

深度与转化

THE DEPTH AND TRANSFORMATION

关于中国写实雕塑的一次对话

A CONVERSATION ABOUT REALIST SCULPTURE IN CHINA

曾成钢（中国雕塑学会会长，清华大学美术学院雕塑系主任）

殷双喜（博士，《美术研究》副主编，《中国雕塑》主编）

殷：写实雕塑在西方具有长久的历史，它在20世纪由前辈雕塑家引入中国的学院教育，并且成为中国雕塑的主流形态，您如何看待写实雕塑在中国所取得的成就和存在的问题？

曾：西方的写实雕塑引进中国的学院教育，是当时中国社会转型发展的需要。当时在中国文化人的眼里，西方的写实雕塑意味着科学和先进。而中国本土传统雕塑意味着封建与落后，是封建社会的产物，必须予以彻底的批判。的确，中国的传统雕塑，虽然有五千年的历史，却一直没有像西方那样按照写实方法进行艺术创作，也没有现代的雕塑学科概念，而雕塑者只有匠人的身份。除了塑菩萨神像和建筑、墓地、园陵装饰构建外，雕塑面对活人而作就非常少。有人说，那时的雕塑是只为死人而做的。只有引进了西方写实雕塑才真正开始了为活人、为民众和英雄而做。因此，当时第一批志士赴法国留学，且非常一致地学习西方的写实雕塑。这一批人中有李金发、刘开渠、程曼叔、滑田友、曾竹韶等。这批人相继回国后，以刘开渠为先导者，他们先后承担起中国雕塑的学院教育，开创并奠定了中国的雕塑教育，形成中国写实雕塑的教育体系，为中国的现代雕塑发展作出了卓有成效的贡献。

由此开始，写实雕塑在很长一个时期里成了中国雕塑的主流。

主流的发展脉络是清楚的：一是法国式的写实方法，另一种是后来的苏联式的写实方法。当然，后来受各种流派和思潮的影响，也进行了各种各样的尝试并丰富了雕塑教学的内容。但是，中国的雕塑教学体系始终没有脱离这两种方法所形成的主轴线，且因此成为中国雕塑的主流形态。

写实雕塑在中国取得的成就和存在的问题，一下子很难谈清楚。但这个问题很重要，这关系到我们要对近百年的中国写实雕塑有一个充分的肯定和明确的认识。

1. 我们可以明确地说，中国的写实雕塑成就是巨大的，它为新中国的社会主义建设塑造了相应的形象，中国人民的形象在世人面前站立起来了。一件永垂不朽的作品——人民英雄纪念碑的雕塑就是一个有力的证明。

2. 中国的写实雕塑彻底改变了中国古代的雕塑概念，形成了与社

会发展相适应的艺术形式。在各个发展时期，中国的雕塑都会出现具有代表性的作品，并深受人民喜爱。

3. 中国的写实雕塑逐渐形成自觉的风格。现在有一批雕塑艺术家正在进行积极的探索和研究，并取得可喜的成果。

存在的问题——

1. 中国的写实雕塑始终没有被国家提到重要的文化层面，雕塑只是装饰物或者说是处于补缺的地位。因此，中国写实雕塑的发展也有不顺畅的一面。

2. 中国的写实雕塑因社会发展的客观原因，始终被认为是落后于其他艺术的一种艺术形态，被认为“慢半拍”。写实雕塑如要有影响世界的大师的出现尚需时日。

3. 中国的写实雕塑教育，还没有彻底地吃透做透西方的写实传统，是“夹生”的。没有真正处理好写实与艺术创造的关系。当我们在阅读中国的写实雕塑作品时，能让我们真正激动万分的作品不多。这是值得让人深思的事情。

4. 中国的写实雕塑，夯实度不够，力气下得不够，有些作品做得不够到位，太急功近利，没有深度、厚度和力度，作品显得表面华丽和流利，有些还有轻薄之感。

5. 中国的写实雕塑没有形成强烈的个人艺术语言，没有明确的艺术风格追求，这一点对于冲击制高点是比较受困的。

要解决这些问题，并有所成就与发展，必须在中国的雕塑教育中重视上面提到的一些问题并形成共识。这当然还有漫长的路要走。

殷：自20世纪初西方现代主义艺术发展以来，写实雕塑作为一种传统艺术形式，已经不再成为西方雕塑艺术的主流，代之以抽象雕塑以及运用现成品材料，具有装置特点的雕塑。而在中国，写实雕塑转换为具象雕塑的概念并且在我们的学院教育和当代创作中继续占据重要的位置，形成了与西方当代雕塑的反差，对此您是如何认识的？

曾：这是个非常有意思的问题。这要从整个西方美术史来看。西方写实雕塑和具象主义的雕塑与绘画一样一直是主流。从19世纪工业革命到20世纪，西方的现代主义与传统文化决裂的结果，出现了极端的艺术样式——现代主义的抽象，再后来的后现代主义是

矫正抽象主义极端一面的自我调整。这 180 度的转变，在西方是有其文化背景和哲学基础的。

其实，西方后现代主义的矫正用法，是把两种对立的形式融合在一起。后现代主义采取一种回追历史文脉的态度，利用现代主义观念加古典意识，或观念加现成品组合而成。从这个意义上说，写实主义雕塑虽然已经不是主流，但写实语言始终没有消失过。

