

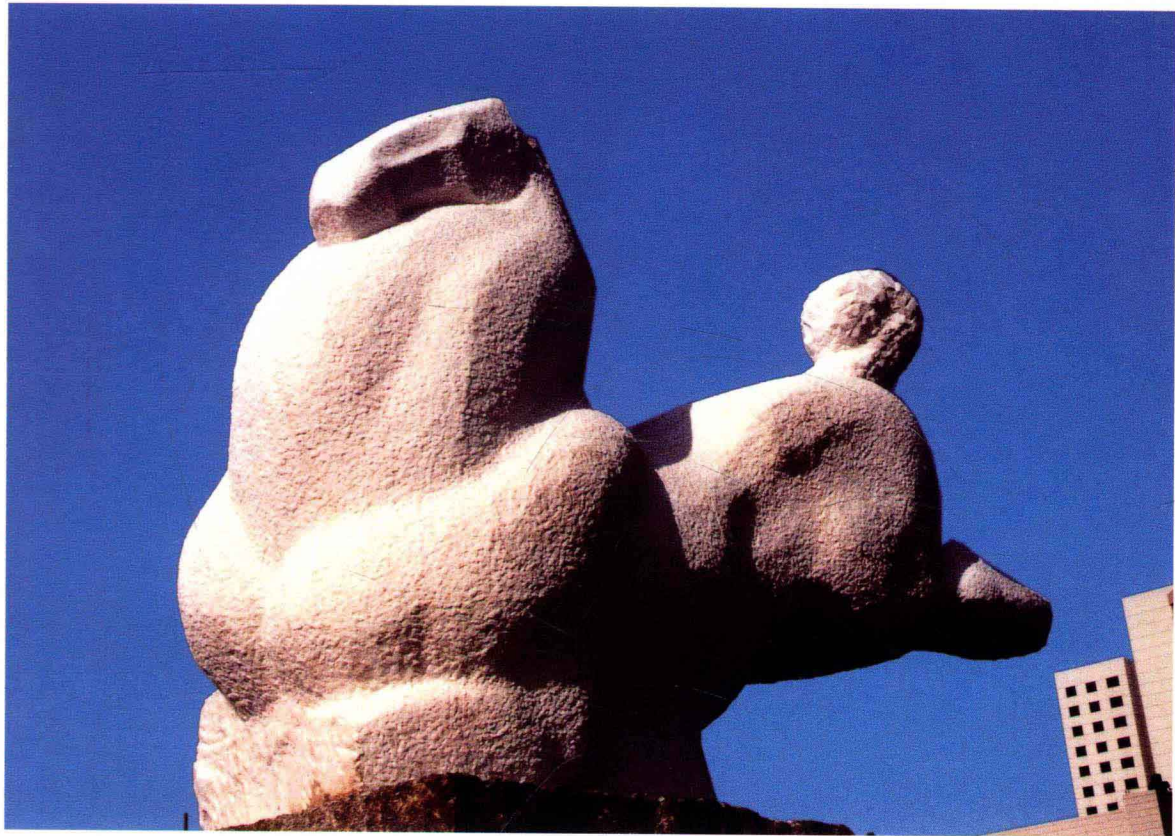
中国当代艺术家系列 陆

当代雕塑艺术

走向新空间

庄 征

一跃千里

1996

450 × 200 × 160cm

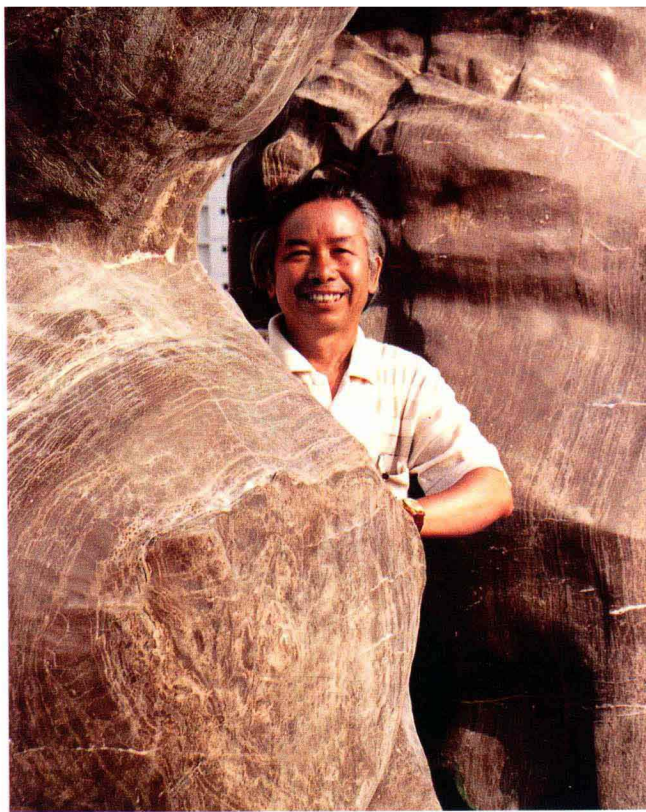
汉白玉

走向新空间·当代雕塑艺术

湖南美术出版社出版·发行 湖南省新华书店经销 深圳华新彩印制版有限公司印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 2.25 1999年11月第1版第1次印刷 印数: 2000册

