

对雕塑艺术形式及内涵的再认识

The Re-cognition of the Connotation and Artistic Form of Sculpture Arts

余国富 by She Guofu

内容摘要：随着20世纪西方现代艺术运动的不断发展和演变，新观念、新探索层出不穷，人们对雕塑艺术的表现形式和内涵的理解也更为纷繁多样，这不仅直接导致了雕塑艺术的形貌更为丰富，甚至雕塑艺术本身的概念也随之出现了内涵及外延的扩展。本文梳理了20世纪前后雕塑艺术的发展轨迹，并加以实例分析，试图呈现这个时段雕塑艺术的表现形式及涵义的变化对雕塑作品物质构成及意义构成的影响，以期对今后的研究和探索有所帮助。

关键词：雕塑艺术 形式 内涵

Abstract: With the development and evolution of the western modern art movement in 20th century, new ideas and explorations are coming in fast, and the understanding about the form of expression and connotation of the sculpture are also more various. All of these not only result in the more plentiful form of the sculpture arts, even the concept of it becomes expanding from the connotation to the outward. The article points out the development locus of sculpture art round about 20 century, and analyzes in example. The writer tries to present the effect on composition and matter of sculpture works that is brought by the meaning and expression form changes of sculpture arts, and expects to be helpful to research and exploration in future.

Keywords: Sculpture arts form connotation

讨论雕塑的艺术表现形式及个中的含意，对拓宽艺术创作的思路是有裨益的。随着20世纪西方现代艺术运动的不断演变，其丰富的艺术样式和美学阐释造就了一个极其多元化的审美图景。一方面，开放的艺术思维一方面打破了传统雕塑的规范定式；另一方面，由于艺术探索在空间阐释中不断地翻新花样向外拓展，甚至突破了传统艺术类型之间的界线，使雕塑概念越来越含混，越来越缺乏限定性。为此，我们有必要把雕塑原有的形式特征、语言及涵义这些基本要素进行再一次的思考。

一般认为，雕塑因具备可量性的长度、高度和宽度，是以实在的物体占有空间，即它是表现三度空间美感的艺术样式。因此，人们习惯把雕塑看作是最近似自然的艺术形态。19世纪以前，西方艺术追求的美是与自然的真联系在一起，而因为对人的发现和强调，自古以来的西方雕塑也以表现人为主。这种人文精神从古希腊开始，并深刻影响了文艺复兴及以后的美术发展。在这种强调模拟自然，注重情趣并赞美人性的氛围中，艺术作品尤其是雕塑艺术作品强调人的精神面貌、个性、神态，追求栩栩如生的真实世界。这种美学取向对雕塑来说，对人物动态的处理就成为作品表现力的决定性因素。古希腊直至文艺复兴的艺术家们在这个方向上为追求艺术表现形式的完美努力建造着理想大厦。从米隆、菲狄亚斯，到米开朗基罗、贝尼尼等，他们在不同的年代为这一伟业建造了永恒的丰碑。

《掷铁饼的人》是米隆的代表作，由挥动的铁饼与人体的动态所构成的韵律感，早已成为美的典范。吕德的《马赛曲》雕塑通过特殊的动势处理及呼应，表现出气势磅礴、高昂雄壮的艺术魅力。在雕塑的定式里，以人物故事情节、人物事件为主题的雕塑作品都具有微妙的“动势”处理，这种精心设计的“动势”暗示着对一个人以及一个事件的故事性讲述。如艺术巨匠米开朗基罗的《夜》，从雕塑那种困惑和沉迷不醒的表情中可看到“她”的辗转反侧、为世事所忧。另外如贝尼尼的《圣·德丽莎的幻觉》与及法国雕塑家罗丹的《永恒的偶像》和《青铜时代》等作品，也无不是这个“动势”处理的典范。无疑，传统意义上的人物雕塑，是由其外形给予欣赏者第一印象。为此选取一个合理的能鲜明地表现这一对象特征的动势就成为雕塑艺术创作构思的关键。由此而来，雕塑就以具体的对象为载体，通过选取人物典型的动态，即所谓的瞬间姿势，抑或是对人物动态姿势承前启后的暗示，来表现对

象的基本艺术特征。况且，静是动的一刹那表现，静提示着动的可能，雕塑总是在静态中体现动态，通过观者由静而动的联想中去实现作品的寓意。

西方现代雕塑形式的变化，是在打破传统体量模式的过程中伴随而来的。经过众多艺术家们的热情探索或者说是革命性的试验才带来了现代雕塑新的式样；并催生了许多新的艺术观点，使得雕塑艺术的个性得到张扬。20世纪初从毕加索、布朗库西开始，艺术家消除了对传统雕塑样式认同上的所有顾虑，抛弃琐碎复杂的形体结构，追求形象形体的简洁与纯净。毕加索的伟大就在于他是一个天生的创造者，用他的话说是在不断的“发现”，他突发奇想采用集成的手法创作了《苦艾酒杯》作品，这座涂彩的石膏雕塑以实物表现结构，令人们耳目一新，对后世影响深远，被认为启迪了超现实主义雕塑和波普艺术。布朗库西强调形式与材料之间的完美和统一，他在雕塑中摆脱了统治雕塑界已久的写实风格，建立了一种充满内在活力的原始、朴拙和单纯，以及一种象征写意性的深度，以至于西方一些研究机构和权威称他为“西方现代雕塑之父”。

