

吴为山雕塑

WU WEISHAN'S SCULPTURE

美為山雕塑

作人題

图书在版编目(CIP)数据

吴为山雕塑 / 吴为山作. - 北京: 人民美术出版社, 19
99.4
ISBN 7-102-02011-2

I . 吴… II . 吴… III . 雕塑 - 作品集 - 中国 - 现代 IV . J3
21
中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 07765 号

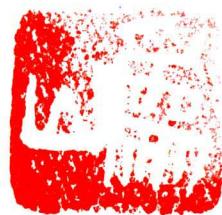
吴为山雕塑

人民美术出版社出版
(北京北总布胡同 32 号, 邮编: 100735)

上海鑫龙包装彩印有限公司印刷
新华书店北京发行所
1999 年四月第一版第一次印刷
开本: 889 × 1194 毫米 1 / 12 印张 10
印数: 1-2000 册
ISBN 7-102-02011-2/J · 1720 定价: 95.00

常州工業學校圖書館

惠春

吳彥山 / 1999.4

子曰

吴为山雕塑

WU WEISHAN'S SCULPTURE

人民美术出版社

1999

吴为山雕塑

WUWEISHAN'S SCULPTURE

策 划

Plan & Design

周昭坎

ZHOU ZHAOKAN

丁 方

DING FANG

特邀编者

Invited Editor

速泰熙

SU TAIXI

书籍设计

Book Design

速泰熙工作室

摄 影

Photographer

速 加

SU JIA

责任编辑

Editor

王玉山

WANG YUSHAN

英文翻译

Translator

徐海铭

XU HAIMING

序

滕守尧

我与为山初识，是在北京的一次国际会议上。听说我也到会，他便与我相见。见面后第一句话，就说我们早就是老朋友了。他解释说，虽然从未晤面，但早就阅读了我的美学著作，对我相当熟悉。可见我们之间还是颇有缘份。其实他不知道，在会议报到期间，我就在茫茫人丛中注意到他。也许是他那雕塑般的文人气质吸引了我，使我不由自主地对他多望了几眼：一双闪着慧光的眼睛，浓黑粗硬的头发，略为黝黑的皮肤，棱角分明的面庞，端正的眉毛和挺直的鼻梁。其形其神，既有江南男子的清秀和英俊，又透着北方男子的刚毅和豪放。这是他给我的第一印象。随着两人进一步接触和认识，我便得以洞识，他的心灵世界是何等纯正和丰富，颇有一种相逢恨晚之感。在这天深夜，我们一边谈论和欣赏他的部分雕塑作品，一边进行着心灵与心灵、心灵与作品之间的对话、碰撞和交流。说实话，一个知天命之人，生活中已经很少有冲动，这一次却例外地被撞击出火花。听说他的某些雕塑作品即将印成画册，我竟然生出要为他写一篇评论的冲动。不想为山“得寸进尺”，竟要我为之写序，虽然有点诚惶诚恐，但还是很痛快地答应下来。

但必须指出，我为为山写序，不是把他当成什么明星或新星。记得有一次一个学生问我最喜欢什么和最讨厌什么，我的回答很是令他意外。我说，我最喜欢观看夜晚天幕上的繁星，也喜欢人世间许多实有明星气质、但始终认为自己是凡人、也的的确确在过凡人生活的凡人。反过来，我最不喜欢那些极其平庸，又被某些庸俗的文人和追星族捧为“明星”的人。这种人在政治界有，在艺术界更多。在我看来，许多被捧为明星的人，也许本来很有能量和才气，但一经人们的追逐和吹捧，便变得能量散尽，才气尽失，变得有光无慧，想必是其慧光和才气被那些吹捧的臭嘴污染了吧。可惜的是，在当今中国，吹捧之风越演越烈，而吹捧之风愈烈，真正的明星和大师也就越少。可以预见，当此风达到登峰造极之时，就是中国真正的大师和明星绝迹之日。

