

故国

悲情英雄主义

——蔡志松《故国》系列作品赏析

◎记者 唐子韬 ○编辑 陈羽

《故国》系列是蔡志松个性最鲜明的作品。作品中的武士、文官、侍者的形象往往是“低头”、“弯腰”、“屈膝”、“下跪”姿态。这种“卑躬屈膝”的古人形象曾让他的作品饱受争议。一些批评者认为，这些“谦卑”的形象不能代表中国古人的气质，甚至是“诋毁”了中国人的形象。

面对争议，艺术家本人向记者表示，他在创作中往往为了满足整体的结构需要而安排人物的动态，这其中，某种弯曲的动态是一种较有力度的形式，这是他个人的造型语言特色。蔡志松并不是通过自然人体运动来塑造形象，而是通过空间结构来进行处理。在人体的曲与张的结构变化中，达到雕塑的整体视觉效果。或许在一些人看来，这并不合常理，但艺术中不合常理的东西或许恰恰是美的。有时候，人物的微微低头、肢体的弯曲刚好能够达到比较完美的视觉张力。

《故国》系列作品分为《风》、《雅》、《颂》三类题材，取自诗经。在蔡志松的作品中，裸体的武士（“颂”）、着衣的文人或侍者（“风”）、屏风（“雅”），与中国的传统文化有着精神上的联系。从视觉传达上，《故国》系列对于历史悲剧性的描述是显而易见的。

与传统的昂首挺胸、慷慨激昂的英雄形象相反，蔡志松想表达的是一种悲情中所包含的英雄主义。在人物带有“颓废”的形态中，他找到了个人对历史文化的理解。蔡志松在这一系列作品中运用了带有主观概括性的写实手法，表达了对于文明失落后的怀想。的确，历史在多少悲喜交加、是非功过、毁誉参半的时光长河中沉浮，而今天的人们，在司空见惯的纪念碑式的历史叙述中，又是否能够真正领悟历史的真谛呢？

事实上，《风》、《雅》、《颂》系列作品的命名是艺术家在作品成型后所做的类型概括。在经历了1990年代的一系列雕塑语言的探索之后，蔡志松找到了一种能够体现东方民族气质的现代艺术样式。这种样式既包含了中国几千年文化底蕴，又能为当代人所理解，还可以让中国的艺术在国际文化领域得到更多的共鸣。

《故国》系列的《风》、《雅》、《颂》作品结合起来，形成了蔡志松独特的个人风格。他将雕塑凝固为历史的瞬间，传达着一种文学、戏剧所不能传达的永恒之感，同时也将历史的复杂多变收拢在极具张力的肢体开合之中。

■市场短评

蔡志松国际声誉日隆

◎记者 唐子韬 ○编辑 陈羽

蔡志松是近些年国内最为炙手可热的雕塑家之一。2002年，蔡志松的作品荣获法国巴黎秋季沙龙最高奖——“泰勒大奖”，成为该活动103年的历史中首次获此殊荣的中国艺术家；十年之后，2012年，在法国重要艺术刊物《Art Actuel》公布的2012年世界“100名艺术领袖”名单中，蔡志松的名字再次出现。

纵观其作品多年的市场表现，蔡志松可谓“起点较高”的艺术家。2000年以后，随着他国际声誉的提高，其作品不仅在海外华人群体中拥有广泛市场，也被很多西方藏家所收藏。2005年，《故国》系列作品“风”在香港苏富比秋拍中就以66万港元成交；2006年的香港苏富比春拍，《故国》系列作品“颂”又以90万港元成交；2012年6月2日，蔡志松的《浮云》在北京保利春拍上以690万元人民币成交，打破了中国雕塑的拍卖纪录。这也是蔡志松继香港苏富比2005年秋拍、2006年春拍之后，第三次创造内地雕塑家的拍卖纪录。

《浮云》作为2011年第54届威尼斯双年展中国馆的参展作品，是蔡志松作品中较为独特的一类。它已成为蔡志松继《故国》、《玫瑰》之后的第三个重要的系列作品。在近期的《Art Actuel》中提到，“他（蔡志松）的作品为他赢得了越来越大的国际声誉，使其正在加入世界名流之列”。

然而，由于雕塑的同一样式的可复制性、作品收藏空间等条件的制约，国内的雕塑在上拍量和价格上一直未能与油画、书画等其他板块门类并驾齐驱。但蔡志松的个人成功不仅使他的作品一直维持较高价位，也为国内雕塑作品开拓了良好的市场空间。

【艺术家自述】

对于历史、生活和人本身的认识，每个人的角度都不一样。但很多东西是需要认真去思考的。不一定我们做过的每一件事情都是正面的，不一定每一条记忆都是快乐的。我的《故国》系列就是想表达这样一种情感。

艺术家是社会最敏感的神经，艺术家有责任将本民族的文化继承并发扬光大。但是由于政治经济发展水平的不同，使我们遗憾地看到

当下许多地域的文化被西方强势文化解构或边缘化。

我们现在多数人都在追随西方的潮流，我要做的就是打破这种一元化，开创另外一种现代艺术样式，一种能体现我们东方民族气质，能包涵我们中国几千年文化底蕴的现代艺术语言，在宏观的文化领域里真正和西方平等对话。