

Academic Sculpture

清华大学美术学院雕塑系
江西美术出版社

学院雕塑

雕塑艺术与体育运动
承载奥林匹克精神
当代环境雕塑与建筑的关系
重新发电·上海双年展策展日记
太阳之光

丛书
第18辑
2013 NO.2

Academic Sculpture

学院雕塑

主编	曾成钢		
执行主编	许正龙		
副主编	胥建国	陈 辉	施 丹
编委会主任	曾成钢	陈 政	
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	闫 坤		
编辑	李金泽	刁军翔	李 颖
通讯员	甘鸩喀希	高元昌	白 晨
	杲先行	吴家南	李 月
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_th@163.com		
网站	豆瓣网《学院雕塑》小站		

图书在版编目(CIP)数据

学院雕塑. 第18辑 / 曾成钢主编. —南昌: 江西美术出版社, 2013.6
 ISBN 978-7-5480-2218-3
 I. ①学… II. ①曾… III. ①雕塑-文集 IV. ①J31-53
 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 140749 号

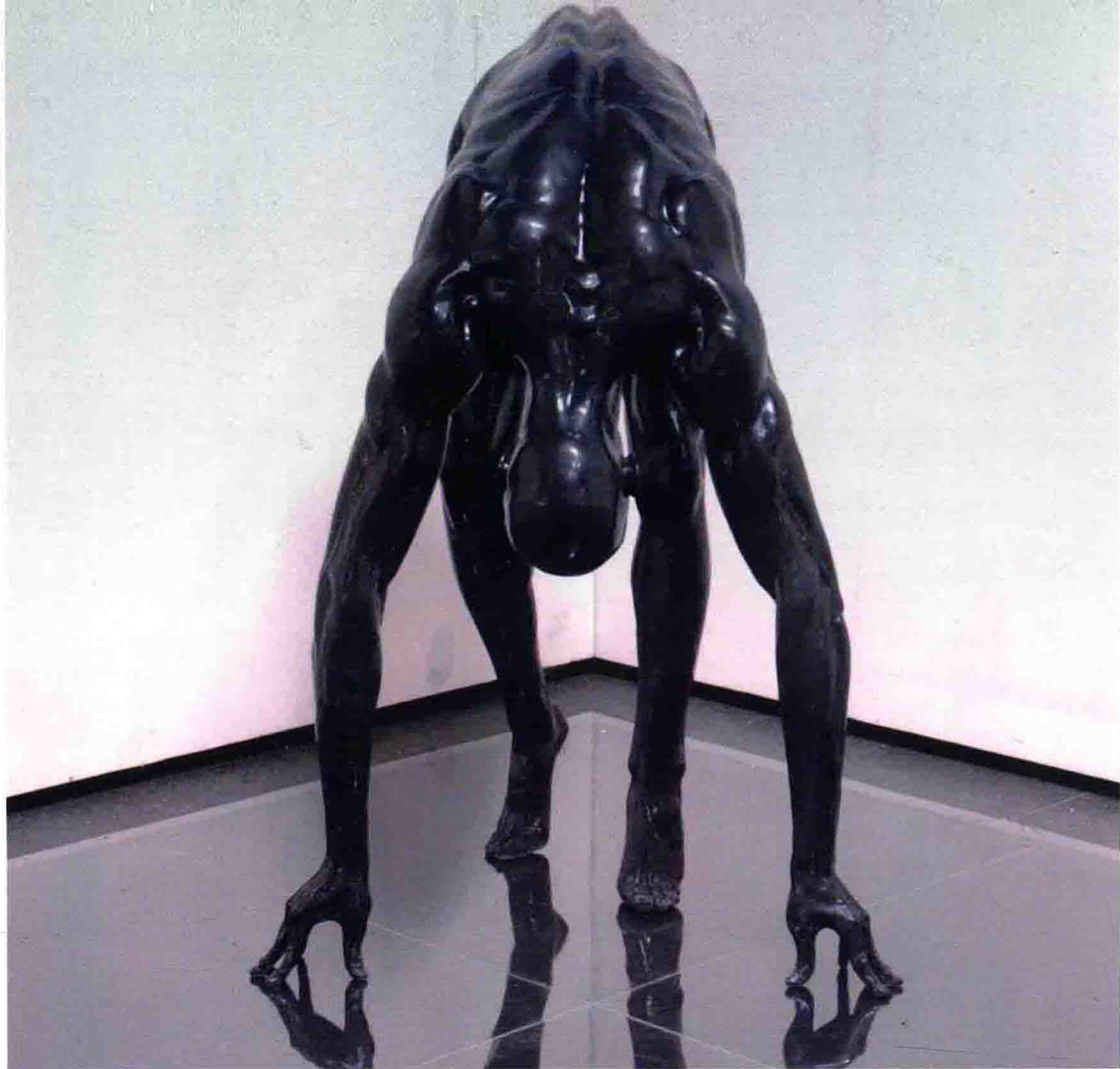
本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
 赣版权登字-06-2013-288
 版权所有，侵权必究