为山当然属于我喜欢的不平凡的凡人。

说他不平凡，是因为他的确有着相当过人的文才和不平凡的艺术成就。据粗略统计，从1991年至1998年间，他在国内外发表美术论文四十余篇，创作了近百件雕塑作品，不少作品安放在中国许多城市的重要博物馆、纪念馆和艺术馆，其中一部分还为欧洲雕塑艺术中心、荷兰国家艺术基金会，以及美国和日本的一些博物馆收藏。他塑的《荷兰女王像》（青铜），受到国外人士高度赞扬，被永久地安放在荷兰王国。有一个国外雕塑家看了他在美国的雕塑展后指出，“从吴为山的作品中，我看到了中国五千年文化的历程。”这样的赞扬比授予一个金质奖章更为珍贵。

说他平凡，是因为他始终以一种毕恭毕敬的心态，膜拜着一切淳朴的品质和自然的灵气，崇敬着所有真正的文化名人和气质。在人类文化的圣餐和圣泉面前，他永远是一个乞丐。正如他自己所说，通过塑造文化名人的外在形象和内在心灵世界而张扬着一切优秀的人文

文化素质，是自己终身使命之一。

然而，正是这种寓平凡中的不平凡，使他的人格和雕塑艺术双双获得过人的魅力，难怪艺术家张道一看到他的作品后，先是受到极大的震撼，之后又惊呼说，“不知是从哪一块圣土上冒出这么一个高手”，“虔心要从黄土上炼出中国人的生命！”季羡林先生赞他“独辟蹊径，为时代塑像，为文化塑像，又为文化人造像，将文化精神深入历史发展生生不息之长河中。”吴作人先生从他的雕塑中看到了“未来的希望”。张仃先生称其作品“精神俱在”。评论家高全喜认为他创造出的是人类“精神原型的符号化雕塑”，美术家徐天敏从中看到了“一个文化的精神实体”。雕塑家钱绍武概括为“生动传神”，评论家尹少淳从中看到了“人生大道”。朱铵博士认为他的塑像是在“为文化的光辉留影，为时代塑像。”

原型、文化、个性

在我看来，以上的种种评价，说明吴为山的雕塑中实则包含了三个层次的东西。

第一个层次，也是最深的层次，是世人普遍具有的东西，也是把人与人、人与自然、人与动物从根子上联结到一起的东西。对于这种东西，每个人，不管是东方人还是西方人，不管是男人还是女人，不管是文化人还是非文化人，只要仍然保留着原本的淳朴和原始的感知力，差不多都能捕捉、欣赏和体悟。此即人们常常提及的“精神原型的符号”、“人生大道”、“有意味的形式”是也。在为山的雕塑中，这种普遍性的东西不仅处处可见，而且举足轻重。

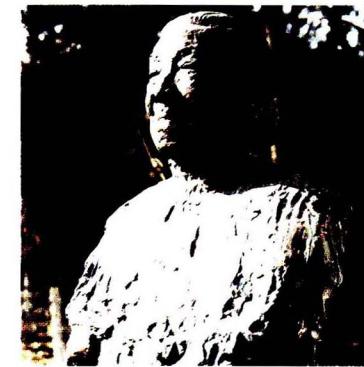
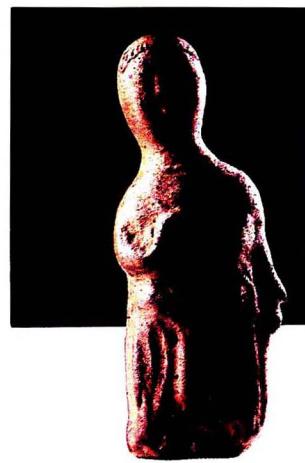
第二个层次，是人与人之间部分相同的东西，也是把一部分人同另一部分人区别开来的东西。比如说，许多西方人具有的东西，东方人不具有；许多女人具有的东西，男人不具有；许多文明人具有的东西，野蛮人不具有；此种文化群体具有的东西，另一文化群体不具有。这就是人们所说的“文化要素”或“文化的精神实体”。这种东西在为山的雕塑同样得到广泛的显现。

