

雕塑之道

新加坡 吕品昌 / 主编
盛 斌 / 执行主编

2017 国际雕塑研讨会论文集

中国民族摄影艺术出版社

“极简主义”的意义表征与后现代主义批评话语的兴起 / 周彦华 153

理论：物质与观念的对话

艺术作为异质性：媒介、物性与材料 / 鲍栋 177

“物”的转化逻辑——雕塑在“观念性非形象”的实验语境 / 王萌 ... 191

客体与物体 / 张一 203

扩展：寻找新的可能性

从雕塑到装置：“艺术”内外的变化 / 盛葳 225

装置与时间 / 孙振华 241

时间与艺术 / 隋建国 255

泛雕塑的当代性 / 顾丞峰 273

中国：共性和差异的实践

可见与不可见 / 邵亦杨 279

偶发与 85 美术新潮 / 段君 295

公共领域的策展实践 / 付晓东 307

阅读：若干拓展性理解

关于杰夫·沃尔撰写的《史蒂芬·巴尔肯霍尔作品的简要脉络》/ 柯乔 (James Carl) 327

语言，作为一条线索——《雕塑的语言》读后感 / 刘礼宾 341

“材料自觉”：雕塑本质的回归之路——由威廉·塔克《雕塑的语言》所

引发的思考 / 韩小国	349
为游牧者说——论罗莎琳·克劳斯的艺术写作 / 王玉冬	357
向内回归与向外敞开的雕塑——从克劳斯雕塑理论的双重叙事线索展 开 / 王志亮	369
结构变迁与精神历史——关于现代雕塑的两种叙事：《现代雕塑的变迁》 与《形而上下》的比较阅读 / 唐尧	377
雕塑的回归与扩散——克劳斯与塔克的著作的另一种阅读 / 王春辰	411

“材料自觉”：雕塑本质的回归之路 ——由威廉·塔克《雕塑的语言》所引发的思考

韩小园

“自哥特艺术以来，欧洲的雕塑上都长满了青苔、杂草，表面烦琐累赘的东西盖住了形体。”^①从亨利·摩尔这句话的角度看来，所谓雕塑的现代化进程也许就是逐渐将附在它身上的“青苔、杂草”一层层脱去，雕塑作为一个独立存在的物体（object），最后只剩下“雕塑”本身，从而使雕塑的“本质”回归艺术的前台。

从威廉·塔克先生《雕塑的语言》一书对罗丹雕塑语言的分析中，我们可以意识到，也许为雕塑脱去第一层“外衣”的就是罗丹，而其方式是含蓄的，不易觉察的，因为他保持了人像的传统主题，保持了“拟人化”的构图和姿态，但却以凸显“材料”可感知的确实感与物质性，消除了传统人像仅仅是“身体”（body）与“生命”（life）的错觉与假象，而使得结构、材料、重力等这些雕塑的内在元素逐渐成为受人关注的目标概念。

是否可以这样说，雕塑走向现代与雕塑家的“材料自觉”息息相关，或者说，“材料意识与观念”的觉醒是西方雕塑的现代化进程与后现代转向中最为重要的一条线索。

^① 亨利·摩尔，《亨利·摩尔艺术全集》，金城出版社，2011年，25页。

一、材料自觉与“雕塑的形意识”

塔克先生的书中谈到，从米开朗琪罗的时代开始，雕塑家的个人视角与媒介材料之间无法达成本质性的沟通，雕塑多以公共资助人的口味和野心为决定性因素，精湛的技艺和技巧成为艺术的判断标准，^①或者说雕塑的“资本性”特征明显，以可以量化的技艺和技巧作为衡量标准，材料并不与雕塑本身构成太多的关联与影响，这客观上禁锢了雕塑本质的释放。

自罗丹开始，黏土作为雕塑的一种材料，其作用不再仅仅是制作雕塑的“原料”，而是与雕塑的形式发生关联的“实质”，手的动作与黏土对手的响应以及二者通力去无限接近“自然”的执着，形成了前所未有的雕塑语言，彻底抛弃了“作为人体的雕塑”，而进入了“作为雕塑的人体”，或者说“作为雕塑的雕塑”。

布朗库西作为后继者意识到罗丹的成就在于与材料的关系，亨利·摩尔认为“布朗库西的特殊使命就是除掉自哥特艺术以来欧洲雕塑上那些多余的部分，使我们再次获得形体意识”^②，我们是否可以这样认为，当罗丹从塑造（加法）的角度将雕塑的本质指明之后，布朗库西才得以从雕刻（减法）的角度带领雕塑走向了更明确的“现代”。加法与减法的技术差异，本质上决定了雕塑的“完结形式”（end-form），罗丹使用作为加法的塑造，其特点就是没有明确的完结形式，是开放性的成形模式，而布朗库西的减法雕刻则每一刀都可看作是一个完结形式，是封闭式的成形模式。所谓更明确的现代是指，虽然罗丹与布朗库西都是使用传统的雕塑材料，也都将材料本身的特性作为雕塑形式的决定因素，但布朗库西的减法雕刻中所具有的更强烈的材料与技术限定性，促使他的艺术更进一步地褪去繁琐的外衣，回归“雕塑的形”，回归雕塑的“本质”。

