

The Correlation between Traditional and Modern Sculpture Languages

传统雕塑与现代雕塑之语言对应

黄杨 by Huang Yang

内容摘要:现代雕塑造型语汇纷杂,视觉冲击炫目,它们的创作灵感离不开传统雕塑。在探讨这个问题前有必要回顾的雕塑发展史,从雕塑历史的进程中探讨并逐步找出传统雕塑和现代雕塑艺术概念的几个重要方面和层次,从雕塑艺术的发展史来入手,分析从初期的模仿发展到艺术再现,再至艺术表现,直至观念性艺术的出现,这个时间递进的变化过程必然有其客观的内在联系和合理的内在动力。

关键词:传统雕塑 现代雕塑 意象 具像 雕塑语言

Abstract: Contemporary sculpture is abundant in eye-catching vocabularies and dynamic forms, but its creative inspiration could not have come into existence without the benefit of traditional sculpture. There is a need to review the history of sculpture before we can talk about some important aspects of modern sculpture and its tradition. Starting with the history, we can get to understand the objective interrelation and internal driving force of the logical development of sculpture which has gone through imitation to representation, and to expression, then to the arrival of conceptual art.

Key Words: Traditional sculpture, modern sculpture, image, figurative, sculpture language

雕塑,作为造型艺术中的重要形式之一,始终受到人们的青睐。雕塑艺术历史悠久,与人类文明史相伴而生。在东西文明发展史上,不同地域、时段的人们根据各自的需求,创造了难以计数的雕塑作品,因为雕塑艺术所采用的是具有稳定恒久性质的材质,宜于保存,所以长久以来,雕塑也成为人们考察历史的主要依据和凭证。雕塑的形成与发展具有悠久的历史,从初期的模仿发展到艺术的再现,再到艺术表现,直至观念性艺术的出现,这个时间递进的变化过程必然有其内在的联系。

在世界雕塑史中,我们可以发现,雕塑的启蒙期,可以追溯到石器时代,如西班牙的阿尔塔米拉洞的野牛,南非洲的原始土著雕塑,这些人类最为古老的雕塑形式,历史上各个民族都产生过,虽说制作时间有所差异,但确有惊人的相似处,那就是在精神上,表现为巫术,崇拜或者说是娱悦性,从而产生了具有自身观念和功利性质的意象雕塑。这种将相似于物象和不类似于物象的造型融为一体,尊重客观现实,但又重于内心世界,既具有客观之像又具有主观之意的雕塑。这种体现雕塑家主观处理,以意象作为一种艺术手法的方式,在现代雕塑中十分常见,这种概括意象的现代雕塑,对现实的物体进行了整体的分析。如马约尔的《地中海》《大气》等有意识地省略人体的细节,简化形体起伏之间的高低点距离,致使形体饱满,传出由内向外的凸胀的生命张力。意象雕塑的典型代表亨利·摩尔,他早年也在伦敦皇家美术学校受

过传统的学院教育,后来他的灵感多来源于非洲原始土著雕塑,原始艺术对人的生命的热烈追求和表现形式的率直质朴,也体现在他的雕塑中,他的大部分作品中也有将骨骼,贝壳等自然形态与斜倚的人物动态相互渗透,产生两者兼容,似是而非的形态。这些也与传统意象雕塑相同,如同中国的传统雕塑中的龙的图腾形象也是如此,往往是多种动物形态的复合。

在西方雕塑史中,意象对雕塑的影响是呈波浪起伏的,从古希腊时代开始,在“人神同形共性”思想影响下,人对自身的研究增多,解剖学、透视学的展开,进而传统的意象雕塑逐渐转化为具像的雕塑,一直延续到古希腊时代,对人本身的肯定,对现实的关注,导致了

却并未过时。学习传统陶艺,是要学习、研究、分析、传承祖先留给我们最优秀、最宝贵的陶瓷艺术精华,器型的线条,釉色的莹润,装饰的秀丽,精彩的雕刻……几千年积淀下来多少精华,现代陶艺能不学习和接受?同样,学习、借鉴国外的现代陶艺,也不是“拿来主义”,把什么“现代”“后现代”“装置”照单全收,而是要学习他们创作陶艺时对个性和审美品质的表现。不加以分析、研究、鉴别其优劣、真伪,就盲目地临摹、抄袭别人的东西,难免会失去自我。好的陶艺作品,应让人赏心悦目,让人深思回味,与作品产生共鸣。

为什么中国几百年来难以出现一个世界公认的艺术大师?或许和浮躁的心态、急功近利的思想、文人(艺人)相轻的恶习以及抄袭仿造的泛滥等有关吧。当然,在我国陶艺界,近年也出现不少有主题、有深度、有品位的优秀陶艺作品,它们主题鲜明,思想内涵深刻,让人品味。

总之,创新的话题对艺术家并不陌生,而是时时在注意,对现在存在的问题也不是没有人认识到,而是在现代信息社会,现代经济大潮的双重诱惑下,我们的创作容易受到外界利益的驱使而走向挪用,或者是固步自封。作为陶艺家,我们

还必须时刻牢记我们的历史使命,在振兴中国现代陶艺,保持个性、发扬传统的同时,要有时代性、地域性、民族性,这样,我们才能真正实现民族的就是世界的,中国现代陶艺也必将以更高的姿态屹立在世界陶艺之林!