责任编辑	王国栋 王大军
执行编辑	李 颖
装帧设计	李鸿飞 梁 旭
印务监理	王希凡
法律顾问	江西豫章律师事务所 晏辉律师

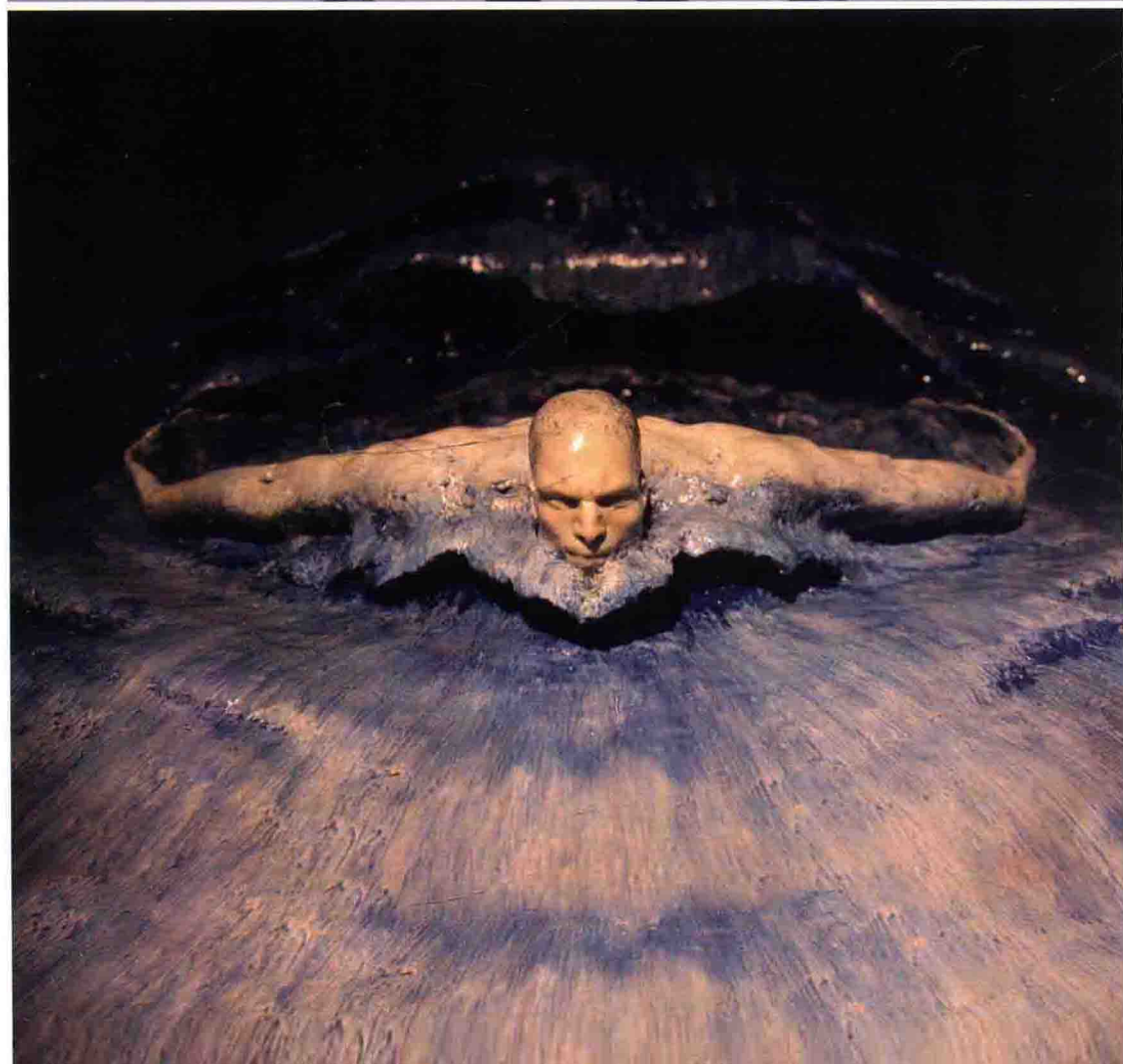
学院雕塑

出版	江西美术出版社
发行	江西美术出版社
企划	北京江美长风文化传播有限公司
社址	南昌市子安路 66 号江美大厦
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	2013 年 6 月第 1 版
印次	2013 年 6 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 978-7-5480-2218-3
定价	20.00 元

第 18 辑

王刚
《影子》
清华大学美术学院雕塑系
2007 级研究生
第三届北京国际美术双年展
入选作品

曲业洋
《洋》
清华大学美术学院雕塑系
2005 级本科生
清华大学美术学院本科生毕业展
参展作品

校园风物

清华大学东操场《行健》雕塑

摄影：闫坤

祖国健康工作

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目 录

理论沙龙

- 05 于化云 雕塑艺术与体育运动·以北京城市雕塑建设为例
09 闫 坤 对古希腊雕塑的再认识
12 刁军翔 气韵生动·简论中国古代雕塑的灵动之美

教学空间

- 特色课程
14 汪玉峰 合力而为·湖北美院雕塑系公共艺术课程
■ 佳作品读
17 施 丹 朱铭的艺术哲学

创作平台

- 雕塑家
20 赖荣幸 承载奥林匹克精神·黎明的体育雕塑创作
26 景育民 体育运动与材料创新的审美架构·李东江作品解读
30 孙振华 站在这里·关于尹智欣的“舞蹈系列”
34 刘 松 角力
■ 雕塑天地
37 刘北光 潘琪 当代环境雕塑与建筑的关系
41 李 颖 筑梦·北京奥林匹克公园雕塑作品选读
43 李 冕 太阳之光·苏比拉克斯作品解读

交流园地

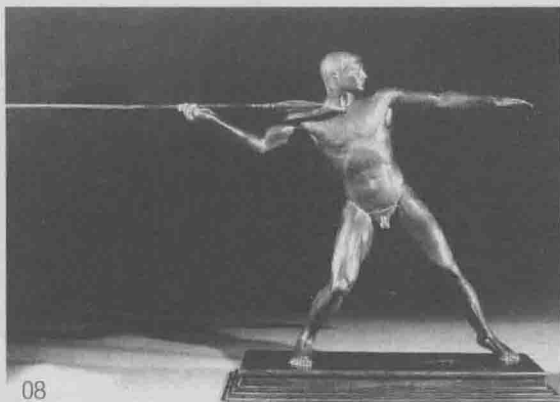
- 46 邱志杰 重新发电·第九届上海双年展策展笔记
54 陈 军 西游求学·赴瑞典皇家美术学院交流心得
■ 雕塑轶事
56 陈培一 自强自信·邓乐
58 宋伟光 三秦之地

资讯八方

- 60 展览

四 封

- 封面 《飞翔的梦》[作者 董书兵]
封二 学苑掇英
封三 时空纵横
封底 校园雕塑

08

19

CONTENTS

RESEARCH

- 05 Sculptures and Sports
- 09 Recognition of Ancient Greek Sculptures
- 12 Rhythmic Vitality

TEACHING

- COURSE
- 14 Public Art Course
- APPRECIATION
- 17 Zhu Ming's Philosophy of Art

CREATION

- SCULPTOR
- 20 Olympic Spirits in Sport Sculptures
- 26 Aesthetic Structure of Sports and Material Innovation
- 30 Standing here
- 34 Wrestle
- SITE
- 37 The Relationship between the Contemporary
Environment Sculpture and Architecture
- 41 Dream
- 43 Light from the Sun

EXCHANGE CORNER

- 46 Reactivation
- 54 Exchange Study in Sweden
- ANECDOTE OF SCULPTURE
- 56 Confidence and Independence
- 58 The Place Named Qin

INFORMATION

- 60 Exhibition

COVER

- COVER Flying Dream [Author Dong Shubin]
- COVER Academic Outstanding
- COVER Public Art
- BACK Campus sculpture

