

doi:10.13582/j.cnki.1672-7835.2014.06.032

■ 艺术探讨

当代雕塑材料目的化简论^①

郑先觉¹, 陈飞虎², 孙兰¹

(1. 湖南科技大学 艺术学院, 湖南 湘潭 411201; 2. 湖南大学 建筑学院, 湖南 长沙 410082)

摘要:在当代大众文化崛起、艺术泛化和艺术非审美性等现象出现的文化语境中,雕塑材料开始以媒介符号和理念两种艺术形态主动介入到雕塑艺术活动中来,它不再是艺术家雕塑活动中的被选择对象。在功能上,材料突破了传统意义上仅停留在实用性、可塑性和持久性等特性范畴,从而使“无限定性”成为当代雕塑材料发展的主流形态,当代雕塑艺术开始步入一个以材料为主的“泛雕塑”时代,任何特殊手段和工艺都可以用来参与艺术家的艺术实践,雕塑家选择材料的目的也变得更加明确。

关键词:材料; 雕塑艺术; 文化

中图分类号: J30

文献标志码: A

文章编号: 1672-7835(2014)06-0177-04

A Brief Study of Contemporary Sculpture Material's Purposes

ZHENG Xian-jue¹, CHEN Fei-hu² & SUN Lan¹

(1. School of Arts, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China;

2. School of Architecture, Hunan University, Changsha 410082, China)

Abstract: The rise of contemporary popular cultures, generalized arts, and art non-aesthetic character in the context of culture, sculpture material has begun to actively involve itself into sculpture art activities by means of two art forms, i. e. media symbols and notions. Sculpture material is no longer the object selected by an artist in his sculpture activities. As far as function is concerned, the material has broken through its traditional functions, i. e. practicability, plasticity and durability, thus the “infinite nature” has become the main form of the development of contemporary sculpture material. The contemporary sculpture art has steeped into the era of “pan-sculpture” with priority given to materials. Any special devices and technology can be used to be involved into the artistic practice of the artists. In this way, the purpose for the sculptor to select the material has become clearer.

Key words: materials; sculpture arts; culture

当代雕塑材料和传统雕塑材料最大的区别表现在艺术家对材料选择的目的化,材料的目的化是指艺术家在表达雕塑主题内容时表现出的有目的、有计划和系统地选择材料媒介。“当代雕塑”从广义时间上指的是当下进行的雕塑艺术,内涵上主要指具有当代精神和具备当代语言的雕塑艺术。狭义空间上则是指全球化社会格局下正在产生的雕塑艺术形式。从材料的功能上比较,当代雕塑材料已经不单是材料,它作为传统意义上的载体作用已慢慢减弱了,成为了形式主义的工具和武器。艺术家对材料的

① 收稿日期:2014-06-21

基金项目:湖南省教育厅项目(PB4221)

作者简介:郑先觉(1976-),男,湖南常德人,硕士,讲师,主要从事雕塑与陶艺研究。

利用强调以不同材质质感的尝试和多种形式的变化为目的,材料语言的价值取决于艺术家而非材料。由于材料的本质属性是材料加工可行性的前提,它直接决定雕塑作品的成败。因此,对当代雕塑材料的选择,艺术家不仅要考虑泥、石、木、金属等传统硬质材料物理性特点,比如硬质材料中石、木、竹、骨、角等材料的弹性和韧性、纹理和色泽^[1],还要充分考虑材料的实质性和文化隐喻性等非物理性特点。因为这些非物理性特点会使当代艺术家选择材料的目的变得更加具体、可行。比如实质性,是选择材料自身的物理特性,还是选择雕塑作品在历史进化过程中被人们所赋予的内涵?或者当我们用不同的材料或不同的形式来进行雕塑创作时,内容与形式在不同的创作动机作用下会存在很大差异性;在决定选择哪种材料或者用材料的哪一部分时,可能都是主观的、能动的、偶然的、随机的。又如材料的文化隐喻性,一件件相互之间看似毫不相干的现成品构成的集合体所包含的文化隐喻能使创作者产生脱离现实的幻觉,使人们忘记了作品的真实材料和内容,习惯以材料的观念纳入雕塑中,从多种材料的集合体中暗示雕塑内容的描述性和趣味性^{[2]87}。可见,对于材料属性的了解是我们选择材料目的性的前提。