ISBN7-5356-1307-1/J · 1225 定价: 22.00 元

庄征近照

推介词

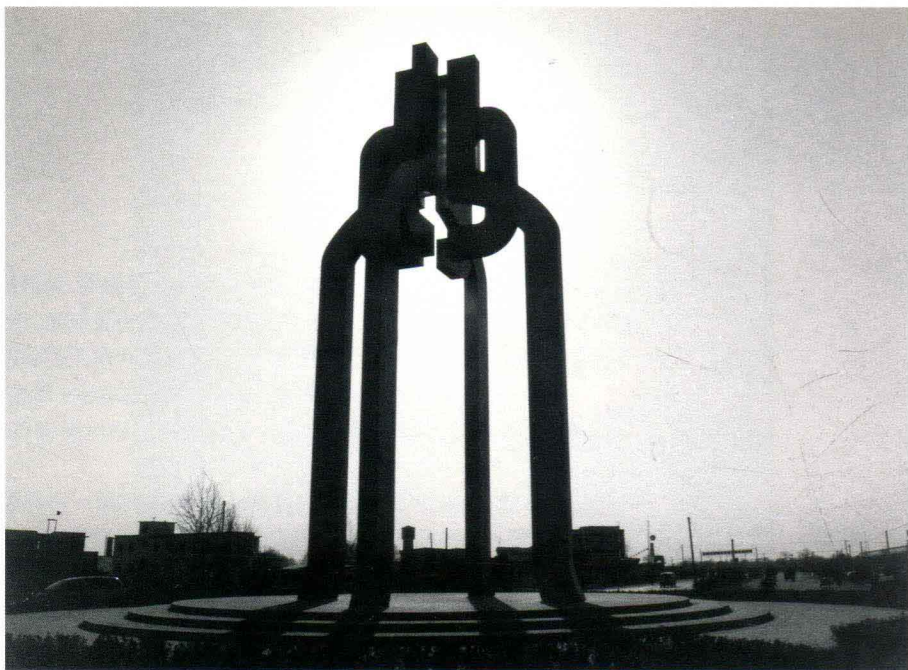
庄征是位多才多艺的雕塑家,他的水墨画潇洒奔放、淋漓酣畅,笔墨浓艳淡雅,在艺术上他采取了浓淡相济、干湿适度交叉运用,造型饱满秀丽、含蓄柔和。既从传统壁画中吸取乳汁,又有现代审美的追求。

有一天他在中国美术馆见到我,赠送给我一本《庄征作品集》,我翻阅了数遍,果然看到他在编辑自己的画集中有意识地突出自己的水墨画页。

我看到他的雕塑艺术作品也是丰富多彩的,不限一种风格模式,说明他具有丰厚的艺术修养。他的作品醇厚清新,具象中寓有抽象,抽象中含有意象。在雕塑作品中既有强烈的雕塑感,又揉进绘画的色彩与纹理,他喜用彩石、奇石的材料。他的城市雕塑《大潮》简洁浑厚、流动柔美。《更快、更高、更强》则飘逸洒脱、秀丽空透。

他擅长雕塑,又爱好水墨画,在艺术上刚柔相济,相互渗透,云龙风虎,源清流洁。今后,我祝他有更多优秀作品问世!

王冬

古共生辉之二 1995

庄征的雕刻

□钱绍武

庄征在“文革”前毕业于广州美院。他有着十分扎实的造型基础，对欧洲的一整套方法了如指掌。但他并不满足，他孜孜不倦地进一步钻研我国的古代传统，特别是对汉魏石刻产生了浓厚的兴趣，这使他从灵秀、生动而倾向甜美的作风变得更为沉着而带拙意，逐渐形成了雄厚浑朴的风格。这是吸取了“中原文化”的奶汁，长期浸淫于北国氛围之中的好处。他的代表作《驰》做得如此开阔浑厚，圆中有方，以方为主的特色就是一个好例。“以方为主”的造型原则是我们民族形式的特色之一，也是汉魏艺术的特色之一。这种“方圆结合，以方为主”的艺术都显示出一种特殊的力度，一种特殊的庄严感，甚至可说具有一种威严感。《驰》正是从这里显示了它特有的魅力。