^① 威廉·塔克，《雕塑的语言》，中国民族摄影艺术出版社，2017年，12页。

^② 同上页注释1。

二、材料自觉与“雕塑的物质性”

与此同时，立体主义则更明确了现代雕塑的客观物质性，首先它打破了雕塑的题材束缚，物体代替人像成为主要元素，而且从材料到造型都显示强烈的物质品性，尤其是塔克先生对毕加索的作品《有吊穗的静物》（1914）的着重分析——“对图像、材料和空间既感性又果断的使用，一组手段与结果、深思熟虑与不假思索之间的完美平衡：无与伦比的老练和智谋将艺术隐藏在了艺术里。”^① 而从这件作品中，我们甚至已经看到了现成品的影子，或者我们可以称其为“间接现成品”？

而之后，贾德标榜的“特殊物品”与莫里斯提出的“雕塑之自主与实在的本质”，即所谓极简主义对“物性”本身的发现与凸显，以及弗雷德主张的晚期现代主义艺术对“物性”的悬置与超越，一直到现成品对极简主义与波普艺术的链接，围绕雕塑的物质性所进行的理论与实践的延伸，几乎构成了整个现代与后现代艺术史，而所有这些讨论的起点，在雕塑创作实践环节中或许可以追溯为现代雕塑对材料的自觉。

当然，关于现代雕塑的“物质性”追求，在多大程度上是自主性的，这个问题也是需要理性思考，正如哈尔·福斯特对于艺术意义延迟的时效性分析中所指出的那样，对艺术史上很多问题的认知和接受，是由无数的艺术回应和批评解读所导致的一个回溯性的效应，杜尚并非是一现身就成了“杜尚”^②。

三、材料自觉与“雕塑的抽象化”

毋庸置疑，毕加索的第一批构成品虽然还未脱离墙壁，但已然对雕塑界产生了震动，同时期的未来主义雕塑家也开始了题材与材料的双重突破。

^① 威廉·塔克，《雕塑的语言》，中国民族摄影艺术出版社，2017年，66页。

^② 哈尔·福斯特，《实在的回归——世纪末的前卫艺术》，江苏凤凰美术出版社，2015年，20页。

然而，立体主义真正进入雕塑的主流还是在它脱离墙壁之后，并专注于一种新材料和新技术的表达开始的，塔克先生评价说，“他（毕加索）将焊接作为与传统雕塑材料具有同等严肃性和持久力的媒介重新引入的举动在雕塑史上具有重要意义。”^①

对雕塑而言，铁是一种新材料，焊接是一种新技术，而毕加索与冈萨雷斯却用来挑战“人像”这一旧主题。冈萨雷斯称之为“一项新艺术：在空间中作画”，罗莎琳·克劳斯一文中曾提到一个更为形象的描述“雕塑对空间的书写”，无论是作画还是书写，其实都涉及将二维图形进行三维转化，在这样一个转换过程中，雕塑的抽象化似乎就成为必然，“这就好比译入语未能准确地再现源语言，留给读者的只是混乱、晦涩的词面含义，而非通顺流畅的语言。”^②这种复制过程中不断激涌的抽象主义，在冈萨雷斯的作品中更为鲜明，毕加索则是另外一种抽象。

我们又回到塔克先生的书中，他对比了马蒂斯与毕加索雕塑的两种抽象。在马蒂斯雕塑中人像（human image）是抽象的起点，而毕加索的雕塑中人像倾向作为抽象的终点，雕塑的结构不再是与人体的结构追求某种内在形式的一致性，却通过随意强加人形“符号”来实现了抽象。^③或许我们又可以得出一个结论，无论是毕加索还是冈萨雷斯雕塑中的抽象化，根本源于他们对材料创造性的选择与运用，以及材料与主题间的不适应性。

四、材料自觉可否视为雕塑家的传统？

为什么是雕塑？为什么是雕塑家？在现代雕塑萌芽之际，以德加、马蒂斯为代表的画家群体被视为“先行者”，而最终去开拓和发展画

了一个真问题，或许

是个伪问题，但如果硬要寻找画家与雕塑家的区别，恐怕最重要的还是他们对待材料的态度，或者说他们的着眼点是不是材料本身。

这个问题的启示依然来自塔克先生的文章，在他早期分析马蒂斯雕塑的文章中，他谈到由于不受风格控制，不受材料传统影响，赋予了马蒂斯的雕塑与罗丹和布朗库西的雕塑截然不同的样貌。当雕塑家们试图发现雕塑传统的核心时，他们主要致力于在材料和过程中实现要表达的感觉。而马蒂斯作为一个由绘画经验而进入雕塑的艺术家，他对体量的组织与表达就像是在绘画中运用颜料一样，主要来自他的眼睛与思想，而不是来自对材料的把控。^①

