

王朝闻全集

第十二卷

简平◎主编

人民出版社

青岛出版社

王朝闻全集

第十二卷

简平◎主编

雕塑雕塑

(下)

人民出版社

青岛出版社

图书在版编目(CIP)数据

王朝闻全集 / 简平主编; 王朝闻著. -- 青岛:

青岛出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5552-6389-0

I. ①王… II. ①简… ②王… III. ①美学理论—文集 IV. ①B83-0

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第044223号

王朝闻全集

主 编 简 平

出 版 人 孟鸣飞

策划编辑 刘 咏 侯俊智

责任编辑 申 尧 唐运锋

特邀编辑 李恩祥 王力田 刘 佳 陈建萍 刘志宏

装帧设计 乔 峰

出版发行 人民出版社(北京市东城区隆福寺街99号)

青岛出版社(青岛市海尔路182号)

网 址 <http://www.qdpub.com>

邮购电话 13335059110 0532-85814750(传真) 0532-68068026

印 刷 青岛国彩印刷有限公司

制 版 珍丽工作室

出版日期 2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷

开 本 16开(889mm×1230mm)

印 张 980

字 数 10550千字

印 数 1—1000

书 号 ISBN 978-7-5552-6389-0

定 价 8800.00元(全36卷)

编校质量、盗版监督服务电话 4006532017 0532-68068638

青岛版图书售后如发现质量问题,请寄回青岛出版社出版印务部调换。

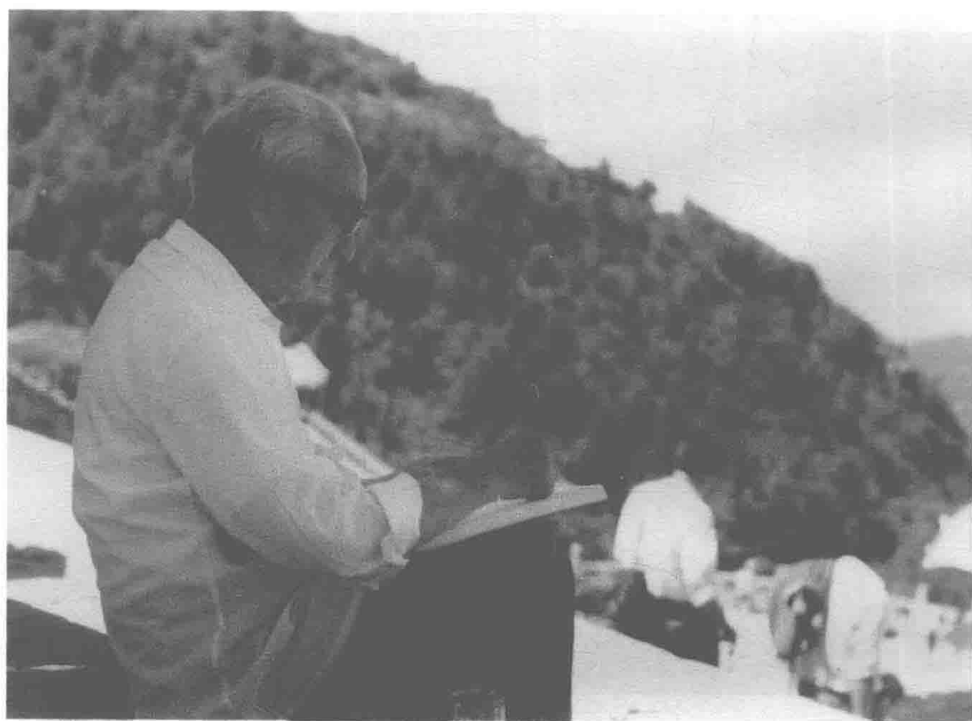
王朝聞全集

王朝聞題

◎ 1990年5月，王朝闻在成都东城儿童之家指导孩子画画

© 1990 年 8 月，王朝闻登泰山

◎ 1991 年 8 月，在大连让孙子骑“马”

