

中国古代雕塑的八大风格特质

吴为山

我之所以要谈中国传统雕塑的艺术风格特质,乃在于近现代以来,西方雕塑的介入,导致了雕塑价值标准的偏离与混乱。原本优秀的中国雕塑传统在本土被排斥于主流之外。这“主流”指官方大型展览、重要的学术策展、学院的主干教学以及艺术的评价体系。近百年来,造“菩萨”的渐衰,“塑人”的兴起,导致写实的功利性要求愈高,西洋法价值凸显,又加上上个世纪50年代以来苏联革命现实主义的一统天下,“文革”的新偶像塑造,80年代的西方现代主义热和90年代至今的后现代风潮,使得中国传统雕塑一直处于边缘的、民间的、非正统的境地,甚至被斥为封建落后余孽。

纵观中国雕塑发展,就其精神性、受政治、宗教、哲学影响;就其造型,受绘画的影响,并在意象、抽象、写意、写实诸方面显示出其道、其智、其美,有着迥异于西方传统的独立体系、独特价值。近年来,笔者在对中国雕塑的直觉感受和理性分析中结合自己的创作实践,将中国雕塑归纳为8种类型的风格特征,并将风格的阐释诉诸于对中国雕塑思维方式和表现方式的思考。以下,就这些风格加以一一阐释。

原始朴拙意象风: 原始的意象风是原始人生命自然状态的散发表现,是直觉感受的表达。通过鲜明、夸张的表现与外貌特征的塑造,直截了当地表达心灵。原始意象风的生成基于原始人主客未分的混沌心理状态。雕塑的外形特征按基本形分类,眼睛的塑造或是两个凸球,或是阴刻线纹,或是凹洞。泛神论与空间恐惧在此演化为造型手法的稚拙与朴野,这种意象反映了原始人对事物的模糊直觉,在造型上体现为把对象归纳为简单、不规则的几何形,是盛行于后世写意风与抽象风的基础。

商代诡魅抽象风: 与原始意象风呼应的是商代始行其道的

抽象风,东方的抽象,带着神秘主义色彩,它是万物有灵与抽象本能的结合。其神秘,富于图腾意味;其抽象,乃视复杂事物为简单之概念。三星堆青铜雕塑的特征集中体现了诡魅的抽象之风。它有别于根据美的原则简化组合、表达审美理想于意蕴的现代主义抽象构成。它像文字的生成一样,有象形、会意、象声,有天象、地脉,有不可知的虚无。因此,弧、曲、直、圆、方等线面体概括了对风、雨、雷、电、阴、阳、向、背的认识,但其中有许多令人费解的密码,但从云纹回鹘、鸟头纹、倒置的饕餮,可以显而易见抽象风形成的原型。

秦俑装饰写实风: 秦俑的写实风带着装饰意味,较之于商代的抽象更贴近生活的情感以及自然形体的特征。它塑造的方式是通过对外观形体结构的整理、推敲和概括,向有机几何体过渡,继而以线、面、体的构成完成整体之塑造。众多人物的塑造在装饰风手法的统一下,整体气势更觉恢宏。秦俑在—一些局部处理和人物背后的刻画方面极为用心,它展示的是多维空间。即使是跪射式武士的鞋底,其千针万线也表现得细致入微。秦俑的纪念性很强,几何体的构造及整体概括性增加了其空间感,只不过强大的“军阵”是埋于地下。秦俑的装饰写实风为我们提供了在现实物质形体结构中寻找形式的可能。它是区别于西方写实主义的中国式写实,这“写实”体现了东方人善于将形体平面化的倾向。

汉代雄浑写意风: 我以为是汉代的意象风是中国雕塑最强烈、最鲜明的艺术语言,是可以与西方写实体系相对立的另一价值体系。汉代写意雕塑从形式与功用上分为两类:第一类是以霍去病墓前石刻为代表的纪念碑类,第二类是陪葬俑。霍墓石刻不仅是楚汉浪漫主义的杰作,也是中国户外纪念碑形式的代表。它的价值体现在:其一,借《跃马》、《马

踏匈奴》赞美英雄战功,这较之于西方直接以主人骑马或立像雕塑表现更富于诗性的想象,这是中国纪念碑的“借喻法”。其二,以原石、原形为体,开创了望石生意、因材雕琢的创作方式。这种方式哲学根基是“天人合一”的思想,一方面尊重自然,时间对石头的“炼就”,另一方面融入人的创造。这与以希腊为代表的西方雕刻相比,更显中国人重“意”的艺术表现思维方式。这种风格至汉代达到鼎盛,所感的是汉代以降,此风渐衰。至近现代,又因西洋雕塑的介入,中国雕塑大有以西方写实主义为体、为用的倾向。时至今日,以西方现代艺术为参照之势愈演愈烈,故那种存在于我们文化中的写意精神未能得到很好的继承与发扬。

