

Walking with History

-- Discussion on Realistic Sculpture Creation Since China's Reform and Opening up

Sun Peng^{1, a}

¹Department of Sculpture, Academy of Fine Arts, Tsinghua University

^a 184532585@163.com

ABSTRACT

With the pace of China's reform and opening up, the realistic sculpture in China has undergone great changes. China's reform and opening up is the most fundamental internal motivation to promote the development and change of Chinese realistic sculpture. Reform and opening up not only provide abundant internal resources and huge ideological energy for the development of contemporary Chinese realistic sculpture, but also provide a stable and prosperous external environment for the creation of Chinese realistic sculpture. Since the reform and opening up, excellent works of Chinese realistic sculpture have emerged in an endless stream. These works are not only the results of the continuous development and progress of Chinese realistic sculpture in the opening up, but also the most precious and three-dimensional image materials that witness the transformation and development process of Chinese society in this historical stage.

Keywords: Realistic sculpture, China's reform and opening up, historical witness, artistic creation

与历史同行

——中国改革开放以来现实主义雕塑创作浅谈

孙鹏^{1, a}

¹清华大学美术学院雕塑系, 海淀, 北京, 中国

^a 172257206@qq.com

摘要

随着中国改革开放的步伐, 中国的现实主义雕塑发生了巨大的变化。中国的改革开放是推动中国现实主义雕塑发展、变化的最根本内在动因, 改革开放不仅为当代中国现实主义雕塑的发展提供了充沛的内部资源和巨大的思想能量, 而且为中国现实主义雕塑的创作提供了稳定繁荣的外部大环境。改革开放以来, 中国现实主义雕塑的优秀作品层出不穷, 这些作品既是中国现实主义雕塑自身在开放中不断发展、前行的成果, 又是见证中国社会在这一历史阶段的转型与发展过程的最珍贵、最立体的形象资料。

关键词: 现实主义雕塑, 中国改革开放, 历史见证, 艺术创作

1. 前言

1979年, 伴随着中国改革开放的步伐, 中国的雕塑界开始生出现代的本土萌芽。改革开放放开的不仅是政治与经济, 而且是政治与经济引领之下国人的思想。身处这一时期内的雕塑家们具有坚实的写实

雕塑能力, 同时, 他们身处改革开放的历史时期, 有更好的条件了解世界雕塑, 特别是现代雕塑的发展, 创作思想开放而且活跃。所以他们的创作, 特别是青年雕塑家的创作, 与前辈有所不同, 一开始就具有风格的个人性, 形式的多样性、观念的多元性等特点, 而且

走出国门, 频繁参与国际雕塑活动和国内外当代艺术的学术展览。

2. 改革开放初期的发展

雕塑作为中国自古有之的艺术形式, 历史悠久, 从形式到题材, 自身具有极强的本土传统规范。各朝各代的雕塑艺术都具有符合自己时代的、独特鲜明的个性特征, 并且相互之间紧密相连, 每一代都是对上一代土壤的顺应与传承。新中国所经历的“文革”使国家在相当长的一段历史时期之内处于完全封闭的状态, 文化发展上呈现为一种缺少外部刺激的停滞状态, 美术创作作为人们思想意识的延伸是缺乏营养和受到压抑的。改革开放对于整个中国而言犹如久旱的大地迎来了期盼已久的“暴雨”, 思想的解放对于美术界的影响更是尤为强烈。中国各个艺术门类都迎来了自我的巨变, 改革开放为中国现实主义雕塑打开了一扇通往前所未有的“新世界”之门, 扑面而来的将是异彩纷呈的多元未来。

现实主义(Realism, 又译作“写实主义”)最早起源于法国, 它是法国在新古典主义、浪漫主义之后, 于19世纪30年代至70年代间兴起的一场深入持久的美术思潮, 并在1848年革命后, 首次用“现实主义”这个词自称。现实主义的代表人物主要有库尔贝、米勒和杜米埃。作为现实主义的理论家, 尚弗勒里不仅在1855年发表的著名的现实主义宣言中, 提出艺术应真实地表现当代生活, 而且以后还宣称: “现实主义就其本质来说是民主的艺术。”

1979年被许多人视作中国雕塑进入当代的重要时刻。回看新中国雕塑的发展过程, 现实主义雕塑的发展与中国社会整体的发展具有一种交相辉映的“内在链接”关系。在改革开放的社会背景中考察中国现实主义雕塑的发展, 是能够从现实主义雕塑形式与内容的发展变化过程里解读出社会变革的种种印记并能够发现现实主义雕塑发展变化所体现出的社会进步发展的表征的。反之亦然, 改革开放是推动中国现实主义雕塑发展、变化的最根本内在动因, 改革开放不仅为新中国现实主义雕塑的发展提供了充沛的内部资源和巨大的思想能量, 而且为新中国现实主义雕塑的创造提供了稳定繁荣的外部大环境。