一 材料目的化在当代雕塑艺术中的表现

雕塑材料作为一种物质,它自身的存在并没有任何特殊意义,是雕塑家使它们有了新的活力和作为媒介拥有了主导性的话语权。在传统雕塑中,雕塑家为了追求作品的不朽和永恒性来选择材料,此时的材料仅停留在其实用功能上,而且是静态的、被动的。以静态的材料来展现动态的作品和主题内涵,这是传统雕塑创作中的主要表现形式。大多数雕塑家对材料的运用和把握还处于被动状态,艺术家们还不习惯用材料的美作为其表达作品内涵的有效手段,材料只依附于形体而存在。然而,当代雕塑创作中的材料内容随着工业文明的发展和信息时代的科技进步逐渐变得丰富、多样起来。在整个当代雕塑作品的制作和作品被动参与的一系列审美活动中,材料开始作为一个很重要的元素而存在,开始作为媒介符号传达出作者的某种特定情感内容。此时,材料扮演的角色由于艺术家选择材料的目的性不同而发生了一些变化,它不再是雕塑家艺术活动中的被动选择对象,而是以两种艺术形式主动介入到了艺术活动中。(一)材料作为一种符号介入艺术活动中。从传统意义上的材料来说,如以木头、石材、泥土、陶瓷等天然材料为材料的雕塑作品,无论是布朗库西的作品《吻》,还是罗丹的作品《思》等等,尽管雕塑家在处理或加工雕塑材料的过程中,对材料自身质地所呈现出的美感非常重视,但并没有通过材料自身的美来传递其作品的内在精神,此时的材料只作为一种表达雕塑内容的外在形式载体,它不具备任何内在的象征意义。在这一点上,研究发现,即使后来的金属材料被雕塑家和工艺美术师们广泛应用于雕塑创作中,如金、银等材料,它们的功能作用也只作为作品形象的载体被雕塑家所利用,材料自身的价值意义并没有得到体现,雕塑家追求的作品内容只是形象外在的一种形式美感。而在当代,雕塑材料有了新的本质突破,雕塑符号化得到了加强,材料之间的界限开始减弱。如中国当代雕塑家隋建国的作品中山装系列中的《衣钵》,虽然作品在材料的选择上同样是金属材料,但是,作品通过符号化形式传递出来的是作者对传统服饰文化观念的一种阐释。此时的材料不再是艺术家被动选择的对象,它以一种符号形式主动介入到了雕塑活动中,艺术家在作品中更多地强调物质与精神之间的密切关联,他们已经开始站在个人情感角度去选择一切材料。在选择材料的过程中,艺术家不仅强调材料的固有形态,任意选择可视、可触摸的物质材料,如石、木、金属等,而且可嗅觉的气味、可听觉的声音等非物质材料也开始被他们所利用,材料已成为创作者用来表达自己理念的一种有效手段^[1]。(二)材料作为一种理念介入艺术活动中。当艺术家杜尚的现成品雕塑《泉》出现后,一种新的材料价值观开始直接影响着当代雕塑家的艺术创作活动,由材料主导的创作方向开始转向非材料主导的创作方向。这种新材料观主张消解以往艺术理念所强调的“趣味”“构思”和“描绘”,它带着一种“反艺术”态度否定了以往的一切艺术准则,着重强调艺术家的主观意识和表现目的的作用与意义。杜尚认为,进行雕塑创作的重要内容已经不是材料的本身,而是艺术家对材料加工处理时产生出来的新概念、新态度和新理念,艺术家可以将借用、复