第三个层次，是一种人与人之间完全不同的东西，也是把这一个人同那一个人完全区分开的东西。举例说，世间的每一个人或每一种生物，差不多都有不同于他者的面貌、纹理和性格。在艺术中，人们常常称这种东西为“个性”。不管是对人还是对艺术而言，个性都是极其重要的。没有个性表现的人容易成为俗人，没有个性表现的艺术容易成为庸俗的艺术，世间万物如果没有区别，同种事物中个体与个体之间如果没有区别，整个世界就失去了丰富性，物种就不能发展，生机也就消失。这一层次也是为山极其重视的，为山塑造的人物，即使是几分钟捏出的简单造型，也充满着独特的个性。

原型、文化、个性三个层次的东西，构成了现代人极其重视“人本”。在我看来，“人本”是上述三种要素的有机组成，缺一而不成“人本”，缺一便构不成人性。同样，对于艺术而言，只有这三者贯通一体，才能成为具有人本精神的艺术。而且也只有这样的艺术，才算得上真正的艺术，否则都是自欺欺人。可喜的是，不管是做人还是艺术创作，为山都立足于这种由原型、文化、个性组成的“人本”，从而使自己不断向更高的境界攀升。

为山的“原型”之悟

究竟什么是“原型”？在为山的艺术中，有哪些地方体现了这种“原型”？

“原型”一词，原为西方学者荣格所创，用以描述人类的一种“集体无意识”，属于心理世界最深层的东西。然而在艺术上，“原型”具有更为丰富的内涵。在我看来，“原型”至少包含以下三层意思：

一为原始的纯真、素朴、平淡。

二为原始的激情和生命涌动。

三为原始的智慧模型。它们分别为“两极同体”（或“矛盾同体”）式、“两极消长”式和“两极对话”式。

很明显，在这三层含义中，第一、二种似好理解，第三种比较深奥。其实，这看似深奥的智慧模式，在人类原初时代就已经存在了。

例如，原始智慧的第一种，即矛盾同体式，就是在今天的人看来对立的两极，如人和兽、善与恶、光明和黑暗等，并排放置，谁也吃不掉谁。如狮身人面的司芬克斯，人身蛇尾的伏羲女娲等，都是这种智慧的图腾式表现。

原始智慧的第二种，即两极消长式，表现了其中一极对另一极的克制和征服，如光明战胜黑暗，天神战胜地精、善良战胜邪恶等。

原始智慧的第三种，即两极对话式。通过两极对话，达到一种超越。道家的阴中有阳，阳中有阴；中国艺术特有的柔中有刚，刚中有柔；虚中有实，实中有虚；动中有静，静中有动等，都属于这种智慧模式。