中国现实主义雕塑向着当代的方向发展, 此时的选择似乎并不复杂。一方面的选择是延续原有的传统, 此中既包含中国原有的传统造型语言与艺术形式, 又包含着向西方古典雕塑传统的学习跟借鉴; 另一方面则是对西方现代主义新的雕塑传统和造型语言的介绍和研究。所谓“新”是因为中国之前的封闭与自守而导致的发展滞后, 此时西方雕塑早已在“快车道”上突飞猛进, 诸多流派、诸多艺术思潮, 自由令人向往。对中国来说, 一切都是新的, 中国刚刚从“沉睡”中醒来。面对两种选择, 艺术家们各取所需, 如饥似渴。于是形成两种不同走向的发展, 并行生长。对现

实主义雕塑而言, 此时的“萌芽”并没有极其分明的界限, 但是, 在未来必然会开出迥异的花朵。

1979年“星星”美展在北京中国美术馆场外展出, 展览由23人组成, 大多数是青年业余作者, 作品163件。“星星美展”是当代中国雕塑的里程碑, 王克平的木雕成为“星星美展”的焦点。在当时的雕塑界激起了不小的波澜。作品表达了艺术家个人对于社会现实问题的思考和批判, 艺术家借由雕塑这样一种艺术形式发声, 比平面的绘画更为立体、实在、直接的将自我内心的分量传达给观众, 使观者获得直观、实质的视觉体验与心灵感悟。观者能够体会到王克平所在意的不是技术问题, 也并非单纯的视觉审美, 引发观者共鸣的是在那样的历史时期之内, 大家内心共有的郁积不得发泄的情感。这种共情甚至让大家共同突破了造型规律的桎梏以及传统视觉审美的体验习惯。这样的雕塑对于身处改革开放之初的人们所具有的启示意义是巨大的。此前的中国现实主义雕塑作品是不曾具有这样的批判精神的。王克平作品中观念的表达是通过他自己具有原创性的造型语言方式体现出来的。他突破了传统的雕塑方式, 以观念为主导, 直指主题, 大胆地借用了“荒诞”和“变形”的手法去体现一种精神上的扭曲与执着。王克平的作品, 标志着中国雕塑一个巨大历史变化的开始。这样的表达对中国现实主义雕塑艺术突破固有艺术形式的束缚, 承载和表达更多艺术家内心的情感和对于外部世界的思考具有重要的启示作用。

1977年改革开放, 高考恢复。带着为国家未来培养有用人才理想与思考, 各大美术学院理所当然的成为培养新中国现实主义雕塑人才的摇篮。当然罗马不是一日建成的, 停滞许久的历史车轮需要时代与人的共同推进。从此时起, 中国的各大美术学院开始探索创建各自更为开放而全面的教学体系, 以现实主义为基础, 为中国当代艺术的形成培养了大批主力精英, 许多优秀的现实主义雕塑艺术家起到了承前启后的重要作用。

3. 20世纪80年代

20世纪80年代是中国文化各个领域思想与表达都非常活跃的时期。随着改革开放而来的西方文化给国人带来巨大的思想冲击。雕塑的创作亦呈现出踊跃的学习和探索姿态。一方面, 各大美术学院在教学中主动借鉴学习西方古典雕塑传统的技巧、语言和表现方式, 建立起具有自己发展体系的现实主义雕塑教学系统, 在视觉审美上学习借鉴西方的同时, 发掘属于中国自己当代的现实主义雕塑审美品味。学院教学也是现实主义雕塑人才产生的主要源泉; 另一方面, 在艺术创作的领域中, 许多艺术家通过各种可能的渠道搜寻西方现代雕塑的前卫资讯, 主动进行自我形式语言的探索, 在强调雕塑自身造型规律和语言特色, 进行抽象、半抽象实验的同时进行新的材料体验与尝试。现实主义雕塑作为历史悠久的造型艺术形式, 承载的人类丰富情感与思想使其仍然成为许多人借以传达

“新”体验的手段。在运用各种材料和造型手段寻找自我、突破自我的过程中，艺术家们为了在作品中寄寓一定的社会、文化观念，提出自己的想法和主张，创作出具有明显批判立场的雕塑作品，努力探寻与纯粹的内在精神更为贴切的表达方式。随着九十年代的渐临，现实主义雕塑逐渐发展出了不同以往的本土面貌。

