

雕 | 塑 | 创 | 作 | 谈

由于我国经历了一个激变的时期,这种迅速变化对人们心理上的冲击是不可低估的,我们的雕塑家在文化背景一片空白的状态下,慌慌张张追逐着突入奇来的艺术思潮。刚有点冷静,又突然面对来至消费市场的各种困惑。雕塑开始变成了说话的艺术,观念和想法由雕塑家口叙,制作由木匠和石匠来完成,经过选择批评家再将它溶入自己的理论框架,看来好象一切都顺理成章,但这种社会的迅速变化所带来心理障碍是客观存在的。

众所周知雕刻艺术是和各种材料打交道的艺术,雕塑家在材料的应用和加工中寻求和创造美感。只有不惜辛劳和不断熟悉与交融中才能体验到质地美感独特力量。硬质材料的肌理表现是通过工具的使用来达到的,熟练的掌握工具并兼备相应的技能是必不可少的条件,随着社会的发展、工具不断进步,使材料更加具有表现力,也引发了艺术家们无穷的联想。雕刻艺术是热爱生活、热爱劳动的人的艺术,它之所以不朽,就是因为它同时溶入了人的思想和智慧,辛劳和技能。

雕塑语言就本质上说是一种人类的通用语言、它能够跨越种族与地域的障碍直接和我们对话,雕塑语言也是形体的语言,是一切美的最本质的存在形式、色彩、线条、肌理、质材等都附着于形体之上了。

人的视觉经验告诉我们,越是单纯、凝结的形体,可思的空间越大;越是能减少人们日常熟悉联系的形,越易产生神秘性;可观赏的层次也更丰富,可释的范围就更大。雕塑的形体和空间应含有不确定的内涵,思想应转换为隐寓,深藏于形体中,给人以发挥创造力和寻找精神安慰的机会,这种富有弹性的想象空间,决定着雕塑的永恒性。

中国的传统造型中明式家具、简洁、质朴,以“线”造型的优美形象和单纯、凝结的形体处理,包含了深厚的文化积淀,引发了人们丰富的想象力和无限的创造力,这种形体的永恒性、深深的感动着我们。

明式家具是在明代继元、明以来建筑装修小木制作工艺的基础上,将木工榫卯结构和制作技术进一步发展到了登峰造极的地步,明式家具所运用的形体框架结构和接合方法,创造出了实用与美观、科学与艺术相结合的举世瞩目的一种民族式样,这种运用榫卯接合和框架结构,获得了相辅相成的效果,框架结构是榫卯接合的内容和依据,榫卯接合的方法是形体结构存在的条件和形式,在完善的造型实体上,它们相互依存,协调统一,共同建构了完美的艺术形象。这种关系,使人们认识物质内部构造和体现视觉形式观念达到升华和统一,是对硬质材料的应用能力和表现能力的体现。

当人们看到几十种不同榫卯功能时,呈现在你面前的不仅仅是用作制造的工艺手段,而且是种种揭示形体内在规律性的特殊语言,是建构形体赖以存在的一种结构体系,这种体系既具有实用功能性,又有视觉审美性,是一个民族几千年来的文化积淀和智慧结晶。

西方现代主义经历了一个世纪地发展演变,在形式上几乎已经穷尽了一切可能性、形式的原创已经变得相当困难和没有多少意义;如果再在这条路上走下去是不会有成果的。有的雕塑家即使找到了个性化的语言符号,而当这种个人样式一再重复的时候,它也将变成没有生命力而仅是徒具形式的躯壳。

现代主义者为了营造自己主义的堡垒,所带来的主观武断的艺术行为越来越引起人们的反感。人们越来越渴望一种宽松的艺术环境、以新视角来关注人类的文化史,并无拘束的吸取人类文化的精华、使其艺术体裁、美学形式,思维方式,表现方法彻底的多元化。对于艺术问题的态度应该是古今中外,东西南北既可以横向嫁接,也可以纵向杂交,只要是这个世界上曾经有过的东西,都是可以拿来享用的,都可以通过我们的眼睛透露出另一种神奇。艺术没有必要扳着一付权威的面孔,不受一切清规戒律,理性的约束,以放松地姿态做自己的事,让自然和合谐重新回到人们中间。