在这三种原始智慧模式中，第三种对艺术创造尤其重要。西方人 Herman Melville 为此写过这样一首诗：

在平静的日子，愉快的时刻，我们常常入梦。

无数形象，纵然光彩夺目，却时隐时现，扑朔迷离。

如何才能创造出，

具有真实生命的形象，让人感到其脉搏的跳动？

形象也如同生命，

来自对立两极的，

相遇和交配。

火焰与寒冰，耐心与急匆；

谦卑与自负，哀告与嘲弄；

本能与学习，热爱与恨憎；

勇猛与胆怯，进取与退隐；

这种种对立，必须欣然交配！

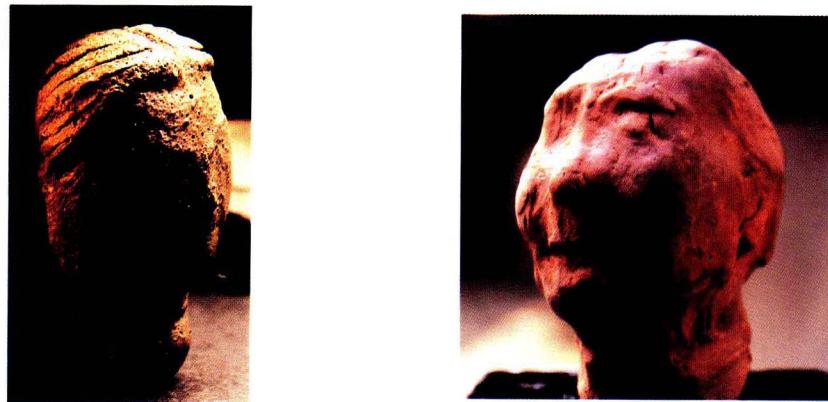
融合成

雅科布的

神秘莫测的心，

堪与艺术天使

相比美。

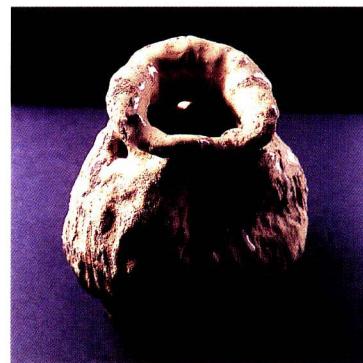
(雅科布，1876—1944，法国诗人，毕加索的朋友，其诗以神秘莫测著名，常处于自由与禁忌、放荡与严肃、随意与秩序之间。)

以上所说的“原型”及其三层含义，在为山的作品中都可以找到。（《她从远古走来》）乍一看，这是一个强壮的女人躯体，但当我们注意到她那象山峰般高耸的乳房，那起伏、粗糙和不规则的表面，那故意隐去的眼睛、耳朵、胳膊、下身和其他细部躯体造型，就会感到，这既是一个女人躯体，又是大自然本身。二者的对话和熔融，造成一种“大地－母亲”的形象。原始母亲的生育特征与原始大地的强大生命力，在此有机地融为一体，使其原始生命特征得到成倍的提高。当我们注意她那“高耸”和“饱满”的乳峰时，会深切感受到其皮肤下面正涌动着一种原始的生命冲动。再看她那极力后倾但又昂扬挺立的头颅，不仅展现出刚刚脱离黄土上的人类的自信，还展现出一种男性的刚毅。她似乎正在发出一声野性的呼唤，又似乎在迸发出一声胜利的呐喊。这“昂扬挺立”，这“仰天长啸”，这“人的自信”，分明来源于人与自然、精神与物质、男性气质与女性气质的相互对话和交融，两极碰撞后产生的是一种超越状态，一种蓬勃生发状态，一种持续性的“生长”与“发展过程”。这种从黄土和岩石开始的生长和发展，终使人高傲地挺身而立，使这个扎根于黄土和自然的实体，成为超越自然的精灵，具备了更加高级的灵气和精神。

同样的性质也可以在他塑造的那个蹲坐于岩石之上的男人躯体中看到。《小胖子》这个男人与自然的密切关系体现在他与身后岩石的紧密相连，其生命力则体现于他那充满张力的弓形右臂。他的躯体厚重而粗犷，却明显透露出一种轻灵和挺拔。此种印象来自其独特的形式结构，你看，他脚下的岩石最宽，屁股与双腿组成的部分便稍有收缩，至胳膊部分，则进一步收缩，至头部，便突然收缩，这层层的递进，使这个稳重而浑厚的躯体有了向上的运动。除此之外，我们还能从中看到另一组两极－男性征服倾向和女性矜持倾向。这一两极继续对话，结果，使这个男子成为两极的“边缘”：在向上的势头中有向下的蹲坐和静止；在向外的扫描中有向内的静观和沉思，在向外的进取和扩展中有退一步的保留和收缩。

为山的这类雕塑，用原始形象展现一种原始和淳朴。但他还有另一种雕塑，其素材也许不是什么原始时代的人物，也不是什么完全裸体的人物，而是一位现代妇女《梦中妻子》，一个天真的现代儿童（《春风》），一位现代艺术家（《齐白石》）。虽然是现代形象，却隐现出一种原始的清醇，慧光一样涌现于眼前。我暗自发问，这是不是伊甸园的亚当在未堕落前看到的夏娃形象？如果不是夏娃，也一定是一个最纯真的眼睛看到的最纯真的形象。此时我的脑海中不由浮现出英国诗人济慈的诗句：“美的即真的，真的是美的。”为山为其妻子塑造的雕像不正好印证了济慈这一深刻的哲理！

