

雕塑如是說

钱为
作品

东南大学出版社

1483571

淮陰師院圖書館 1483571

雕塑如是說

钱为作品

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑如是说: 钱为作品 / 钱为 著. —南京: 东南大学出版社, 2011.12

ISBN 978-7-5641-3157-9

I. ①雕… II. ①钱… III. ①雕塑—作品集—中国—现代 IV. ①J321

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 249739 号

书名题写: 管 俊

图片摄影: 卢新民 / 季 鹏 / 张 魁 / 罗俊伟 / 赵雨馨 / 阙汉飘

平面设计: 季 鹏 / 张 魁

责任编辑: 刘庆楚

雕塑如是说: 钱为作品

出版发行: 东南大学出版社

出版人: 江建中

社 址: 南京市四牌楼 2 号 (210096)

网 址: <http://www.seupress.com>

印 刷: 南京凯德印刷有限公司

经 销: 全国各地新华书店

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 16

字 数: 474 千字

版 次: 2011 年 12 月第 1 版

印 次: 2012 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5641-3157-9

定 价: 260.00 元

本社图书若有印装质量问题, 请直接向读者服务部联系
电话 (传真): 025-83791830

1483571

淮阴师院图书馆 1483571

雕塑如是說

钱为作品

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑如是说: 钱为作品 / 钱为 著. —南京: 东南大学出版社, 2011.12

ISBN 978-7-5641-3157-9

I. ①雕… II. ①钱… III. ①雕塑—作品集—中国—现代 IV. ①J321

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 249739 号

书名题写: 管 俊

图片摄影: 卢新民 / 季 鹏 / 张 魁 / 罗俊伟 / 赵雨馨 / 阙汉飘

平面设计: 季 鹏 / 张 魁

责任编辑: 刘庆楚

雕塑如是说: 钱为作品

出版发行: 东南大学出版社

出 版 人: 江建中

社 址: 南京市四牌楼 2 号 (210096)

网 址: <http://www.seupress.com>

印 刷: 南京凯德印刷有限公司

经 销: 全国各地新华书店

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 16

字 数: 474 千字

版 次: 2011 年 12 月第 1 版

印 次: 2012 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5641-3157-9

定 价: 260.00 元

本社图书若有印装质量问题, 请直接向读者服务部联系
电话 (传真): 025-83791830

青年雕塑家钱为作品集序

张华清

著名作家王蒙在他的专著《苏联祭》开篇文中写道：“如果说我的青年时代有四个关键词，他们是：革命，爱情，文学与苏联。”王蒙先生这段话，描绘的正是共和国诞生初期我们那一代艺术界青年人理想追求的写照。半个多世纪过去了，我们亲身经历了中、苏两国间红火友好与仇恨之短暂的历史风云，也迎来了我国改革开放的新时代。在我国改革开放这个新的时期，人们的视野开阔了，大批70后、80后的青年人涌向美国和其他西方国家，迈向了他们追求梦想的历程。然而文艺界也有不少的美术学子，把目光投向了前苏联，他们毅然走向俄罗斯的艺术殿堂，到那里进入美术学院，学习他们崇尚的现实主义造型艺术，其中钱为是留给我印象最深的青年雕塑家之一。

1995年已经是青年教师的钱为，获得了公费出国进修学习的机会，请我为他写一封推荐信，去列宾美术学院学习雕塑，我欣然答应。不久我得知，他顺利进入了列宾美院雕塑系阿涅库申工作室学习。提起著名的人民艺术家M.K.阿涅库申先生，50年代我曾与他相识，是一位著名的雕塑大师。早在1947年他还是美院雕塑系学生的时候，列宁格勒市苏维埃代表大会通过决议，要在诗人普希金（1799—1837）诞辰120周年之际修建一座纪念碑。在普希金雕像与建造工程方案招标时，阿涅库申与建筑师一起创作设计的图稿一举夺魁。其后他用了近10年的时间精心制作，终于在1957年纪念诗人120周年诞辰的盛大活动中普希金雕像成功落成，永久矗立于俄罗斯博物馆前的文化广场。其后他又成功地创作了列宁格勒二战胜利纪念碑组雕。这两座纪念碑和阿涅库申的许多作品成为苏联时期和俄罗斯艺术史上雕塑艺术的不朽之作。钱为幸运地在雕塑大师的亲自指导下完成了进修课程，后来又在他的助手指导下完成了硕士课程，获得了硕士学位。

