什么？为什么现代西方艺术要反传统？什么是传统、现代？什么是民族性、世界性？什么又是西化和现代化？……不断的新奇和惊喜夹杂着无数的困惑就像一股强大的动力推动着所有的学子去寻求，去探索，我也一样。带着如此般的疑问从课堂到图书馆，从学校到社会，努力地寻求着可能得到的答案。为了回答这些问题，大学二年级至四年级开始，我把这些思考梳理后写成文章并陆续发表，这些文章后来集成成册，并于1993年由文联出版公司出版发行，成为我的第一部理论著作《走向新雕塑》。书名借鉴了大学时期自己最崇拜的第一代现代建筑大师柯布西埃撰写的《走向新建筑》，算是向这位大师的一种致敬吧。

1997年硕士研究生毕业留校工作几年后，有幸成为奚静之先生的博士研究生，研究中西方雕塑，从而在教学和创作期间又开始了一段理论的学习和研究生活，经过五年的劳作完成了20万字的理论专著《精神与情感——中西

雕塑的文化内涵》，2012年由商务印书馆特邀出版。这篇博士论文的撰写是我从中西方雕塑艺术到雕塑文化的一次艰难而快乐的遨游，也是一次精神与情感的升华，它不仅让我客观理解了西方的雕塑与文化，也使我开始关注并更加热爱我们自己的传统艺术和文化，在这种对理论的探讨和民族文化热情的助推下，促发了我希望借助艺术活动推动雕塑发展的想法，这也是我策划组织“2001北京延庆·国际雕塑主题公园展示会”，建造延庆夏都国际雕塑公园后，又连续参与策划“2002中国北京·国际城市雕塑艺术展”、“2003中国福州·国际城市雕塑艺术展”，建造北京国际雕塑公园、福州国际雕塑公园以及十多项相关系列艺术活动的初衷。

“2001北京延庆·国际雕塑主题公园展示会”是与张钊教授合作，并在北京市延庆县政府大力支持下历时百天完成的，展出的50件不同材质的中外雕塑家的作品被长久地陈设在延庆妫河河畔，为怡人的风景增添了艺术气息和文化氛围。活动的成功举办，受到了北京市政府的关注，北京市在派专人多次考察调研基础上决定由文化部和北京市政府参照延庆雕塑展的方式举办“2002中国北京·国际城市雕塑艺术展”。北京国际雕塑大展取得的巨大成功已超出了艺术领域，它不仅成为当年中外文化交流的一件大事，也在全国掀起了一轮城市雕塑发展和雕塑公园建设热潮，“2003中国福州·国际城市雕塑艺术展”就是在这一热潮中，乘北京雕塑大展的东风实施完成的又一项大型国际雕塑展示活动。本集第六部分刊登的就是这几次活动期间根据世界雕塑艺术发展趋势，为强调走中国雕塑发展道路、打造中国雕塑文化的思路而撰写的文章。

时光荏苒，岁月如梭，在此也再次向我几十年学习历程中众多的同学、道友，尤其是恩师李伯安、郑可、张钊和奚静之等先生表示感谢，对已故老院长张仃先生生前给予的教导并亲笔为文集题写书名表示衷心的感谢。

2014年6月25日于清华荷清苑

影像印迹

2001年与师兄妹为奚静之、邵大箴先生祝寿

2000年与中国美术家协会副主席和中国雕塑学会会长程允贤先生、原四川美术学院院长叶毓山先生在雕塑工作室

1983年与中央工艺美术学院同学周克明、陈真真、腾繁宗、王琳在雕塑教室

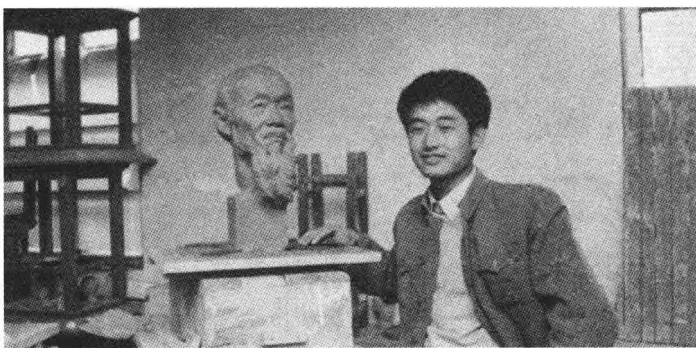
2004 年与李政道先生、轻工部部长陈士能和清华大学副校长王明旨等在「中国奥运礼品大展」筹备现场