◎ 1991 年 10 月，王朝闻在巴黎罗丹美术馆巴尔扎克像前

本卷说明

本卷收录了《雕塑雕塑》下半部分。

《雕塑雕塑》写作于1986年至1991年，1992年7月，由东北师范大学出版社出版。2003年作者对全书作了修订。中国艺术研究院将其列入“国家社科基金艺术学‘十五’规划委托项目”《中国艺术学大系》丛书，2012年2月，生活·读书·新知三联书店以《雕塑美学》为书名出版。

在本次编辑过程中，以三联书店2012年出版的《雕塑美学》为校对底稿。文中页下注除标明编者注外，均为作者注。

目 录

第九章 基本形与美丑	375
第十章 运动与矛盾	422
第十一章 空间的虚与实	473
第十二章 时间的真与幻	519
第十三章 实境与神境	566
第十四章 风格与人格	612
后 记	659

第九章 基本形与美丑

雕塑基本形和形式美都有多样性和多因性，不限于外在形体方面的概括，不单是几何形体式的空洞抽象，更重要的是指形象内在的整体性特征，对整体动态起决定作用的核心结构，对于全身外形起支配作用。基本形与形式美的表现如何，有待于观赏者认同。创作与欣赏的关系表现为这样的公式：生活 $\Rightarrow$ 艺术 $\Rightarrow$ 观赏的环形。观者与作者的美感难免矛盾，但美的共识常见。

—

雕塑形式和它的基本形同样，能不能引起美感，也要看二者的构成因素是不是既对立又统一的。这一特点，和《左传》晏婴所谈的相异相济而产生的和的论点有联系^①。相异而不相济的多样，是不和谐

^① 《左传·昭公二十年》：“……若以水济水，谁能食之？若琴瑟之专一，谁能听之？同之不可也如是。”当成美学思想来理解，这话的意思是说，相同就不能产生对立统一的和谐之美。

所以是不美的。正如江湖上人所谓不打不相识，经过相打而成为知己那样，艺术形式美的和谐感是由形象和情绪的隔膜间相互和谐的转化而形成的。为了便于表达我的这一想法，不如先从读词谈起。

晴川落日初低，惆怅孤舟解携。鸟向平芜远近，人随流水东西。

白云千里万里，明月前溪后溪。独恨长沙谪去，江潭春草萋萋。

这首题名《谪仙怨》的唐词，作者为刘长卿。研究者认为作者自己也被谪官之后，因怀念早被谪官的好友而作的。此调包括形式美中的双声叠韵，这些形式活泼与轻快的特征，与沉重怨切的内容并不冲突。正因为形式美没有脱离“怨”的情感内容，但又对怨情的表达并不呆板，这就给读者打开了形象思维的大门，提供了创造意象的广阔天地，从而引起读者有我之境的美感。然而词读者与词作者之间的情感也是“和而不同”的，倘若双方之间没有自己的个性美，双方相和的共性也不存在。

当作现代人的审美对象来看，为什么这些情与景浑成的古老词句的情感内容，仿佛是读者自己感受过的？读者和诗人的具体感受虽不能等同，所形成的意象，却使读者的情感态度发生变化。可能接受诗情的强烈影响的读者变化着的情感的差异，可能成为无形却又感到新颖的欣赏对象。这些新的对象的特点，是它对旧对象的积极的朦胧性

所促成的意象创造。这样的朦胧性与不可理解的消极的朦胧性不同，旧读物的不确定性虽能促使读者新意象的创造，读者却不能改变那有确定性和不再变化的词句自身。所以读者的意象创造虽是主动的又是被动的，它的创造自由是有条件的。