佛教理想造型风: 与汉代写意风有着明显风格区别的是佛教理想化的造型风。庄严与慈悲超越现实造型的精神基础。它外化于形式,这形式综合了严谨的法度与理想化的形态,它弥漫着普渡众生的慈光。从形式看,如果说汉代雕塑重“体”的话,佛教艺术则发展了中国雕塑艺术中线的元素。这主要是由于画家参与佛像概括性增加了其空间感,只不过强大的“军阵”是埋于地下。秦俑的装饰写实风为我们提供了在现实物质形体结构中寻找形式的可能。它是区别于西方写实主义的中国式写实,这“写实”体现了东方人善于将形体平面化的倾向。

宋代俗情写真风: 佛教雕塑

到了宋代则明显转化为世俗题材和写实风格。凿于南宋绍兴年间的大足石窟136窟八菩萨像,129窟数珠观音,宝顶山的父母恩重经变相,山西太原晋祠圣母殿的侍女像,江苏吴县紫金庵罗汉像,这些雕塑除外形上表现为世俗的写真风外,与之相呼应的内心活动的特征,即身体姿态手势、瞬间表情的捕捉与刻画更接近于现实生活中的真实人物。一些罗汉被塑造造成睿智、有异禀的知识分子,常常在道具、衣纹褶皱等方面的刻画上形态酷似,质感逼真为我们所惊奇赞美。总之,宋代写真风的特点可归纳为:题材的世俗化、形象的生活化、心理人情化、手法逼真化,内容及形式与宗教教义背道而驰,形成表现生活的画卷。

帝陵程式夸张风: 大型陵墓石刻肇始于汉代,南朝和唐代的作品代表了陵墓石刻的最高成就,其程式化的夸张风介于俑和汉代石刻写意之间。南朝时期的辟邪则具有诡魅的抽象意味,与原始图腾、楚汉浪漫同属一个造型体系,通过对比因素在视觉上造成体量的庞大、凝重、厚硕,时时蓄聚着冲击的张力。辟邪在中国雕塑史上,是对造型的巨大贡献,它与汉墓前石刻不同点在于雕塑通体都经过了塑造、雕琢、线、体、弧面、圆面、曲面、平面的有机整合,匠心聚在,工艺性虽强,却有气贯长虹的生动气韵。为守护帝陵,神化了的人物、动物立于天地之间,它的体量、它的神气要镇住一个广阔空间、一个悠远的时间,“夸张”是其必然选择,同时,程式也与“尽忠职守”并存,放眼后期的陵墓雕刻,程式化是其雕刻艺术的又一隐形特征。

民间朴素表现风: 劳动之余的一种欢乐、审美的愉悦,更自由,更自在,只为表达心灵。这里有我们民族的集体无意识,有不经意中散发的智慧之光。直觉的、

率真的、表意的、抒情的、想象的、现实的、奇异的……犹如古代民间的歌谣,是唱出来。糖人、面人、泥人及南北各地木雕,在那造型过程中,形的灵动、形的拙朴,能点起心灵深处审美的灵犀,是我们民族自身对美的本真感悟。一个民族的创造性,活力要在那原始的内在动力中去寻找发现,艺术创造才有生命之感。民间艺术的表现性,是对生活积极意义上的歌颂,是在美好向往、自娱自乐心态下的创造,这与西方现代表现主义的“宣泄”大相径庭。因此,民间朴素的表现是艺术的生态发展,是非功利的纯艺术劳动。它对于我们今天的意义不仅在于技巧、形式,更在于创作心态。在这种心态之下创作的艺术,其特点是题材丰富、情感纯真、手法自由、造型生动。

通过对中国雕塑8种类型风格特征的简要分析,我们可以总结出中国雕塑的精神特征是神、韵、气的统一。所谓神,应包含三个方面:首先指对象的内在精神本质;其次指作者之精神,创作时的艺术思维活动,创作时的精神专一;再次指作品所达到的境界。所谓韵是通过线条来表达的,中国的线不为描写对象的物理性质,它是赋有诗性、神性、巨大的超越性。它有着道家思想的元素象征——水的特性,与物推移、沛然适意、彰隐自若、任性旷达;也有着儒家灵性的元素象征——风的特性,不属于时空、自由卷舒、触类是道;更秉执儒家中和、阳刚、狂狷之气——神与韵的物质化生发出之“气”,它是无处不在、无处不可感的文化与宇宙气象。空灵宏宽,寂静缥缈。古气、文气、大气、山林之气、宏宇之气,这气场的存在,使得中国雕塑的感染力——情感辐射、先声夺人、涵蕴沁心,看不到体积、材质、手法、恍惚窃冥,只有无可抵御的感染力,浩浩然充塞于天地之间。这气更是超拔于形质之上的精神境界。人类在发展,中国雕塑艺术在未来将实现着风格的不断嬗变,但其脉络始终不离其根。