庄征非但融铸汉魏，同时他也留心当今，因此他对现代欧洲的大雕刻家亨利·摩尔的作品也极为注意。所以他创作了象《秋》这样的作品。《秋》是建立在构成主义基础上的抽象美，已经接近于“纯”雕塑，在这儿已不是人体本身的美，而是敦实和厚重，平面和立体，方和圆等

的有机组合。石雕《摇篮》也是庄征吸取了近现代雕塑的形体夸张因素的作品，但是处于具象和抽象之间，给人以饱满、圆润，柔和而又有力度感受，既有形式美又有亲切感。

在《奔》这件作品里已孕育着一种崭新的风格。这里既有民族传统又有欧洲的好经验，同时又充分表现了作者个性，既能稳当扎实又能生动潇洒，所谓金铁烟云兼而有之，继承和创造都得到充分的体现。作品舍弃了一切可以舍弃的细节，提高了形体的纯度和力度，增强了永恒感，体现了材质美，洋溢着一种超越时空的生命力。

庄征是位很全面的美术家。他不仅从事雕刻，同时每当有不适于做雕塑的题材就用国画来表达。他不拘一格，画得自由自在，画得淋漓酣畅。如《风雨钟馗》就是一件创格的作品，这是有感而发的吧，一种豪气跃然纸上。《无忧图》又极其随和，好象信笔一挥，但刚好和内容相称，可说出乎自然。这些证明了庄征的修美十分广博。

我相信他还会有更多的好作品问世。我预祝他更大的成功。

大潮回声

庄征雕塑艺术读解

□邹跃进

击之二 1998

庄征在《蓝天中那永恒的白云》一篇短文中写道：“雕塑家要为人民呐喊，为祖国呐喊，为时代呐喊，雕塑家应该是时代之子，人民之子。”这是庄征这一代出生于40年代，经历过各种重大社会变革，有着丰富的人生经历，但仍怀抱强烈的历史使命感的艺术家所特有的话语方式，他们对艺术的真诚和用艺术表达、阐释新中国的形象的热忱使这一代艺术家创作的作品在20世纪美术史中占有独特地位。

庄征1965年毕业于广州美术学院雕塑系，受过西方写实雕塑的严格训练，有扎实的造型功底。从20世纪美术史的角度看，西方式的写实方式为中国艺术家表达一个新的中国形象提供了可能性。这首先是因为，写实的方式在中国文化语境中具有现实主义的意识形态性，这使它的方法和内容以及在对待社会生活的态度和认识等方面都与中国古代雕塑中的造像方式有很大差异。然而也正是这种差异使西方式的写实艺术方式获得了表达、塑造一个新的中国形象的功能。其次，具有现实主义特征的写实方式可以根据题材本身的精神内涵和社会价值，如历史中的重要人物和重大事件表达国家和民族在特定历史阶段的意识形态与时代精神。庄征作为一位受过写实艺术训练的雕塑家，不仅具有坚实的写实基础，而且能根据不同的题材性质、雕塑放置场所的环境形态和文化倾向，创造性地运用写实艺术的方式表达作品的主题。以他创作的《抗日殉难烈士纪念碑》为例，作品为纪念1945年6月900名中国劳工在日本花冈发动著名的“花冈暴动”而作。庄征在写实手法的基础上创造了一些新艺术手法来表现作品的主题。如有意将雕塑的面向里凹，以产生更强的棱角和力度，采用虚实结合的方法，重点雕刻人物的面部表情，其他则大胆虚化，这样既突出了主体人物又强化了整体感，成功地表现了中华民族团结不屈的民族精神。

在主题雕塑方面,庄征的另一件代表作是为天津市周恩来、邓颖超纪念馆创作的巨型雕塑《高山仰止》,这件作品以精湛的古典写实语言,生动地再现了一代伟人的精神风貌,具有纪念碑雕塑特有的史实性与永恒性。

我们知道,对于中国艺术家来说,以艺术的方式创造和再现中国历史中的重要人物和重大事件,都会受到主流话语所建构的历史及其意义的制约和影响,这就意味着,在只有一种历史观念和历史记忆的条件下,艺术家能否在作品中用艺术的方式创造性地阐释和表达自己对历史的理解就成了作品成功与否的关键。这里的成功不是指作品能否被赞助单位所接受,而是在作品中既有艺术家自己的声音,同时又能把这种声音融入主流话语之中,以表达主流文化的意志和需要。就此而言,庄征创作的《抗日殉难烈士纪念碑》和《高山仰止》都成功地完成了这个时代赋予他的历史使命。当然,这种判断还建立在另一个前提上,那就是20世纪中国美术史中的重要章节就是以此方式写成的。