但为山究竟如何捕捉到这种原始的纯真？作为读者，我们不好猜测。但至少有一点是肯定的：为山一定有过无数次对原始纯真的体验。久而久之，这种纯真已经成为积淀于为山心理深层的东西。在以后的生活中，不管什么时候，只要遇到一个具有纯真特质的对象，这种深层的东西就会象潮水般涌动，刹那间与眼前的审美对象融为一体。此时此刻，作者占有了对象，也同时被对象占有。达到对原始纯真的一种更加刻骨铭心的感受。这种感受顷刻间化为一种创作冲动，从心传于手，从手传于到手指的每一根神经，最后化为雕塑的神态和气质。（《梦中妻子》）的最感人之处，就是那对纯真的眼睛和面孔上透出的纯真而又朦胧的微笑。你看她，嘴唇微闭，眼光朦胧，眼神似乎落在远处，顷刻间又回到内心，这一去一返激荡起一道轻微的涟漪，就象微风吹过湖面留下的轻微痕迹，使之处于“外界”与“内心”之间的“边缘”。很明显，这是发现了一种美好东西之后的会心的微笑，是刚刚发现自我和世界那一刹那的欣喜。虽然是一刹那，却包含着远古的永恒；虽然是现代的，却包含着原始的纯真。

对“文化”的崇拜

吴为山此生的一大志向，便是以雕塑手法，“为中国历史文化人塑像，为文化巨人写历史，写传记，通过塑他们的魂，寻求文化灵魂和人生真谛，探索中国文化的历史命运，展示中国文人的人格构成。”（吴为山语）

为山知道，中国文化是世界上独有的，但最能够体现中国文化的，是无数具有中国文化之魂的中国文化历史名人。当然，要将这种文化之魂用黄土、石头和青铜塑造出来，又谈何容易！假如雕塑家自身文化素质不高，领悟力不强，就会弄巧成拙。但在这一难度较高的课题前，从吴为山表现出一系列文人雕塑形象中可以看出，他不仅抓住了中国文化之魂，而且大胆地将西方表现手法与东方写意手法结合起来，达到一种恰到好处的创造。

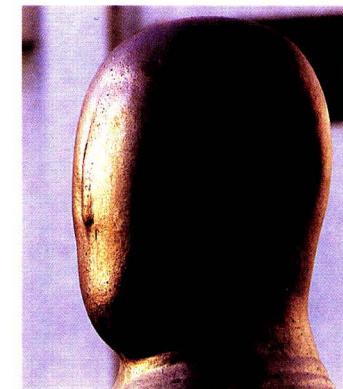
在一系列文化名人的塑像中，最使人难忘的是齐白石塑像。这一塑像给人的第一印象，仍然是两种极端品质之间的绝妙的融合。那处处充满皱折的躯体，象一尊经历过风雨洗涤的岩石，隐现出一种刚劲、进取和自信的品质。其面部却显出一种陷于沉思的娴静，显示那种悠然自得、谦卑灵活的神情。其目光温柔而慈祥，却掩盖不住其傲然独立、不畏强暴的精神风貌；那长长的胡须，那凝重沉思的表情，那充满皱褶的长袍，那躯体底部浑厚的积淀（象凝固的岩浆），无不在似乎诉说一种饱经沧桑的经历，展示一种从远古走来的漫长历程，尽管如此，却掩盖不住其眼光和表情中透出的一种天真和童趣。更为吸引人的是，单独看上半身，其一根根皱折，象一道道飞流直下的瀑布；但当它们与凝固的岩浆般的下半身合起来时，又似乎变成一根根钟乳石笋，好象千万年来一直在那里向下滴落，滴落到一定程度后，又获得一种向上挺拔的成长和发展的势头。正是在这两种方向不同的力的作用下，长远和即时、厚重与轻盈、上升与下降、流动与停止融合为一体，使其下中有上，上中有下；即时中有永恒，永恒中有即时；厚重中有轻盈，流动中有静止。正如我在拙著《文化的边缘》中所说，任何两极的对话和融合，都会造就一种“持续的生发状态”。很明显，在《齐白石》塑像中，这种由无数“两极”之对话造成的“持续发展”，象征的是中国文化的无限生命力和源远流长。这一特质既存在于作为创作原型的齐白石身上，更存在于这一宏伟的雕塑形象中。