39

36

Academic Sculpture

主编	曾成钢		
执行主编	许正龙		
副主编	胥建国	陈 辉	施 丹
编委会主任	曾成钢	陈 政	
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	闫 坤		
编辑	李金泽	刁军翔	李 颖
通讯员	甘鸩喀希	高元昌	白 晨
	杲先行	吴家南	李 月
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_th@163.com		
网站	豆瓣网《学院雕塑》小站		

图书在版编目(CIP)数据

学院雕塑. 第18辑 / 曾成钢主编. —南昌: 江西美术出版社, 2013.6
 ISBN 978-7-5480-2218-3
 I. ①学… II. ①曾… III. ①雕塑-文集 IV. ①J31-53
 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 140749 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-06-2013-288
 版权所有，侵权必究

责任编辑	王国栋 王大军
执行编辑	李 颖
装帧设计	李鸿飞 梁 旭
印务监理	王希凡
法律顾问	江西豫章律师事务所 晏辉律师

学院雕塑	第18辑
出版	江西美术出版社
发行	江西美术出版社
企划	北京江美长风文化传播有限公司
社址	南昌市子安路66号江美大厦
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	2013年6月第1版
印次	2013年6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 978-7-5480-2218-3
定价	20.00元

文 / 于化云 / By Yu Huayun

雕塑艺术与体育运动

以北京城市雕塑建设为例

SCULPTURES AND SPORTS

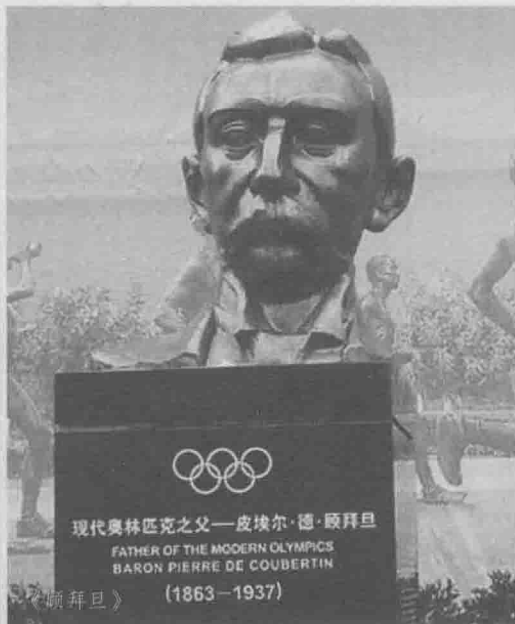
体育,自古以来就是竞技与艺术的完美结合。体育雕塑是一个国家体育发展水平的缩影。我国建国以后最早的体育雕塑当属1959年举办第一届全运会建于北京工人体育场内的作品。伴随我国体育事业的发展,城市雕塑也应亚运会和奥运会等大型赛事掀起建设高潮。运动员创造的成绩书写在历史里,其时建设的雕塑也为这座城市留下了珍贵的记忆。

体育题材的雕塑在北京可以说无处不在,以下是根据中国重大体育赛事内容,进而梳理北京体育题材雕塑的发展情况。

一、在工人体育场,启动北京第一批体育题材雕塑建设,1959年

工人体育场由中华全国总工会于1958年“大跃进”期间动工,1959年8月31日竣工,国庆十年大庆前建成的北京著名的十大建筑之一,是为举办第26届世界乒乓球锦标赛而建造的“国家级体育场”。它紧邻工人体育馆和新老使馆区,设8万多个坐席,是北京最大的综合性体育场之一。

工人体育场雕塑是建国后最早建设的一批体育题材雕塑,造型有着强烈的时代感,材料为水泥。据说雕塑的套圈放大就

是从这批雕塑研制成功，并延续使用至今。正门朝向北，迎面矗立的是一组高10米的意气风发的运动员主题雕塑——《增强人民体质》，一名男运动员和一名女运动员高举着红旗，昂扬挺胸，体现出强健的体魄和气魄。在主题雕塑的东西两面各有一组稍小体量的雕塑呼应，东面是《男子足球》，西面为《女子篮球》。另外，东门广场、北门广场和西门广场还分布着5组体育题材雕塑。

二、第11届亚运会，雕塑与环境相结合，1989年

1990年第11届亚运会在北京举办，首都城市雕塑艺术委员会与亚运会组委会提出在亚运会主场馆建设城市雕塑。同时，在与亚运会相关的环岛也建设了几尊大型雕塑，例如：在北中轴之上有四川省政府赠送，叶毓山设计制作的《九寨风情》雕塑，在去昌平路上的小营环岛有《李自成》塑像等，为迎接亚运会共建成雕塑约20多组。此阶段的体育雕塑建设有如下特点：

1. 雕塑家与建筑师共同创作

奥林匹克体育中心由建筑师马国馨担任规划和建筑主持，他的整体意识非常强，在考虑建筑设计的同时，充分考虑环境建设，特别是城市雕塑建设。于是，在刚刚开始挖地基时就带着雕塑家去看现场，但是当时雕塑家对于景观艺术没有概念，先后进行了三次作品方案评选，最后选出了与环境相协调的雕塑作品。

2. 主场馆雕塑观念创新

亚运会主场馆前的不锈钢雕塑《凤凌霄汉》是台湾著名雕塑家杨英风先生的作品，这也是北京第一件镜面不锈钢雕塑。从东大门入口，会看到展望和张德峰创作的雕塑《人行道》，

作品用超写实的手法表现了朝气蓬勃的跑步者、等候的行人、散步的老大爷等。在另外一个广场上，则是隋建国创作的观念性很强的作品《源》，在布满鹅卵石的河道上，两组雕塑中所用到的石头和金属遥相呼应。

3. 分场馆雕塑异彩纷呈

月坛体育场安放了李林琢的作品《月》，昌平自行车厂放置了王一林的作品《追逐》，丰台区的光彩体育场由个体商业赞助，落成了王引家创作的作品《光彩丰碑》，寓意捐赠作品给社会是光彩事业，体育事业也是光彩事业。

三、举办“新北京·新奥运——体育雕塑展”

全国雕塑家踊跃参加，2001年

瑞士洛桑国际奥组委总部收藏有中国雕塑家田金铎的作品《走向世界》和朱成的作品《千钧一发》。北京申办奥运的百年梦想能不能在投票的那“千钧一发”之际让中国的体育梦想真正“走向世界”，全国人民都在期待。