经过 80 年代对于西方艺术文化的借鉴学习和自我文化积淀的培养，中国雕塑的自觉意识逐渐开始苏醒。

4. 20 世纪 90 年代

改革开放进入 90 年代，中国社会发生了重大变化。1992 年，以邓小平“南巡”为标志，政策上经济优先，社会上全民经商，功利主义等价值观开始成为影响整个社会的主流价值观，中国进入了商业社会、世俗社会的发展阶段。80 年代的群体性精神被 90 年代的个体性精神所取代，人们原有的普遍精神追求渐渐被广泛的世俗理念所替代，商业上的成功成了越来越多的人最高的理想。

在 20 世纪 90 年代之初，特别是 1992 年以前，现实主义雕塑在观念、形式、语言上都有了相当的发展。中国本土的现实主义雕塑从内容到形式均有了更为丰富的面貌。但其主要方向基本仍是在学习、借鉴西方雕塑的技术及造型观念、审美取向，对于雕塑艺术创作形式的当代性表现上发掘仍然不够深入。直到 1992 年之后，随着中国社会的普遍价值观念的转变，社会结构的转型，雕塑家的艺术创作也发生了重要转变。从这个阶段开始，雕塑家的艺术创作呈现出了与以往不同的鲜明特点。现实主义雕塑艺术不再只关注于审美的价值本身而开始更多的融进有关文化思考的表达，对于单纯艺术语言形式的探讨也逐渐被恰当传达观念的思索替代。为形式而形式的创作难免趋于空洞，人们不再只把对于美的形式的追求与发掘作为艺术创作的最终目标。真正使作品充实感人的是文化意识的注入和思想观念的表达，以及时代精神的体现。艺术最终要回归人类思想与情感的交流，人们逐渐意识到美的形式只起到外部构架的作用，而艺术的本质核心始终是人的价值核心体现。

从这时起，中国雕塑开始进入一种学术的状态。理论上，开始产生问题意识，理论家、雕塑家开始在文化的层面上思考有关雕塑的问题，并有意识针对雕塑的问题选择自己的解决方式：创作上，部分雕塑家形成了自己的语言方式，开始出现比较成熟的个人化符号；部分雕塑家则超越了形式主义，开始面对个人、社会问题，进行具有当下性的创作。中国的雕塑家们开始更加关注社会，更加积极主动的抒发自己的人文情怀。20 世纪 80 年代以前，雕塑家更多的是通过“图解政治”的方式努力响应“文艺为政治服务的”要求和艺术标准，以先入为主的概念为出发点进行艺术创作。到了 20 世纪 90 年代雕塑家更多的从个人感受和

体验出发，更真实的站在个人的角度，而不是一个群体想象中的所谓“典型时代”角度去实践自己作为一个艺术工作者的社会责任和艺术使命。雕塑家在创作构思上不再迷信权威的力量，不再被传统认可的艺术形式所束缚，而是以自我独立的、多元化的思维方式挑战传统的、整体性的社会思维方式。雕塑创作中对社会问题的探讨表现不同于以往的大而空，而是从人们真实的、感性的日常生活中发现问题，提出问题。一种可贵的自我反省的批判意识出现在现实主义雕塑的表达中，使作品的表现形式和其内含的能量都“更上一层楼”。雕塑家对于更多艺术手段的主动尝试也为艺术表现带来了更多的可能性，拓宽了现实主义雕塑所涵盖的艺术范畴。现实主义雕塑从题材到内容在主动地与建筑、绘画、装置等艺术相融合的过程中均有所发展。种种突破原有界限的尝试为现实主义雕塑本身拓宽边界的同时也为后来层出不穷的新颖艺术形式起到了抛砖引玉的作用。

随着整个社会时代意识的发展，艺术家在思想上出现了明显的转变。过去不曾作为艺术题材的社会生活场景，开始成为现实主义雕塑捕捉和表现的对象。艺术家们开始注重思考艺术与普通大众交流的必然性，从原有的精英主义态度中走出来，面对大众，面对自我生活中难以回避的世俗性，借用改革开放带来的大众文化的鲜明特色去表现“活在当下”的真实体验。

不再执着于传统现实主义雕塑表现形式的雕塑家们，放下束缚，更重视有效地运用一切方式贴切传达自我的艺术理念。同时，没有停止过在传统现实主义雕塑表现方式的继承与发扬方面继续努力和探索。李象群、杨剑平、刘杰勇等人在中国本土现实主义雕塑创作审美追求和艺术表现方面都做出了突出的贡献，推动了中国现实主义雕塑题材和表现手法与时俱进的发展。以曾成钢、陈云岗、田世信、孙家钵为代表的一批雕塑家则对于传统的、民间的资源抱着一种更为欣赏的态度，借传统题材表达自我关于当下的思考和观点，也使国人在 20 世纪的意识形态里重新审视自己的传统，为使传统题材活跃于当下带来了积极的影响。

