

Literary Mind and
Free Expression

文心寫意

吳夢辰

2014

第四届中国长春世界雕塑大会论文集

Essay Collection of
the Fourth China Changchun International Sculpture Conference

(上册)
Book I

長 春 出 版 社
全国百佳图书出版单位

Literary Mind and Free Expression

文心写意

第四届中国长春世界雕塑大会论文集

Essay Collection of
the Fourth China Changchun International Sculpture Conference

2014

(上册)

長 春 出 版 社

全国百佳图书出版单位

书 名 文心写意 (上册)
——第四届中国长春世界雕塑大会论文集
主 编 吴为山
翻 译 彭又新 卢威威等
责任编辑 王国擎
封面设计 大 熊
出 版 长春出版社(中国长春市建设街 1377 号)
发 行 长春出版社
制 版 长春出版社美术设计制作中心
印 刷 北京兴裕时尚印刷有限公司
开 本 16 开
字 数 436 千字
印 张 26.5 印张
印 数 500 册
版 次 2014 年 8 月第 1 版
印 次 2014 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5445-3441-3
定 价 240.00 元

图书在版编目(CIP)数据

文心写意 / 吴为山主编. — 长春: 长春出版社,
2014.8

ISBN 978-7-5445-3441-3

I. ①文… II. ①吴… III. ①城市建筑雕塑-学术会
议-文集 IV. ①J313.2-53

中国版本图书馆CIP 数据核字(2014)第 188599 号

Title Literary Mind and Free Expression
(Book 1)
Essay Collection of the Fourth China
Changchun International Sculpture Confer-
ence
Compiler Wu Weishan
Translators Peng Youxin, Lu Weiwei
Comissioning Editor Wang Guoqing
Cover Designer Da Xiong
Publisher Changchun Publishing House
No. 1377 Jianshe street, Changchun ,
China
Issuer Changchun Publishing House
Plate Making Art Designing and Making
Center, Changchun Publishing House
Print Beijing Wealth Trende Printing Co.,Ltd.
Format 16
Word Number 436,000
Printing Pages 26.5
Printed Books 500
First Publish First Edition in August, 2014
First Print First Print in August 2014
Book No. ISBN 978-7-5445-3441-3
Price 240.00 RMB

Data of CIP

Literary Mind and Free Expression
Essay Collection of the Fourth China
Changchun International Sculpture Confer-
ence
ISBN 978-7-5445-3441-3
I .Literary.. II .Wu... III .Literary-Collec-
tion of Articles IV .J313.2-53
No.188599 (2014) Library CIP Data in
Chinese Version