制、挪用等一切手段运用到雕塑活动中。从某种意义上讲,此时的材料观已经转向一种新的非材料观念,材料的原始意义已经不复存在,它不再是作为一种单纯的外在形式而存在,而是作为一种新雕塑理念被使用^{[2]87}。杜尚的这一行为和理念,启发了人们对现成品艺术、装置艺术、行为艺术、概念艺术等多种艺术的实验。其中的某些艺术家在材料的实验中取得了显著的成果,带动了当代雕塑艺术的发展。比如在现成品艺术领域,以塔特林的《第三国际纪念碑》为代表的构成主义雕塑作品,就是通过几何化形体充分表现出一种抽象的空间形式和韵律美的形式法则。立体主义代表毕加索的作品《牛头》,以“现成品”形式通过巧妙的拼贴集合来启发对某种象征物的联想。又如内维尔森(俄国移居美国的女艺术家)的作品《大潮5号》,以预制木条、废弃的栏杆、旧家具等现成品进行连接和叠加,创作出像屏风或墙壁样式的作品。她将一些彼此毫不相干的废弃物,带着一种怀旧的情绪创造出一种平面和立体相互呼应对照的和谐集合体。从她的作品中,我们看到了材料的另一种可能性,人们在材料的实验中,选择材料的目的已经从偏重材料的形态开始转向材料在时间过程中所积累的文化 and 记忆含义。艺术家对材料的运用意识和行为都不再仅仅是纯粹想要传达某些雕塑观念的方式,它还创造了一个使人去感知、去度量的空间。艺术家可以通过对材料的某种控制变成一种个人的内心体验。材料改变了艺术家的创作重心和重点,艺术家对材料的选择和尝试的体验方式从比较抽象的范畴逐渐地转向个体在现场的某种体验,更有甚者从以前宣扬艺术家的观念为主要重点转向了期待观众观后的心理判断上^[3]。

二 当代雕塑材料目的化的文化语境

当代雕塑材料的发展从表面层次上来看好像是由于人们改变了材料的某些非物理性特征,从而引发当代艺术家在材料选择上的革命。然而,当我们透过现象看其内在本质时发现:当代文化语境因素才是导致材料变革的内在矛盾。因为在当代雕塑话语中,雕塑作品是当代文化的载体,材料是作品形式的媒介,一切雕塑作品的任何形式都是当代文化在雕塑符号中的具体化。研究表明:在当代文化语境中有三种文化因素造成了艺术家选择材料的目的化,这些文化因素是大众文化的崛起、泛艺术化的出现和当代艺术的非审美性。(一)大众文化的崛起。当代社会中最为流行的艺术文化,是以工业生产的发展为标志,以大众的审美与理解角度为创作方向的大众文化,它通过一定的传播媒介如广播、广告、影视、网络等现代化工具来表达其创作理念以此来达到与大众的共鸣,它具有商业化、模式化、消费性和娱乐性。由于当代雕塑已经不是传统封闭、独立的艺术形式,它在与其它相通的艺术门类相互融合、相互汲取、彼此影响后开始以一种符号化、图像化的文化消费现实使人们对材料的选择目的变得更加明显和主动。在大众文化的消费性作用下,艺术消费群体都希望通过一定的消费行为来展示自我价值,在消费过程中通过新的发现和尝试来展示一种自我表达^{[4]418}。这些行为与表达方式使艺术家对雕塑材料的选择开始遵从一种大众消费的审美标准,并且以一种包容、多元化和客观的评判标准来重新审视材料的功能与价值。(二)泛艺术化的出现。当代文化的“泛化”直接导致当代艺术与非艺术、艺术的专业与非专业、职业艺术工作者与非职业艺术工作者之间的区分越来越不明显和不重要。艺术与生活的界限也变得模糊,艺术工作者的活动变成了一种大众行为,当代艺术不再是高高在上的“精英文化”。艺术的“泛化”造成任何相通的艺术门类都可以相互拆解、融合、推敲,以多样化的理念对一切材料进行整合。艺术家和非艺术家在追求雕塑作品的当代性过程中,一切艺术活动行为都可能成为建构新艺术形式的手段,甚至有的以反传统、反经典、反主流文化的形式作为表达个性的目的,材料的原始性功能开始服从于艺术家的个性展示^{[5]58}。(三)艺术的非审美性。非审美性是指创作主体对艺术的非美学方面的性质和特征的认识、评价和判断,它介于传统美的感受和对丑的批判意识的中间状态。非审美性主要表现在对传统审美标准的解构,它消解人们对美的评判标准。在雕塑活动中,艺术的非审美性导致人们在某种程度上难以确立对雕塑作品美与丑的评判标准,它消解了当代雕塑创作材料的固有性^{[6]145},任何如篡改、颠倒、粉碎、移植、拼贴等手段都能够被艺术家广泛地利用在作品的创作中,艺术家对材料的挖掘不仅以创作

