

Abstract Sculpture: The Interweaving of Emotions, Concepts, and Forms

Yuji Wang

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, Jiangxi, 333403, China

Abstract

This article focuses on the symbiotic relationship between formal language and inner spirit in abstract sculpture art, exploring how it achieves a dual breakthrough of emotional resonance and conceptual transmission through non representational forms. The aim is to delve into the unique charm of abstract sculpture art and analyze its characteristics in form, emotional expression, and conceptual communication. Abstract sculpture adopts a "decentralized" creative paradigm, condensing individual emotions, cultural metaphors, and philosophical questioning into visual symbols that transcend narrative. It not only challenges the cognitive framework of traditional aesthetics, but also becomes an important medium for criticizing materialism and exploring the essence of existence in the contemporary art context. This artistic practice not only expands the boundaries of sculpture, but also reveals the possibility of artistic ontology under the integration of form and concept, providing a new theoretical path for understanding the aesthetic value and social intervention function of abstract sculpture. This article reveals the ideological connotation and artistic value behind the creation of abstract sculptures through case studies. At the same time, exploring the status and influence of abstract sculpture in the field of contemporary art, as well as its impact on the aesthetic experience of the audience, provides new perspectives and thoughts for understanding abstract sculpture art.

Keywords

Abstract sculpture; Concept; form

抽象雕塑：情感、观念与形式的交织

王禹吉

景德镇陶瓷大学，中国·江西 景德镇 333403

摘要

本文聚焦于抽象雕塑艺术中形式语言与内在精神的共生关系，探讨其如何通过非再现性形态实现情感共鸣与观念传递的双重突破，旨在深入探讨抽象雕塑艺术的独特魅力，分析其在形式、情感表达及观念传达等方面的特点。抽象雕塑以“去中心化”的创作范式，将个体情感、文化隐喻与哲学追问凝练为超越叙事的视觉符号，既挑战了传统审美的认知框架，亦在当代艺术语境中成为批判物质主义、探索存在本质的重要媒介。这种艺术实践不仅拓展了雕塑的边界，更揭示了形式与观念交融下艺术本体论的可能性，为理解抽象雕塑的美学价值与社会介入功能提供了新的理论路径。本文通过对抽象雕塑作品的案例研究，揭示其创作背后的思想内涵与艺术价值。同时，探讨抽象雕塑在当代艺术领域中的地位与影响，以及其对观众审美体验的影响，为理解抽象雕塑艺术提供新的视角和思考。

关键词

抽象雕塑；观念；形式

1 引言

在人类艺术的长河中，抽象雕塑艺术以其独特的艺术语言和深刻的审美内涵，成为现代艺术领域中一颗璀璨明珠。它摒弃了传统具象雕塑对现实的直接描绘，转而追求形式、色彩、线条等元素的自由组合与表达，从而开启了一个全新的艺术探索空间。本文致力于深入剖析抽象雕塑艺术的内在逻辑与魅力所在。我们将从历史的角度追溯抽象雕塑艺

术的起源与发展，探讨其在不同文化背景下的多样表现形式。同时，本文还将聚焦于抽象雕塑艺术的创作理念与表现手法，分析艺术家们如何通过非具象的形式语言，传达深刻的情感与观念。

通过对抽象雕塑艺术的全面研究，我们期望能够揭示其对当代艺术发展的深远影响，以及它如何不断拓展人类的审美边界与思维视野。同时，我们也期待本文能够激发更多读者对抽象雕塑艺术的关注与热爱，共同探索这一充满无限可能的艺术领域。

【作者简介】王禹吉（2000-），女，中国江苏连云港人，硕士，从事雕塑创作与理论研究。

2 抽象雕塑的概述

2.1 抽象雕塑的定义

抽象雕塑艺术是突破传统具象叙事框架的现代雕塑形态，其本质在于通过纯粹的形式语言构建独立于现实参照的美学系统。这类雕塑摒弃对客观物象的机械模仿，转而以几何体量、动态线条与多维空间的解构性重组为核心，将艺术家的情感经验、哲学思辨或文化隐喻凝练为物质化的视觉符号。在创作逻辑上，它既包含完全抽象的类型——通过非再现性形态直接诉诸观者的直觉感知，强调形式自律与精神共鸣的辩证关系；也涵盖半抽象（意象）的变体——在保留有限具象基因的基础上，运用夸张变形、材质异化等手法，使物理实体升华为承载多重阐释的象征载体。这种艺术实践不仅拓展了雕塑的语义边界，更通过材质肌理的情绪张力与空间关系的动态平衡，重构了艺术表达与主体认知的互动范式，成为连接物质实在与形而上追问的美学桥梁。