聚焦

交流、融合与创新:为中国雕塑开创明天

景育民 晓萌

纪念捷克自焚学生的纪念碑,如一块隆起的地面横亘在大地上的十字架形浮雕,表现了捷克人民面对超级大国与强权统治争取民主与自由的献身精神。别出心裁而又平凡朴实的设计,以及如血的一朵红花,恍如布拉格大地岩浆涌动,生命的力量如此强大与永恒!

艺术之都维也纳,是昔日奥匈帝国的都城,今朝奥地利共和国的首府,维也纳融汇了往昔的帝国气息,辐射出具有时代精神与文化身份的中国现代雕塑学术体系与艺术成果,弘扬并延续中华民族不朽文明与宏伟气魄。

考察团的第一站行程是俄罗斯。前苏联的雕塑艺术和工农形象曾经影响着中国几十年来的艺术创作,直至今日,卫国战争的纪念雕塑以其宏大的场景构成、悲怆的叙事手段,以及卓越的雕塑语言,依然是世界纪念性雕塑的经典。雕塑大师阿尼库申创作的《九百个日九百个夜》纪念碑,以非凡的表现承载并定格了那些鲜活的生命与不朽的岁月。新圣女公墓位列欧洲三大公墓之一,其中沉睡着2.6万多个俄罗斯各个历史时期的名人,通过独特的墓碑,向世人讲述着他们不同的生命故事。最让中国观众感兴趣的是赫鲁晓夫墓。雕塑家涅伊兹维斯内通过黑白两色交叉的花岗岩,表现了赫鲁晓夫鲜明的个人性格和他的历史功过。一半白色与一半黑色,象征着赫鲁晓夫一生功过参半。

捷克首都布拉格被誉为“欧洲最美丽的城市”之一。漫步于街头,感受最深刻的便是这座城市对于历史文化以及生态环境的保护和尊重。在旧城区的街道里,随处可见13世纪以来的建筑物,如始建于1344年的圣·吉伊教堂,在其初建者圣·文赛斯拉斯逝世千年之后最终完成,皇家风范与哥特式风格共同衬托出教堂威严庄重的宏大气势。另一座具有哥特风格的著名古典建筑——查理大桥,桥上点缀着30余件18世纪至19世纪的雕刻艺术品,美轮美奂,让艺术家们在这样一座“无墙的雕塑博物馆”中流连忘返。在国家博物馆门前,

当代艺术语言相结合,并与周边环境恰当地形成有机整体,将单一的纪念碑形式融入更为广阔的公共艺术范畴。这座2006年揭幕的巨型纪念碑,坐落在国会大厦后的自由广场上,为悼念1956年“匈牙利事件”中的2600名死难者而立。该纪念碑采用充满现代感的不锈钢材质,以抽象的艺术语言和地景艺术观念,用密集高耸的钢板层叠排列,象征着匈牙利人民英勇不屈的顽强抗争。同时,在纪念碑的前方还高悬着一面匈牙利国旗,其中心部分还有炮弹打穿痕迹。在如血夕阳下,透过残破的国旗凝视纪念碑,其悲壮、凝重令人肃然起敬,久久不能忘怀……

此次访,中国雕塑院的历史艺术收获颇丰,对东欧诸国的文化、城市建设、建筑、雕塑与绘画等成果,有了进一步的切身感悟。大家在旅途中便开展了专题讨论与学术交流。会上中国雕塑院特聘雕塑家、中国美术家协会雕塑艺术委员会主任盛扬深有感触地说:“东欧之行,我个人感觉是重温了雕塑从古老一直到现在的发展过程,无论是古罗马、古希腊、古埃及等古老的艺术,还是当代艺术,都使我感叹人类

的伟大智慧,尤其使我感受较深的,是这次考察使我们回顾过去艺术史中形成的模式化认识得到了改观。对于不同文化的标准应该是多元的,不同时代的雕塑作品不能一概而论,都要放开视野去观察。无论哪种艺术都要经过肯定、否定、否定之否定的过程。例如过去我在上世纪50年代对苏联艺术是全国接受的时代,后来我们又发展到否定,那么现在我们就要辩证对待,不应从一个极端走到另一个极端。”