由此我们是否可以判断，由于媒介对于雕塑自身天然具备的重要性、复杂性以及表达上的限定性，对材料本身“物性”的关注与运用，似乎是雕塑家的一种传统，一经激活，则释放出了巨大能量，推动了20世纪的西方雕塑乃至西方艺术的截然转向。

结 语

十分抱歉的是，在会议之前我并未来得及阅读克劳斯女士的《现代雕塑的变迁》一书，但在即将完成这篇发言稿的写作时，我读到了一段关于这本书的评论——克劳斯通过对艺术读解中时间与空间的不可分离性，重新考虑了关于媒介的现代主义历史，旨在揭示“从一种稳定的、理想化的媒介，到一种有时间性的、物质性的媒介”的发展进程^②。这使我有些小惊喜，也许以上我对材料自觉与雕塑现代化进程关系问题的初步思考，可以在《现代雕塑的变迁》一书中得到印证、深化与校正。

在此意义上，非常感谢隋建国基金会与央美雕塑系所推动的雕塑系列译著工作，作为在雕塑史论教学中为缺少必要的参考书而苦恼的一名教师，

^① 威廉·塔克，《雕塑的语言》，中国民族摄影艺术出版社，2017年，102页。

^② 哈尔·福斯特，《实在的回归——世纪末的前卫艺术》，江苏凤凰美术出版社，2015年，52页。

我和我的学生将成为这项工作的直接受益者。其实在阅读的过程中，发散出的思考还有很多，尤其是以西方现代雕塑史为参照而进行的中国雕塑史的相关思考，这些思考可以非常宏观，也可以非常具体。

随便举个例子，西方雕塑现代性的体现，其实源于它有一个强势的模拟自然的人造传统，从某种意义上来说，对这一强势传统的反叛使其现代性得以成立，因此西方的现代性是革命性的、颠覆性的，是推倒重来。而作为东方艺术而言，我们并没有一个强势的模拟性传统，我们恰恰有一个非模拟性的人造传统，我们的现代性是否就成为延续性的、内在性的，面对的语境大不相同。

具体而言，布朗库西的雕塑可以说是“因材造型”，最大限度保持雕塑材料的“物质性”，中国传统雕塑有所谓“因势象形”，初看二者似乎极为相似，还原地解读一下，又极为不同。我想这是系统引进西方雕塑史论更为深远的目的与意义，那就是如何在互为参照中让中西方雕塑历史的面目更为清晰。

最后，关于雕塑本质的探索我补充一点看法。什么是雕塑的本质？本文并不能给出一个明确的界定，作为结束语，我想引用弗雷德的一段话：

“人们与其放弃有关绘画或雕塑的‘本质’的一切思考，还不如通过叙述在一个绘画或雕塑传统内对一种或更多基本惯例的与时变迁的需要的深切程度，来寻求将本质历史化（historicize）。”^①

简言之，他认为无论绘画与雕塑，并不存在一个永恒不变的、不可还原的本质，有的只是在艺术史的“当下一刻”我们的认识。

我们得承认，我们确实知道雕塑是怎样的，可又不知道雕塑将会怎样……

^① 迈克尔·弗雷德，《艺术与物性——论文与评论集》，江苏凤凰美术出版社，2013年，44页。

版权所有，侵权必究

图书在版编目（CIP）数据

雕塑之道：2017国际雕塑研讨会论文集 / 盛葳编
— 北京：中国民族摄影艺术出版社，2017.10

ISBN 978-7-5122-1043-1

I. ①雕… II. ①盛… III. ①雕塑—学术会议—文集
IV. ①J31-53

雕塑之道：2017国际雕塑研讨会论文集

主 编：隋建国 吕品昌

执行主编：盛 葳

责 编：张 宇 陈 徕

出 版：中国民族摄影艺术出版社

地 址：北京东城区和平里北街14号（100013）

发 行：010-64211754 84250639

印 刷：艺堂印刷（天津）有限公司

开 本：1/16 889 mm×1194 mm

印 张：27

字 数：237千

版 次：2018年2月第1版第1次印刷

印 数：1—2000册

ISBN 978-7-5122-1043-1

定 价：98.00元

中央美术学院
China Central Academy of Fine Arts

学术支持

为了推动中国国内雕塑界的学术与理论发展，北京隋建国艺术基金会、中央美术学院雕塑系于2016年底举办了“雕塑之道——2017国际雕塑研讨会”，本书是该论坛精选的论文集，囊括了6个部分27位中外学者的学术论文，以罗丹之后现代雕塑发展的历史脉络为主线，集中探讨了该领域内若干重要理论问题，同时兼顾对中国现代雕塑的相关研究。

上架建议：艺术·雕塑

ISBN 978-7-5122-1043-1

9 787512 210431

定价：98.00 元