

立体构成漫谈

A Talk about 3-D Structure

文 / 张 明 田 勇

构成主义雕塑,其奠基者是俄国艺术家塔特林和罗德琴柯,主要代表人物和传播者是加波和佩夫斯奈。我们知道,传统的造型艺术是“自然的模仿”,是视觉的幻象,艺术家通过对解剖、透视等法则的应用,创造出平面的或立体的物象,观者在绘画或雕塑前有身临其境之感。而现代艺术早期的最伟大的革命,大概就在于抛弃了这种看法和透视技术,结果,使绘画和雕塑就成为绘画和雕塑自己,而不模仿别的什么东西,它们有自己的法则。这种变革改变了现代艺术家的观看方式,也改变了现代人的观看方式,这是包括构成主义在内的抽象艺术产生的原因。传统的雕塑被认为是“体量”的,是从无定形的原材料体量上用雕上(木雕或石雕)或者塑上(泥塑或蜡塑)的办法,去创造形式的过程。这种认识强调的是体量,而非空间,即使是在注重雕塑是一种空间艺术的希腊化或巴洛克时期,雕琢或塑造人物的三度体量依旧是占主导地位的,甚至在布朗库西革命化的人物作品中也是如此。

真正的“构成”雕塑,是用木头、金属、玻璃或塑料构件制成的,是立体主义在绘画中的实验可以预料到的后果。1912年,毕加索设计了一个用纸和绳子制成的三度立体主义构成作品,同一年又为另一个构成作品绘制了素描。此外,他1912年的《吉他》和1914年的《乐器》是用金属片、金属丝或木头制作的构成作品。在这里,艺术家申明了构成主义雕塑的一个基本问题——认定雕塑是空间而不是体量。在这同一时间,绘画与雕塑出现了向抽象艺术转变的趋势,康定斯基、马列维奇和蒙德里安等人都创作了自己的纯抽象作品。俄国构成主义的奠基者塔特林于1913年访问了柏林和巴黎,在巴黎他被毕加索的绘画尤其是构成作品强烈地吸引。归国后,他就用木料、金属和纸板,在其表面罩上石膏、釉面和碎玻璃构成了一系列的浮雕。塔特林最著名的作品是《第三国际纪念碑》的方案模型,其建成高度为39.624米,是一个金属的螺旋式框架,以一个角度倾斜着,环绕着玻璃圆锥、方块和锥体;供会议和集会的各种各样的玻璃单元是旋转的,要进行定期更换。罗德琴柯在1916年跟塔特林一起工作,1920年以后他像塔特林一样,在工程、建筑和工业设计中,实际运用他的艺术。在他的《距离的构成》中,他把一些矩形木块构成一种水平的和垂直的组合,像蒙德里安的抽象绘画一样,甚至进一步提示了建筑中正在发展着的国际风格形式。他的《悬吊的构成》是一个鸟窝似的圆环交叉构成,在流动的空气中,圆环可以缓缓地活动,这是第一件把实际运动引进构成主义或雕塑的作品。

加波和佩夫斯奈兄弟是构成主义雕塑最重要的艺术家和传播者,他们也是俄国人,后来离开他们的祖国,而把构成主义传播到整个西方。加波在1915—1916年做了一系列的头像和整体的人物,他用一片片纸板或薄金属片,把体量转变成线条或平面的轮廓,框起一个几何形的空虚部分。他们在1920年8月5日在莫斯科发表了所谓《现实主义宣言》(实际上是一个构成主义的宣言)。这纲领的本质是空间和时间的再生,“唯这些形式,才能把生活建立在上而,因此艺术必然是构成的艺术”。加波从1922年到1932年住在德国时,完成了他的构成主义雕塑,并对包豪斯产生间接但重要的影响。1920年他制作了马达推动的活动构成,1922年他创作了《空间构

成》,寻求建筑表现的形式,深入探索了新材料的可能性。1923年他创作了《柱子》,预示建筑中的国际风格与露天构成雕塑不可避免的结合。他在1940年代又对构成进行了重要革新,设计了一种新的构成,他在连接起来的塑料薄板的框架上使用了绷紧的塑料绳网(《线构成 变化》),从这个结构中,他得到了雕塑中前所未有的透明的柔和感和轻盈感。1954—1957年他为鹿特丹的毕任柯夫百货商店所做的构成成为现代环境雕塑的先驱和名作。他成熟的雕塑实质是围绕、限定和包围空间,使空间具有迷人的丰富性、变化和光感。加波的哥哥佩夫斯奈于1924年定居巴黎,于1926年创作了构成作品《马塞尔·杜桑的肖像》。1929年的《空间构成》设计式样成熟,动态机械形式也干净利落。在1938—1939年创作的《空间中的发射》中,他的技巧和雕塑概念已臻于完善。其他作品有1942年的《可以展开的柱子》,1945年《椭圆形壁画》,1950—1951年的《第30度的动势发射》等。他一直是巴黎抽象构成雕塑的主要代表。

构成主义的艺术先驱们通过自己的理论和创作实践,对其后的雕塑、绘画、建筑、工业设计、舞台设计...几乎生活中有关造型的方方面面都产生了深远而持久的影响,直接或间接地改变了我们的观看方式和视觉经验,对今天的世界作出了巨大的贡献。其中仅就雕塑艺术来讲,很多现代雕塑家都深受其影响。如考尔德创作的那些固定或活动雕塑,从形式到理念都明显地带有构成主义雕塑的印记。20世纪最享盛名的雕塑家英国人亨利·摩尔,就创作了大量实验性的构成作品,从中探讨空间与形体的种种可能。此外,英国的贺普沃思、美国的戴维·史密斯等都明显地受到构成主义的影响。至于构成主义在现代城市景观作品中的应用就举不胜举了。构成,在中国已不是什么新鲜的东西,甚至有些司空见惯了,但有多少人能了解其产生和发展以及演化的过程呢?又有多少人能真正熟练而地道地使用这一语言样式呢?

立体构成,本就诞生于雕塑家之手,具有丰富多变的表现力。在雕塑专业的教学中,我们一方面要把握住构成的规律,即空间性,非描述性;另一方面又要激发出创造力,用活的语言创作出鲜活而生动的作品,这就是在雕塑专业上的构成课的要点。若违背构成的规律,就会概念模糊、语言混乱、似是而非,做出一些含混而缺少力度的作品;若不注重创造,教条、呆板,就会把构成变成机械作业,从而违背了艺术的根本——“创造”。在当今我们的雕塑教学仍以写生训练为主的情况下,构成的教学正可以使学生更集中精力于对空间、形态以及材料的研究,同时,也更致力于纯形式的探索与创造,在语汇上、思路上提供更多的可能性。

田 勇 西安建筑科技大学艺术学院

张 明 西安建筑科技大学艺术学院