城市雕塑是一个时代精神和文化状态,物质状态的体现物,能引导人们进入一个全新的审美空间和对未来具有启发性的意义。它与人类对生命的意义、人生价值和世界发展的理想模式直接关联。它的产生自然应是艺术家的人格、道德、情感、气质、素养的升华与凝炼。由于它的公共性,就不仅是艺术家以自己的心灵去认识世界、创造艺术,而更是为了以艺术的感染力量去作用于人民、陶冶、感化人们的心灵,去造就人类更为高洁完美的人格精神。

社会的高速发展,给人们带来的心理上的冲击是巨大的,随着城市化的进程,人们开始生活在林立的高楼之中。现代化技术带来建筑物的超高超大发展,人们生活在冰冷的建筑材料里面,远离自然,在心理上将造成极大的恐慌,在高大的建筑物前,人会感到自己的渺小,多数人都会有一种失落感。这样,城市雕塑作为公共艺术、必须与人类同步发展、对于现代形态的城市雕塑,具有了特殊的时代内容和前所未有的涵义。

非常有意思的是早期人类在天、地之间立起的“图腾”艺术开始,雕刻艺术就走上其它艺术样式不可雷比的光辉历程;在宗教时代,大型宗教建筑与大型的宗教雕刻,创造了人类史的一个又一个的奇迹,树立起了宗教神圣,人类在大尺度神像下感到自身的渺小,在神像的威严下感到心灵的震撼。战争年代的纪念碑雕塑,为统治者树碑立传,更是雄伟,壮观,随着社会的发展,雕刻从神殿走进民间,进入公共艺术,这是一种质的转变。

现代城市雕塑在艺术精神上必须从传统的思维模式中解放出来,而进入现代思维空间,使传统的审美意识和新的美学观念有机结合,破除静止与稳定的历史模式,走向健康、明晰、更具有文化性、更富有感染力,更具有视觉冲击力,更能作用于环境和生活空间的艺术样式。

现代城市雕塑更注重的是结构形态和心理调节而展开的共享空间。人类对空间的感受在思维发展中不断形成,空间观念与人的生活空间相伴而生,它的思维方式是伴随形象展开的,空间观念发展到一定的阶段,人类才获得时间观念,当人类能自由地运用时空观念进行思维的时候,人类对世界的认识就产生了质的飞跃。当人类能在艺术中自如地驾驭时空的时候,艺术就以多元的形式出现了。

现代雕塑以四维空间的思想来进行设计,任何一种物质形态的空间存在,同时标志着时间的存在,时间的加入不断造成物质形态空间转换的多样化变化。机械、声、光、电、水的加入产生了时间的快、慢、流动;四季的变化、阳光在雕塑上的利用,从设计上有可能造成奇妙的效果。使光影参予雕塑的造型,影迹在时间的变换下,与雕塑共同创造了系列作品,这样雕塑家的注意力由过去专注于雕塑本身的体面关系转到了对雕塑与雕塑之间,雕塑与人之间,雕塑与建筑之间、雕塑与环境之间的相互关系上。由小空间转变为大空间的思想。

城市雕塑设计就由雕塑设计转变为雕塑与环境的设计。公众生活的结构是多种多样的,有政治的、文化的、商业的,在广场的,在园林的、平原、山区、动的、静的、有公共的、有私密的、有高速时空的、低速时空的、有室内的、有室外的或是相互交融的等等,因而,公众环境的创造也同样是丰富多样的。构成环境的一切物质实体都应该服从于创造相应的生活空间的精神氛围。它们又必须以自身之美,自身所从属的层次与互为相映相衬的合度分寸为条件,而产生的构成关系服务于这种共享空间而创造出美的环境,它考验每个艺术家对环境设计的整体把握能力。

这个来自于诸实体的有机构成所折射回荡出来的美的空间环境,它使人们生活于其中时,觉得一切都自然得体,在这里,只感到人的价值,人的尊严和人们的生活活动得到尊重,而没有技术的强制、艺术的炫耀和高楼对人的压抑。

刘 威

城市雕塑与建筑环境漫谈

徐光福

我们眼中的城市五彩缤纷且摇曳多姿,从那高耸入云的摩天大楼到那细腻柔情的绿茵喷泉,以及其间布局考究,大小相宜的或作装饰,或作城市标志,或作逸情闲趣的园林雕塑都无一例外地包容并且展示了城市的独特空间及精神内涵,而其中最能摄人心魄,充分凝聚城市的过去,现在与未来,代表城市基本性格的当数雕塑艺术。它们与城市建筑及周边环境达到一种水乳交融的契合,最终作为城市的精神性格的象征而闻名于世,就象我们津津乐道的美丽自由女神像。于是,我们可以作这样的比喻:如果说城市建筑是一篇行云流水般的散文的话,城市雕塑便是这篇文章提纲挈领的标题。