钱为一贯刻苦学习、认真钻研，得到指导教授们的赞扬。阿涅库申在他的学业评语中亲笔写道：“他出色地完成了雕刻、绘画和艺术史课程。钱为天生对美好事物敏感，他守纪律、谦逊而勤奋。我相信他定能创作出许多卓越的作品。”导师的评价，给了他极大的鼓励。正如古人云：“名师出高徒”，他以自己的艺术实践证明了这一点。2005年钱为以我国伟大诗人李白为主题创作了《诗与仙》雕塑作品，他以大胆丰富的想象力，表现了这位伟大诗仙的气质。作为毕业创作《诗与仙》获得了学位委员会全体成员给予的最好成绩，钱为以优异成绩从列宾美院雕塑系格里沃伊工作室毕业。长期以来钱为以惊人的毅力，克服一切困难勤奋创作。他的作品造型基础扎实，构思巧妙，形式感强，既使我们感受到俄罗斯雕塑艺术的厚重与张力，又注入了我们中华民族通达、睿智的人文情怀。他视野开阔、思路敏捷，创作中充分利用各种材料和不同的艺术手法，不断地探索，在艺术道路上勇于向前。令人高兴的是钱为作为一名教师，对基础学科的研究十分重视，《契斯恰柯夫素描教学体系》一书是他多年来攻读博士学位的研究成果。契氏素描教育体系曾是20世纪美术教育界有过争论的问题，他这位年轻人完成了前代人没有完成的研究工作。

钱为为人诚恳正直，从艺专心致志，默默地工作与创作。祝愿这位年轻的艺术家继续努力，在自己的艺术道路上不断取得更大的成就。

张华清

于南京城郊东湖丽岛

2011年12月

04

雕塑如是说

一、雕塑之说

“雕塑”这个词很形象，特别实用于泥塑。不过在这个行业早先还有一个词也很形象，那便是“雕刻”。从已有的实物及文史资料来看，古代雕像大多为石料所制，是从一块石料中慢慢地雕凿出来的，用的是“减法”。在西方，当铸造技术被广泛应用到造像行业，特别是西方学院式教学扩大和普及之后，一种颗粒适中透气性能较好的黏土得到了很好的利用，使得造像在早期成型时具有了广阔的推敲和修改空间。相对雕刻的“减法”而言，用黏土塑造形体可算得上是“加法”与“减法”并用了。正是因为这种造型手法的变化，“雕塑”取代“雕刻”逐渐成为行业的代名词。

古希腊、古罗马、文艺复兴直至巴洛克、洛可可乃至十八、十九世纪，雕刻、雕塑在欧洲除了用于造像、宗教、神话等艺术创作中外，还被广泛地应用到建筑、家具等诸多实用艺术行业，从而成就了长时期经久不衰的雕刻、雕塑的行业繁荣。不过随着科技的发展，建筑设计的理念不断更新，建筑等领域出现空前的变革，传统石材建筑逐渐减少，雕塑也渐渐回到原有的立体造型艺术的相关领域之中，而雕刻则除了特指石刻艺术外慢慢演变成一种工艺的代名词。

近现代，新思想新观念的出现，人们的生活方式、审美情趣发生了根本性的转变，雕塑在原有的行业中几无用武之地，大有成为保留艺术门类的趋势，目前除俄罗斯和我国的部分专业美术院校外，传统雕塑教学成系统规模的已不多见。