个性塑造

为山塑造的形象无不具有强烈的个性。这种个性不仅取决于他选取的原型，还取决于其创造本身的强烈个性。

在我看来，为山创作的最大特点，也是其优势，就是迅速抓住对象的精神意蕴，用简约的线条和体块，给予即时的、粗略的，或看似不经意的表现。这种表现方式在中国写意画中经常出现，在雕塑中却不多见（只有在中国秦汉的陶俑塑造中，能看到这种写意的痕迹。），但在为山的雕塑中，这种写意性创造已经发展得更为自然和成熟。

我个人认为，这种“写意式”雕塑创作，不纯是一种技术或技巧，而是涉及一个人之原始智慧的涌动和激发。而激发这种智慧的前提条件之一，就是彻底克服普通人的习惯的那种“结果先行式”视觉。所谓“结果先行”，就是在未下笔之前，已经看到了将要出现的结果，而不是胸中感受或把握到一种完型（即“胸有成竹”）。因此，此后的一切操作和用笔，均受这种结果之模式、结构、限制和操纵，变成一种机械性的活动。在当今世界，即使是在普通的“设计”领域，这种习惯也成为一种忌讳。正如我在拙译《非物质社会》序言中所说：“为克服片面性，一向作为‘工具理性’之典型表现的设计领域，也一反常态，越来越追求一种‘无目的性的、不可预料的和无法准确测定的抒

情价值”。因此，不管是在艺术领域，还是在设计领域，一个其视觉中总是“结果先行”的学者必须学会体验“不可预料性的”和“不规则性的”发展在艺术创作过程中的重要性。他们必须知道，那些即兴性的、看似随意的和变化莫测的发展，不仅不会损害最后的结果，而且会使它更富于艺术性，更加丰富，更加接近人的自然和外部自然的变化。正如但丁所说，“自然是一个伟大的工匠，在创造时，它的手总在颤抖！”同样，人，尤其是回到自然状态中的人，在创作中也有无数的“机遇”。它们来去匆匆，就好似人生命运的展开；它们突然出现，又突然消失，眨眼间已完成了千百次的反复，就好象是理性和意识无法控制的种种“输入”和“反馈”。只有当人的手“颤抖”起来，与这种变动频率共鸣，才能把握住这种机遇。

看来，为山已经深谙此道。他知道如何去把握这些机遇，如何掌握其作品的命运。这种独特的修养也许来自他的书法造诣。因此，其雕塑从结构布局，从总体到细节处理，从制作手法到内在气质，无不呈现出书法点、划、撇、捺的运动痕迹。其作品是那样朴实和自然，那样的流畅和抒情，无不透出中国书法艺术，尤其是草书的韵律和灵气。在这里，人的耳、鼻、眼、发等，可以删除，也可以不拘泥于现实相貌，一切看上去都似乎是在不经意状态中完成的。结果，他的某些雕塑也同中国草书一样，其“线条”看上去潦潦草草，其“体块”看上去在随意叠加，其表面的涂污中往往透出一份纯净，好象历史留下的匆匆脚步。为追求一种变动中的永恒，该删除的部分均被大胆地删除，该突出的地方被大胆地突出，部分与部分的组合显得自然洒脱，使偶然中总透出精神的自由，散乱中显出生命的互补，污损中显出过程的艰辛。因此，虽然是处处随意和偶然，却加强了情感表现的力度，增添了精神的份额，平添了生命的情趣。从为山雕塑中可以看出，他似乎早已领悟到，这种即兴的和随意性的塑造方式，不仅是塑造一个整体生命不可或缺的，也是揭示一种人文精神和文化底蕴不可缺少的。