1. 雕塑作品户外展出广受关注

2001年，北京申办奥运会，由北京市规划委员会、北京2008年奥林匹克运动会申办委员会新闻宣传部等单位组织策划举办了“新北京·新奥运——体育雕塑展”，展览地点在王府井商业街，原计划展出20天，未曾想一开幕观众踊跃，盛况空前，展期不得不延长到了60天。

“新北京·新奥运——体育雕塑展”是很有意义的一次展览，在王府井这样一个繁华的街区，户外全天候的展览，放大了雕塑的功能。实际上也是雕塑在户外空间环境展出的一次有益尝试。展览证明，当雕塑从美术馆、博物馆的展台上

放到王府井大街这个有独特文化背景和完整商业环境的广阔空间中,影响很大,也得到来自社会和世界各大新闻媒体的极大关注。

2. 展览的成果及收获

“新北京·新奥运——体育雕塑展”的意义远远大于展览本身。其中主要取得三个方面的成果。

① 弘扬了奥林匹克精神。

王少军创作的《顾拜旦》塑像是整个展览的中心,由于观众对顾拜旦不了解,布展时观众纷纷猜测。后来加注了关于顾拜旦与奥林匹克的简短说明,更多的人开始认识这位奥林匹克创始人,普及了奥运知识。2001年7月13日申奥成功之夜,《人民日报》号外——“中国赢了”最早贴在了顾拜旦塑像的台座上,很多人敬献鲜花。《顾拜旦》塑像被评为一等奖,王少军说:“我的作品在这个环境中被‘放大’了,我也从中认识到作品以外的很多东西”除此之外,还有很多作品也都诠释了奥林匹克“更高、更快、更强”的体育精神。

② 繁荣了雕塑艺术。

征稿通知发布后,立即得到雕塑家和有关单位的积极回应。展览共收到700多件方案,有83件作品入选参展,展览特等奖作品是田金铎的《走向世界》,作品以一个女竞走运动员的竞走英姿表现出了我国人民不畏困难、奋力前进的顽强精神。

③ 提高了公众对雕塑的鉴赏能力。

观众留言记载了他们参观展览后的真实感受。他们认为“展览办得很有意义”“作品水平高”。这体现出了他们对艺术的迫切需要,展览把观众潜层的心理激活了,引起了共鸣。同时,雕塑家们也在雕塑展览中找到了自身的价值和努力的方向。在公众艺术奖上,观众投票结果与专家评选结果相当一致,说明公众对于公共艺术完全具有欣赏和评判的能力。由于展览获得了巨大的成功,奥组委把体育雕塑列为2008年奥运行动规划文化规划的一部分。

四、奥林匹克公共艺术全面启动,面向世界征稿, 2006年

1. 建成奥林匹克社区公园

东四奥林匹克社区公园位于奥林匹克社区东部,占地面积为10800平方米,是我国第一个以弘扬奥林匹克精神为主题的开放性社区公园,她以亮丽的风姿迎接社区居民和八方游客,已成为北京东二环路沿线的城市景观之一。园内有《奥运大家庭》《奥运圣火》及《奥林匹克风》三组大型雕塑,《奥运圣火》雕塑设计者是郝重海,使用铝合金、锻铜复合材料,呈现了一个直径8米的圆环,以象征手法,纵向表现了现代奥运的历史。火焰造型象征着奥运圣火与奥运精神的永恒,环状造型上雕刻现代奥运从1896年雅典第一届奥运会起,直至举办第29届奥运会的城市——北京,奥运火炬届届相传的形象,象征奥运圣火与奥运精神代代

相传,永远不断。

2. 全面启动北京奥运公共艺术

奥运会城市雕塑工作已经不是单一形式的体育雕塑建设,而是从公共环境艺术层面,面向全世界来推进公共艺术理念。2006年6月在北京市规划展览馆举行了为期百日的奥运公共艺术方案展,展出由全球征集的2800件作品中选拔出的300余件立体方案,国外的雕塑方案占了近50%。此次展览首次以“公共艺术”的概念推出。同时着手开始编制奥运规划。在规划的指导下落实环境雕塑的建设。

① 雕塑学术概念规划。2007年北京城雕建管办以中央美术学院论系为主,组织一批中青年艺术家编制了北京奥运环境艺术雕塑概念规划,从中国民族文化到奥运景观雕塑的历史,从学术分析到雕塑实施等方面充分论述,为奥运环境雕塑规划在学术上做了铺垫。

② 奥运举办城市雕塑建设研究。为了掌握奥运举办城市环境雕塑建设的情况,北京城市建设管理办公室与清华大学美术学院雕塑系,收集分析了大量资料,分析举办城市的文化背景,雕塑建设的地域特点以及每届奥运环境雕塑建设的组织形式和特点,有针对性地做好北京奥运雕塑规划工作。

③ 奥运环境雕塑实施规划。奥运实施规划几易其稿,在中央美术学院、清华美术学院和中国雕塑学会等方面的专家献计献策下,2007年8月由北京市规划委领导正式向奥组委主管领导汇报,得到批准。之后清华规划院编制了奥林匹克公园雕塑实施规划,针对奥林匹克中心区和森林公园做了细致踏勘,根

《风凌霄汉》

Academic Sculpture

据领导和专家的意见做了多次修改和调整,在这个规划的原则指导下,实施工作正式展开。

3. 奥林匹克公园城市雕塑全面实施

奥林匹克公园包括民族大道、奥林匹克中心区和奥林匹克森林公园。

①民族大道雕塑。民族大道上规划建设了《民族和谐阙》雕塑、农历坛广场和民族之花广场,非常符合民族大道主题。《民族和谐阙》总高21米,与农历坛广场一同位于民族大道最南端,形成一个整体的门户区域,高耸的“阙”与平实的“坛”对比而统一,“阙”起到昭示作用,简洁明快,开放昂扬,“坛”是民族大道的内涵核心,庄重大方。体现中华民族博大精深的文化底蕴与中国人民面对未来的自信精神。农历坛广场整体造型阐释了农历的基本诸元素的关系,通过石块的排列形象地体现了如:“子午”“夏至”“冬至”“春、秋分”的方位概念。它采用琉璃马赛克镶嵌手法,表现了中国传统的织锦纹样,底部内藏灯光,夜晚流光异彩、绚丽多姿。中轴是中国的历史文脉的象征,是中华民族主体的象征。中轴贯穿的民族大道分布四个广场,即民族之花广场,广场上铺设象征中国56个民族的56朵花卉琉璃浮雕。浮雕底衬石材用铺装的方法形成“树”的形状,每个广场相对两棵,四个广场共八棵,每棵连接七朵花,并与中轴相连。56朵色彩斑斓的琉璃浮雕象征祖国大花园、民族大团结。

