

所接受的有关结实、优美人体的形象，也只能通过对宗教、神界题材的制作得以展现了。

身体的寓言

这里我想借用当代艺术中有关“身体”（尽管“身体”一词不完全等同于人体、裸体）的概念进一步探讨这个话题。每个人的身体是属于自己的同时又是社会的，有关“身体”的内涵包括了不同时代、不同制度下社会、政治、宗教等与之形成多重的相互关系。那么艺术家面对“身体”这一资源，如何理解、表现、对待之，这本身就具有社会学和文化学的双重价值。如法国女艺术家奥兰在20世纪最后十年完成了四次整容手术，其中包括额头上移植一个有着肾脏外观的突出物、太阳穴凸突隆起如外星人玛亚的形象。为此她的护照肖像照片也多次随之改变。奥兰如是说：“我用身体制作艺术，我死后，我的身体同样是属于博物馆的，这是我最重要的作品。”[5]

显然我们不能用当代艺术家的理念、作品去对应、要求我国古代雕塑史

上有关人体的雕塑作品及它们的制作者。但这里要指出的是，透过这些有关人体的作品，借助其与“身体”相关的内容，我们可以窥见到来自那个朝代中社会伦理纲常的约束和禁锢、政治的桎梏和挤压、封建礼教的缚身和规矩等等在国人身上的体现和痕迹，辨析出身体于那段时间里在人的心理和空间上所处的位置。

这一点对我们今天仍是有价值的。

（第11届中国雕塑论坛论文选刊）

参考文献：

- [1] 王筠 汉唐动物雕刻艺术
- [2] 罗丹艺术论
- [3] 礼记·王制
- [4] 美术考古半世纪——中国美术考古发现史·俑的世界
- [5] 岛子 后现代主义艺术系谱 上卷 P41

在人类愈来愈渴求深入了解自身奥秘和广泛寻找新空间的当代，对中国传统雕塑这一承载华夏民族文化母体的艺术进行探讨，无疑对全面解读传统雕塑的独特魅力和指导当代雕塑的艺术创作极具现实意义与参考价值。

在中国艺术发展历史进程中，文人士大夫们一直怀着浓厚的兴趣参与传统绘画创作与艺术理论总结，使得传统绘画的社会影响与艺术地位位于其他形式艺术之上。传统雕塑的艺术品味评判标准借绘画的审美与创作观念来构架，因而渗透出了某些鲜明的传统绘画特质与血缘遗传基因，呈现出造型语汇融为一体的艺术形态和审美标准一致的艺术特质。雕塑往往不注重体积、空间的真实性与准确性，而在意于对整体气势、对象神韵的控制与把握以及装饰衣纹线条的节奏感与韵律美艺术元素的苦心经营与精妙布局。中国传统雕塑绘画特性鲜明突出，具有浓郁的装饰趣味，符合中国人感性的审美心理和内敛的民族个性。我们欣赏传统雕塑，需要借用相关的中国传统绘画的评判标准与审美观念，从特定的角度、个性的层面去看待中国传统雕塑艺术，才能准确地把握传统雕塑的美感要点和精髓所在。

中国传统雕塑中无论是人物、动物还是植物，无论是陵墓石像、明器艺术、宗教造像还是建筑装饰雕刻、居家陈设摆件、民间泥玩偶像等等，无不渗透着装饰趣味。这一点在传统宗教寺庙造像上表现得尤为突出，天龙山石窟佛像对称或均衡式的坐姿动态和平面化的衣纹处理，以及双林寺泥塑菩萨和罗汉像浓艳明快的工笔重彩画式色彩平涂，使传统雕塑呈现出浓厚而独特的传统绘画性装饰趣味。艺术愈有民族独特个性，愈有世界认知可能性。传统宗教造像因其强烈装饰性艺术处理和民族个性表现，更富有一种浓郁的东方艺术神秘感和地域民族审美特色。

中国古人认为“头者精明之主也”，传统雕塑非常注重对头部眉宇间神情的捕捉和表现，这正是中国传统艺术发展特别重视传神的原因之一。当我们从传统塑像上体会“生动逼真”的含义时，不是从形象到神态都准确得如同活生生真人的物质概念上，而是感受到塑像所传达出人的生命力、精神状态等形而上的理念。传统雕塑主要依据观察积累，体验所得印象，再加上丰富的想象，经过主观臆想、

浅谈中国传统雕塑的艺术魅力

Talking about the Charisma of Chinese Traditional Sculpture Art

易乐平 by Yi Leping

摘要：中国传统雕塑有历史和文化的特殊性，每一种艺术都有它存在与发展的理由和价值，我们要去接纳它们、认识它们、理解它们、欣赏它们，进而研究它们、传承它们、发展它们。

关键词：艺术特质；意象；境界

Abstract: The Chinese traditional sculpture has a cultural and historical particularity, each art has the reason and value to exist and develop, we should accept, know, understand, appreciate them and study, inherit, finally develop them.