如果说庄征的《抗日殉难烈士纪念碑》和《高山仰止》等主题性雕塑是通过题材本身的社会意义来表达和阐释新的中国形象的话,那么,他那些受到西方现代雕塑艺术影响的作品,则以其形式本身的构成意味,象征性地表达了改革开放以来,中国现代化发展的速度和力量。这之中的代表作是庄征于1997年为汕头市国际会展中心创作的《大潮》。从总体特征看,这件雕塑宏大而又简洁的形式结构所表现的是中国改革大潮的力量与气势,但与此同时,它又包含着丰富的语义内容。作者根据当地的文化地理特征,用三组浪潮的重叠隐喻当地韩江、榕江、练江在此汇合,奔向大海的宏伟气势象征潮汕三市团结合作,“比翼双飞创未来”(庄征诗句)的美好前景。当然,作者赋予这座雕像的特定含义并不会限制欣赏者从这座雕塑中感受到更多的东西。因为只要我们愿意把它作为一个开放的艺术空间来想象,一个敞开的文本阅读,我们就可以把《大潮》的形态转换为一只托起蓝天的手掌,一只展翅飞翔的鲲鹏。也可以把三组浪潮视为三个V字的依次组合,产生从胜利走向胜利的类似联想。总之,《大潮》是一个多重意义的结合体;是中国改革大潮的多声部的回声;是以视觉艺术的方式对中国现代化的神话化。与此倾向相关的是他创作的一批表现运动题材的雕塑作品,比如为43届世乒赛创作的《更快更高更强》,为深圳高尔夫俱乐部创作的《流星》,以及《冰上之舞》等。在这类作品上可以看到庄征对西方未来主义和构成主义雕塑形式与观念的大胆借鉴。未来主义的动力论打开了古典概念的封闭性空间,单整的形转变成连续的、延展的形,从而创作出了激动人心的“运动的风格”;构成主义则彻底抛弃体量,以轻、薄、透明的材料和透空的框架去包围和界定空间,从表现体量改为表现动

势。西方现代雕塑对空间观念的突破给庄征表现运动题材提供了启发,当然这些作品,如前所述,已超出了运动题材本身,因为它们突出了现代化神话中最重要的部分——速度和竞争。

我一直认为中西艺术因在艺术观、宇宙观等方面的对抗性而无法融合,就象油和水不能溶合一样,但同时我还得承认,从中国传统艺术出发误读西方艺术,或是反之,则完全有可能为艺术家的创作提供意想不到的启发与灵感。我想,庄征之所以能在雕塑创作中形成自己的独特方式,与他同时把眼光投向中国传统艺术和西方现代艺术,并在比较中体悟和误读它们相似的美学追求和精神内涵有关。如他在对亨利·摩尔的研究中,就从他的作品里读出了中国艺术精神,他说:“摩尔的雕塑是否也受过中国人欣赏奇石的影响,我们不得而知,但是他的某些作品,他著名的‘洞’与我国的太湖石有异曲同工之妙。”

在具体的艺术实践中,庄征从两个方面对雕塑艺术中的“中西结合”进行了探索。第一方面是对传统的艺术形态给予现代转换,如《奔》、《搏》、《一跃千里》等作品就深得西汉霍去病墓石刻的神韵。著名雕塑家钱绍武评论他的这批作品“继承汉魏传统,雄奇古朴,开阖浑厚”,“显示出一种特殊的力度,一种特殊的庄严感,同时又吸收现代雕塑的艺术手法,金铁烟云,兼而有之。”

第二方面是,庄征以中国古汉字的形态为资源,以西方现代抽象艺术的形态为参照,以后现代的艺术观念为方法,创作了一批具有独特风格的古汉字雕塑作品。他为河南辉县创作的18米高的《古共生辉》是这类作品中的第一件。辉县是古代共工氏的发祥地,隋称共城,明改为辉县。这件以古汉字“共”的形态为原型创作的雕塑作品,造型简练,气势恢宏。从此,他开始用全新的思路和题材先后为天津市博物馆创作了《艺魂》,为纪念香港回归创作了《心连心》等古汉字大型雕塑。在我看来,庄征创作的古汉字系列雕塑作品是他所有作品中最具探索性和创造性的,这不仅是指这批作品吸收了西方现代雕塑的营养,单纯新颖,既有古汉字的隐喻性、象征性,又有强烈的现代感,而且还指它创造性地运用了复制、挪用、放大,以及不同形态,不同对象之间非对称性转换的后现代手法,从而使这批作品在各种文化共生的边缘位置上获得了文化诗学的意义。我想如果庄征沿着此思路继续深入探索下去,定能实现他自己的艺术理想,即创造出中国的现代抽象艺术。

庄征说:“在高峰林立的艺术长河中,当代艺术家只能在夹缝中生存,只能以独特的眼光、独特的视角去观察生活,以期有独特的发现,再以独特的手法锤炼出独特的语言,创造出独特的艺术形象。”事实证明他正以旺盛的创造力实践着自己的想法。