写实雕塑的概念比具象雕塑的概念要窄，具象是相对于抽象概念而言的。写实我们还可以分为自然主义的写实、现实主义的写实、浪漫主义的写实和超现实主义的写实等，而具象可以囊括这些写实雕塑概念，这在学理上显得更加清晰。因此，中国雕塑的教学开始运用具象雕塑的概念，且在中国的雕塑教学和创作中始终占据了重要位置。原因有三：

1. 中国的具象雕塑从引入到今天不到百年时间，与西方具象传统相比，历史太短，只是人家的一个零头，还没有足够的资本与之相抗衡，还需要努力地积累和发展。

2. 中国的写实雕塑进行学院教育已经形成体系，并建立了比较完整的教学模式和标准，但还需要长期的实践推进使之发展。

3. 因为中国的社会发展历程的特殊性，还需要大量的具象雕塑来表现重大的历史题材。具象雕塑大有用武之地。

这与西方当代雕塑形成反差，是一个社会文化发展自身生态所形成的形态。这是一种有趣的文化现象，是耐人寻味的话题。

殷：当代雕塑越来越具有“跨界”和“混搭”的特点，与装置艺术、综合材料艺术的界限更加模糊，您认为这对我们的学院雕塑教育和写实雕塑有何影响，应如何应对？

曾：当代雕塑的确有“跨界”和“混搭”现象。这种现象其实在其他的艺术门类中也有类似的表现，叫“客串”；这种现象是非常自然的事情。因为当今世界的发展，已经无所不包，在雕塑艺术领域出现这样或那样的现象不足为奇。甚至可以说，当代艺术和后现代主义一个明显的特征就是“跨界”和“混搭”。装置艺术、行为艺术、材料艺术和观念艺术等等，对中国的写实体系的教學产生了影响，这在具体的教学计划和毕业生创作作品中已经大幅度显现出来。写实创作作品有所减少。

我想，在这花样翻新的时代，中国的雕塑教育也遇到了种种挑战，我们需要保持清醒的头脑，具象雕塑教学与创作不可少，我们一定要坚持学院的传统与精神。中国现代雕塑形成的主因是中国学院写实雕塑的教育。如果不坚持这一块，中国现代雕塑的教学将失去底线，就不能有序而稳健地发展。因此，我们必须坚持学院精神、坚持继承与发展、坚持大胆创新和探索。充分利用“跨界”和“混搭”，使装置艺术和观念艺术等等为雕塑教学所用，扩展雕塑语言和形式空间。

只有这样，我们才能在今天的世界格局中找到定位，才能更好地学习传统雕塑的精华。

殷：有一种说法，“写实雕塑可以成为当代雕塑的一种资源”，您对此如何看待？难道仅仅是一种资源吗？写实雕塑的内在本质是什么，它对于现代人的精神生活与理想重塑具有何种价值？

曾：在当代艺术的作品中，有人把写实雕塑作为一种资源，因为很清楚，在中国利用写实雕塑形式才能把他们的艺术观念说清楚。所以，“当代艺术”把写实雕塑作为一种资源是可以理解的。如果说

把写实雕塑仅仅作当代艺术的一种资源，我们可以说，他们没有彻底理解写实雕塑的本质价值。那么写实雕塑的本质是什么呢？我们是否可以这么说，写实雕塑这一艺术语言通常有这么几个方面：一，作品是按照现实写实方法创作；二，作品注重人物内在精神表达；三，作品可以具有叙事性和纪念性。

殷：多年以来，您在自己的创作中，始终坚持具象性的雕塑形态，以丰富的形式和充满激情的造型表达您对于历史与时代的感受和认识，您是如何看待自己的艺术理想和创作道路的？

曾：我学艺已经三十多年。这三十多年，按时间分，可分为大学本科时期、研究生时期和院校执教时期；按地域分，可分为南方时期和北方时期。而学习雕塑的道路我认为才走到半途，我还在努力追求自己的艺术理想。我努力致力于雕塑传统语言的现代转化的研究和探索。自己定位，打中场。

殷：作为中国美术家协会副主席，中国雕塑学会的会长，中国雕塑的领军人物，您如何思考中国雕塑的发展方向并且以何种举措推动中国雕塑的发展？

曾：我想中国雕塑的发展方向，必须重新建构起自己本民族的当代雕塑模式。彰显中华民族的文化精神伟力，在世界的雕塑范围内凸显中国雕塑艺术的本色，我认为这是非常重要的，这需要大家共同努力。

我们可以从这三方面来推动：一要建设好中国雕塑学会主办的“中国姿态”雕塑大展和“中国雕塑学术论坛”，充分表达艺术主张和宗旨。二要努力办好《中国雕塑》和《学院雕塑》书刊。三是积极呼吁建设中国雕塑艺术馆和中国雕塑的发展基金工作。四要积极开展对外交流，更充分更广泛地与各国艺术家进行交流，举办国际间的学术活动。五要积极做好青年雕塑家的推荐计划，推出和培养中国雕塑的后继人才。