(郑丰银 景德镇高专,艾玉庭 景德镇陶瓷学院)

参考文献

- 1 周世荣.长沙窑瓷绘技术.上海人民美术出版社,1994年9月
- 2 中国陶库.<http://www.taokoo.com>

对自身形体表现的高度写实,人物动态准确,比例匀称,结构严谨圆润饱满的形体中渗透着生命的活力,可见古希腊雕塑具有强烈的理性色彩,其写实风格的确立是建立在理性分析的基础上的,所以至今许多古希腊雕塑仍作为造型基础练习的典范。罗马雕塑是希腊雕塑的延伸,罗马雕塑在内容题材上大都反映现实事物,有大量的反映现实精神面貌的肖像雕塑,这些雕塑不仅造型生动,更为重要的是反映了当时人的心理特征和人物品格,而且罗马的雕塑也将其应用在建筑和艺术上,罗马雕塑在运用上也开始走向公共空间,出现了装饰性和纪念性的雕塑,产生了集雕塑与建筑于一体的纪念性公共艺术。以上所列举的可以说是最早的具像雕塑,影响了其后的雕塑艺术的发展,以米开朗基罗为典型代表的文艺复兴时期的雕塑家,更加注重形体结构的刻画,其生动的精雕细刻使得冰冷的大理石仿佛流动着生命的活力,米开朗基罗又以其强烈的英雄主义,将传统具像雕塑推向了新的高度,他的具像艺术手法的熟练掌握和神奇运用令人叹为观止,成为后人难以跨越的顶峰。古希腊雕塑因理性的空间构造所产生的理想化的人物动态之美,与罗马雕塑逼真肖像的传神处理,文艺复兴时米开朗基罗时代的作品对人的肯定,直接反映人的思想和心理活动的深刻刻画。这些都对后世有着深远的影响,为雕塑家们提供了范本,但是面对这些前人所遵循得近乎完美的形式法则。雕塑史上出现了一位重要人物——罗丹。罗丹年轻时经常到卢浮宫临摹古希腊、罗马、文艺复兴时代的雕塑,他的作品深受古典传统雕塑的影响,而他最为崇拜的雕塑家也是文艺复兴时的米开朗基罗,但罗丹是近代雕塑家之父,他尊重传统,借鉴古希腊罗马雕塑和米开朗基罗的雕塑,注重人体美和自然美,但他并不机械地模仿前人创造出新的艺术形式,在艺术领域中打开了新的局面。罗丹在艺术上虽然大胆自由,但其风格还是建立在对传统的整合上,我们可从他的身上看到希腊雕刻的总体格局,米开朗基罗的手法特征,卡尔波的处理方式,但他却依

照旧词表达新意,注入了众多的生命。

罗丹身后的大批雕塑家在雕塑的形式语言方面展开了探索和实践,雕塑的加工方式,材料语言、构成方式都成为了新的研究课题,使得雕塑形式逐渐脱离了现实的束缚,走向了一个纯粹精神的提炼,成为了20世纪蓬勃发展的一种艺术现象,兴盛于当今世界。如罗丹的追随者马约尔,他更多地选择象征性的方法,赋予单个人体以蕴育生命的自然主题,如《塞纳河》《大气》等都运用略微夸张的手段,有意地弱化某些局部和细节,从而使母体呈现厚实饱满和充满弹性的内在生命力。而布朗库西更是将自然界中鸟的形态予以归纳,抽象化成几何体,所有的细节包括五官都是省略的。这种抽象的艺术手法,从古至今都或多或少地运用过。作为表现、抽象象征的代表人物布朗库西,他对现代抽象艺术的贡献如同马蒂斯和毕加索对现代主义绘画的贡献一样伟大。

社会的发展,科技的进步和发展,为雕塑家提供了崭新的条件。在这种条件下出现了超大体积体量和新颖材质的雕塑,如1886年的《自由女神》。而在20世纪,社会产生了巨大变革,雕塑也产生了剧烈的造型变革。我认为并不是一种单纯的艺术现象,是特定时代人的思想的直接反映。人们开始从非洲、美洲和东方的传统艺术中吸取养分,突破了传统雕塑的狭义性界限,对造型艺术本身进行探索,更加寻求造型形态所传达的观念意识。如毕加索的实物改造,贾科梅蒂的形体拉长,阿基平科的形体反凹,布朗库西的形体简略,杜尚的原物置放,以及后来的景观艺术、大地艺术。发展到现在,出现了活动雕塑、软雕塑、彩色雕塑、观念雕塑等等。现代雕塑家的使命就是在于不断地创造出新的形态和样式,服务于逐渐完善的环境景观,服务于精神要求不断丰富的人类本体,这就是使雕塑的创作始终处在一个不断变化的过程中。一种雕塑样式的产生,为人接受与欣赏并逐渐普及推广的同时,另一新的雕塑样式也在酝酿或形成。

在漫长的历史发展进程中,作为一种最古老的艺术表现形式,世界范围之内,雕塑始终扮演着独特而重要的角色:图腾祭祀到宗教崇拜,再到陶冶情

操改造环境等等。雕塑浓缩、凝结着人类文明的演进,与人类的历史同步。当我们回顾雕塑史之时,从雕塑的造型变革过程中,可以看出雕塑是在相互借鉴与继承中不断向前发展的,各个历史时期均有着不同的艺术追求,产生相应的特点,一定程度上反映了特定时段与地域的政治、经济与文化的状态。因为任何事物均不可能脱离它形成的气候与存在的土壤而孤立存在,进而做孤立研究。当然,雕塑也不例外。

(黄杨 青岛大学美术学院)

参考文献

- 1 雷·H·肯拜尔等.美的历程.文物出版社.1981
- 2 世界雕塑史.浙江美术出版社.1989
- 3 中国雕塑史.百花文艺出版社.1999