伴随着艺术门类的多元化和艺术风格的多样化，近些年来我国学界对雕塑概念的界定似乎有些模糊不清。先是把西方现代艺术中以各种材料、各种形式的三维立体造型统称之为雕塑，后来觉得与传统意义上的雕塑没有区别，便在前面加上了“现代”二字，叫做“现代雕塑”。按理也能说得通的，只是现当代艺术中也有人从事传统意义上的雕塑创作，他们也许在表现的手法上五花八门，但其工艺性质和造型方法却是与传统的一脉相承。另外这现代艺术表现起来往往都是以不择手段出奇制胜的，这样时间一长，种类和形式多了起来，恐怕这“现代雕塑”就要变得复杂而难以区分，这对学术研究也极为不利。再者这“雕刻”、“雕塑”是由造型性质和工艺方法得来的，若以此来冠名，许多作品不雕也不塑，就更不能叫什么雕塑了。

据我所知，西方好像没有“现代雕塑”之说，一般统称为“现代艺术”。俄国在一段时期叫做“构成”。“构成主义”源于俄国，西方把它列入现代艺术的范畴。而在雕塑教学上，

法国等西方国家的美术专业院校仍有开设课程，中国、俄罗斯等专业院校仍然保持着传统的雕塑系科，其教学策略上依然沿袭着传统的雕塑概念。

二、“风格”之说

风格指的是艺术作品的内在气质。就雕塑艺术而言，它通过造型的形式和手段表现出来，大的可能是一个甚至几个历史时期，小的为一个人的一生或一段时间。影响风格的因素很多，也很复杂，其中主要的是人文历史背景以及艺术家个人个性特征、阅历、修养等。通常，风格是自然生成的，就像桔生淮南与生淮北其味和叫法有所不同一样。若是刻意追求某种风格，其结果往往会事与愿违，譬如古罗马企图“复制”古希腊、明人效仿宋人等等。但也有从模仿着手最后形成自我风格的，那实际上是学习与继承。艺术家个体也是一样，风格是每一个人所特有的，有的甚至是与生俱来的，有如人的习性很难改变，因而也是很难教的。可教的大多是一些规律、原理、方法等相对比较直观的知识和经验而已。而一个学生如果能把一门学科的基本原理、规律、方法把握好，加上勤学苦练、积极思考，等到得心应手、运用自如时，其风格也就形成了。因此，缺乏以科学为基础的基本功力，一味追求所谓的风格是一种舍本求末的做法，即便相像也只能是貌似神离。由此看来，风格非但不太可教，也是不太可学的，教和学还是应该在熟练掌握和运用自如上多下功夫，所谓功到自然成。

风格没有美丑之分，完全要看与主题和内容的吻合程度，一个成熟的雕塑家当然会有自己的风格，但有风格的雕塑不一定就是成熟的，风格是一种内在的特质，表现为作品的内涵和作品的气质，风格不单纯是表现手法。

当然风格也不是不能谈及的，在扎实和熟练的基础上，让个性得到充分的发挥，这便有可能形成风格。对于雕塑专业来说，结构和解剖是一门重要的基础课程，这就是“基本功”。这好比写文章，必须得把要表述的人或事件的来龙去脉了解得清清楚楚，下笔才有把握，表述才能透彻，别人才能看得明白。进一步，在修辞和词章上下些功夫，文章看起来才会鲜明生动，继而才能谈及风格。不然，结结巴巴或者仅仅是华丽词藻的堆砌，别人看了稀里糊涂、不知所云，谈何风格！倘若非要冠以名称，则故弄玄虚最为适合。

