

Richard Sierra's Sculpture: the Continuity between Chinese Traditional Culture and Minimalism

中国传统文化与西方极简主义的共性
——以理查德·塞拉雕塑为例

陈学博 by Chen Xuebo

内容摘要：本文着重分析理查德·塞拉的作品中使用极简主义的形式、材料、颜色、比例和空间，以及雕塑与建筑物或特定场所的关系。概述理查德·塞拉的作品和他的创作理念，并列举了一些批评家如何评论理查德·塞拉的雕塑作品。探索对塞拉雕塑产生影响的一些因素，从中国的传统文化道家思想和当代中国艺术家的创作理念与理查德·塞拉雕塑的比较研究中找到共同的契合点。

关键词：中国传统文化；极简主义；理查德·塞拉雕塑

Abstract: The essay analyzed Richard Sierra's use of Minimalism, including the works' style, material, color, proportion, space and the relationship between sculpture and architecture. It will be clear in the essay about Sierra's conception by presenting western critics' different interpretations. The other purpose is to find common ground by comparing Chinese traditional thoughts such as Daoism, the conceptions of Chinese contemporary artists and Sierra's works.

Key Words: Chinese traditional culture, Minimalism, Richard Sierra, Sculpture

一、极简主义的来源

极简主义一词，是指20世纪50年代西方艺术运动，特别是60年代末至70年代初美国的视觉艺术。极简主义是形容绘画与雕塑从内容到形式都用简约的艺术术语，也就是说，它强调的概念，是在艺术作品中尽量减少颜色的数量、色泽度，以及几何形状、线条和纹理的运用，减少任何有关个性的标志符号¹，拒绝自我意识的体现。因此，极简主义被认为是与抽象表现主义的理论、基本原理和意识形态相排斥的，是连接后现代艺术实践的桥梁。概括地说，极简主义的特点包括几何形体，通常是立方体，忽略一切形式的隐喻、平行部件、复制品、非色彩表面和工业材料。极简艺术对20世纪后期艺术的发展产生了重大的影响²。

二、塞拉的雕塑印象

塞拉是当今世界上最著名的极简主义抽象艺术雕塑大师，在许多国家的重要场所都可以看见他的作品。美国著名的艺术和历史学家罗伯特·休斯评价：在世界上活着的雕塑家中，他是最伟大的。虽然他被休斯这样的大家肯定为现代艺术大师，但是他的作品也并不总是为世人所赞赏。例如，塞拉控告美国政府在20世纪80年代将他在纽约广场的雕塑移除损坏（图2《斜弧》），原因是当地人民不欢迎他的作品，认为雕塑侵占了他们的公共空间，并给他们的日常生活带来很多麻烦³。

笔者在伦敦留学时，与导师和一些研究生在伦敦高古轩画廊，参观了理查德·塞拉的雕塑展。刚开始的感觉，这些雕塑作品过于简单，既没有美观的色彩，也没有令人振奋的形式感。因而无法理解其内涵，难于认可为雕塑作品。随着亲临其境的体验，沿着雕塑的移动，产生了一种特别的感觉。在展厅里，深深地吸引人们的是，一个钢铁材质、庞大的长形黑色曲线型雕塑（图3《开放结束》），几乎占据了整个室内空间以及所表现出来的神秘感使人感到震撼。这个巨型雕塑左侧有一个入口，人们好奇心很想知道究竟里面隐藏着什么。走进雕塑，两侧是很高的黑钢铁墙壁，顺着路径前面是个弯道，使人感觉没有尽头。随着人们的移动，光线逐渐消退，直至黑暗。前方突然变得很窄，人们的肩膀几乎都贴到了黑色的钢铁墙壁上。马丁·施万德是这样评论塞拉的雕塑的：“塞拉的作品，通常与危险和压迫感相关”。然而，窄小的通道开始变得越来越宽，而且光亮。使人们突然感觉到舒适。那种心境，正像中国的古诗所形容的：“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。”

一名写过纳粹大屠杀主题作品的长篇小说家，在他参观理查德·塞拉的雕塑作品后感慨，这样一个巨大的弧形钢铁墙壁，挡住了他前进的脚步，让他似乎迷失在这片黑色的空间里，幽闭压抑的气氛让他下意识地想起了纳粹集中营。虽然这个雕塑使这个作家觉得压抑害怕，但他仍然被这种敬畏、恐惧和快乐混合在一起的作品所吸引。这正如哲学家康德说的：“伴随着忧郁和恐惧同在的‘颤栗的快感’。

另外，两个被安装在主展厅的巨大的弧形氧化钢圈，也使人们留下深刻的印象。两个钢圈一凸一凹，表面的颜色非常自然而且有很均匀的锈褐色，使人有一种温暖的感觉。“一个钢圈（图4）悬在上空离你很近，另一个似乎就要掉下来；一个犹如子宫环绕着婴儿，另一个似乎将光线吸纳到了中心。”⁴这种材料的感觉非常沉重，它挑战着地球引力的逻辑。