唐人窦弘余那表达安史之乱所引起的“离乱隔绝”之情的《广谪仙怨》下半首“伤心朝恨暮恨，回首千山万山，独望天边初月，娥眉犹自弯弯”。对怨情的表现很难区分什么是它的形式什么是它的内容。诗人心目中的娥眉与天边初月的联系，形成用语的双关性或象征性。至于它是不是给曾在剑阁闻铃时的唐玄宗的心境作再度的写照，这一切都不是非考据家的一般读者所关心的问题。一般读者如我，对“回首千山万山”的形象更感兴趣。山的形象并不像绘画中的山峰那么有确定性，它那模糊意味更能唤起我的情感体验。别人可能对“娥眉犹自弯弯”更感兴趣，而我对“天边初月”则较感兴趣。如果说词句中的千山万山已经浸透了诗人的情感特征，这样的形象和我直接接近的天然雕塑对我的情绪状态的作用不同。前者已经带确定性地受了表达“离乱隔绝”的情感的限制，而且它已经不再是什么天然雕塑了。后者不只对我而且对其他游人所引起的情绪状态，更不受观赏对象的具体特征所约束。

我在黄山或其他地方观赏山峰、岩石所引起的感受，和其他游人的感受有联系也有差别。差别之一在于，我学习、创作和观赏过人为的雕塑，所以较有可能从雕塑艺术的角度观赏它们。别的游人斤斤计较于它像不像人或动物，我则比较关心它那不一定像什么的量感等形

式美特征。量感是我在 20 世纪 50 年代初就使用过的词，那是 40 年代后期得到懂日文的同事的帮助给我口译的概念。如今读到《雕塑的美》的译文，得知作者本乡新对量感这一术语的内涵的描述，颇有司空图《诗品》提倡的那种生动却没有把话说死的意味。我自己对量感一词的理解，除了依赖审美活动的直觉感受，和我对中国传统美学观中的“充实之谓美”的理解相联系，也是受了新交的朋友的影响。记得已经病危的林徽因先生对我谈工艺美术，她认为一切造型都应避免 90 度棱角。在我看来，她的主张和罗丹论“立体的深度感觉”等知识有关。日本现代雕塑家本乡新认为“创作一个小人或一件小动物要比真动物还要大”，“雕塑艺术就是量感艺术”。他还涉及我所理解的天然雕塑，说“人们爱山，百看不厌，人们爱海，大海会使你心情宽慰，它们的这种感染力就是量感”。这些话说得很对；但在我看来，构成雕塑或天然雕塑的美的形式，量感具有小中见大的意味。本乡新论“均衡”的美时，认为有量感的对象“给人的感觉是稳定的”。元代画家黄公望在《写山水诀》里指出：“石无十步。真石看三面，用方圆之法，须方多圆少。”这话虽指画石，对雕塑造型的方与圆的关系的理解也有帮助，“方”在稳定感中的作用非常重要。

构成雕塑造型的形式美的条件复杂，方和圆的基本形，或辐射形或旋涡形，不论它们所引起的稳定感或活泼感，为什么这些基本形的形式美可能普遍作用于艺术观赏者的精神生活？这在艺术美二学中具有重大意义。总之，我确信对立的不和谐，在形体上可能形成统一的和谐美。

二

也像没有不和谐就无从引起和谐感那样，形体结构的对比是以照应条件的。四川广汉三星堆出土的铜人，我虽看不懂产生它们特征的所受环境的影响，但它们的形体结构的诸因素之间的互相对立又互相统一，这个特点是能感觉到的。

这样的现象，在平凡的生活里常见不论，多么端正的脸型，细看觉得左右的器官很不一样。即使脸在年老时变得更歪了，不和谐的特征也能形成和谐感。如果为了形式美而取消造型的对立因素，结果不免和对立统一的原则对立。

和这种风格有一致性的，是中国艺术基本形的复样性。那“拉山膀”式的右臂的基本形，近似太极拳“云手”式的环形。环形结构的基本形，近似建筑的装饰服从建筑物的功利目的那样，右手向外画弧的本意是防止与对抗敌方的进攻；左手在下面向外画弧，是乘机向敌方抓拿，同样以进攻为目的。一切现象的相辅相成，活泼的张力构成它们的审美特性。环形在雕塑或其他造型艺术里，似有带普遍性的显著地位。^①