编 委 会

主 任

王学战

副 主 任

曲国辉 王 宇 刘天府

委 员

侯 铁 孙振华 陈云岗 景育民

秦春晖 郅 敏

主 编

吴为山

副 主 编

杨少清 林 巍 徐怀武 殷小烽

执行主编

沈 军

编 辑

王 宇 栾玲玲 单冬梅 宋晶欣

郭天亮 韩梦宁 陈治宇 王 薇

张丽伟 单红梅 华 京 高 勇

赵 冰 于松涛 白玉良 许远峰

杨 柳 贺 庆 刘旭明

翻 译

姜 宇 赵 月 彭又新 卢威威

Editorial Board

Director

Wang Xuezhao

Vice Directors

Qu Guohui, Wang Yu, Liu Tianfu

Board Members

Hou Tie, Sun Zhenhua, Chen Yungang,

Jing Yumin, Qin Chunhui, Zhi Min

Editor in Chief

Wu Weishan

Vice Editors in Chief

Yang Shaoqing, Lin Wei, Xu Huaiwu,

Yin Xiaofeng

Executive Editor in Chief

Shen Jun

Editors

Wang Yu, Luan Lingling, Shan Dongmei, Song Jingxin,

Guo Tianliang, Han Mengning, Chen Zhiyu, Wang Wei,

Zhang Liwei, Shan Hongmei, Hua Jing, Gao Yong,

Zhao Bing, Yu Songtao, Bai Yuliang, Xu Yuanfeng,

Yang Liu, He Qing, Liu Xuming

Translators

Jiang Yu, Zhao Yue, Peng Youxin,

Lu Weiwei

Preface

Wu Weishan

Of course the art to be constructed and developed needs support in theory and innovation and practical interaction in theory. Compared with the theory of Chinese drawing, the theory of sculpture appears to be weak. The sculptures in the ancient times were made by the craftsmen and the interference of intellectuals with sculptures started 100 years ago. What is sculpture to art is what art is to culture. Culture is ideology and in art there is no pure technique because the real art develops from technique to craftsmanship and to art finally. So if the sculptors, theoreticians and scholars and even experts of all trades study writing, meaning, carving and shaping, freehand style sculpture, and make it accepted by social culture, they will achieve their confidence in theory. So we should avoid the direct borrowing from the foreign countries of making doctrines. Therefore, we should construct the theory system for the modern freehand sculpture and try to find theoretical basis and creation experience from the achievements of ancient Chinese theories of painting, art theories, philosophy and modern psychology and the present artistic creation. This is the purpose of publishing this essay collection, *Literary Mind and Free Expression* for Changchun World Sculpture Conference.

目 录

序	吴为山 / 001
---------	-----------

雕塑理论篇

写意雕塑的文化意义	吴为山 / 003
漫谈洪世清的崇武石刻群	钱绍武 / 023
中国雕塑与民族文化精神的演变	孙振华 / 032
20 世纪中国雕塑家创作草稿	
研究的学术价值	滕小松 / 054
材料与视觉及触觉	
——对雕塑本体的探讨	宋伟光 / 077
当代雕塑的语言学转向	
与青年雕塑家的崛起	何桂彦 / 101
论吴哥艺术的宗教文化来源与形成	尚 荣 / 136
传统文化的现代转向和当代际遇	沈 军 / 159
木雕发展的困惑	屈 峰 / 181
浅析现实主义雕塑在当代艺术中的作用	李继飞 / 202
浅谈中国当代具象写实雕塑发展现状	张 冕 / 222

写意雕塑与中国传统雕塑的现代性转换

——兼论吴为山写意雕塑论的文脉意义与历史价值

..... 朱 剑 / 264

吴哥雕塑艺术的三个特征 徐 晶 / 290

鲜为人知的中国雕刻师协会第一届展览会 司开国 / 329

传神写意与当代情怀

——中国当代写意雕塑论 李 新 / 362

在中国画的传统中寻找雕塑的语言 孙 妍 / 392

Contents

Preface Wu Weishan/ 001

Sculpture Theory

The Cultural Meaning of Freehand Sculpture
..... Wu Weishan/ 011

About the Rock Carvings in Chongwu created by Hong Shiqing
..... Qian Shaowu/ 027

The Evolution of Chinese Sculpture and National Cultural Spirit
..... Sun Zhenhua/ 041

The Academic Value of Research on Sketches
by Chinese Sculptors in the 20th-century
..... Teng Xiaosong/ 065

Materials, Visual and Tactile Perception
——Discussion on Sculptural Noumenon Song Weiguang/ 087

The Linguistics Turn in Contemporary Sculpture and the Rising
of Young Sculptors
..... He Guiyan/ 117

On the religious and cultural origin and formation of Angkor art	Shang Rong/ 145
Modern Turning of Traditional Culture and Contemporary Fortune	Shen Jun/ 169
Perplexity on Wood Carving Development	Qu Feng/ 190
A Shallow Analysis of the Role of Realistic Sculpture in Modern Art	Li Jifei/ 211
A Shallow Analysis of the Development of Chinese Modern Figurative Sculpture	Zhang Mian/ 241
The Modern Transformation of Traditional Chinese Sculpture to Freehand Sculpture	Zhu Jian/ 275
The three Features in Angkor Sculpture	Xu Jing/ 307
Little-known Chinese Carver Association the First Exhibition	Si Kaiguo/344
Vivid Freehand Brushwork and Contemporary Feelings ——Freehand Sculpture of Contemporary China	Li Xin/ 375
Finding the Language of Sculptures in the Tradition of Chinese Painting	Sun Yan/ 401

雕塑理论篇

Sculpture Theory

写意雕塑的文化意义

吴为山

“写意雕塑”的文化概念是十五年前我在“第八届中国雕塑论坛”上演讲的主题。当时,对于这个概念的提出引起了众多的争议。十多年来随着人们对传统的重新认识与反思,对价值的判断与审定,以及通过创作实践的佐证,写意雕塑已为更多的专家学者和艺术家所认同。近年来,更是有不少人将“写意雕塑”作为活化传统的代名词而加以研究。