殷：中国雕塑如何在坚持走自己的道路，坚持主流文化价值观的同时，更多地融入世界艺术，与各国雕塑家进行广泛交流？

曾：这个问题是我们一直思考与追问的，也是我们一直探讨与实践的问题。在中国的雕塑界所面临的问题比起其他艺术种类，要解决的问题不是更为单纯，而是更为复杂，诸多的问题交织在一起。比如，相同的问题，中国的雕塑要解决好现代与传统的关系、解决好中国与西方的关系、解决好艺术与社会的关系。之外，中国雕塑还要解决好作品与环境的关系、解决好作品与现代科技发展的关系。再者，尤其在当今中国，各行各业进入雕塑行业，有建筑师、画家、设计师、包工头、策划者、材料加工者、企业，真是全民皆雕塑，似乎可以说离实现博伊斯的“雕塑社会”预言不远了。

从另一方面来说，现代雕塑在中国深入人心，中国的雕塑空前繁荣昌盛。但问题是，中国雕塑潜在的问题很多，要我们非常冷静地面对。因为，中国的雕塑学习西方已经走过近百年的历程，这百年间，学习与成长是非常艰难的。但在改革开放以后，中国的雕塑发展特别迅猛，应该说各种流派各种思潮层出不穷。因此，中国雕塑的发展与未来需要做到：一，中国雕塑艺术作为文化发展的一部分，要适应社会现代化发展的需要，需要进行现代化转型。二，要发挥雕塑艺术特质，坚持雕塑精神的永恒性、教化与审美的功能。三，要重视雕塑艺术本体语言的研究，坚持雕塑艺术语言的个性魅力。四，要重视雕塑艺术的深度和品格的追求，使艺术作品具有永久的



艺术价值。五，中国的雕塑必须高扬中国的文化大旗，彰显中国精神的文化底蕴。

在全球信息化的时代，积极开展国际间的雕塑艺术交流，用走出去请进来的办法，使中国了解世界，也使世界了解中国。我们要在交流中学习，寻找差距，取长补短，丰富发展自己。

殷：您担任中国雕塑学会会长以来，对中国雕塑的史论研究和雕塑理论与批评十分关注，并且积极推动中国雕塑史论的研究和学术刊物的出版，对此你有什么想法？

曾：中国雕塑界给外界的印象是沉默寡言，只做不说，少了一点学术研究的文章。这大概也是雕塑专业的特点所致，强度很大的雕塑劳作，其他事就显得有点力不从心。再者，如果文字功力不逮

就不能足以准确表达雕塑那种三维的视觉感受，而文字对雕塑的表述有时确实会显得隔靴搔痒或苍白无力。雕塑是一门专业性极强的艺术，如摩尔所说：一般人只对二维平面感觉有把握，对三维空间把握往往不那么容易，对三维空间的判断和把握必须经过特殊的训练。

凭心而论，理论家参与雕塑评论的也不多。为了打破这一局面，我认为必须活跃雕塑界的理论学术氛围，所以我主持中国雕塑学会工作以后，和大家一起花大力气抓学会的刊物建设和网站建设，定期设立中国雕塑学术论坛。并且认为刊物和网站建设是我们学会工作中的头等大事。要提高我们的雕塑创作质量，必须要提高我们的理论修养和学术境界，用理论来指导创作。我们主办的《中国雕塑》，宗旨就是要保持学术的纯粹性和崇高的学术理想，不为丝毫的盈利



大觉者 曾成钢

所动。并在中国雕塑大展中设立了专项中国雕塑史论研究奖。

殷：您多年担任国内重要的美术学院雕塑系主任，在雕塑教育方面卓有成效，培养了许多优秀的青年雕塑家，并且积极推动了曾竹韶雕塑奖学金的评选与展览。您对于国内的雕塑教育有何思考？

曾：近些年来，中国雕塑沿用了几十年的教学体系，在如下三个方面的影响下，正在经历着剧烈的震荡和变革，这三个方面是：一、教师队伍的更替；二、院系的新建和大规模扩招；三、信息时代数码技术的迅速发展和现代——后现代艺术思潮的冲击。

与此同时，雕塑教学的本土化问题也已日渐凸显。如何以开放的心态，在保留优秀传统文化价值的同时，以坚定的步伐，积极改革和创建新的多元化雕塑教学体系，已经成为我们这一代人必须面对的历史

责任。关于具体的雕塑教学的意见和想法，我已经在许多场合说过，在这里就不再展开了。

殷：能否谈谈您近期的雕塑创作与展览计划？

曾：这个问题在几次采访中都会提到，每次都似在鞭策我的创作状态。身为雕塑家，我不会丢掉自己的立命之本。我很清楚，我没有任何理由不做作品。只争朝夕吧。

近期我组织策划及参与策划的雕塑展有多个，如2011年的“水木清华国际校园雕塑大展”、第二届“中国姿态中国雕塑大展”、即将启动第三届“当代青年雕塑邀请展”等等，事情很多，需要大家的支持和帮助，共同努力，以期做得更好。□