

凝铸·塑魂

杨冬白《饮水的熊》作品赏析

■陈政

杨冬白(1959年7月—),浙江温州人,雕塑家,1993—1997年就读于东京艺术大学雕塑研究科获学士学位,1997—1999年攻读硕士学位,2006年起任上海油画雕塑院一级美术师。2008年起挂职上海视觉艺术学院美术学院教授、雕塑系主任。其雕塑《饮水的熊》获第六届全国美展金奖。

◀杨冬白 饮水的熊(局部)
54×23×60cm 铸铝、油漆 1984年

《饮水的熊》是雕塑家杨冬白于1982年创作的石雕作品。雕塑以一只饮水的熊及其倒影为题材,通过极简与凝练的语言,创作出极具装饰美感、兼具东方哲学意象的抽象雕塑作品。这件作品于1984年获得第六届全国美术作品展览金奖,也是首个动物主题小品雕塑获此殊荣,在当时的雕塑界引起震动。

这是一件为数不多的仅以几根线条就勾勒出丰富动态意境的作品。雕塑是空间艺术,如果用线条去阐述,往往是因为这件作品对形体做了极度凝练的概括,这也是《饮水的熊》映入眼帘的气质。线构成“形感”——即形态的感受,是造型艺术最初也是最本质的要素。作品的形感从抽象艺术的路径切入,但并不以空洞的概念化的方式去塑造。熊饱满的身躯,粗短的四肢,都被微妙地塑造出来,显示了作者对形态极强的概括能力。同时,线完成抽象形态的串联:作者把熊的头部接触水面的一瞬间凝固,将熊的本体与水中的倒影都做了实体化处理,上下两个镜像的轮廓融为一体,构成近似圆形的完整形态。这件作品在60厘米见方的体量内完成,前后纵深还不到30厘米。作为小尺寸架上作品,空间关系为主导轮廓线条的变化,因此对雕塑空间的把握和处理,影响着整件作品的艺术效果。

从相对具象到抽象的转变,凸显了雕塑创作中对本体语言、体量与空间把握的重要性。熊与其倒影构成的实体中间,由一连串灵动的孔洞带来体积上的节奏变化:头部与前肢构成最大的一个圆形孔洞,前肢和右后腿在水面位置相连,分割成上下两个小型孔洞;左后腿上下完全相连,形成建筑般的空间纵深。这种如亨利·摩尔式的孔洞(负空间)来自雕塑实体部分的分割和挤压,在创作前期,它们并非被直接考虑。但进入作品后期,在各个形体的关系逐渐确定时,这些负空间的形状会被注意,并作为修正形体的必要参照。同时负空间为雕塑整体视觉感受带来抽象意义上的美感,成为作品视觉形态极为重要的一部分。

雕塑的材料是大理石,表面经过打磨后呈现温润细腻的白色。有趣的是,白色石材与作品题材熊联系在一起,很容易让观众联想到北极熊。在《饮水的熊》这件作品里,可以看到作者对虚实意境与自然生命一体哲学观的敏感体悟;将水中的倒影处理为实体,以镜像的方式指向了对水的描绘,实体与虚影相贯通。

这件作品一定程度上代表了20世纪80年代转型时期的艺术态度。此后,无论是材料创作还是公共艺术领域,在对虚实哲学意境与构成语言的实践探索中,都能看到《饮水的熊》所达到的语言高度。

▶杨冬白 饮水的熊 54×23×60cm 铸铝、油漆 1984年