对于这次考察,中国雕塑院院长、全国城市雕塑艺术委员会主任吴为山认为:“中国雕塑院成立两年间,考察了吴哥古迹,这次又完成了东欧的文化巡礼。艺术考察旨在提升中国艺术家的国际视野,把中国雕塑院打造成国内外学术交流的平台,力争在中国当代雕塑艺术发展和中国当代文化发展的格局中起到表率作用,而这种表率则体现在学术理论上的高端建树与雕塑创作上的深入探索,以文化的精神力量来改造社会。两年来雕塑院举办了‘意象中国雕塑大展’,并与全国城市雕塑指导委员会共同开展新中国成立60周年全国城市雕塑的评选活动,其意义在于总结、梳理与

唐山演艺集团公司 招聘公告

公司因业务发展需要,现面向社会诚聘京剧演员、演奏员30名;评剧演员、演奏员31名;唐剧演员、演奏员14名;皮影演唱、操纵演员18名;歌舞演员、演奏员46名;民乐演奏员58名;舞美设计、设备操作人员7名。

报名时间:2009年8月27日—9月20日

报名地点:唐山演艺集团公司人力资源部。

地址:河北省唐山市建华西

道14号唐山市歌舞剧院院内。

邮政编码:063000

联系电话:0315—2820377

传真:0315—2822685

E-mail: piyingtuan.2008@163.com

报名方式:直接报名、网上报名、信件投递均可。

相关招聘事宜请登录: <http://www.tsbaihe.com/list.php?type=job> 查询。

2005年,我曾策划过《汉语的危机》一书的出版,当时之所以策划这个选题,是由于发现汉语的发展问题正逐渐被文化学术界普遍关注。在由季羡林、任继愈、王蒙等发起的“2004年中华文化高峰论坛”上,很多学者对汉语在全球化语境下所面临的危机,表现出不同程度的忧虑。王蒙呼吁国人尤其是青年人应该重视汉语的传承。之后不久,余光中、莫言、苏童、马原等作家在上海的“文学与人文关怀”高峰论坛上,也发出了同样的警示:优雅而纯正的汉语正濒临失落与亟待拯救的边缘。

近些年,在编辑、阅读作品的过程中我发现,当代中国作家在创作中,几乎都走在一个介乎“欧化”了的现代汉语与带翻译腔的“西文”之间的“中间道路”上。而批评界和理论界的学术话语也“西化”色彩浓重,从概念、范畴到理论命题,都很少使用传统古典文论的内容,出现“失语”的症状。新时期以来,许多作家、学者为抵抗“文革”模式化语言的束缚,主动选择了“西化”的表述方式,从而加速了汉语传统的断裂。书面语语言境况如此,口语语言亦已在来自英语、网络等的侵蚀下被严重损害。汉语在逐步走向式微。对此我们应该做些什么呢?在朋友的推荐下,于是有了我与《文艺争鸣》杂志社朱竟的合作有了《汉语的危机》一书的出版。

《汉语的危机》收录了30余篇论述当代汉语现状及如何重建汉语传统的文章,文章作者有学院派理论家、学术研究员、作家、诗人以及自由撰稿人等。在这本书的最后定稿问题上,我多次与朱竟讨论,花费了很长时间,主要原因是出于对此命题的审慎态度,力求使其学术严谨、立论充分,有深度、有广度,能够集中展示当代中国学人对汉语危机的直面反思,展示一代学人真诚崇尚的汉语使用使命感。同时,让更多的使用汉语的中国人乃至与汉语有着亲缘关系的全球华人都认识到汉语是华夏民族存在之家。