还有一个造型简单的雕塑，只是一块长方形的很厚的钢板（图8《弗尔南·佩索阿》）。远距离的它并没有引起人们的注意，当人们走近慢慢地绕着它的周围移动时，雕塑表面的铁锈和它本身厚实的钢材带给人的重量感，深深地震撼着人们的心灵，似如久远的年代以及坚不可摧的城墙——中国的长城。

艺术家珍妮·萨维尔指出，塞拉的雕塑给机会让人们去亲身体验，它不仅仅是用来看的。还需要花费时间对雕塑的不同角度的观赏，也就是“持续的体验，直觉与审美观，情绪与心理和时间对雕塑的体验”。这种体验是建立在不同的理解上的。

三、塞拉雕塑的内涵和创作理念

尽管塞拉的雕塑很抽象，但人们还是可以感知和理解的，因为作品的内涵在与空间的相互关系中产生和谐。一件作品的内涵体现在于观众的理解，而不在于雕塑本身。雕塑的空间构造和时间观点，则是观众了解理查德·塞拉雕塑的不同方式。观众并不需要对雕塑作品是否了解，而是要亲身体验。当人们在雕塑周围的整个空间走动，他们的体

会就是作品所要体现的内涵。因此,人们的亲身体会是重要的。如果只依靠文字说明和解释,对于作品的理解就毫无意义了。

理查德·塞拉雕塑创作的理念来自于委拉斯开兹的油画。委拉斯开兹的油画与众不同,耐人寻味,如他的作品《侍女》,画面上只有几个人像,艺术家把自己放在画面背景的画架旁。当观众面对这个作品时,就会发现画面中的艺术家正在凝视着自己。因此,绘画的空间延伸出来,观众也成为其中的一部分。塞拉说,他以前从来没有见过这样的作品,使他对雕塑艺术有了新的思考,以及用一种新的方式指导他的创作。⁵

另一个对塞拉雕塑创作产生影响的是日本庭园。在一次采访中,他提到,他的雕塑风格的改变是在1970年访问日本时,日本的花园给了他很多灵感和启发。访日前,他的作品都是小规模站立观赏的。访日后,他改变创作理念,开始创作规模庞大的雕塑,人们可以亲临其境感受雕塑的内涵。

四、东西方文化的差异性和共同点

虽然理查德·塞拉在现代雕塑界享有很高的国际声誉,但他的作品在中国并没有受到广泛的认知。笔者分析,有三种原因。其中最重要的原因之一是,中国的文化和审美观和西方是有差异的。例如这些雕塑放置在中国的公共场所,人们会认为是工业产品或是奇怪的建筑物。中国人不喜欢生锈,因为会让人联想到废铁。其次,雕塑在中国通常被赋予特定的涵义。观众从不同的角度和距离来欣赏作品的外部形象。因此,塞拉的作品和当代大多数中国人的审美观和审美习惯是有距离的。

另一个重要原因是中西方创作观念的不同。中国改革开放之前,艺术的发展一直受政治的影响。文学艺术要为人民大众服务,特别是为工农兵服务,以及文艺要坚持社会主义方向,这些原则已经深入人心。因此,中国艺术家一直遵循着这原则并将其贯彻到自己的创作中去。现在的中国是改革开放的中国,中国人的思想空前解放,无论是歌颂母爱或宣扬奥运精神的主题,或者表达自由意识的抽象作品,只要是出色的作品都会被接受。虽然如此,众多艺术家的创作思维仍然深深地受到传统观念的影响。

然而,从另一角度分析,中国传统哲学和美学思想与理查德·塞拉的创作观点有很多共同点。例如“朴素”在中国传统的观念中,是个赞美的词句。春秋战国时期,道家老子便认为“越是少,就越得到多,越多就越混乱”与现代主义先驱建筑师密斯·凡德罗的理念“少即蕴含更多”相

近似。“朴素”在中国传统文化中,是简单,清新,洁净,是美的最高境界。老子认为,真实的,可信的话并不是不动听的,而美丽的辞藻是不可信的。因此,在艺术创作中,重要的是简单而不需要过分的装饰或美化。这是老子“无为”的政治理想在艺术创作领域里的体现。简言之,老子可以说是中国极简主义的创始人。

道教另一重要代表人物是庄子,他进一步发展了老子的学说。庄子认为,自然是最完美的和谐与美丽,所以他强调要尊重大自然以及遵循自然规律。他强烈主张人们应该到自然界中,追求“自然”“无为”与“朴素”。理查德·塞拉雕塑的色彩运用自然而又和谐,造型简单。种种现象表明,西方现代艺术的审美观与中国传统文化是相通的,强调的是自然、简约之美。