蓝天中那永恒的白云

□庄征

波音777客机平稳得如同凝固在蓝天之中，从舷窗放眼望去，丽日当空，白云似海，远处巍峨的云朵好似珠峰般屹立天际，如此辉煌，如此壮丽，如此圣洁，又如此崇高，夏云多奇峰，造化无极也！令人思潮起伏，浮想联翩。我忽然想起60年代初在广州美术学院雕塑系学习时做的一个梦，在梦里，我的雕塑如洁白的云朵飘浮在蓝天之中，光芒四射，熠熠生辉。我常常做梦，但忘得很快，唯独这蓝天白云之梦永不忘怀！

三十多年过去，这梦中的意境竟然成了我一生的追求。

雕塑于环境就如白云于蓝天般和谐与自然，似天设地造般妥贴；雕塑的造型应似白云般千变万化，决无重复；雕塑的意象应如白云般气象万千，并给观者留下无限的想象空间；雕塑的形体应如白云般凝重而飘逸，浑厚而空灵；雕塑的境界应如白云般平和而奇崛，圣洁而崇高……

大象无形

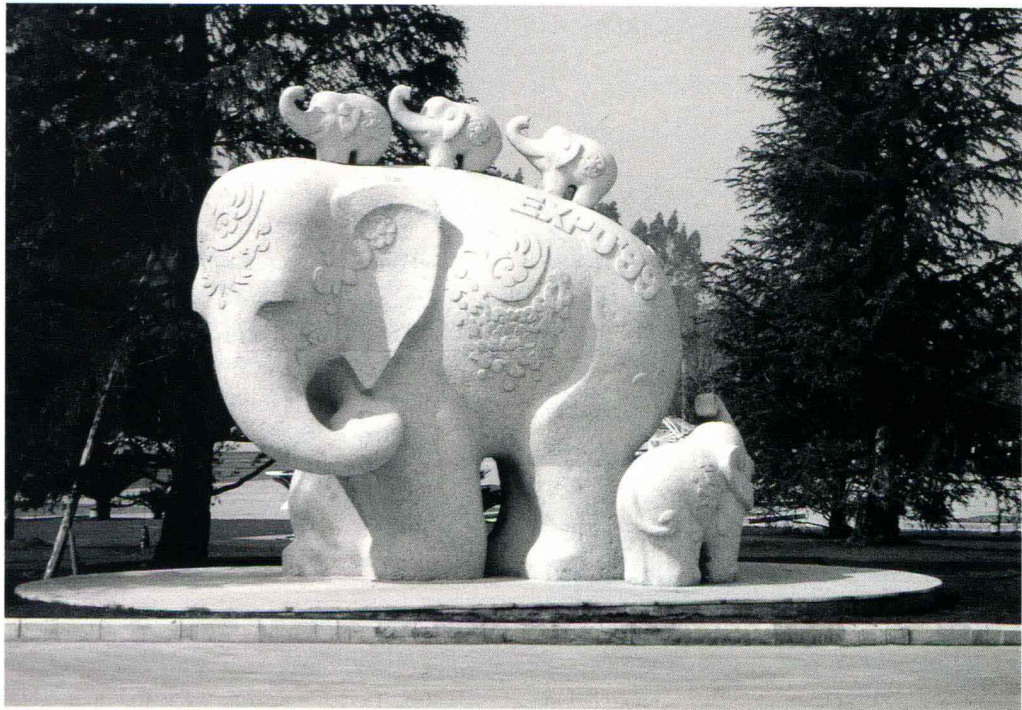
山中之石古朴无华，博大雄浑，与环境融为一体，已

经具备极为可贵的品质。摩尔的雕塑是否也受到过中国人欣赏奇石的观念的影响，我们不得而知，但是他的某些作品，他著名的“洞”，与我国的太湖石恰有异曲同工之妙。雕塑不论具象、抽象，关键要有一种内在的生命力，一种视觉的冲击力和感人的震撼力。一件成功的抽象雕塑，她的内涵，她引起无数观众的种种联想，要比艺术家预想的丰富得多。也许这正是从一个侧面印证了老子那“大象无形，大音稀声”的深奥哲理。

这抽象的雕塑犹如交响音乐一般，通过形体的高低起伏，疏密粗细，曲直刚柔等等变化，形成节奏、韵律和气势，表现出或雄强，或低沉，或豪迈，或柔美，或欢快，或忧伤……种种意象和主题，去撞击观者的心灵，并为观者想象的驰骋留下无限的空间。

书法与雕塑

汉字艺术是中华民族的瑰宝，她充分体现了中国文化的特色。我们的祖先“通于神明，仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟迹之象，博采众美，合而为字”。“近取诸身，远取诸物”将自然界中的万象经高度浓缩、概括、夸张，