亨利·摩尔的出现对雕塑样式来说

王与后《摩尔》

又一次新的升华,他的雕塑作品《拱》是基于对生物形态骨形的研究而创作的。摩尔认为以骨形体作为雕塑造型的元素,是因为只有这种象征生命力、象征人的精神气质并打上烙印的形体,才能获得巨大而丰富的内涵。摩尔对生命有自己的解读方法。他认为“生命力并不是指生活中生命的一种反映,如运动、舞蹈或单指身体上的活动。而是说在艺术作品中必须有它内在蕴积的力量,有它本身强有力的生命,这些并不从属于它所再现的对象”。

摩尔的雕塑语言,似乎引起人们这样去思考传统的雕塑形式,仅仅局限在为一些特定的内容服务,形式感和形体的任何变化无非都是在说明文学故事或历史传说。而现代雕塑家的贡献,在于把客观物质材料本身的形状、体块、量感赋予了生命,它代表了一种象征和寓意,它丰富和扩大了人类视觉经验,它注入了人类在精神领域里更多的情感。

三

随着西方现代艺术观念的激进,各种不同的艺术表现形式之间的界限不断地被模糊。艺术家们认为,新艺术应该打破绘画、雕塑和表演艺术之间的界限,冲破原有概念界定及原有固定形式的藩篱,在更自由的空间中得到畅所欲言的表现,以实现艺术的无限可能性。一位对美国抽象行动画派不抱幻想的艺术家说到:“杜桑在1913年不再作画的原因,正是一些傻瓜还在继续作画,艺术从被人顶礼膜拜的神圣殿堂的展台和墙面上走下来进入公众生活。”在马塞尔·杜桑的眼里,

泉《杜桑》

艺术被看成“视网膜”的事情。杜桑对艺术的本质产生怀疑,反对一切固定成规,他喜欢把现成物体当成作品并加以文字解释,他认为“将一件普通的物品从习惯环境中拿出来,以文字方式或视觉方式,将它传入到一个新的陌生环境中,它便失去物品的使用意义,它会产生一种思想”。《泉》是杜桑所有现成品中最著名的作品,通过对现成品的新定义,杜桑想告诉人们的应该是艺术的一种新概念,新的思想和新的想象力。

杜桑的“现成品”游戏,展示了艺术表现形式的无限可能,这种对形式的极致解放尽管至今仍有人觉得荒谬,但他至少给人们提供了一个思考的角度,那就是艺术的表现永远没有止境,每个时代的艺术家都不应拘泥于所谓的美学偶像,而应该去追求属于这个时代的艺术,去开拓艺术新的可能性。

艺术形式的变化总是随着艺术观念的变化而改变的,而艺术观念的变化也引领着作品所要表达的含义相继起着质的飞跃。我们再就19世纪前后的雕塑样式进行比较,从中会得到很多的启示。《掷铁饼的人》是米隆的作品,雕塑选取了一个优美理想的运动姿态,它的美源自于希腊人对人体美的崇尚及对竞技运动的狂热。作品通过完美的肢体语言形式和动态,在自然和谐中蕴藏着即将迸发的力度。透过作品,我们仿佛看见希腊人那种特有的民族气质,以及勇于实现理想的崇高精神。《拱》是摩尔的力作,尽管摩尔曾宣称自己的作品从某种意义上讲是具像的,但是摩尔也坦言自己的确是应用了人体的某些因素,作品《拱》是摩尔应用人体骨骼元素的杰出代表。摩尔的基本形式更多的是把实

吻中缪斯《康斯坦丁·布朗库西》

体当作虚空的框架,这使得其三维空间看上去更为微妙。由于实体的不确定性,作品在意义的表达上反而有了极大的拓展可能。与古典的雕塑形式相比,摩尔的造型保持了雕塑原有的体量感,但是摩尔却给体块、形状注入了新的生命力,因此他的作品更多具有象征意义。人们在感受这些形态、体块的时候,能产生出丰富的想象力而导向言之不尽的含义解读。

以反叛古典主义原则为起点的西方现代艺术,在“否定再否定”的持续演变过程中,各种形态和价值追求五花八门,雕塑原有的形式框架,早已支离破碎。波普艺术把绘画和雕塑含混起来;新现实主义认为艺术仅仅是记录社会的现实性,是一个非个性的表达;观念艺术家们则是坚持对既定现实的反判,关注政治和社会的敏感话题;观念艺术的主要表达形式是采用装置的形式,其隐藏在作品后面的思想比实际作品本身更重要;“装置艺术”、“大地艺术”以及后现代艺术等各种艺术流派都在各自的艺术观念旗帜下,沿着各自的轨迹继续发展,在发展的同时相互间融合,彼此模糊。由此勾画出现代艺术观念繁复多样的精彩图景。

由此说来,作为雕塑艺术的存在,不管其形式如何变化,赋予雕塑作品生命的手段一定是有深刻的艺术内涵,是艺术家的主观能动性与物质材料客观性的统一。在这样的前提下雕塑艺术可产生多种结构形式,每种结构形式都是在产生过程中,按其自身结构性质合理发展的结果,去探索艺术空间结构的多元化。艺术家只有在永无止境的研究和探索中,才能不断发现它的美妙。

参考文献:

- 1、现代环境雕塑设计
 - 2、西方现代雕塑
 - 3、国外现代雕塑
 - 4、外国美术史及作品鉴赏
 - 5、艺术的真谛
 - 8、罗丹艺术论
 - 7、艺术新视界
- (余国富 福州大学工艺美术学院)