本土问题是一个民族对自己文化基因的自觉,但它也可能成为夜郎自大、闭关自守的狭隘民族主义的载体。 博士此文保持着对文化保守主义的警醒,同时提出了"立足当代,面对中国社会和文化问题"的本土雕塑新策略。 非常欢迎大家参与讨论。

何为"本土雕塑" WHAT IS THE LOCAL SCULPTURE

文/孙振华 By Sun Zhenhua

何为"本土雕塑"?

目前,当不少批评家和雕塑家都在强调"本土"的时候,有几个问题必须认识清楚。

1. 没有外来文化对中国的冲击和影响,没有西方雕塑被引入中国 并成为雕塑的主流形态,就没有"本土雕塑"这一说。

中国雕塑和西方雕塑原本是两个体系,它们各干各的。中国古人 对雕塑的社会功能和文化作用有不同于西方的认识;中国古代雕塑 的语言和造型方式有着不同于西方的显著特点,这是由历史、文化、 地域等多种原因决定的。

在历史上,中、西方雕塑之间可以找到一些直接和间接的相互 影响的痕迹,但总体而言,有着各自的价值观和发展轨迹。如果中国 在 20 世纪前期不引进西式雕塑,如果没有西式雕塑对中国的冲击和 影响并成为中国雕塑的主流形态,就没有"本土雕塑"这一说。所以, "本土雕塑"的问题,在根本上,是中国在现代化过程中,如何既学习、 吸收外来文化,同时又保持自身文化传统、坚持民族文化个性的问 题。

所谓"本土雕塑"是中国雕塑在面对"西方化"的时候,才出现 的问题,谈"本土雕塑",不能回避这个基本事实,这是中国提出"本 土雕塑"的前提。

2. 在严格的意义上,每一个中国雕塑家都是"本土雕塑家"。

中国雕塑在 20 世纪被"西方化"以后,虽然在教学上、创作上, 基本以西式雕塑为主导,但有一个事实应该承认,每一个从事雕塑 工作的人,他都有自己的文化根性和文化传统,都会自觉不自觉地受 到它的影响。

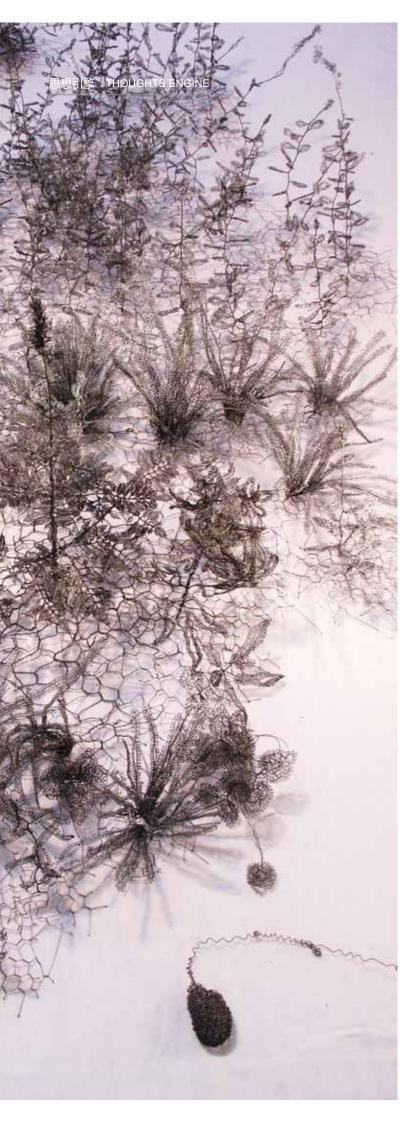
中国文化承载了几千年积淀的中华民族文化心理的内容,在它 背后所凝结的民族的观察方式、感觉方式、情感方式,以及时间和 空间的观念、生命和信仰的观念等等并不会随着传统雕塑样式的式 微,和西方雕塑占主导而完全中止。

简单的说,西式雕塑进入中国,并不能为中国雕塑家全面洗脑。 只要你是受中国文化的熏陶、培养,在中国文化的环境中成长的,你 就不可能完全被西方"格式化"。

在这个意义上说,每一个中国雕塑家都是"本土雕塑家",他的 作品多多少少都会带有民族文化的痕迹。如果说,目前中国雕塑家 在创作方向上有区别,那么这种区别只是表现为不同雕塑家的学术兴 趣、研究方向和他在创作中吸收创作资源时的取向上有差异。有的 人侧重从古代、民族、民间、地方传统中寻找资源;有的人则侧重 从国外、从当代文化中,或者从其他学科中寻找资源。