行为和感觉、感触为主要内容,同时还追求刺激感官的外在效果,材料的价值功能和作品的艺术功能甚至被新、奇所取代。可见,文化语境因素才是造成当代雕塑材料变革的内在原因。

三 材料目的化的转变意义

现代艺术的发展促使人们对雕塑材料的认识进入到一个全新的世界。材料目的化宣告人们不再只停留在对材料的实用性、可塑性和持久性等特性的利用,材料开始作为媒介的一种语言符号和观念在当代雕塑创作中获得了新的生机。材料拓展了艺术家更大的创作空间和选择上的多样性、自主性,并转换了艺术家与材料之间的相互关系,当艺术家在雕塑创作活动中不再纠结其材料的实用性与持久性的功能上时,材料就从过去处于被“塑造”的角色阶段转变为材料自身就是主题、形式和内容的新时期。材料自身展现出的美感和艺术家的个人创作理念被提升到了一个更高、更重要的创作环节中。同时,材料目的化改变了艺术家对原本雕塑概念的范畴,“无限定性”成为当代雕塑材料发展的主流形态,它将当代雕塑艺术带入到了一个以材料为主的“泛雕塑”时代^{[6][132]}。材质的快速演变开始淡化了人们对当代雕塑定义的界定,尤其是“泛雕塑”的提出,使今天的艺术家对雕塑的概念不再局限于传统的“雕”和“塑”。在工艺技术不断突破和制作方法不断进步的条件下,艺术创作者在作品创作中的加工技术已经到了前人无法想象的地步,任何特殊手段和工艺都可以用来参与雕塑艺术实践,如激光切割、氧切割、电剪、电切割等工艺手段完全可以代替原有雕塑定义中的“减法”;而电焊、氧焊、铆接法、胶粘接等技术也完全可以代替原有雕塑概念中的“加法”。材料目的化还使当代雕塑作品随着新兴材质的快速产生和新工艺的实现产生出不同的艺术效果与新奇的感染力,它不仅使人们逐步摆脱传统雕塑材料内容和表现形式的局限性,同时还使人们对材料经验的把握和积累无论在形式上还是在观感上都有了新的突破和扩展,作品呈现出的视觉效果和心理体验已经区别于传统雕塑。材料在新的艺术观念体系中,通过作品语境才能获得的固有信息和重新阐释后的意义并置,使观者体验到一种看似熟悉却又陌生的艺术经验。由此可见,当代雕塑材料观的转变,使材料从物质性上升到了非物质性和社会属性的高度上,材料从雕塑中的边缘化上升到了不容忽视的地位,材料的物质性和观念性共存于雕塑艺术之中^{[7][147]}。材料目的化使艺术家对材料的选择突破了传统雕塑材料在技术和审美范畴上的局限性,使艺术形式走向多元化。

总之,当代雕塑材料目的化改变了材料的原始价值功能,为艺术家在材料的选择上和创作中拥有了更大的空间,材料目的化成为当代雕塑创作的一种形式,它对于艺术家如何发现材料的美,找到最适合表达自己意愿的材料,合理运用不同的材料,对材料从被动到主动选择提出了新的要求。事实证明,任何成功的当代雕塑作品,它都是雕塑家站在时代文化需要的高度来思考材料实施的可行性和作品思想性的统一体。因此,只有当材料实施的可行性和作品思想性高度统一时,雕塑材料语言的巨大效力才能够真正得到发挥。

参考文献:

- [1] 左树静. 对当代雕塑材料观变化的研究[J]. 艺术与设计·群文天地, 2012(8): 64-65.
- [2] 张国龙. 当代·艺术·材料·空间[M]. 长春: 吉林出版集团, 2006.
- [3] 李政. 论现代雕塑材料的角色[J]. 艺术百家, 2007(3): 83-84.
- [4] 张晓凌. 消费主义时代中国社会的文化寓言——中国当代艺术考察报告[M]. 长春: 吉林美术出版社, 2010.
- [5] 萨特. 萨特论艺术[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2002.
- [6] 布莱顿·泰勒. 当代艺术[M]. 南京: 江苏美术出版社, 2003.
- [7] 孙振华. 中国当代雕塑[M]. 南宁: 广西美术出版社, 2009.