20 世纪 90 年代，是雕塑界当代意识被唤醒，并获得自觉的年代，各种具有当代性的雕塑展览，雕塑活动以及理论、批评的实践活动，使当代雕塑发生了质的变化。其中最具有代表性的事件是 1992 年“当代青年雕塑家邀请展”。展览唤起了整个雕塑界的问题意识和学术意识，使雕塑不再只是徘徊在学术的边缘而成为了理论家、批评家积极关注、更多参与的艺术门类。为现实主义创作迎来真正的思想自觉创造了条件。

5. 进入新世纪

形式上的创新层出不穷，材料上的选择越发自由，新人、新作、新思想，2000 年后的中国现实主义雕

塑变得愈发活跃。尤其是在“多媒体”时代，海量的图像、影像对视觉的影响无处不在。改革开放之中成长起来的年轻一代，受各种影视媒体的熏陶以及外部西方世界思潮的灌输，使大批具有卡通审美趣味的现实主义雕塑创作成为流行文化中人们追逐热捧的对象。从中我们能够感觉到视觉时代主流媒介对现实主义雕塑的直接影响，以及大众文化审美趣味对于雕塑创作的反作用力。媒介和图像为现实主义雕塑带来的影响是不可回避的，无论真实或是虚拟的形象都在雕塑创作中活跃了起来，现实主义雕塑创作不再有统一的语境，创作中的艺术形象打破原属时空、突破原本种类、现实世界与“二次元”世界同时存在于一个虚拟的人造时空当中，带给人不同于真实的视觉呈现，形成对于欣赏者原有价值观的质问与挑战。此类现实主义雕塑中的艺术形象不只是图像资源的立体化，而且体现了时代审美的新趋势。塑造的过程中甚至不再强求原有的造型美而只在意图像资源的意义借用，使曾经的经典艺术形象在新的意识形态中“活”出新的态度。在对图像的“立体化”过程中，色彩也在现实主义雕塑的表达中变得“习以为常”。雕塑不再只徘徊于光与影的审美，绚烂的用色也成为这一时期雕塑的普遍视觉元素之一。

2000 年以来，在新中国现实主义雕塑步入当代的进程中，在老一辈雕塑家们探索铺垫日趋成熟的基石之上，新一代雕塑家们寻找更为符合新时代的思想意识的艺术语言来表达自己，创造出许多更为新锐的雕塑表达方式，作品呈现出改革开放带给中国方方面面的冲击与收获。各大美术学院雕塑教学也日趋成熟，尽力打造牢固的造型基础教学体系，同时不失个性培养的学术追求，新一代雕塑家的作品体现了更为中国特色的现实主义雕塑创造。

对于进入 21 世纪之后的中国现实主义雕塑而言，伴随着改革开放方方面面的日趋成熟而形成的艺术成长环境更是前所未有的。高科技的影响以及互联网环境的浸泡，经济全球化以及消费时代里娱乐精神的蔓延，都使我们所面向的未来充满了未知的可能。

6. 结论

改革开放为中国打开了面向世界的大门，也为中国现实主义雕塑提供了走向世界机会。雕塑家们主动的在国际平台上寻求展示和推介中国雕塑、中国文化的机会。与此同时，与外部环境互动的过程也让雕塑家们认识到寻找自我本土艺术特质的重要性。具有代表性的田世信、曾成钢、陈云岗、蔡志松等人的创作，证明这个时期的雕塑家不再只是单方面的追求吸收外来营养，而是更为自信的强调继承民族优秀的文化传统和更为努力的发扬民族自我的当代精神。由此可以看出雕塑家面向世界时心态的成熟——既能客观地看待世界，又能客观的看待自己，并勇于通过自我的探索为全世界打造新时期的中国形象。

改革开放以来，中国现实主义雕塑的优秀作品层出不穷，这既是中国现实主义雕塑自身在开放中不断发展、前行的成果，又是中国社会在这一历史阶段转型与发展过程的有力见证。正如亚里士多德所说“美比历史还要真实”，中国现实主义雕塑将是见证中国改革开放发展历史进程最立体、最珍贵的形象资料。

REFERENCES

- [1] Yin, SX. (1998) *Sculpture 50 years at the Sculpture Art Institute of the Central Academy of Fine Arts, 1955-1998*. China Press, H.K.
- [2] Sun, ZH. (2018) *The history of contemporary sculpture in China*. China Youth Publishing House, Beijing.
- [3] Yin, SX. (2008) *To the modern: Chinese Sculpture Chronicles of the 20th Century*. Hebei Fine Arts Publishing House, Shijiazhuang.
- [4] Lu, H. (2001) *A guide to Chinese contemporary art: 1979-1999 Sculpture*. Hubei Education Press, Wuhan.
- [5] Qian, JC. (1990) *Encyclopedia of China- Volume of fine arts*, Encyclopedia of China publishing house.