挥 1998

流星之一 1998

以其最简约的笔划表情达意,创造出无数优美的造型,里面充满奇思妙趣和浪漫的想象,成为中华民族文化中最通俗而又最神秘,最普及而又最辉煌的抽象艺术。她历六千年而青春长驻,她千变万化,婀娜多姿,如环肥燕瘦,似地方天圆,刚柔相济,动静相随,可谓横躺竖卧皆得体,浓妆淡抹总相宜。这里面有着结体的万千形式,线条的无穷变化,为我中华民族当代文化艺术的发展,为东方的抽象构成提供了种种启示与可能。

因此产生了《心连心》、《艺魂》、《古共生辉》、《新世纪之门》等系列。

在高峰林立的艺术长河中,当代艺术家只能在夹缝中生存,只能以独特的眼光、独特的视角去观察生活,以期有独特的发现,再以独特的手法锤炼出独特的语言,创造出独特的艺术形象。

重大拙

苏词“大江东去,浪淘尽千古风流人物”是何等胸怀,何等气慨,如此雄浑开阔,撼人心魄,不愧为千古绝唱,好似一座高耸入云的纪念碑,难怪古人将“重大拙”视为作词三要,我视重大拙为雕塑的生命。

唯有重大拙,才显大气,是否大气是格调高下的重要标志,也是环境雕塑成败的关键之一。

美术史上那些真正能跨越时空的不朽雕塑杰作,几乎无一例外地强调雕塑艺术语言的空间性、体积感和重量感,形成雕塑艺术特有的震撼力,成为重大拙的典范。

“宁拙勿巧,宁丑勿媚,宁支离勿轻滑,宁真率勿安排。”(傅山语)书道艺道,道道相通也。

庄子“既雕既琢,复归于朴”的名言,至今仍启示着雕塑家将雕塑处理得厚重和朴拙。有的作品做到一定程度,见好就收,就此罢手,往往有意外之妙,天成之趣,更耐人寻味。

雕铸永恒

雕塑艺术最高的境界就是“永恒”二字,“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”,俱往矣,唯有石头和青铜的艺术永恒!雕塑家的酸甜苦辣尽在“永恒”二字之中,为了永恒的艺术,为了艺术的永恒,鞠躬尽瘁,死而后已,这就是雕塑家的责任,雕塑家的苦恼,雕塑家的幸福!

为了雕铸“永恒”,雕塑家应该有崇高的思想与人格,有丰富的想象力和工匠般吃苦耐劳的精神,雕塑家要为人民呐喊,为祖国呐喊,为时代呐喊,雕塑家应该是时代之子,人民之子。斧凿也与笔墨一样,当随时代。

庄 征

- 1941 ☐ 生于广东潮安。
- 1960 ☐ 毕业于广东省立潮州高级中学，同年考入广州美术学院雕塑系。
- 1965 ☐ 于广州美术学院毕业后分配到天津市工艺美术技校工作。
- 1968 ☐ 为天津市委大楼创作毛主席塑像。
- 1974 ☐ 雕塑《新生》参加“法国巴黎世界博览会”。
- 1977 ☐ 雕塑《亲人》、《前哨》(合作)参加“全国纪念建军五十周年美展”。
- 1979 ☐ 雕塑《探海姑娘》参加全国美展，获天津市美展二等奖。
- 1981 ☐ 雕塑《山鬼》、《思》、《海螺姑娘》等参加“日本神户世界博览会”，《旋律》、《为国争光》、《玉池情韵》获天津市城雕设计优秀奖。
- 1982 ☐ 为南开大学创作汉白玉雕塑《希望》。
- 1983 ☐ 加入中国美术家协会。
合作完成《引滦入津工程纪念碑》。
- 1985 ☐ 由天津工艺美术研究所调入天津画院。
雕塑《青春的旋律》参加全国体育美展，并作为城雕在津建成，获天津市城雕设计优秀奖。
城雕《渴望和平》、《春》在北戴河建成，《渴望和平》入选“全国城雕艺术展”。
- 1986 ☐ 创作天津市抗震纪念碑浮雕《抗震救灾》，雕塑《鸟语花香》获天津市美展优秀奖。
- 1987 ☐ 完成天津市污水处理厂《党和国家领导人题词纪念碑》和《天津市外环线道路工程东郊纪念碑》。
- 1988 ☐ 城雕《吹箫引凤》在天津静海县建城。
- 1989 ☐ 完成山西省中捷友谊电厂不锈钢雕塑《神电之光》。
- 1990 ☐ 不锈钢雕塑《冰上之舞》入选“第二届全国体育美展”，石雕《较量》获天津市美展一等奖。