Keywords: Artistic characteristic; imago; bourn

中国雕塑早在文字产生之前已经存在，与中国绘画有着同样悠久的历史，未曾间断过的传统。中国传统雕塑作为广大普通工匠艺人创造的产物，更为客观、更为形象地记载了中国文明史的演化历程，凝聚着更为广泛的民族心理情结和更为普遍的民族审美意识。在世界越来越多层面关注和系统了解中国传统文化的今天，

加工提炼、夸张美化等艺术理念的物化和客观对象保有一定的距离。只表现固有形态、造型与艺术效果的平面处理,不求真实空间和深度,而把注意力放在物象的“神韵”表现上,力求气韵生动,以形传神。因而我们必须运用本民族的艺术标准、欣赏视角和审美习惯,来理解传统雕塑“以形写神”的内涵。我在创作《人与兽·扈三娘》中(见上图)在人与动物的头部表现时,不求结构准确分明,却着力于一种整体完美性和协调性,赋予兽以灵性,夹杂着些许人性,同时赋予人以神性,渗透出点滴兽性,在意于神形兼备中的或雅致或威猛,不求再现真实,重在追求事物表象下的神韵,使人受感染的不仅仅是传神美化的造型能力,还有不求形似而求意象的艺术处理趣味。

中国传统雕塑在造型理念上特别注重精练、明快,多从感性和理解出发,常常给人一气呵成、淋漓酣畅的艺术享受。运用夸张或变形来强调人物或动物的神韵,作品的表现服从于工匠艺人对物象的感受和理解,他们所关心的不是准确比例和真实效果,而是表现神情以及不同生命特征,有所取舍,有所夸张,变形甚至意象塑造,其目的是为了更突出对象特征,为了更佳的艺术感染力,给人更特殊更深刻的艺术享受。在创作《人与兽·武松》时,力求摆脱《水浒》原小说人物与情节固定模式的束缚,试图从人物个性着眼,采取“因势就形”的造型理念,追求情节的自由性

和样式的多变性,通过人和兽的融合、形与神的交流,超越时间、空间、定势的束缚,运用蒙太奇的手法创造出浪漫、诙谐而和谐的艺术形象。

中国传统雕塑有意返璞归真,追求一种内在美、一种原始美、一种大巧若拙的哲学精神境界。中国传统雕塑审美标准与其他艺术的审美理想相一致,和民族气质、生活环境、地理状况、哲学思想、伦理道德及其他文化因素密切相关。儒家哲学尊天命,在艺术上反映为崇高、庄严、壮丽、肃穆、典雅等等风格。道家哲学崇自然,在艺术中表现为飘逸、天真、淳厚、古朴、稚拙等等品位。在创作《天籁·弦》系列时,少女凝神定气,手抚三弦,娴淑平和中蕴藏着澎湃悸动的心绪,轻弄慢捻里弹奏出飘逸秀丽的音韵。通过以静写动,《天籁·弦》借实予虚,追求含蓄美和内在美,虽没有剑拔弩张的碰撞,而是将

力量蕴藏在平和中,给人更多品味与想象的空间,获得温柔敦厚的审美标准。

中国传统雕塑有历史和文化的特殊性,必然也就有其艺术的特殊性,需要综合各个特点来认识,才可能得出比较合理的全面的结论。我们在欣赏中国传统雕塑时,如同品名茶饮美酒一样慢慢地斟酌,细细地品味,同时需要不断地提高自身的传统艺术文化修养,从心理上来亲近传统艺术和从根本上来深入认知传统艺术。每一种艺术都有它存在与发展的理由和价值,中国雕塑之所以能一枝独秀地屹立在世界艺术之林,全在于它有着与众不同的许多特点,其中不乏佳品、精品,要去接纳它们、认识它们、理解它们、欣赏它们,进而研究它们、传承它们、发展它们。

(第11届中国雕塑论坛论文选刊)

《雕塑》杂志 2005 年高等院校论文统计前 10 位

序号	院校名称	刊发篇数	刊发版面
1	西安美术学院	12	39
2	清华大学美术学院	8	17
3	广州美术学院	7	14
4	河北大学艺术学院	6	11
5	中央美术学院	5	12
6	北京大学	5	11
7	中国美术学院	4	10
8	北方工业大学艺术设计学院	4	8
9	湖北美术学院	4	8
10	鲁迅美术学院	3	11

《雕塑》杂志 2005 年专业团体作品统计前 5 位

序号	团体名称	刊发篇数	刊发版面
1	深圳雕塑院	3	6
2	四川雕塑艺术院	2	6
3	广州雕塑院	2	6
4	上海油画雕塑院	2	5
5	广东佛山雕塑院	2	3