还有，和活泼相对立的美是庄重。更有趣的是，庄重中见活泼，甚至以活泼的因素，充实着庄重美。

古籍《礼记·玉藻》说，“古之君子必佩玉”，“凡带必有佩玉”。

① 纹饰二方连续中常见的“万字不到头”，在新石器时期彩陶各种画带形的纹饰方面有不同形态的体现，各种纹饰万变不离其宗的宗即运动感，都可说是观念中的“环”在艺诀和创作实践中的体现。

玉佩左宫月右征偏因佩者行步，受“冲牙”的冲撞而发音。玉佩、玉环或玉玦的基本形的共性，是有流动感的圆环形。东汉学者郑玄注《礼记·玉藻》，认为“环，取可循而无穷”。这样的说法，是指形象在精神上的延伸感吧。这样的基本形，不只在传统雕塑造型方面有普遍作用；戏曲舞姿中的“拉山膀”，太极拳中的“云手”式，其他拳术中的“怀中抱月”等等形体特征，都与动的环状有关。至于原始社会的石璧（材料之美接近玉），奴隶社会的玉璧，更是以环状为特点和优点的。我所见的石璧或玉璧，分为中间有或无孔洞这两种形态。当作雕塑来观赏，这种形体和形态在静中有动、以静示动，所以显得有活泼感。我所读到的与环状之类有关的较早的论述，有《庄子·齐物论》中的“枢始得环中，以应无穷”。这不是直接论雕塑美的，但就《庄子集注》的疏说“相寻无穷，若循环然”，“以圆环内空体无际，故曰环中”看来，意思都认为环是在观念中对事物的有限性与无限性的关系的象征与概括。如果面对“环状”这一概念而联想到脚镣、手铐的铁圈，美丑感受当然和庄子对环的理解相对立。《齐物论》在另一处所说的“和之以天倪（天钧）”，虽不是对“得其环中”的直接解释，但是，如果注文“天倪”即自然之分，“安其自然之分”或“任其无极之化”对天倪的解释是正确的，可以说它们和上述郑玄所说的“环，取其无穷止”的解释相一致，都有助于理解雕塑的孔洞或环形的美。

为什么“环”这基本形可能象征无限的大？看来因为“环”这一观念的产生，始于生活中的感受，也就是对“环”这一基本形的兴趣

和直觉。但直觉作为思维活动的开始，也许它自身也具有思维的低层次的理性。这种区别于逻辑思维的形象思维，是创造环状艺术形象和接受这种艺术形象的主观条件。为了共同探讨环状的审美价值，希望读者不拘于玉环等具体形态，而是把它看作较为抽象的运动着的线性的东西。这就是说，我所理解的环状的动势美，它那有形而可直观的动势变化多端，所以它在观赏者自己的感受里，更加可能在有形中见无形，从有常中见无常，使对象那居于潜在地位的动势——也有生生不息的意味的动势，在主体感受中形成变动不居、焕发着有延伸感的形式美的生动意象。因观赏者个性不同，接受视觉刺激时可能形成大不相同的意象。但一般地说，意象中的环状往往螺旋形地延伸着，而不是顺着原轨来回地机械循环。

中间有规整圆孔的石璧或玉璧，当作环来看时，它们是拥有三度空间的形体。同时，当作雕塑来观赏时，它们可以引起无穷无尽的通畅、圆通、流动感和快感。或者说，静止的形体的动势，有常中的无常，有限中有无限的大（空间）与久（时间）的美。这些不完全属于形式问题，而是体现着包括快感在内的情感以至思想内容的美。这样的内容既是观赏者受了形象的启迪而获致的，也是观赏者自己发现以至扩展和补充着的。如果我的这种理解不违反读者的审美经验，可以说艺术形式美意味着艺术广大的内容美。^①

① 这样的内容有无限性，即不受个别现象特征的拘束。