《汉语的危机》出版后,即刻在广大读者尤其是文化知识分子中,引起了很大的反响。北京大学谢冕教授表达了他对于汉语危机难以名状的心情:“当前汉语的境况实在令人担忧。简化汉字给我们带来了方便,但随之而来的混乱,已是毋庸讳言的事实。它已‘培养’出至少不止一代不认繁体字、不会使用毛笔,更不会阅读古代典籍的中国人。这些人是‘新文言’。而且这个队伍还在不断扩大。社会是一步一步地向前发展着,而一代又一代的中国人正一步一步地走出中国古典文明的灿烂。更多的中国人正在远离那种由辉煌的古典文学作品培养的优美的文笔、高雅的谈吐以及端庄的举止。我常想,不会读古书和使用文房四宝的中国人是可悲的。”王岳川教授就汉语思想问题阐发了他的见解:“汉语思想是汉语精华的体现,也是中华文化的集中展现。古典的汉语思想无不充满诗意,语言的简洁明快、意蕴悠长,思想的辩证圆融、朴实无华,这是汉语思想的魅力所在。汉语思想是用母语思考祖国的现实与未来。汉语思想也是用最适合自己的语言思考世界的现实与未来。选择最适合自己的思维方式来思考问题,这是汉语思想对中国的意义。”陈晓明教授对于语言的发展指出:“能指的盛衰实在创作中,几乎都走在一个介乎“欧化”了的现代汉语与带翻译腔的“西文”之间的“中间道路”上。而批评界和理论界的学术话语也“西化”色彩浓重,从概念、范畴到理论命题,都很少使用传统古典文论的内容,出现“失语”的症状。新时期以来,许多作家、学者为抵抗“文革”模式化语言的束缚,主动选择了“西化”的表述方式,从而加速了汉语传统的断裂。书面语语言境况如此,口语语言亦已在来自英语、网络等的侵蚀下被严重损害。汉语在逐步走向式微。对此我们应该做些什么呢?在朋友的推荐下,于是有了我与《文艺争鸣》杂志社朱竟的合作有了《汉语的危机》一书的出版。

认为:“这本书里的每一篇文章都值得一读,每一位作者都令人尊敬,他们从不同的角度对汉语在今天这个全球化大背景下的处境和前途进行了严肃的、理性的思考。”作家、中南大学教授阎真认为:“贯穿全书的,仍是民族性和现代性的交锋和冲突,这种冲突制约中国文化的发展进程已有100多年。《汉语的危机》给了我们一个警示,保卫我们的精神家园,保卫我们的文化身份,每个中国人都有一份责任。”学者岳建一评价该书:“以一种严峻的文化警觉,组织起33位学者的智识、洞见、博远的诚实和对汉语根本境遇的深刻忧虑,鞭辟入里,直取其病征、病理和病源,精到细致。阅毕全书,我感受到的是一种刻骨铭心的、一种对汉语灵魂的凝望。”……

众多学者的普遍关注与肯定,让我平添了更多的责任感与使命感,越发深刻地认识到:我们正处于汉语传统被严重损害的现实境遇中,我们必须努力去修复和重建汉语传统,才能建设一条文化返乡之路。修复和重建不是保守和僵化地对待汉语传统,而是在当代境遇中表现出对汉语的历史性的尊重和坚守,并以此作为“家”。

《汉语的危机》编辑手记

金燕

随着彻底解放前进,人们才能如此狂热地运用语言,使语言到处泛滥成灾,使当代生活变成一种鲍德里亚所说的符号化的生活,使城市成为符号的中心,不再是政治、经济和权力的中心。城市是语言的中心,我们真正居住在语言中,在语言被自由运用和自由写作中,汉语言的表现力更有可能获得极大的自由空间和更丰富的表现力。”这其中尤其令我感到欣慰的是,许多学者对这本书给予了充分的肯定。批评家、教授贺绍俊

视界

关于“情系都江堰”创作歌曲征集活动的启事

虽然“5·12”特大地震给都江堰带来了巨大的破坏,但是灾后重建也赋予了各条战线新的发展契机。为了进一步繁荣都江堰市群众文艺创作,四川省都江堰市文化广电新闻出版局策划在2009年9月至11月向全社会征集歌唱伟大的抗震救灾精神、歌唱都江堰灾后重建、歌唱上海对口援建、歌唱都江堰生态文化的新创歌曲。

一、具体要求:

- 1.以歌唱都江堰市伟大的抗震救灾精神、李冰精神和灾后重建,歌唱都江堰悠久的历史文化、举世瞩目的水利工程、宜居的生态环境等为主要内容的新创歌曲;
- 2.稿件一式五份;
- 3.将创作者姓名、联系方式单独提交;
- 4.请提交创作者的创作感受和创作意义。

二、交稿时间:2009年9月25日至11月30日

三、收稿地点:四川省都江堰市二环路丽水青城玫瑰苑市文广新局创作科

联系人:余丽 申惠如

联系电话:028-87158503

邮编:611830

QQ号:792178186

四、评奖办法:

截稿后都江堰市文广新局将邀请专家进行评选。获奖作品将刊登在相关报纸、杂志上。作品著作权属都江堰市文化广电新闻出版局。

五、奖项设置:

一等奖一名 奖金5000元

二等奖二名 奖金各3000元

三等奖三名 奖金各1000元