城市雕塑这一概念基本上是一个约定成俗的。城市雕塑应该说是环境艺术的一个分支。它们区别于展览架上的雕塑,它们所安放的位置决定了这类雕塑是一门公共的艺术,这种公共特征也决定了城市雕塑作品需受到普遍性制约,它不可能象作美术展览时的架上雕塑,有强烈的自然色调,充分发挥艺术个性。城市和环境雕塑的创作者只能在全面了解城市,环境的整体风貌,局部特征,研究城市文化的、历史的、传统的特征,并溶入公众的审美情趣,才可能创造出充满魅力的永恒性的作品,可见创作者是任重而道远的。特别是当今城市雕塑行内行外,有道无道都貌似热火朝天的时候,雕塑创作者自身的自省尤其重要。

每一件成功的城市环境雕塑的创作者都充分考察了放置环境情况,雕塑所应有的尺度,体积以及雕塑空间位置与环境建筑物之间的关系等。例如重庆歌乐山烈士墓的红色花岗石群雕。这座群雕安放地点在掩埋烈士忠骨的地方,周围环境窄小,地势不开阔,但放雕塑的场地相当有纪念意义。因此,设计者采用整体的塔式结构,颇具中国古建筑中的方塔风格,观者拾阶而上,随着视点的逐步推进,群雕的整体气魄越显雄壮,当你最终站立在群像下面,其悲壮气氛震撼人心。从群雕的选料,艺术处理都折射出创作者别致的心韵。还有另外一座值得一提的雕塑,就是深圳海天大厦主建筑上面的雕塑:它横穿建筑体的主视面,并且离地面是数十米,观者远远的就能感受到万马奔腾于辽阔草原的雄伟场面,创意和勇气都令人叹服。这种大胆的尝试促使设计者与建筑师不仅要考虑雕塑突兀的穿墙而过的视觉效果同建筑、环境的全方位协调,还得精确测算建筑物是否能承受雕塑的重量。这是建筑师与雕塑家成功合作的典范。

所以如果说城市建筑是一首凝固了交响乐,那么城市雕塑应该是这首交响曲中最能激动人心的华彩乐章。如果说城市是一条龙,城市雕塑则是龙那双神采奕奕的眼睛。只是进行建筑艺术的环境是单一而缺少精神的,甚至是枯燥的。人毕竟需要多方的精神享受。同时,城市建筑与雕塑一起规划,同步进行可以避免我国城雕填空式的现状。为赶政府的、单位的庆典或纪念日,产生一批又一批的急就章式的雕塑,甚至还有城雕制作中出资方与审查方单一狭隘的主观意愿强加于创作本身。这种有违艺术创作规律的现象使城雕处于一种尴尬的境地。有的艺术家也迫于种种原因屈从于权与钱,最终让那些不伦不类、粗糙媚俗的雕塑污染了大众爱美,求美的心灵。

艺术的盛衰与社会的经济发展及公众的文化素养分不开,更与艺术家自身的修养紧密相连。因此艺术家所具备的不仅有艺术良知,他的专业知识也应与实践中得到拓展。

如果说,国内的室外公共环境的雕塑还算得上方兴未艾的话,那么室内公共场所的雕塑则是举步维艰了,最多是纪念尝有一些名人雕塑。室内公共环境的雕塑无论从欣赏效果,艺术的学术性和资金筹集等方面来谈应该大有前途,特别是有些较大型的室内空间内点缀几件雕塑,其环境无疑地会增色不少。考察国外的室内雕塑其题材是丰富多彩的,这类雕塑在题材、艺术形式,处理手法与室外雕塑有共通之处,也有区别。它们都需考虑所处环境,不同的是室外雕塑可以是大型或中小型的。而室内的只可能是小型,在题材方面室外环境的雕塑具有更多的限制性,因为它是放置于大的公共场所,即要考虑与环境的融合协调,又要创造一个能为多数欣赏者接受的美的空间环境,而室内小公共场所的雕塑相应的限制略少,因为它是放置在室内这一特殊的环境中,它可以是仅为适合某一欣赏趣味的观者,装饰味也可浓一