2000 年与中国工艺美术学会会长钱绍武先生和中国美术家协会雕塑艺术委员会主任盛扬先生在四川三星堆博物馆

1983 年考入中央工艺美术学院后，在这间被称为「南平房」的陈旧雕塑教室中留下了太多充满了紧张与快乐的青春回忆

1984 年与班主任彭小佳老师和同学在中央工艺美术学院「南平房」雕塑教室

2003 年在张仃先生寓所商谈策划中国美术馆举办「张仃绘画作品展」

1997 年与中国民间文艺家协会副主席张锡教授和中国书法协会主席刘炳森在考察俄罗斯雕塑途中的涅瓦河游船上

目 录

第一章 雕塑与文化

雕塑与文化——中西雕塑的文化内涵 /002

大音希声 大象无形——音乐与雕塑漫谈 /009

雕塑艺术论 /014

第二章 中国传统雕塑造型观念与创作方法

点击“传统”——中国学院雕塑溯源 /020

中国雕塑民族精神直白 /024

中国彩塑艺术的造型观念 /028

中国彩塑艺术的色彩观念 /034

中国彩塑艺术的创作方法及表现手法 /039

起承转合 推陈出新——胥建国中国彩塑艺术课程 /043

弘扬民族雕塑 繁荣当代艺术——彩塑艺术研究与创作课实践教学浅谈 /048

第三章 西方传统雕塑空间语言与现代雕塑特征

论雕塑空间 /054

雕塑语言谈 /059

意象——2000 前雕塑艺术的终结 /064

脉络意象 /069

现代雕塑的三大特征 /072

抽象与“抽”而不“象” /080

金属雕塑·雕塑发展的新历程 /083

第四章 城市雕塑类型与设计理论

文化内涵与科学设计——新时期中国城市雕塑理论与实践探索 /088

精神·观念·设计——从有意味雕塑创作到城市公共性雕塑设计 /095

城市公共雕塑设计观念 /101

大型纪念性雕塑的设计理论 /107

城市装饰性雕塑初探——从设计理论看雕塑 /113

城市装饰性雕塑之再兴 /117

外延与内涵——再谈装饰性雕塑 /121

环境艺术与景观雕塑 /123

雕塑家与建筑师的结合 /130
现代雕塑与现代建筑之结合 /135

第五章 雕塑创作体会与作品解析

立意天工 开物呈象——浮雕“天工开物”创作点滴 /146
“置景艺术·百家姓”解析 /149

第六章 大型雕塑展览策划与艺术活动理念

打造当代雕塑文化 促进中国艺术繁荣——论中国传统文化的意象思维 /156
打造中国当代雕塑文化 /159
倾力打造中国特色雕塑文化 /165
打造当代雕塑品牌 促进当代艺术发展 /169
加强理论建设 促进雕塑发展 /172
新形式 新探索——北京延庆国际雕塑主题公园展示会 /174
江南奇葩 雕坛异彩 /176
走向繁荣 再创辉煌——论长春雕塑展对中国雕塑的积极作用 /178
审判城市雕塑 /182

附 诗艺人生

送君行 /188
历史 /189
雪中枯树 /190
北方有片不化的雪地 /191
爱得孤寂 /192
相思长无际 /193
云朵片片寄语行 /194
苦梦遥无期 /194
飞霞一朵是妻颜 /195
燕环鹤绕踏云程 /196
秋风 /197
秋意 /197
自勉 /198
过南京长江大桥 /199
游马鞍山·雨山湖畔 /200
游马鞍山·谒太白墓（二首） /201
游峨眉山（三首） /202
寂寥堪梦 /203
白雪红唇 /204
春去春来 /205
梦里欢歌 /206
飘逝 /207

第一章

雕塑与文化

雕塑与文化

——中西雕塑的文化内涵

本文是在 20 世纪中西文化由冲突到整合历史背景下，对中国和西方雕塑艺术进行的一次较系统的比较研究。其目的是对千百年来中西雕塑进行一次理论的梳理，以期能对 21 世纪中国当代雕塑的发展提供一个可参阅的理论框架。同时也是对中西雕塑比较学和对当代中西雕塑艺术的发展进行理论上的探索。为了能够较深入地揭示隐含在中西雕塑中的异同因素，了解中西雕塑在不同历史时期艺术的变革，论文主要侧重对中西雕塑与各自文化内涵本质联系的分析，以及对两者之间在文化内涵与雕塑形态上的相似性与差异性的比较。

