

1
刘磊
造梦记系列二
铅、金箔
700cm × 500cm × 350cm
2019

2
刘磊
造梦记系列一
铅
520cm × 100cm × 50cm × 7
2015

雕塑作品里的焦虑 ——对于铅制材料与公共空间的探索

Worries in Sculptures—The Exploration of Plumbum and Public Space

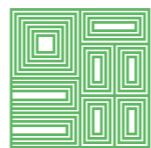
刘磊 Liu Lei

摘要：当情感与雕塑相结合，生长出来的是作为媒介铅制材料的蕴含、作为场域公共空间的寓意。刘磊的创作将铅制材料、公共空间与传统雕塑语言相结合，探讨其可能性。媒介与场域背后的寓意早已融入雕塑作品之中，内化为其极具特色的个人语言。

关键词：铅制材料，公共空间，结合，情感

Abstract: Combining feelings with sculptures, you will see the implication of plumbum materials as a media and public spaces as a feldraum. Liu lei's art works combine plumbum materials, public spaces and traditional sculpture language to explore the possibilities. The implied meaning behind the media and feldraum has already been integrated into the sculpture works and internalized into his own distinctive language.

Keywords: plumbum materials, public spaces, combination, feelings

四川美术学院青年驻留计划
Young Artists Residency Program of SCAI

《当代美术家》(以下简称当): 你从本科到研究生再到川美驻留艺术家, 这期间一直在进行雕塑的学习和创作, 也参加过众多展览, 获得了不计其数的奖项, 得到了越来越多的认可, 请简单谈一谈你的创作历程。

刘磊(以下简称“刘”): 我创作的伊始是我的毕业创作《造梦记系列一》, 此系列作品在2015年的夏季完成, 它来自于彼时彼刻自身的焦虑, 有着众多青年艺术家都曾经历的不安, 而这种对不安的追问, 也一直引导着我创作的持续进行。因此有了后续研究生阶段的《造梦记系列二》《造物记系列》等作品。

当: 在你的整个创作过程中, 2015年夏季创作《造梦记系列一》时作所处的心理状态是什么样的? 你是如何将其表现在作品中的?

刘: 2015年是我面临毕业的一年, 正好也是我面临工作还是继续创作的焦虑期。同时也能感受到周围环境带给我的压力。我将这种感受最终呈现为雕塑《造梦记系列一》。以戏剧剧场的角色元素塑造半身人物, 面部元素去除具有辨识度的身份信息, 以沉默的姿态去呈现现代人的麻木。材料直塑与传统造型相结合, 加强了作品的表现力度。铅本身的暗雅光泽极其适合呈现作品的神秘氛围, 通过身体的涂抹在雕塑表面营造金属的质感, 反复的动作让人想起机械时代人的身体。整个塑造过程中, 身体和思维都保持静谧感, 似乎是在隔绝外界的干扰, 在繁杂的信息和表情中去寻找我所追求的稳定感。

当: 在你的所有作品中我们都可以看到铅的身影, 铅作为一种特殊的媒介不断地被运用在你的雕塑作品中, 最开始使用铅的契机是什么?

刘: 铅材自身所呈现的物理属性和社会属性恰好与我在作品中呈现的怪诞、冷漠、压抑情绪相契合, 铅笔得反复涂画以及铅粉的配合使用是我意图在雕塑造型表面加入绘画感, 涂抹之间更像是“上妆”的戏剧化呈现。而从中引申出的身体感受, 也刺激我思考雕塑造型过程中身体和心理状态的变化。

当: 在《造梦记系列》和《造物记系列》中除了对于铅的重复使用, 金箔这一特殊的媒介也被你大量地使用到作品中, 作为

创作材料, 两者的属性反差极大, 对于这种反差性的表现寓意何在?

刘: 《造梦记系列》从古代佛像、宗教洞窟等中国传统文化中寻找营养, 不只是造型语言的学习, 我也将中国传统佛像贴金的工艺进行现代转换运用到自己的创作中。铅的暗雅色泽与金色的金属质感相结合亦增强作品所要传达的荒诞感、冲突感。

当: 在《造物记系列一》中你将中国山水画语言与雕塑相结合形成了一种别具一格的艺术表现方式, 请谈一谈你所理解的中国山水画语言。

刘: 《造物记系列一》是基于我对自然力和机械破坏所带来的材料形式审美的关注, 以及材料本身所具有的社会性和人文性价值的再思考。断裂房梁木组合从造型上来看呈现的是立体的山水语言, 将雕塑手的塑造感与自然形状相结合, 为其注入新的审美视角。铅笔的反复涂画意图将传统国画山水从二维平面融入到现实自然物之上, 人的行动痕迹亦是对荒诞现实的再造, 从而试图探讨现代化进程中人与自然, 真实与虚幻, 理想与现实之间的复杂关系以及对其所引发的当代冲突的再思考。

当: 《造物记系列二》通过对人造工业废料的直接造型, 主题主要围绕都市景观、城市肌理来展开, 来表达物质材料与人造都市之间的共生关系以及形式隐喻。请谈谈这种所谓的共生关系和形式隐喻。

刘: 《造物记系列二》之所以坚持对废旧建筑物料进行造型, 是我意识到雕塑家不仅仅要通过技法来创造, 还需要通过创造有隐喻意义的形式改变自己生活的物理空间。

以堆积的方式去展示是希望通过现场的布置让观者可以在作品内部穿行, 流动地观看这些迷人的风景。钢筋带有危险性的尖锐造型是为营造危险关系, 借以表达笔者对城市快速发展所带来的一系列诟病的警惕。

当: 《造梦记系列二》较《造梦记系列一》而言更具戏剧性、游戏性以及对于“场”的主观设计, 你是如何表现这种戏剧性、游戏性以及对于“场”的主观设计的?

刘: 《造梦记系列二》造型灵感来自于宗教洞窟佛教造像, 创作过程中对形式感进行了保留, 加入极其个人的塑造语言, 结合点线面的视觉关系, 呈现一种剧场式的现场。考虑到了观者的进入方式以及阅读的可能。整个现场, 意图呈现出的是更加戏剧化的人物关系, 以及戏谑的紧张感。作品中各个元素的角色、情绪与都市生活人与人之间的关系相连接。鸟兽、狮鹰, 以及被规范的山形景观, 现场强烈的人工感是现代文明对自然的矫饰。急切地编撰自然却越发凸显“假象”, 高贵且神秘的人物, 总是保持静观的姿态, 仿佛这发生的一切都与其无关。落石变高楼, 高楼轰然坍塌再成山石, 时间在物上留下形, 与其说这是无限静止的现场, 不如说这是如梦般瞬息万变的现实。

当: 接下来的创作方向是什么呢?

刘: 我会继续深入实践铅质材料如何与传统雕塑语言结合, 进行《造梦记》系列的语言延展。其次, 我会坚持材料装置《造物记》系列的创作实践, 主题围绕城市肌理、公共空间现状等元素来进行。