些,在艺术形式,题材内容及对材料的探索方面能更多体现创作者的个人风格,但这种艺术个性化的创作还是有别于纯艺术性展览的雕塑。美术展览可以是几张展台及一些必要且独到的灯光效果,个人的风格可发挥到极致,而室内环境雕塑则还有一个特定的环境。它具有相对永恒性,也需与环境相融合。室外的与室内的环境雕塑在性质上都应该归于城市建筑环境性雕塑艺术。所以,两者在艺术效果上都是重要而不可缺少的。室内外的雕塑若配合巧妙,相得益彰,能让人品味出曲径通幽,异曲同工之奇绝。尤其是一些大型公共建筑,如酒店、商场、国际会议、商贸中心等,如能在外部大环境的建筑和内部个体气氛的营造中将室内外的雕塑从选材、造型体量,色调等方面进行总体策划,使雕塑与建筑,雕塑与装修,雕塑与雕塑间形成一种默契,即美化了城市空间,又陶冶了人们的情操,让艺术的感召力从平常生活中的点点滴滴中渗透人心。

城市是人类为生存营造的环境,城市文化的丰富多方面性为人提供了多样的精神养料,而城市环境中的雕塑发展的时间比较短。人们普遍关注的是实用的物质。随着经济的发展,城市的建筑,城雕艺术的精神功能才能逐步得到重视。有远见的城市开拓者把城雕提到一个很高的精神价值层面。一个建筑的设计除了它的实用外。建筑师还在不断的考虑建筑的外表美观性,但建筑的第一要素是实用,而与之相融合的雕塑则完全注重精神意味。满足人们对良好健康的自然环境及社会环境的生理和心理需求。一座城市有充分表现其城市精神岁月的雕塑不仅美化了环境,并且创造了某种精神空间,还能将城市的精神特质上升到一个新型的高度。进一步展示出城市独特的魄力。而一个企事业单位根据环境合理地创造一个中小型雕塑也能展示其精神的和文化的层面。企业的形象不仅仅靠产品,它只是企业形象的一部分,更重要的是文化形象,目前流行的企业形象设计将成为最具说服力和代表的形象艺术。

城市雕塑的成功除了充分利用和完善环境,把握雕塑尺度,选材及创新外,还有汲取和继承问题。在中西方文化相互冲击并不断包容的时代,民族性便是一种永久性。一种世界性,我国雕塑艺术具有悠久的历史,善待古人留下来的传统,创造具有当代中国特色的城雕艺术是每个雕塑家义不容辞的责任。当然,这种民族性不是片面地否定西方雕塑中的个性元素,也不是对本民族雕塑表面上、形式上的理解和翻版。应该说,古人一贯倡导的“天人合一”,也便是今天流行的人与自然的和谐观念,而中西艺术家在创作中追求的作品与环境的和谐统一也有着异曲同工之妙,如我国汉代霍去病墓,整个场面恢宏壮观,雕塑本身古朴、雄浑,其中“马踏匈奴”的主体雕塑更是神来之笔,运动中的力量感令人叹为观止,充分展示了古代雕塑家对整体设计及环境配合的关注。这种倾注了浓烈的“情景相生”观念的作品可以同世界上任何一件优秀的雕塑作品相媲美,而这也便是我们在今后的创作中急需继承和发扬光大的。

我国城雕事业也是与经济发展,尤其是房地产业的壮大同步的。装饰性雕塑,以及现在刚刚萌芽的集各种风格为一炉的雕塑公园,如山东威海的雕塑公园,通过国际性雕刻大赛,集中了中外雕塑家们的创作精品,提高了城市的档次,并体现了城市规划者和建筑者兼容并容的大家风范。饱含古巴国文化灵性的重庆在数十层的高楼风起云涌时,在城市愈来愈集密的钢筋混凝土间,我们的开发者们可曾想留一片温馨给自己,给自己的父老乡亲?在城里城外越铺越远的光秃秃的高等级公路两旁,在代表着繁荣与现代的立交桥的空地上,我们是否应该为熙来攘往的车流及车流中负载的疲惫的人们提供一丝恬静和欣喜?在陆运入口的菜元坝和江运入口的朝天门,我们难道不该为初来乍到的远方客人备一份丰厚的见面礼?让他们第一眼看到重庆,就看到重庆坚韧爽直的人文特征,那该是怎样一种诱人的城市魅力。

在两江亭上举目四望,城市的建筑日新月异,让我们有权相信,城市的雕塑一样会在摩肩接踵的人流里,在鳞次栉比的高楼大厦间创造出意味深长的城市风情和城市空间。