五、中西文化的相通之处

理查德·塞拉作品的内涵和理念,是通过观赏者的移动而产生的,与中国传统园林景观设计理念相同。首先,如果观赏者不亲自到现场感受雕塑中的魅力,塞拉的作品似乎没有任何直观的意义。理查德·塞拉的雕塑改变了环境空间,使人们对空间重新进行思考。塞拉的雕塑是一个多层次的复杂结构,具有多种层面的内涵是无法测量的心理时空。雕塑的流动空间所产生的时空纬度,这不是因为其潜在的含义按时间反映出来,而主要是因为人们可以用不同的心理状态和心境去理解。

中国传统的园林景观设计是一个有着一定丰富韵律节奏和充满内涵的立体空间,是自然和谐的音乐空间意识。每个建筑景观单体组成了自身的独特韵律节奏。时间流动和特定的空间里,成就了中国传统的建筑艺术。人们欣赏园林和建筑,可以随着不同的移动位置和视角,了解环境空间的内涵。因此,传统的园林学观建筑不能只是进行静态欣赏,而是要动态地移动。因此,理查德·塞拉的雕塑与中国的园林景观的相通点是——移动的艺术,中西文化在某种程度下是一脉相承的。

理查德·塞拉的雕塑受至于日本庭园的启发,根源在中国园林设计。日本庭园受中国道教文化的影响,并撷取中国园林中关于自然的灵感⁶。因此,不难理解为什么中国传统文化与塞拉的雕塑之间存在这么多的共同之处。

六、理解与认识

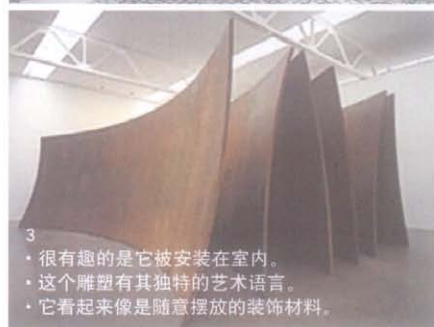
笔者对国内一所美术院校进行调查,把理查德·塞拉的7张雕塑照片展示给在校的一些硕士研究生,得到如下观点:

- 1 · 我不认为这是艺术品。它看起来像块废铁。
- 中国人对具像雕塑比较欣赏,似乎不接纳抽象雕塑。
- 很难理解塞拉的雕塑,所以也不愿评判和鉴赏。
- 它与周围环境并不和谐。

- 2 · 它看起来像一面墙,挡住了人们的视线,好像什么东西藏在背后,在中国没人把它看做是雕塑。
- 有些人认为它有简单之美。

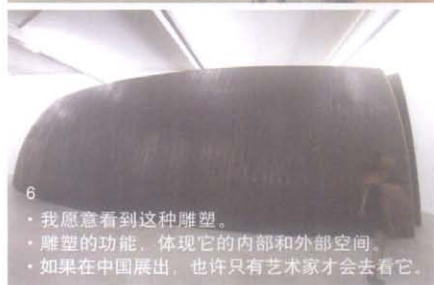
- 3 · 很有趣的是它被安装在室内。
- 这个雕塑有其独特的艺术语言。
- 它看起来像是随意摆放的装饰材料。

- 4 · 充满创新、非常气派。
- 人们不得不探讨塞拉的雕塑,并想知道它的内容。

- 5 · 与中国雕塑相比,这个雕塑家的创作理念是纯粹的,中国的雕塑创作过于复杂。
- 与当今时代很和谐,人们不需要复杂的东西。

- 6 · 我愿意看到这种雕塑。
- 雕塑的功能,体现它的内部和外部空间。
- 如果在中国展出,也许只有艺术家才会去看它。

Differentiating Relief from its Neighbors 为浮雕的左邻右舍鉴别亲疏

杨晓见 by Yang Xiaojian

内容摘要：浮雕汇集到了绘画的平面语言，而不是圆雕的空间语言。绘画与浮雕之间最深层的亲缘是，它们的正形与负形都被稳定在有限的篇幅中。欣赏过程要求的那种静态不仅在于作品自身的呈现形态，还要融进观赏者的进入状态。

关键词：平面语言；空间语言；恐高症的普遍性；个体感受；集体娱乐

Abstract: When at the stage of visual effects, relief converges back to the plane language of painting, rather than the space language of sculpture proper. The stabilization of both the conformal and the non-conformal (the positive form and the negative form) in limited space is the closest affinity between painting and relief. The static state that is required in the process of appreciation serves not only for the re-presentation of the work, but also for the engrossment of the appreciator. Sculpture proper apparently aims only at perfecting itself, thus overlooks the consolation of the other party. The impact of its visual effects is, like that of film and TV and drama, passive and uncontrolled.