一个文化概念和文化命题的提出必然与当时的社会文化背景密切关联。否则,只是空泛的概念而已。而概念的真义和价值是需要通过探索与实践去实现的。历史上,有许多概念先于实践,也不乏根据实践而归纳与总结出概念。当然,一些概念和学术主张及艺术追求常常为流派的名称所代替。如“印象派”、“巡回画派”、“扬州八怪”、“金陵画派”等。透过流派名称,其内涵是很丰富的,与它们的形式、风格水乳交融的是学术主张、创新理念、人文精神,还有富于创造力的艺术家。可以说一部美术史是由若干流派与代表性艺术家所写成。

二十世纪初叶,中国留学西洋的雕塑家将写实造像法和建造纪念碑法带回国,为现实人物塑像,为历史建纪念碑,延

续了来自古希腊、古罗马、文艺复兴、巴洛克以及十九世纪以来的传统,使得西方写实艺术得以在中国弘扬。二十世纪五十年代随着留学苏联的一批雕塑家学成归来,将社会主义、现实主义与中国社会文化建设和政治运动紧密结合,形成了革命现实主义的雕塑风格。为树立工农兵形象和领袖丰碑建立不少功勋。高、大、全的审美标准使得这一时期的形象脸谱化。改革开放,西方现代主义涌进,抽象主义、表现主义等风靡美术界;近年来,当代主义思潮更是影响着年轻一代的艺术追求。在以抽象表现为代表的现代主义和以装置为代表的当代主义的影响下,曾经被视为主流的“写实”雕塑逐步被边缘化。

世界的丰富,创造了多元文化,相互借鉴会促进艺术的深厚与博大。但是,倘若一味地接受他人而失去了自己,则将产生新的危机。我们一方面在肯定近百年来西学东渐给我们带来的新的文化生机,另一方面令人担忧的是,由于外来文化的作用,中国雕塑的传统被置于主流之外。这“主流”指官方大型展览,重要的学术研究、学院的主干教学以及艺术评价体系。传统雕塑大有成为“恐龙化石”的趋势。这与有了计算机之后,书法曾一度被基础教学所忽视一般。这应当引起我们的反思与深思。因为,它不仅仅是方式与形式的问题,从深层分析,是内在文化心理结构的断层,是民族自信心的弱化。有责任感的文化人当以自己的情怀和心力去挖掘深藏于传统之中的文化价值,并使之溶入不息的艺术创新。所谓民族,所谓民族文化,其核心是精神、是灵魂。历史传承与现实生活是丰富和滋养这种精神与灵魂的重要因素。而文化的诸形态、诸样式则是它的表征。很显然,作为人类最古老的雕塑艺术,从原始时代到当代,都伴随着人类生产力和生产关系的

发展而变化,并以不同时期的代表作品和独特风格呈现出时代的精神。它是艺术智慧、审美观、创造力的结晶。从这个意义上看,尊重先民的创造就是尊重历史,就是珍视我们民族进步的每一个足印。只有这种自我欣赏和自我肯定,才不致于在吸收外来文化过程中失重。找到支点,保持平衡,将在一个平和、包容的文化生态中使每一个艺术家的潜在价值和每一种风格流派生长的可能性得到发挥。

雕塑由雕与塑组成,雕者,由外而内,乃减法,如石雕、木雕等。塑者,由内而外,乃加法,如泥塑。加与减,反映了人对事物的认识、评价,也折射着审美观。有着五千年文明史的中华民族,在“自强不息”的上下求索中,不仅将一个精神史写在文字里,也铸刻到雕塑中。因此系统、科学、客观的研究传统是增强民族自信、文化自觉的必须条件。所谓承与传也只有在此基础上,才可以持续发展。对于浩瀚的雕塑史,我曾在《我看中国雕塑的风格特质》一文中,从艺术形式本体的角度,将其归纳为八大风格:原始朴拙的意象风、三星堆诡魅抽象风、秦俑装饰性写实风、汉代雄浑写意风、佛教理想造型风、宋代俗情写真风、帝陵程式夸张风和民间朴素表现风。以上八大风格,均有大量丰富的作品与之对应。相对于西方古典雕塑的“写实”和欧美现代雕塑的“抽象”,很显然中国雕塑的特质在“写意”。