从中国文化的未来发展看,无论哪一种方向都很重要,它们最 后,形成的都是中国文化多元化的整体面貌。也就是说,中国雕塑"本 土化"的过程,不是一个排他的过程,而是一个融合、消化外来文 化的过程。在今天看来,属于西方的古典雕塑、现代雕塑、当代雕塑, 经过了"本土化"的过程,也会被分解、消化、吸收,成为中国的新 文化、新传统。

从目前来看,一些批评家特别关注一部分目前侧重从古代、民 族、民间、地方传统中寻找创作资源的雕塑家。从学术研究的角度 看,在不同时期,针对不同问题,有不同方向的侧重,这是应该的。

作品:种植计划-草本(局部) 材料:铁丝 作者:张松涛

但这决不等于说,这些"本土"雕塑家就拒绝吸收外来文化 的,只继承传统的文化;一个优秀的"本土雕塑家"应该是兼 收并蓄的。

3. 传统不是一成不变的, 文化也是不断演变的, 所谓"本 土"不是一个孤立、静止的概念; 它一方面根据时代要求进行 自身发展, 同时也通过吸收外来文化, 构建新的传统和文化。

所谓"本土雕塑"是一个建构的过程。正如传统、文化 也是一个建构的过程一样。中国文化一直在发展,对雕塑家而 言,在吸收具体语言方式的的时候,有的可能侧重取法秦汉传 统,有的可能侧重取法民间传统……这都没有问题。传统也 是有差别、有变化的,并没有一成不变的"本土传统"、"本土 文化"。

拿雕塑来说,佛教传入中国后,对中国雕塑产生了很大的 影响。佛教雕塑为中国雕塑注入了来自印度的传统。不光是雕 塑,外来的佛教对整个中国文化都产生了重要影响。不同时期 的佛教雕塑在题材、造型风格上都有明显区别,所以,在历史 上,佛教雕塑也有一个"本土化"的问题。最后,外来的佛教 和佛教雕塑都成为了中国文化和中国传统的组成部分;所以, 在总体上,中国的佛教和佛教雕塑是一个不断"本土化"的结 果。

中国"本土雕塑"是一个不断建构的过程。文化交流史的 研究表明,文化的传播、吸收,从来不是一个被动、单向的过 程。接受的一方,会从自己的文化出发,进行主动的回应。

所以,从历史出发,所谓"本土雕塑"的问题,不是现在 才有的,也不是过了一阵子就不再需要了,它是一个长期的过 程,是一个历史的过程。只要中华民族还存在,她就要永远地 吸纳外来文化,永远地进行"本土化",永远地进行新的创造!

我们在讨论"本土雕塑"的时候,要有恢弘的历史胸怀, 要有海纳百川的气度。目前的中国,"本土雕塑"、"当代雕塑"、"观 念艺术"、"新媒体艺术"……面貌殊异,各有差别;它们观 念不同、语言不同、手段不同,但是在经过一些年的创造、沉 淀、扬弃之后,最后会殊途同归,共同成为中国民族的"本土文 化"。

基于以上三点认识,我们可以梳理一条现代以来,中国"本 土雕塑"的历史线索。

1928 年,国立艺术院雕塑系创办时,基本是照搬西方的 雕塑体系。即使如此,在师生的作品中,主要还是中国的面孔, 中国的内容。这是因为,从中国近代史的角度看,雕塑的民族 化、本土化,是与中国文化的整体进程和民族国家的建国密切 相关的。

就雕塑而言,自从西式雕塑进入中国后,中国雕塑家的本土

情怀就一直存在,雕塑的民族化,或者强调对雕塑本土资源的学习 和借鉴,一直是许多雕塑家心目中挥之不去的情结。

这里又分为两种情况,一种是有意识地、自觉地将民族雕塑观 念融入到雕塑的创作中;另一种则是虽非有意识地追求,但是在创 作中,自然而然地流露出传统和民族生活的痕迹,流露出民族雕塑 形式的影响。

有一些雕塑家,虽然在国外学到了十分扎实的西式雕塑的基本功,但是对中国的传统雕塑却念念不忘,例如滑田友。他 1934 年创作的浮雕《下山遇故夫》几乎就是中国传统雕塑的再现。

这种看似矛盾的状况,恰好说明了中国雕塑在中国现代化的进程中所遇到的一个基本问题。随着西式雕塑进入中国,中国雕塑传统的断裂,中国雕塑的现代发展一直面临着学习外国和寻找中国的问题。这个问题延续至今。