- 1991 ☐ 锻铜城雕《孺子牛》在津建成, 石雕《搏》获天津市美展二等奖。
- 1992 ☐ 首创叠层岩雕刻《奔》、《驰》等作品共计12件在美国洛杉矶展出并被收藏。
- 石雕《摇篮》入选“全国纪念‘讲话’发表五十周年美展”。
- 1993 ☐ 国画《骏马骄行踏落花》入选“中日书画展”, 国画《虎》入选“中韩书画名家联展”。
- 1994 ☐ 《吹箫引凤》入选“全国城雕艺术展”, 国画《天国乐女》入选“日本元展”, 浮雕《古塞雄风》入选“全国长城艺术展”。
- 1995 ☐ 不锈钢古汉字雕塑《古共生辉》在河南建成, 城雕《更快更高更强》、《抗日殉难烈士纪念碑》在津建成, 国画《春风得意》入选“日本元展”, 《庄征作品集》出版。
- 1996 ☐ 石雕《一跃千里》获“国际雕刻大赛”创造奖, 国画《秋谷啸声》获“中、日、意现代绘画展”佳作奖。
- 1997 ☐ 完成香港回归祖国纪念雕塑《心连心》及汕头市国际会展中心广场雕塑《大潮》, 《心连心》入选“庆香港回归中国当代雕塑艺术展”。
- 1998 ☐ 为天津“周恩来邓颖超纪念馆”创作大型石雕《高山仰止》, 不锈钢雕塑《碧华之春》在津建成, 城雕《高尔夫系列》在深圳建成, 国画《寒露》入选“中国国际艺术节——中国当代国画家作品展”。
- 1999 ☐ 为昆明世博园创作大型石雕《万象更新》。