2.2 抽象雕塑的特点

抽象人物雕塑的表现形式多种多样，可以是几何的或弯曲的、静态的或动态的，表达形式有很大的自由度。抽象人物雕塑的材料也非常灵活，可以使用多种不同的材料，如金属、木材、石材、玻璃等，不同的材料可以表现出不同的质感和视觉效果。抽象人物雕塑通常具有深刻的思想内涵，表现人物的情感、性格和命运，反映社会现象和时代精神，具有浓厚的社会人文品质。抽象人物雕塑注重个性的表达和突出。每部作品都有自己独特的风格和特点，能够引起观众的共鸣和思考。抽象雕塑要求具有美观的特征，同时要求内在的涵义。例如，不锈钢锻造的流线形体必须美观，线条流畅，块面平滑等。

3 抽象雕塑艺术的历史发展

3.1 抽象雕塑的起源

抽象雕塑艺术的起源可以追溯到19世纪末至20世纪初的西方艺术界。当时，传统的写实主义艺术逐渐受到挑战，艺术家们开始寻求新的艺术表达方式，以突破对客观世界的简单再现。在这一背景下，一些先驱艺术家开始在雕塑领域进行抽象化的探索，为抽象雕塑艺术的诞生奠定了基础。

3.2 抽象雕塑的发展与成熟

在抽象雕塑艺术的早期探索阶段，艺术家们开始尝试对人体、物体进行简化和提炼，强调其本质特征。例如，法国艺术家奥古斯特·罗丹的部分作品已经开始展现出对传统雕塑形式的突破倾向。康斯坦丁·布朗库西是抽象艺术雕塑的重要奠基人。他的作品在保留了一定具象元素的基础上，对物体的形态进行简化和提炼，强调其本质特征，使雕塑呈现出一种简洁而富有韵味的风格。进入20世纪，随着现代主义思潮的兴起，抽象艺术雕塑迎来了蓬勃发展的阶段。立体主义、构成主义、超现实主义等艺术流派纷纷涌现，它们从不同角度推动了抽象艺术雕塑的发展。到了后现代主义时

期，抽象艺术雕塑呈现出更加多元的发展态势。艺术家们开始尝试使用各种新材料和新技术来创作作品，使抽象艺术雕塑具有了更强的时代感和现实意义。

4 当代抽象雕塑艺术

4.1 中国当代抽象雕塑艺术

20世纪八十年代初，随着改革开放，西方抽象雕塑与其他现代主义艺术涌进中国，逐渐为中国艺术家知晓。但遗憾的是，这种以西方20世纪上半叶为主体的现代抽象雕塑传入中国的十余年中，被稍后涌入的西方后现代主义和当代艺术冲淡，多重交叠风格和流派也使中国的雕塑家更为困惑迷茫。期间有些人选择了急流勇退，回归到具象写实；有些人迎难而上，希冀通过新艺术成为弄潮儿，抽象雕塑夹杂于各种艺术形式之间，显得既不传统也不当代，存续状态宛若夹生饭半生半熟。中国雕塑家真正在抽象雕塑领域形成主体意识，开始有序有节的有所作为，创作出有中国文化内涵和当代抽象意味的雕塑作品，是进入新世纪后的二十年。这种由初期新奇狂热到逐渐冷静沉淀，再谋定后动的过程与人类众多次的跨文化传通方式并无太大区别，不同的是中国改革开放在时间节点上适逢人类第三次浪潮，信息时代资讯的快捷与全球一体化迅疾之步伐，大大缩短了中国与各国空间距离，中外文化自碰撞到融合的周期从历史上的几百年甚或上千年在当今几十年就已完成。这既是西方抽象雕塑进入中国后能在四十年间由西化到民族化转换的时代背景，也是中国经济繁荣带来文化自信的成果。

程一峰是中国当代抽象雕塑的代表人物，他的作品多是从自然界中常见的事物中提取出来的，由于他采用了西方的抽象的雕塑语言来进行创作，所以被归类为抽象雕塑。在创作时他通常不会预先设定任何的创作目的，而是把生命中的种种“偶然性”，比如身体、心境的变化、其他的视觉讯息的刺激，都融入到自己的创作当中，使自己的作品不至于成为一种随手而为的捏造。他的雕塑作品，也是一种对自己生活经验的浓缩，而艺术的魅力，就是通过人的生命来激发艺术的活力。人们常说，一首好的诗歌，既要有诗情画意，又要有节奏感。在做一件雕塑时，他首先要为自己的作品寻找一个生活中的原型，然后以此为基础，去想象、去思考、去重组塑造，最后再用合适的材质去表现。他的作品里蕴含着一种自然的力量，这种自然的力量散发着一一种生活的紧张感，这种感觉如果被放大，融入到空间里，就会变得非常有疗愈力，它能唤起人们对生活的热爱，对自然的崇敬，能给人带来无穷的想象力，将东方的思考与西方的现代表现相结合，创造出一个个震撼而又具有强大磁场的作品。他认为一件雕塑作品在一定程度上与客观事物存在着很大的相似性，这并不是一种很好的鉴赏方式。一件优秀的雕塑作品，是通过创造者的生活经验和无意识地结合而达到的，它不只是一种理性的创造，也不只是一种理性的表达。一件好的雕