我感到，吴为山作品的个性，是极其独特的，既融合了中国传统文化的底蕴，又融聚了西方现代文化的精华。他曾无数次走访我国村头巷尾的民间艺人，也曾无数次留连于西方国家的博物馆、美术馆的艺术长廊中；他酷爱理论和美学，又长于直觉和感受。两种相反的精神和文化要素在他的胸中相遇和对话，生出一个性格和外貌极其独特的“孩子”，并以一种更加动听的语言，表现一种更加独特的思想和品质。不管是外在自然的精华，还是人类内心的灵气，都被表现得淋漓尽致。

吴为山，一个文化的崇拜者，注定要在这种崇拜的仪式中为时代塑像，要在历史长河的涌动中为文化塑像。吴为山，是我们时代之子，也是文化之子。

1998.10.30,于北京

滕守尧：美学家、中国社会科学院教授、博士生导师

目 录

CONTENTS

- 3 吴作人 WU ZUOREN
 4 林散之 LIN SANZHI
 5 行吟中的林散之 LIN SANZHI, walking and chanting
 6 弗洛伊德 Freud
 7 荷兰女王 Queen of Holland, Beatrix
 8 田家炳 TIAN JIABING
 9 齐白石 QI BAISHI
 10 齐白石 QI BAISHI
 11 齐白石 QI BAISHI
 12 黄宾虹 HUANG BINHONG
 13 黄宾虹 HUANG BINHONG
 14 高觉敷 GAO JUEFU
 15 费孝通 FEI XIAOTONG
 16 父亲 FATHER
 17 高二适 GAO ERSHI
 18 胡山源 HU SHANYUAN
 19 妻 WIFE
 20 青年画家 Young Painter
 21 萧娴 XIAO XIAN
 22 刘国钧 LIU GUOJUN
 23 陈永康 CHEN YONGKANG
 24 奉鸿铭 GU HONGMING
 25 奉鸿铭 GU HONGMING
 26 民间艺人 Folk Artist
 27 蚕桑专家 Specialist in Silkworm
 28 摄影家 Photographer

 30 她从远古走来 She comes from remote antiquity
 31 她从远古走来(局部) She comes from remote antiquity(details)
 32 她从远古走来(背部) She comes from remote antiquity(back)
 33 女人体 Nude I
 34 小胖子 Little Fatty
 35 女人体 Nude II
 36 女人体 Nude III
 37 女人体 Nude IV
 38 背 Back
 39 躯干 Trunk
 40 女人体 Nude V
 41 穿裙子的少女 Girl in Skirt
 42 穿背心的女子 Girl in Vest
 43 休闲 Leisure
 44 韩国姑娘 Girl from Korea
 45 女人体 Nude VI