Key Words: plane language, space language, universality of acrophobia, individual perception, collective entertainment

浮雕正好在绘画与圆雕之间吗？其实它远离圆雕而亲近绘画。

如果从工具说起，浮雕好像是与绘画没有共同之处：画笔——刻刀；彩的颜料——单一的材质本色；平面的图形——有深浅起伏的体块儿等。

然而这些都是表面的不同，刻刀可以与刮刀和橡皮擦并列；单色的素描也可被设计为一种材质的本色；当颜料被挥洒得厚薄不等的时候，绘画作品的表面也能见出些起伏的体块儿，尽管一个是涂抹堆垒，另一个是雕凿挖补。但这些都还是可以把绘画与浮雕亲密地联系起来，因为无论是用笔还是用刀，垒堆还是挖补，由此所达到的高低起伏和深浅进退是有些程度的不同，但都只是手段上的区别，在视觉感受上它们仍然是朝向同一个目标——在原有基底上增添一些厚与薄的差距。

我们甚至还可以避开厚与薄的差距去鉴出它们在表述内容上的不同：浮雕中塑出的高低差距重在区分相邻的物形；而绘画中所垒堆出的笔触儿色迹却不在物形的描绘上用功，它们更会落实为某种材质或肌理以抒发画者用笔挥洒的情绪。简言之，深浅凸陷对浮雕来说是塑形的手段，且必要的唯一手段，而对绘画则是一种肌理的随机效果，且只是可有也可无的主观抒情方式而已。但它们仍然还是如绘画一样，在分割平面上的图形块面，制造三维的视觉幻景。

浮雕的自身语言和表现内容都没有颜色，只有用立体的块面去讲述客观的体积。在这点上，它与圆雕具有相同的操作方式。绘画则反过来，只能用平面的色差去塑造体积，以讲述客观的形体，包括空间。从立体的成形角度看去，浮雕的塑形与圆雕的塑形在路径上确有些相似，两者近乎用同样的工具都在那儿雕琢刻画。然而，浮雕所产生的立体感却只落实在作品的触觉上，最终让眼睛接收到的内容还是一片线与面的交织，也就不能形成如圆雕那样的在视觉上的空间语言。因为浮雕中的体面高低旨在造出阴影去强调邻近块面的分界，这样对视觉产生的效果就还是与绘画相同——只在平面中区分不同的图形。也正是到了视效这个阶段，浮雕就又汇集到了绘画的平面语言，而不是圆雕的空间语言。既然作品的终极目的都要对位到眼睛的具体感受，视效就必然成为解析作品构

成的所要注意的因素。

比之浮雕的高突凹陷的有限性，圆雕的相对深度是自由的。不仅群雕的内部可以在空间中纵情扩展，圆雕的主体与背景之间更能有无限的深远跨度。当我们围绕圆雕作品时，圆雕以外的东西都被我们忽略不计了。圆雕本身的担当已如一尊环境的饰品，独立地点缀着现场而不被周围的环境影响多少，周边环境与作品的主物也就没有了必然的内在联系。

浮雕不仅深浅有度，且幅面也有限。被突出来的正形占据后遗留下的负形也必然成为观赏的内容。那些“底”也有绝对的固定性，是封闭的，在视觉感受上具有“图”的等效价值。亦如绘画一样，也有一个有限的整体篇幅。正形和负形在图底交替和并置中形成既对比又谐调的整体韵味。这也是绘画与浮雕之间最深层的一道亲缘——正形与负形都被稳定在有限的篇幅中，尽管它们的正负形的来路有立体与平面之别，但给予视觉的感受都同样是平面的。

浮雕与绘画一样，创作者为观赏者不仅静化了事物，固定了视面，还安放了座位，让你在有限的视域中把所有入画后的

综上所述，理查德·塞拉的雕塑与中国传统文化之间存在众多的共性，但在当今社会，前卫艺术家的作品依然不容易被中国人所接受。实际上，中国古代早已出现过一些描绘精神主题的抽象雕塑。这一元素常被运用在中国的艺术作品中，也符合中国人的审美观。因此，中国的艺术家们可以研究和探索理查德·塞拉的创作理念，结合中国的传统文化，并兼融于艺术作品的创作中。

（陈学博 海口市文化传播研究中心）

参考文献

- 1 <http://www.artmovements.co.uk/minimalism.htm>
- 2 <http://www.artmovements.co.uk/minimalism.htm>
- 3 <http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2008/oct/05/serra.art>
- 4 <http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2008/oct/05/serra.art>
- 5 <http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2008/oct/05/serra.art>
- 6 MMU | MIRIAD | Tales from a Chinese Garden | Chinese Gardens ,25/04/09

- 它的纹理十分丰富。
- 一般来说，雕塑体现的是其内涵，很少表现质地。
- 也许这是西方人眼中的雕塑。
- 它给人的第一印象，就是很好玩。