②奥运公共艺术环境雕塑。主题纪念雕塑主要集中在奥运中心区。《圣火传递》雕塑用不锈钢激光打孔的方式,表现了5个女运动员身着五环颜色的裙子手持火炬奔向会场。《国家体育场大事纪念碑》利用规划铺装的自然地形、鸟巢的框架结构语言,镌刻了鸟巢建设过程中的大事记。《志愿者纪念碑》以志愿者标志为创作主题,以纪念为奥运会、残奥会做出贡献的广大志愿者们的传承和奉献的奥运精神。“奥运之梦”公共环境雕塑,是一

次国际雕塑创作营活动,选择并创作了100件作品,其中国外雕塑家的作品45件,国内雕塑家的作品55件。根据作品的题材和美化环境的需要,其中4件作品落户国家大剧院,1件作品落成在梅兰芳剧院,其他作品分布在奥林匹克中心区、奥林匹克森林公园及朝阳公园。另外还完成了连战捐赠的杨英风雕塑《水袖》、比利时捐赠的不锈钢大型雕塑《运动员之路》。

③奥运场馆雕塑。永久性奥运场馆全部规划建设了城市雕塑,共完成了11个场馆的15座雕塑的建设工作。在昌平区还建设了奥运文化广场,主题雕塑是董书兵的作品《飞翔的梦》。

4. 奥运冠军墙是收官之作

2011年12月,北京奥林匹克公园火炬广场上有两件重要的构筑物,一件是从鸟巢上拆卸下来的31米高的奥运火炬;另一件是《奥运冠军墙》。奥运冠军墙全长264.5米,高2.28米,全部由花岗岩制成,墙体的中心部分是由巨大的花岗岩镂空的五环,也是奥运唯一一座永久性的五环标志。五环标志的左侧是奥运徽标、金银铜牌和获得金银铜牌的运动员名单,右侧是残奥会徽标、金银铜牌和获得金银铜牌的运动员名单,形式蔚为壮观。

通过奥运会,我们可以向世界展现中国传统文化,世界也可以通过奥运会了解中国,在文化交流上形成互动。雕塑作为一种文化载体,承担起了重要的文化传播作用。世界人民通过了解中国文化,也会更加认识到中华民族宽广开放的气度、团结奋进的精神和崇尚和谐的理念。这里也将成为展现中华民族特色文化的重要窗口。

奥林匹克公园民族大道环境艺术工程的竣工,标志着奥运景观雕塑建设工作的结束和新的开始。

作者 北京城市雕塑建设管理办公室主任

文 / 闫坤 / By Yan Kun

对古希腊雕塑 的再认识

RECOGNITION OF ANCIENT GREEK SCULPTURES

当我们在谈古希腊雕塑的时候都在谈什么？

对于从事和喜爱雕塑的人来说，古希腊雕塑是最熟悉不过的，它是西方美术体系的重要基础，在西方美术史上有着崇高的地位。人们常用“理想主义”“典雅庄重”“纯粹质朴”“人体美的极致”等这样的词语去形容它，甚至对从“荷马时期”到“古风时期”，从“古典时期”到“希腊化时期”人物的面部表情和衣纹的细微差别都了若指掌。这是我们对古希腊雕塑的直观认识。

翻开雕塑画册，如果把不同地域的图像，比如古埃及的人物、古希腊的人物、古罗马的人物和中国秦汉的人物放在一起，我们会更加清晰地了解他们各自的特征：古埃及雕塑受严格的宗教文化支配，造型和内容有严谨的范式。古罗马雕塑的现实性很强，在肖像和叙事性雕塑上有杰出的成就。秦兵马俑是东方写实塑像的特例，精彩绝伦；古希腊雕塑的人体则泛着理想主义和人性美的光辉。同样是写实人物，同样是美术史的重要构成，但是影响力却大不相同，与这些动辄上千年的文明相比，希腊文明既不古老，又十分短寿，

高峰期很短，但其原创性和留存下来的精神、物质财富却相当惊人，虽然史学家和理论家已经从考古和美学的角度证实了古希腊艺术与古埃及、古罗马之间的承接关系，但为何前者却更加受后人推崇，甚至成为西方古典艺术的标尺？这是个有意思的问题。

人们常说“艺术来源于生活”，艺术的产生的确需要一定条件，如果一个地域的气候适于人们的生存，有可能会产生优秀的艺术，比如起源于河流的文明大都会留下精美的手工作物；或是生活在某一地区的族群情感丰富、感知敏锐、善于表达，也有可能产生优秀的艺术，就像生活在草原或高山上的民族，大都能歌善舞。由此可见，土地和人，是艺术的父母。作品属于艺术家，艺术家属于生活劳作的社会环境，属于民族风俗，属于时代和地理背景。丹纳说：“精神文明的产物和动植物界的产物一样，只能用各自的环境来解释。因此在《艺术哲学》中他用了三分之一的篇幅对古希腊雕塑进行了各方面的考证。对于这种庄重、纯粹和理想的艺术形式，如果进一步去认识，从“自然环境”“风俗传统”和“民族

特点”的角度或许更加容易一些。

一、自然环境

生存环境决定了人们对世界的认识,生活在广阔平原的文明会把对生命的信仰转化成巨大的奇迹,而居于狭窄海岛的族群往往会演化出内向式的艺术。希腊文明起源于巴尔干半岛的南端,地中海作为天然的屏障将其与其他国家隔开,与沿岸的古埃及、苏美尔、巴比伦这样的古老文明相比,摩里亚半岛(Peloponnesus)细腻的海滩、碧绿的海湾和原始质朴的山石孕育出的希腊文明是一个奇迹。

该地区的地质构造稳定,远离地震、火山、海啸,受自然事件的冲击较小,相对“平和”的自然环境让人很少有时时防备的紧张感。但这里却是全欧洲山陵最多的地方,境内遍布了巴尔干半岛特有的崇山丘陵,沿海仅有的平原也被山脉切割得支离破碎。虽然遍地的大理石为建筑和雕塑提供了丰富的材料,但是土地瘠薄,物产贫乏,甚至粮食都无法自给,这样的生存环境对于希腊人来说是好还是坏呢?