1949年以后,即使在全面学习苏联的同时,中国高等雕塑教育中, 走向社会,走向民间,走向传统,在中国民间雕塑和古代传统的雕塑 中寻找资源的情况也十分普遍。

例如,中央美院华东分院1951年组织师生到无锡考察"无锡泥 人";1955年,组织师生到景德镇考察瓷塑;先后组织到敦煌、麦积 山、云岗、龙门、大足、晋祠等地考察、学习、临摹古代雕塑。1958年, 学校成立民间美术系,当时雕塑系主任萧传玖教授调去任系主任, 从事民间美术研究。在课程设置上,在专业课中增加了一门中国古 代雕塑临摹课,打破了单一的西式雕塑教学的模式。

再如:四川美术学院雕塑系从1954年起,对大足石刻进行考察研究,相续几十年,并临摹、翻制原作、出版画册《大足石刻》,发表研究论文。

1955 年 2 月 14 日,中央美术学院雕塑系学生去景德镇、宜兴等地向老艺人学习陶瓷雕塑经验。

1956年,中央美院和中央工艺美术学院分别将面人汤、泥人张 等著名民间工艺美术雕塑艺人请到学校担任教师,培养民间工艺美 术接班人。

1959 年 9 月1日,中央轻工业部与中央工艺美术学院联合举办的 "全国民间雕塑研究班"在中央工艺美术学院开学,有来自山东、江 苏等 7 个省、15 个区的学员 26 人,研究的内容以陶瓷、雕塑、木刻、 泥塑、面塑为主。对民间美术和民间雕刻的学习对当时的美术学院雕 塑专业的学生有所触动,他们在自己的创作中开始注意吸收民间美 术的语言。

今天看来,这种努力的意义并不在民间、民族图式本身,就它的 结果来看,它对雕塑学术的进展是有推动作用的,它为中国"本土雕 塑"文化体系的建立,对开拓雕塑发展的多种可能性是功不可没的。

在雕塑创作中,民族化的探索在这一时期也取得了较大的进展。 著名的大型雕塑《收租院》、《农奴愤》等等,就从中国传统雕塑中 吸收了许多有效的表现方式。由鲁迅美术学院雕塑系集体创作完成 的《庆丰收》,这两座群雕就是运用、吸收民族传统雕塑形式的代 表作。

自从 1979 年,中国走上改革开放的道路后,随着科学技术的高 度发展,中国经济的崛起,中国越来越融入到国际社会。在全球化的 浪潮声中,全球化的影响越来越渗入到社会生活的各个方面,产生 了广泛影响,在中国的政治、经济和文化各种层面上都可以看到有 关对"民族"问题的讨论和重视。无论哪种层面上的这种民族情怀, 其核心都是想表达这样的诉求,在世界全球化、中国对外改革开 放的背景下,如何保持中华民族的自主、自立和自强的品质,而不是 简单跟在西方人后面邯郸学步。在这种背景下,中国雕塑家不可避 免地面临着民族文化身份的确认问题。

这种民族情怀的积极意义在于,中华民族如果不能在全球化 浪潮面前保持清醒头脑,自觉维护本民族的自主地位,确有被全球 化浪潮吞没的严重威胁;另一方面,中国不可逆转的改革开放,使中 国不可能同席卷世界各个角落的全球化浪潮完全脱离,中国只有立 足本国实际,既要承继本民族文化传统中的优秀精华,又要努力地 迎接来自其他民族的积极影响,才能在学习外来经验的同时走出自 己持续发展的道路。

从 1979 年开始,这种民族化的诉求就自觉地表现在高等雕塑 教育中。例如,中国美术院校雕塑系的教学大纲就明确提出,基础 课教学的目的是"为创造具有中国风格的现代雕塑打下思想和技术 的基础"。

1979 年以来,民族化、本土化的问题主要表现为一方面挖掘、 宏扬民族的雕塑传统;另一方面,也伴随对于西方现代主义雕塑、 后现代主义雕塑的学习、引进,然后使其发生现代性或当代性的转化。

对外来文化的积极引进和学习,以及对于民族传统文化的重视 和吸收,许多雕塑家即使在进行本土化努力的时候,并不排斥外来 的雕塑样式,许多雕塑家都并行不悖,同时进行着两种方式的尝试, 选择了同时在两个方面的强化和深入。

这是新时期雕塑的一个重要特点。雕塑家们应该普遍形成了这 样的共识,外来的西方雕塑文化不管是古典的、现代的还是后现代 的,都必须立足当代,立足中国,面对中国的社会和文化问题,将它 们创造性地转化为一种有中国自己文化特点的雕塑艺术。

这是一种新的"本土雕塑"策略。

鉴于此,我们在讨论"本土雕塑"的问题时,要提倡历史的眼光、 辩证的态度和实事求是的精神。我们要澄清这样的误解,认为"本 土"就是中国的、传统的、古代的,把它和外来文化对立起来,把它 和当代艺术对立起来;如果这样,那是对"本土"的曲解。

(孙振华 中国雕塑学会副会长 深圳雕塑院院长)