中西方雕塑理论在历史上形成了巨大的差异。中国古代雕塑源于“左图右史”和“雅好丹青”等因素，只注重“面授心传”“师徒相承”，而忽视了对理论的总结与归纳；西方雕塑源于古希腊雕塑家较高的社会地位和深厚的文化修养，在发展历程中留下了大量的雕塑理论，构建了一个完整的雕塑理论体系。

中国雕塑理论的匮乏与文化的变异导致了古代雕塑在近代走向衰落，而西方雕塑在不断完善过程中既有继承也有批判，文化内在的叛逆也成为促进发展的重要因素，这就形成了中西方传统雕塑不同的命运，由此也形成了进入 20 世纪时中西方雕塑面对传统所选取的不同发展道路。这不同的命运、不同的状态必然会导致它们在文化碰撞、冲突时表现出不同的形态，这也就是中国为什么一方面拥有极其丰富多彩的古代雕塑艺术，一方面又不得不全盘接受西方雕塑体系，并将其作为 20 世纪乃至今天中国雕塑教育、雕塑创作和雕塑理论基本模式的根本原因。

从历史背景来看，展开中西方文化比较也是中国知识阶层在一百多年间在西方强势文化逼迫下的无奈选择，是不得不进行的自省与思考，当然是中西文化走向现代化，对人类文明进程、东西方文化发展所做出的积极努力。但从雕塑与绘画、雕塑与文化在面对中西方文化冲突时采取的不同反应看，雕塑领域的民族主导性明显滞后于绘画，究其原因：一是中国雕塑自中唐文化转折后便逐渐走向衰落，到清末已完全丧失了文化的内在精神与生命的活力，雕塑作为一种技艺只是在民间传承，而在文化整体中已失去其应有的地位；

二是西方雕塑随着其文化传入中国时具有的系统性和科学性，恰好补充了中国近代雕塑在表现方式和塑造手法上的不足；三是西方雕塑体系的规范化比中国师徒相传更符合现代教育的发展，现实主义的创作方式也更容易直接地表现现实生活。所以，对中西雕塑文化内涵的比较研究就应以历史的、辩证的观念，客观而科学地去进行。

中西雕塑艺术存在的异同，反映出的也正是中西文化中物质因素与精神因素的异同。“同”，显示的是中西文化对人类理想的共同追求，无论中西方谁的雕塑都是精神性的产品，情感物化的形式，都揭示了人类的劳动与创造、聪明与才智，是一种凝固的文化。“异”，表现的是雕塑在文化内涵作用下中西雕塑的特质与特征，是文化的地域性、社会性等因素在雕塑艺术上的具体反映，也是中西雕塑从内涵到外延本质因素的体现。同，是中西雕塑走向现代、走向未来的基础；异，是中西雕塑以民族性对世界性的补充与丰富。可以讲，中西雕塑是人类共同的财富，双方各有其精华与糟粕，相互间可以交流、互补，在融合中保持自己的特色。艺术没有了民族性，也就不存在世界性。中西雕塑在文化内涵作用下形成的不是差距而是差异，所以在民族化进程中既要避免民族虚无主义，也要避免民族扩张主义，只有保持理性分析与创造精神，才能确保艺术发展的正确方向。

雕塑艺术是人类的精神产品，是人类情感外溢的物化形式。它在揭示人类不同时期的精神过程中，蕴含了对生命的极大热情。雕塑艺术是中西文化的重要组成部分，不论在古代还是在现代，雕塑的创造都体现着时代的文化精神，是人类主动的创造性行为。无论是“再现的形式”，还是“表现的形式”，都是“有生命的形式”和“有意味的形式”。艺术创造的本质是对生命的体验与揭示，艺术创造的动力则是生命的困惑与运动。由艺术家表现出的精神与情感的创造，既属于艺术家个人，也属于全人类，艺术家希望建构的也正是这样一个艺术的、人生的、纯粹形式的世界。

文化，是人类产生意识以来所创造的物质与精神财富的总和。文化历时久远，文明历史短暂；文明虽内涵比文化大，但外延却比文化小。这也是构建中西方雕塑比较研究的基本框架。

文化的内涵包括各种的因素，但最重要的是自然环境条件、物质生产方式、社会组织结构、思维模式、哲学思想，以及政治制度、经济形式、宗教信仰和习俗风尚等。文化内涵的含义如《易·贲卦·彖传》所言，“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下”，是自然规律与人伦秩序的结合，是以“人文”“化成天下”，将天然世界变成人文世界的努力。

雕塑与文化之关系可以从三个方面讲。