贫瘠的产出让希腊人的衣、食变得简单无比。“一个英国农民的食物在希腊可以供给一个六口之家;有钱的人只有一盘蔬菜也能满足,穷人只吃几颗橄榄或是一块咸鱼;平民只有复活节吃一顿肉。”这种情况下,希腊人没有机会沉迷于物质享受,他们把精力集中在诸如思考、观察、探索、发明或运动上。落后的农业虽限制了人口的数量,却形成了以航运和工商为主导的城邦国家,因为人少,所以城市化的程度相当高,居民的知识 and 审美的普及率也是其他文明所无法相提并论的。

地中海地区夏季炎热干燥,冬季温和多雨,适宜的气候让希腊人不需要更厚的衣物和更暖和的房子,对于衣服的需求也降到了最低:“古希腊的男人穿一件没有袖子的短背心,女人穿一件没有袖子的长到脚背的单衫,这便是主要服装了。”当进行体育锻炼或出席某些集会时,他们随时都可以把身上的衣服脱掉,所以希腊人看到裸体毫不奇怪,不会因此而羞耻或是大惊小怪。正如罗马人有崇拜祖先遗容的传统风俗,因此在肖像雕刻上有独特的贡献一样,普林尼说“全身赤裸是希腊人特有的习惯”,所以古希腊雕塑中的人物几乎都是赤身裸体——这是他们的风俗,他们以此为美,并把这种裸体的美推向了极致。

除此之外,自然界的破碎结构也在潜移默化地影响着希腊人的认知:地形虽然破碎,却简单明了,没有寂寞未知的荒原,也没有遥不可及的高山,大小适中是他们对尺度的第一感觉。因为有纯净的天空和通透的空气,大大小小的山石形体在明媚阳光下轮廓清晰、对比强烈、节奏明快,目光所及之处都是这样的视觉印象,适中的形态和明确的形式是他们所观察到的世界。这是一种微妙的心理感受,我们能在很

多文明的艺术中找到环境对造物的影响。古希腊人在这种环境里耳濡目染所形成的审美趣味,左右着他们的艺术创作,因此古希腊的雕塑看起来体量合适、外形简练、光影柔和。

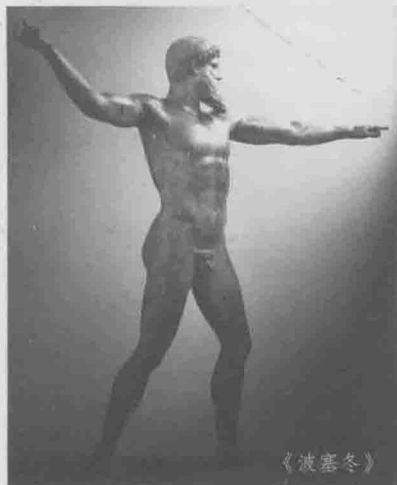
二、风俗传统

人们还常说“希腊神话是古希腊艺术的源泉”,这句话可以用来形容古希腊的文学、戏剧作品,而实际上雕塑的源泉更多地来自于体育锻炼,源自于希腊人对运动、肌肉及其内心世界的观察。古希腊雕塑最早表现的是运动员,而后才是各种神祇和英雄,某种程度上可以说是体育孕育了希腊雕塑。

古希腊人热爱体育运动,这种热爱一方面源自于生存的需要:古希腊是奴隶制的城邦国家,城邦之间经常发生战争,为防止外邦侵略和奴隶起义,城邦居民必须有强健的身体。为了保证身体健壮,法律规定了结婚年龄和有利于生育时间,像斯巴达人的新生儿必须要经长老会检查,体弱多病或有缺陷的一律处死;儿童从七岁就被编入伍,体育课是古希腊教育的主体课程之一,每个年青人都要学习搏斗或其他健身运动。

另一方面是社会风气:当希腊人意识到城邦间的战争消耗了大量的人丁,开始以运动竞赛来代替战争,逐渐地产生了奥林匹克、奈美、毕提、伊斯米这四大体育运动。在古希腊体育运动则是神接近的最好办法,运动员的胜利就是城邦的胜利,胜利者比凯旋的战士还要光荣,事迹会传遍希腊,公民把他当作神明一样崇拜。为表示纪念和奖励,当时有法律这样规定:在运动会中获奖一次的人便要塑一座雕像以示纪念,对获奖三次的运动员还要雕塑他本人的雕像。

长此以往,体育运动成了古希腊人特有的审美,它代表了古希腊人的民族精神。中国古代有“博文强识而让,敦善行而不怠,谓之君子”的标准,且要“君子不器,六艺通识”。而古希腊人则认为锻炼身体最重要的教养之一,“在呱呱而啼的童年与寂静的坟墓之间只有六七十寿寿命,我们要使这个身体尽量的矫捷、强壮、健全、美丽……”这便是希腊人的人生观。在他们看来,身体、德行和智慧三者是完美统一、不可分离的,如果说人生是赛场,那么希腊人的理想就是成为全能运动员,所以他们将锻炼身体看作是理所当然的事情。当时的每个城邦中都会有练身场,由政府出资维持,无论男人、女人都要经常性地参与竞技,如果一个人的运动不高明,通常会被看做是“贱民”,社会风气可见一斑。体育老师是真正的艺术家,他把每个人的身体训练得强壮、迅速、对称、典雅,经过训练的身体线条挺拔、气息柔和、经络贯通,对于雕塑家来说,这是非常棒的模特。到了米隆和菲迪亚斯的时候,雕塑家把这种受过锻炼的肉体的美发充分展示,塑造出了他们理想中的完美身体:线条流畅、肌肉强健饱满,这是现实锻炼所无法达到的,对古希腊人来说,神明的身体大抵不过如此。因此这些雕塑如果不了解内容,很难分清表现

《波塞冬》

《勇士像》

《掷铁饼者》

的到底是人还是神。但对于今天的人来说，这已不重要，重要的是我们看到了一种均衡匀称的美，一种由体育运动唤起的“人的精神”。

三、民族特点

如果说古希腊艺术的审美趣味受到环境的影响，人体形象源自于体育锻炼，那么，雕塑中的纯粹质朴和庄重典雅的美学倾向则是由其民族特点和价值观念所决定的。希腊雕塑的这些特点：纯粹质朴、严谨克制、庄重典雅、理想主义——几乎就是用来形容古希腊民族的。