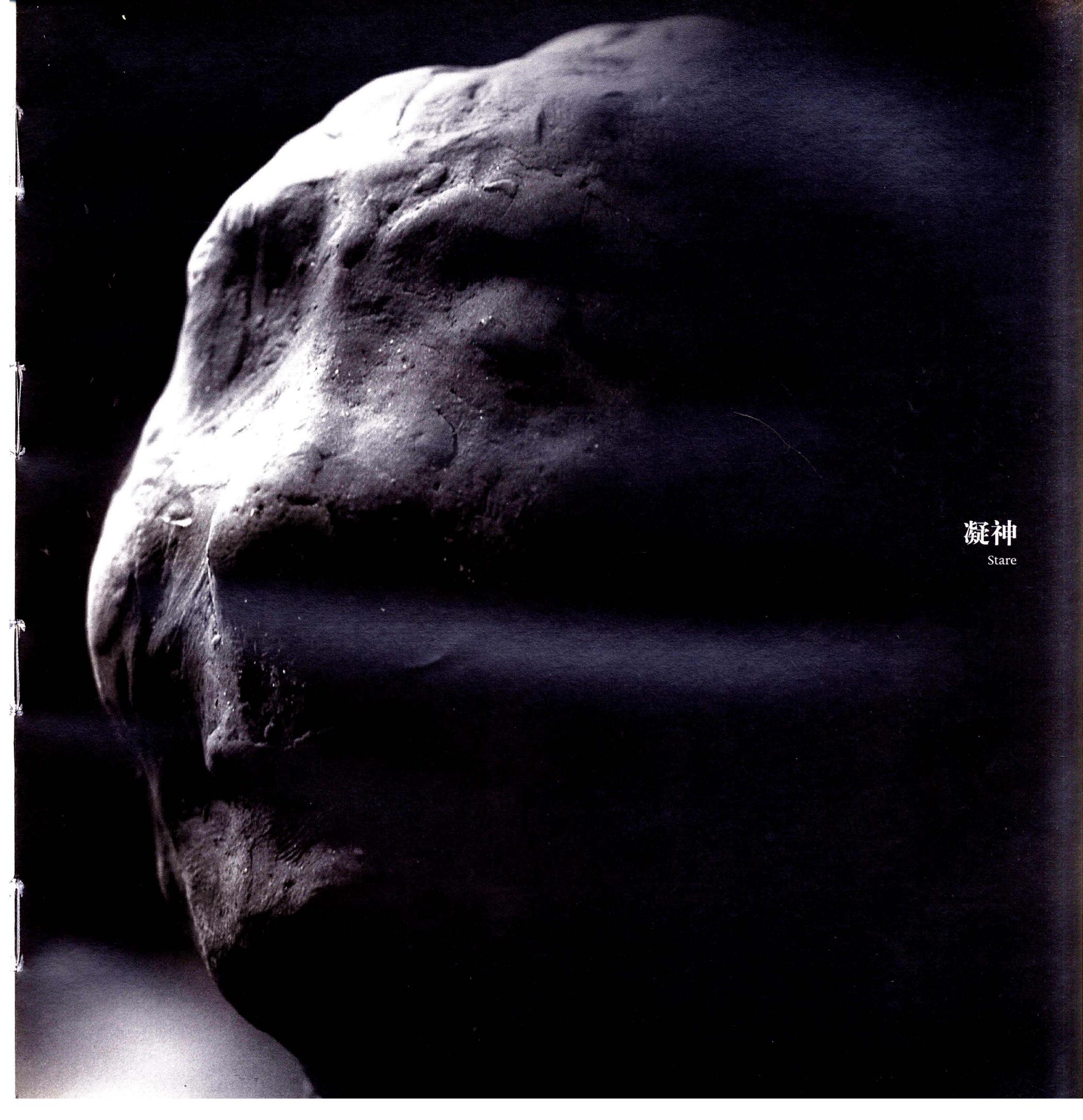

- 48 玩童 A Chubby Boy
 49 睡童 Sleeping Baby
 50 春风 Spring Wind
 51 小丫头 Little Girl
 52 小小少年 Little Teenager
 54 女儿 Daughter I
 55 扎辫子的女孩(局部) Girl with Pigtail
 56 女儿 Daughter II

 58 释迦牟尼 Sakyamuni
 59 小分头 Parted Hair
 60 微笑 Smiling
 61 小和尚 Little Monk
 62 僧人 Monk
 63 佛 Buddha
 64 头的背面 Back of Head
 65 西施 Legendary Beauty XI SHI
 66 篝火(之一) Bonfire I
 67 篝火(之二) Bonfire II
 68 无题 No Title
 69 远古笛声 Flute Sound from Antiquity

 70 萧娴 XIAO XIAN
 71 设计家 Designer
 72 青年人(一) A Young Man (I)
 73 青年人(二) A Young Man (II)
 74 梦中妻子 Wife in Dream
 75 手稿 Manuscript
 76 逍遥 Beat
 77 滑雪者 Skiing Lady
 78 意大利艺术家 Artist of Italy
 79 荷兰艺术家 Artist of Holland
 80 村姑 Village Girl
 81 笑的人 Smiling Man
 82 荷兰女艺术家 Female Artist of Holland

 84 通达天地有形外 尹少淳 Spirit Transcends (By YIN SHAOCHUN)
 87 塑者何为 高全喜 Wherefore Sculpt? (By GAO QUANXI)

凝神

Stare

吴作人
WU ZUOREN
青铜
Bronze
80×45×52cm