“写意”的形成源自原始先民主客不分的混沌思维;源自万物有灵及空间恐惧心理所生成的原始意象。

源自老庄哲学的“恍惚”。王弼(226年-249年)的“得意忘象”出自庄子的“得意而忘言”。他提出的“意以象尽,象以言著,故意者所以明象,得象而忘言;象者所以存意,得意而忘象”,他阐释了象与意的辨证关系,启发我们审美观要超越于

有限物象。

源自中国书法中天象地脉的造型意象。文字的演化和书法的演变,在结构上逐步趋向简化,也可以说由“具象”逐步过渡到“意象”。而书法以其“法”将文字的构成升华为艺术的表现,它的点划之美,同化于自然的一草一木;它的开合之度,对应于天地的阴阳互补;它书写的节奏则合拍于江河湖海生命的律动。因此,有着气脉贯通的自然气象。不同书体的流变对应于当时当代的审美,可以说书法是文字的雕塑。相应的,雕塑也是立体的书法。二者皆不离“意象”。

源自中国传统绘画中“意”的表达。中国古代天人合一的大宇宙生命理论,表现为象、气、道逐层升华而又融通合一的动态审美。特定的形象是产生“意”的母体。意,往往具有“超以象外”的特征;意,具有因特定形象的触发而纷呈叠出的特点。它常常由于象、象外之象、象外之意的相互生发与传递而联类不穷。从原始洞窟壁画到墓窟壁画,从彩陶纹样到帛画直到宣纸上作画,由于工具与材料的变化促进了表现方式的变化,其“意”、其“象”也各各不同。人与人、人与山、山与水、水与云的意象表达,都对雕塑造型产生了重要影响,尤其是佛教雕塑所依托的绘画粉本,画史上所谓“吴带当风”、“曹衣出水”对雕塑的直接作用,都说明了雕塑与绘画的姻亲关系。

种种因素,使得以“意”贯之的中国雕塑在其发展中有着厚重的文化支撑。正如前文所述,恰恰因为雕塑在二十世纪上叶,社会功用发生了变化,主要是造像、纪念碑的需要,所以传统雕塑的意象为写实所取代,继而作为审美范畴的“意象”也逐渐疏淡。百年过去了,回顾我们的先辈李金发、江小鹑、刘开渠、滑田友等从西方引来的雕塑体系,钱绍武等从苏联传来的现实主义,对丰富、发展现代中国的雕塑,起到了不

可替代的作用,他们为中西融通作了破冰之旅。滑田友早在他的代表作《轰炸》中融入中国传统木雕的装饰意趣,并在教学中以中国画《六法论》作为雕塑创作的理论指导。雕塑家、美学家王朝闻先生在他的著作《雕塑雕塑》中以诗歌的比兴和意境诠释雕塑造型的形外之意,且论述如何以中国彩陶造型的抽象性作为写实雕塑可以借鉴、延用的元素。而法籍华裔雕塑家、理论家熊秉明更是通过对中国俑和西方雕塑的比较,通过对中国书法造型法则和审美特性的分析,强调中国文化在雕塑中的精神主导。提出中国雕塑的造型可依据中国人长相而为,其朦胧、圆厚与浑沌不失为一种审美标准。在他的学术观点和创作中强调得更多的是书法意象在雕塑中的移情。十多年前,他在巴黎为文:吴为山先生最近给我的信中,说他造了一个新词“写意雕塑”,我说,造得好!这是中国艺术的真精神!

这说明,中国、中国文化、中国艺术中有无尽的文化矿藏。由于老一辈学者、艺术家们的国学底蕴浑厚,也由于他们在跨越中西的文化比较中深谙中华文化的价值所在,明晰在世界多元共存中中国文化的角色,所以,他们早已明确了的文化观和艺术立场足以为我们所楷模。当然,历史赋予我们的不仅仅如此,在信息化时代,挑战与机遇更为激烈,它在空间上是全球化,关注的是国家与地区的关系,大人类与种族的关系。在时间上关注的是永恒性与阶段性的关系。关注的是当代、当代人的生命状态。在艺术上关注的是普遍情怀与个人情感、经典艺术与当代创造的关系。

观近三十年来的艺术,现代主义、后现代主义,光怪陆离。其新样式及其伴随的观念层出不穷。旧的价值观和秩序被打破。社会转型期的这种现象是具有普遍性的。它也是历史发