塑,可以通过想象,让人对这个未知的世界充满幻想和动力。

4.2 西方当代抽象雕塑艺术

西方当代抽象雕塑是雕塑艺术领域的一股重要力量,它摒弃了传统雕塑对具象形态的依赖,转而追求形式、色彩、线条等元素的自由组合与表达。这种艺术形式强调艺术家的主观意念和创作自由,通过非具象的形态传达出深刻的情感和理念。

在材料与技术上,西方当代抽象雕塑广泛采用各种新材料和新技术,如金属、塑料、玻璃等,以及焊接、锻造、切割等工艺手法,创造出丰富多样的艺术形态。这些作品往往具有强烈的视觉冲击力,能够引发观众深刻的思考。此外,西方当代抽象雕塑还注重与环境的紧密结合。它们常常作为城市环境艺术的主要内容和形式出现,与城市规划、环境规划、现代建筑等相得益彰,共同营造出独特的城市文化氛围。

赫苏斯·库里亚是西班牙当代雕塑家,他的作品围绕着人物,塑造与身体上的工作时,抽象的人的头时,往往混合图形要素,试图强调传统,现代和伦理,这仍然基本这些年来,他的方法的一个方面。通过将图形化与抽象化相结合,艺术家设法将观众的注意力对准艺术品的特定部分,同时欣赏整个作品的技艺。他在作品中使用了很多青铜,但木头,石头,水泥和树脂也是如此。他决定自己上班时将使用哪种材料,并查看哪种材料最适合当前的想法,哪些将恰当地表达他的想法。这些艺术品至关重要且充满欢乐,他使用色彩的方式更加突显了这一点。观众可以轻松地通过 Curiá 看到他几乎是古老的人物如何完美地反映了我们对当代世界的想法和感受。尽管他本人是西方文化的一员,但从很小的时候开始,他就对亚洲和非洲文化表现出了兴趣,并因此建立了一种将所有种族融为一体的观念。理想仍然激发着他的灵感。库里亚的作品中的面部特征既不是西方的,也不是东方的,不是男性也不是女性。他们强大的形式和手势唤起了广泛的情感,包括喜悦,宁静,团结,以及偶尔的反抗。尽管他主要从事青铜器的创作,但当库里亚将这些材料直接与他希望雕塑传达的概念联系在一起时,他将多元材质融为一体并展现出来。

4.3 中西抽象雕塑艺术对比

在艺术表达上,西方抽象雕塑作品往往更直接地表达艺术家的个人情感和观念,通过抽象的形态、色彩和材质,创造独特的视觉语言。而中国抽象雕塑作品在表达上可能更

加含蓄,注重与传统文化和自然环境的和谐共生,通过隐喻和象征手法传递深层意义。在形式与风格上,西方抽象雕塑形式多样,包括几何抽象、表现性抽象等,追求形式上的创新和突破。而中国抽象雕塑则可能融入更多传统元素,如书法、水墨画的笔触和意境,形成具有东方特色的抽象风格。在材料与技法上,西方艺术家在抽象雕塑创作中广泛使用各种现代材料,如金属、塑料、玻璃等,并运用先进的技术手段进行加工和制作。而中国艺术家则可能更倾向于使用传统材料,如石材、木材、陶瓷等,并结合传统雕塑技法进行创作。

5 结语

通过对抽象雕塑艺术历史发展的深入研究,我们不难发现,这一艺术形式从诞生之初就承载着艺术家们对现实世界的深刻反思与超越。从19世纪末至20世纪初的初步探索,到现代主义时期的蓬勃发展,再到后现代主义时期的多元发展,抽象雕塑艺术经历了从传统到现代、从具象到抽象的深刻变革。

在这一过程中,抽象雕塑艺术不仅突破了传统雕塑对客观世界的简单再现,更以其独特的艺术语言和深刻的审美内涵,为艺术界带来了全新的审美体验与思考方式。艺术家们通过运用各种新材料、新技术和新的创作理念,不断推动抽象雕塑艺术向更加多元、开放和包容的方向发展。同时,抽象雕塑艺术的历史发展也反映了人类审美观念的不断演变与进步。随着时代的变迁和社会的发展,人们对美的追求和理解也在不断变化。抽象雕塑艺术以其独特的艺术魅力,不断激发着人们的审美想象力和创造力,为人类的精神世界注入了新的活力和色彩。

综上所述,抽象雕塑艺术的历史发展是一个充满探索与创新的过程,它不仅为艺术界带来了深刻的变革,更为人类审美观念的不断进步提供了有力的支撑。未来,随着科技的不断进步和艺术的不断发展,抽象雕塑艺术必将迎来更加广阔的发展空间和更加深刻的艺术探索。

参考文献

- [1] 王玉环. 吴为山写意雕塑语言研究及对我创作的影响[D]. 江西: 江西师范大学,2023.
- [2] 赵春玉. 化妆土在陶瓷雕塑中的探析与应用[J]. 陶瓷,2025 (1):78-81.
- [3] 黄悦. 工艺与表现: 古埃及彩陶雕塑研究[J]. 山东陶瓷,2025,48 (2):43-49.