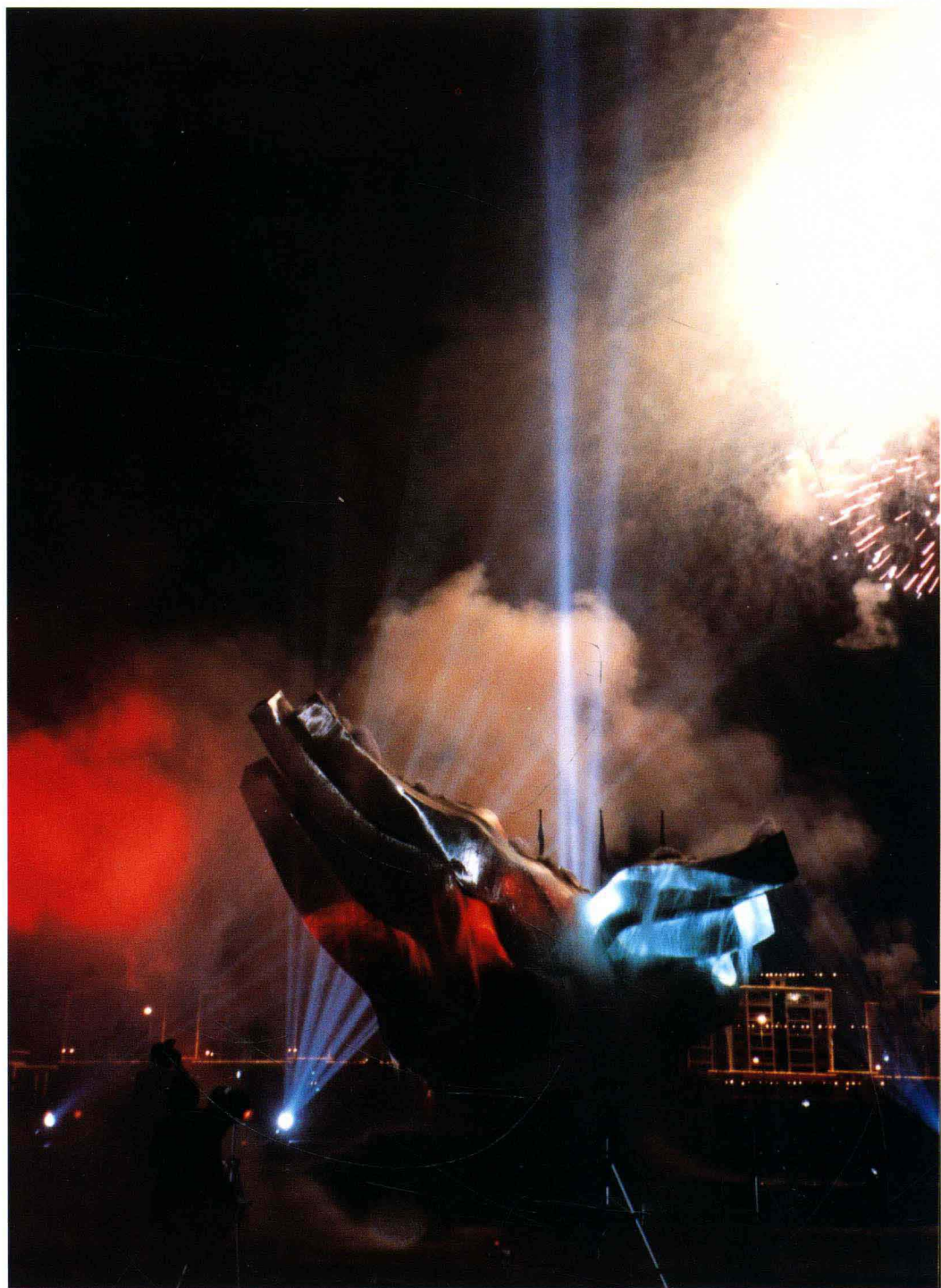

心连心

1997

450 × 300 × 300cm

不锈钢

大潮之二

1997

1000 × 900 × 400cm

不锈钢

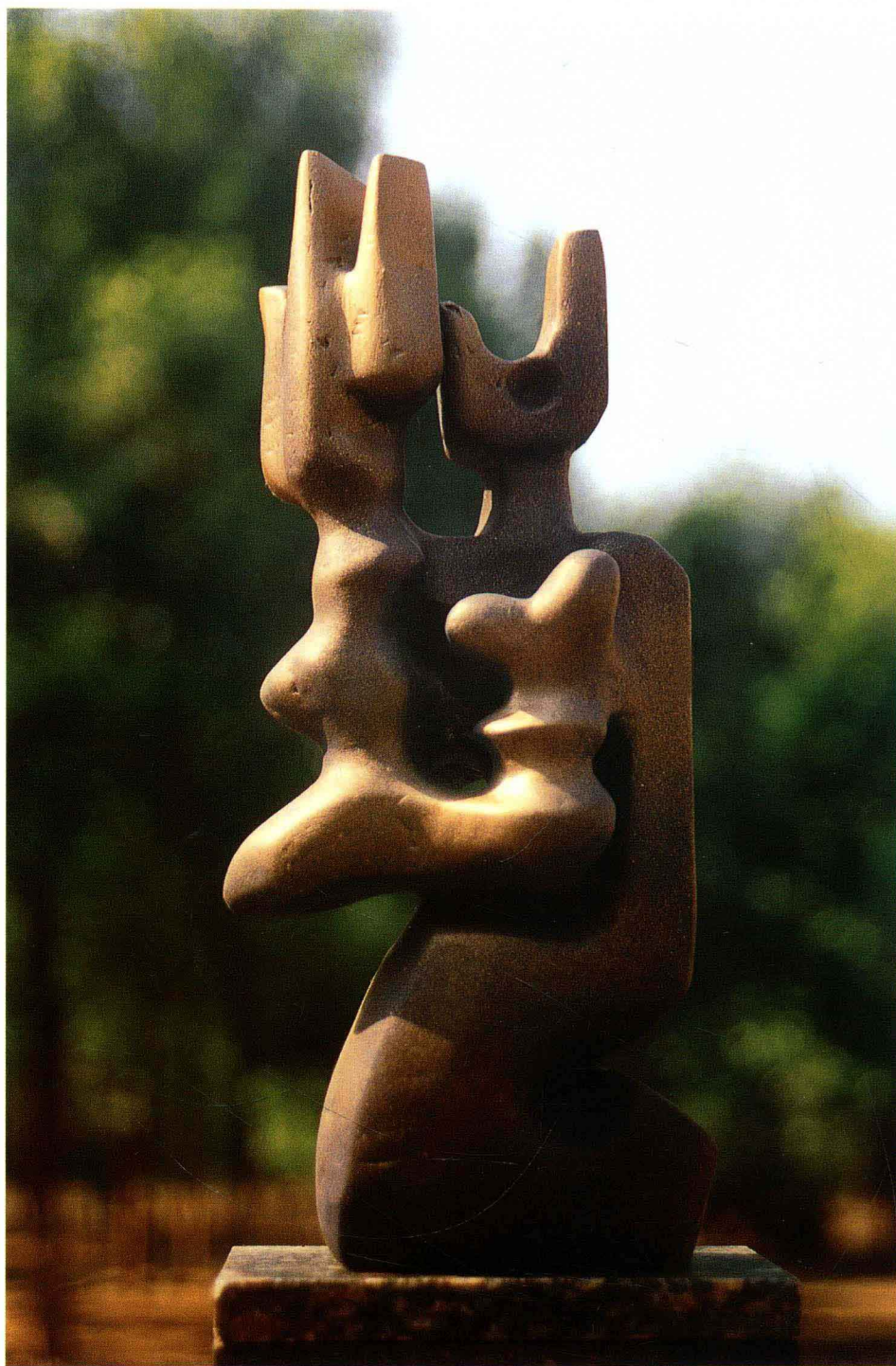

大潮之三

1997

1000 × 900 × 400cm

不锈钢

艺魂之一

1996

31 × 13 × 10cm

青铜

艺魂之二

1996

31 × 13 × 10cm

青铜

艺魂之三

1996

24 × 13 × 8cm

青铜