和他们简朴的生活一样，希腊人的感情单纯，语言明了，对事物的理解是简洁而直奔主题的，“他们只愿意摘取事物的精华”。这种单纯性在古希腊人的雕塑中发展到了极致：很少见到古希腊雕塑用强烈和突兀的效果去吸引人的注意力，雕塑中的人物或站或卧，大都姿态安静，一言不发；人物的表情不沉思、不激动、似乎永远是静止的，即使像《掷铁饼者》这样的表现力量的大幅度动作，也不见肉体伸展的紧张感和明确的运动趋势。东方的佛家成就大功德需要摒弃七情六欲，希腊雕塑里的单纯与之有异曲同工之处。他们将身体的所有部分看作同等重要，这是一种抽离了情感，提纯化、艺术化、专注于完美躯体的表现形式，像人又不是人，如同佛教造像一样有了某种神性。因为纯粹，所以典雅；因为典雅，所以庄重，这是“来于生活、高于生活”的完美诠释，也是为什么罗马人全面继承了希腊的雕塑但却无法超越的原因所在。

古希腊人还有一个独特的观念叫做“勿过度”，即把一切控制在可控制的范围内，相信规律，相信“事有必至，理有固然”。他们的社会组成如此：军队只服从于城邦，并不像罗马人那样服从于一个只能够去想象的国家；文学如此：《伊利亚特》和《奥德赛》虽是神话史诗却并没有天马行空，甚至可以当成纪实文本去读；宗教如此：希腊神话里的神只是

比人高一等级的存在，他们也受更高层级的命运的控制。希腊人有一种天生的理性，认为万物的美妙都是有规则的安排，他们喜欢辩证法，喜欢研究几何、数学和哲学，这些抽象的东西带来的是有条不紊的秩序感，不会有不受控制的情形出现。所以他们的雕塑同样如此：即便是神也是按着人体形象创作的，在体量、结构上有着明显的写实性，希腊雕塑中的形象没有超出这种基于匀称比例和强壮健美的人的规律。像古典时期的雕塑家波留克列特斯就曾在著作《法则》中提出并证明了人头与人体之比为一比七，并指出人的支撑脚与身体重心和扭动方向之间的复杂关系。比起其他艺术中的人头兽身、兽头人身或是三头六臂、千手千眼，古希腊雕塑中健美、英俊的人的形象无疑会被更多的人所接受。解读它不需要了解更深的时代、社会、文化背景，观众自然而然地以“人”的共同性去接受这些作品，这也是其被尊为经典的重要原因。

让我们再来总结一下希腊艺术的特点吧：首先，情感细腻，善于捕捉微妙的关系，用一种内在的联系使造型、形体和内容结合成为一个和谐有机的整体。其次，希腊雕塑用健康完美的人体来表现对力量和美的追求，充分表达了对现实生活和人的尊重。第三，古希腊雕塑把意境限制在了一个容易被感官和想象力所捕捉的形式之中，所以作品能够超脱民族和时代的界限，被更多人理解，因为人人理解，所以成为经典和不朽。

至此，文章一开始的问题似乎就找到了答案。当我们在谈论古希腊雕塑的时候，不仅仅在谈“是什么”，更在谈“为什么”。丹纳说艺术家的创作是自发的、自由的，像风一样变化莫测——当在欣赏这些经典的作品时，除了“哇，太棒了！”的感叹之外，找出风形成的规律，大概也是一件很有意思的事情吧。

作者 《学院雕塑》主编助理

Academic Sculpture

气韵生动

简论中国古代雕塑的灵动之美

RHYTHMIC VITALITY

雕塑是一种空间和运动结合的艺术，是一种生命的艺术。中国古代的雕塑艺术尤其注重物象的神韵，在造型上表现为一种“灵动”之美。这种灵动之美通过富有韵律的节奏和形神结合的造型来传递心灵深处孕育的思想。世间万物，无时无刻不处于变化当中，一切事物的运动过程中总存在静止的、瞬间的美，这一时刻正是雕塑家想要表达其“灵动美”的瞬间。庄子在《天下篇》中说：“飞鸟之景，影未尝动也。”雕塑艺术的魅力正是这种“动”与“静”辩证思维的体现。

作为传统造型艺术形式之一，中国古代雕塑作品在神态、形体、动态塑造等方面着重强调灵动之美。“灵动”是一种存在于动与静之间的完美状态，“动中寓静”、“静中有动”。受道家思想的影响，中国古人对于动、静关系的体悟渗入到艺术创作之中，透过艺术作品展现出来。对于灵动之美的艺术追求扎根于中国古代雕塑家的创作心理空间，影响着其创作过程的始终。雕塑家着力于以静态的艺术造型表现形象本身所蕴含的动态之美，向观众展现其内在的气韵、气势。

一、静中蕴“动”

中国古代雕塑家擅于利用暗含着延续性的静态，将观者由现实世界拉入无限的想象空间之中，表现动态的美。从一定意义上说，以空间形态出现的静态雕塑具有一定的“时间性”，暗示着状态转变的过程，含有一种连续的、有节奏的动势。它通过把握事物运动中的“一顷刻”，塑造出种种“未尝动”的艺术形象，是一种对动态的极致捕捉，以其最具代表性的一环来暗示整个运动过程。既含茹过去，又吞吐未来，成为勾连着“来踪”和“去迹”的中介。如果缺乏对这种“动态”的体悟，雕塑作品便只能是“到了止境，眼睛就不能朝更远的地方去看，想象就被捆住了翅膀，使他不能向上超越一步”。透过雕塑作品，观者仿佛回到了这一姿态的前一刻，同时，即将随着这一姿态步入下一空间时段。

汉代画像石、画像砖上用浮雕手法描绘的各种渔猎场景，令人有一种穿越时空的错觉。通过这些静态的劳动场面，观者仿佛也深切地体味到当人们捕获野兽那种荣誉感或是将谷物收纳入仓后的喜悦之情。这些内容丰富、形象生动的浮雕作品引领观众畅

游了一段历史，而非观赏几个简单的人物造型那样简单。处于静态的雕塑作品所呈现出的这种虚实空间和谐映衬，给人一种美妙和谐、安然静穆的艺术美感。这种以静观动的感悟方式，是中国古人“静观”思维和空间意识的澄彻观照。

秦代瓦当上“回头的鹿”，汉代瓦当上“昂首的虎”，这些静态的形象之所以充满动感，从构成审美主体心态特征的因素来说，源于雕塑本身的时空暗示触发了观看主体的视觉印象，从而致使其感觉经验自动反射。主体视觉印象所构成的感觉经验，在新视觉对象跟前所引起的一种创造性以至变形化的重新显现。

在中国古代雕塑作品中，我们发现众多优秀作品通常采用两个或多个静态动作的交互组合，呈现一种同一时空下的动态关系。例如创作于战国时期的青铜雕塑“虎牛祭案”，就是由两头不同朝向的牛组成。作为雕塑主体的大牛与从其肚中穿梭而出的小牛，俨然两条交叉垂直线，在中心形成一个中心坐标。这个雕塑采用了不同方位的交错组合，从而达到一种静态中的动态平衡。两条隐藏于造型之中的趋向不同的交叉线蕴含着动势，大牛的牛头向前的力与虎向下的咬力，两种来自不同方位的力也形成了良好的均衡关系。显然，人们感受到老虎强劲的撕扯力与牛为了求生而向前的挣脱力，两股力量纠缠就是矛盾体的体现。一静一动，两个形体的形状和体积并不相等甚至差异很大，从雕塑的中心来看，不同方向的力所产生的动势，给观众的内心以强烈的震颤，这正是中国古代雕塑艺术的精髓所在。

二、传神生“动”

古代中国与西方在雕塑表现手法上存在一定差异性。与西方追求狂放、自由的海洋文明不同，中国文化有着本民族独特的传统造型意识和审美习惯，以农耕立本的农业文明造就了中国人“含蓄”的民族性格。中国传统造型艺术更加注重物象神态的表现，而外在的形则退居次位，推崇“婉约”之美，极少表现“拉奥孔”式的悲壮之势，这也正是民族性格使然。同时，受中国书画的影响，中国古代雕塑多讲究气韵和形体表达的含蓄，通过运用线条流动性地穿插，使形体本身呈现一种灵动。通过微微的动势表达便使人物动作富含张力，使物象栩栩如生。中国古代雕塑作品中极少存在与实物严格对应的形似关系，而往往透透气韵意象流露

出细腻的情感,令塑像更加生动传神。

中国古代雕塑,在造型语言的运用及形象处理方面极为重视内在的含蓄及语意的婉曲。雕塑家作品外在语言的呈现往往采用迂回曲折的与本意相关或相类的方式。汉代霍去病墓前大型石刻组雕,就是运用线雕、圆雕和浮雕的手法,依照着材料的原形而塑成。这些造型生动传神,其雕刻手法与形体相得益彰,既重视形态,也突出神情,表现出不同石兽的特征。如对野猪、卧象、蛙的处理,虽也强调形体结构,但是更重视神情特征的表现,极富装饰意味。石刻和大量散落在坟墓中的原石交错在一起,给人一种真假错落、若离若现的感觉,仿佛每块石头都是一尊石兽一样。

三、线之律“动”

与中国传统艺术相对照,西方古典艺术主要以“团块”的造型为特征,辅之以明暗刻画和描摹。西方艺术这种以“团块”特征源自古希腊的雕塑和建筑传统,在美学思想上则有柏拉图和亚里士多德的“理念说”和“摹仿自然”等理论的支持。米开朗基罗说过:“一个好的雕塑作品,就是从山上滚下来也滚不坏的,因为他们的雕刻是团块”。与以“团块”为基本造型法则的西方艺术相比,以“线条”为重要造型语言的中国艺术更加注重线条的律动,将物象的内部生命融入到作品之中。中国古代雕塑往往以柔和圆润的体面,自然流畅的曲线处理,赋予形体一种极富弹性而不生硬的律动之美。“塑造者不仅主动地用线条造图表现线条的韵味和意趣,而且删繁就简浑然整体,现实的自然物象被充满着精神张力的意象形态所取代”。线条的运用是中国画最突出的特点,有人称之为“线的艺术”。但线的运用不仅仅用在绘画上,在雕塑上也普遍应用。

用线条的装饰手段来强化艺术的表现是中国雕塑的特点,盛唐艺术匠师把中国绘画中的“线”的艺术巧妙地运用到陶俑制作当中,创造了“以线画体以体托线,线体结合”的表现手法。唐俑受当时审美观念的影响,体态风韵饱满、姿势优雅端庄。面部丰满,肩颈柔美,衔接处自然而温润,通过头与肩的微妙变化来体现含蓄之美。同时使用阴线处理衣褶,平衡感官,使人物造型丰腴而不臃肿,塑造生动的人物形象。总体而言,唐代女俑的体线关系处理得恰到好处,较之初期有了很大的进步,从而摆脱了其呆板的形象而更加自然。更有巧者,将其面部表情和身体动态结合处理,表现出了陶俑的神韵之美,充分体现了这种婉曲的艺术语言之妙。

中国古代的雕塑艺术受到古代哲人和文艺理论批评家的影响,在作品中表现的是一种“灵动”之美,这种思想在造型上是通过线的运用、人物面部的神态塑造、身体的动态进行表现的,它们的巧妙结合不仅使得雕塑作品本身的神韵得以彰显,更重要的是体现了物象的“气韵生动”。^[1]

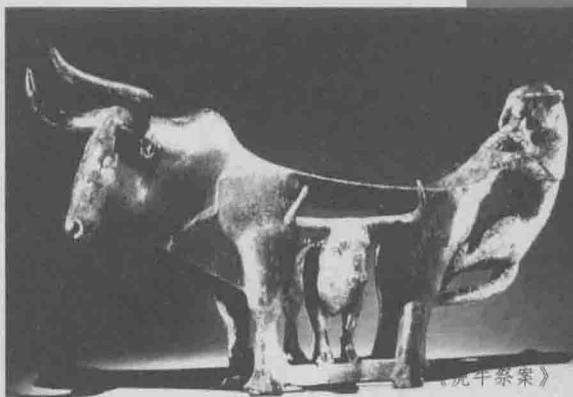
作者 清华大学美术学院雕塑系 2012 级研究生

注:

① 莱辛:《拉奥孔》,安徽教育出版社,2006年,第19页

② 赵萌:《中国传统雕塑艺术的美学特征》,中国工艺美术学会雕塑专业委员会雕塑精选文集(1991-2011),第9页

③ 梁秀丽、李学斌:《唐三彩女俑的造型特点》,《淮北煤炭师范学院学报:哲学社会科学版》,2010年第2期,第149页

《跪牛祭案》

《说唱俑》

Academic Sculpture