在一个学科中，基础知识是一定要为专业服务的。从雕塑的角度来看，解剖不仅仅是医学意义上的解剖，对象也不只是人或动物，它的范围应该更大、更广，特别是在今天，造型艺术的外延和内涵都有较大的变化。结构解剖应该是对艺术家所要表达、设计和创造的全部物质而言的，其实质是将所研究的对象进行分解和剖析，弄明白各个部位、各结构、各元素的来龙去脉，以及它们相互之间的关系。然而，大千世界物质形态千奇百态，人之一生何其短暂，要在有生之年弄清楚更多事物的确很难。因此，从事什么样的造型艺术就去学哪一类的解剖。比如你是从事人物或肖像雕塑的，那一定要对人体的解剖有充分的研究。你以动物雕塑为专长而且尤其喜欢马，那你得专心动物解剖特别是马。当然有悟性的人弄懂了马的结构解剖规律，再

去剖析其他动物也就容易多了。总之，做什么行当就得把这个行当吃透，设计汽车的，其基础就是汽车的结构和原理，这就是汽车的解剖，把这些知识吃透即可，无需花更多的时间去研究人体解剖。

话又说回来，结构解剖再重要终究是门基础，要在一门学科中取得成就光有基础是不够的，艺术创作与艺术设计贵在有自己的个性与风格，扎实的基础只是风格的必备条件，为了基础而基础，在基础中转圈子很难达到艺术的高度。正如建筑的基础，它暗藏底层表面看不到却十分重要，基础不牢靠再美丽的建筑也会倒掉，因此要一层又一层反复夯实，要坚若磐石。基础对于雕塑家来说就是要让事物的内在结构和形态融入自己的血液中去，形成潜意识。我在俄罗斯学习时的第一位导师阿涅库申先生对高年级的同学经常讲的一句话便是：“学习解剖就是为了能在做雕塑的时候忘记解剖。”这句话在我进行毕业创作时，我的第二位导师，阿涅库申工作室的接替人亦是他的，高足的格里沃伊先生又再次提起。我想，学雕塑必定要学解剖，而做雕塑能忘记解剖时大概你的风格已初步形成了。

三. 写实与写意之说

我们注意到近些年来在我国雕塑界频繁出现“写意雕塑”这个词，相关刊物亦有文章介绍，似乎得益于对应中国传统写意国画而来。造型上追求一个大概态势，表现手法上取大刀阔斧且热心肌理效果的那种。由此我曾联想，中华大地上自古以来无论是帝王陵墓还是道观寺庙，其间的雕塑恐怕就都要归类到“写意雕塑”里了，因为从结构到形态以及表现上无不与“写实雕塑”相去甚远，相反模糊而概括的结构、夸张的形态与神态倒是十分的写意，这样看来“写意雕塑”并不是什么新名词。

既是艺术作品，都是要追求一定的意境，否则毫无意义可言。对于雕塑艺术而言，写实与写意犹如一枚硬币的正反面互相依存、缺一不可，更无优劣高低之分别。皮之不存毛将焉附，故意夸大写意的意义而忽略写实的基础作用，或者把“写意雕塑”提高到一种新的艺术门类来都是不恰当的举措。雕塑作品的写实与写意只是相对的，其实质上只是表现手法的不同而已。写实与写意就如同形与神的关系，“实”为形体，“意”为神韵。试想一尊“写实”雕塑如果缺乏了神韵，还谈什么艺术感染力！

如果“写意”没有认知基础、理解能力和艺术表现能力做支撑，而任凭所谓感觉发展所得，那么便会陷入一个泛艺术的怪圈，因为你很难区分人的行为是有情感或没有情感，或有无意识。严格意义上讲，任何行为都是由意识、情感所致。前几年就有媒体上报道东南亚一带有把画笔绑在大象鼻子上任其摆动来作画的，此曾引起一时热议。假设这是艺术，那一定是非“写意”类莫属。以此类推，像大象留下的脚印、高速路飞驰电掣的汽车迎风玻璃上的飞鸟粪迹，也都属“写意”类的了。从现代艺术的角度看，这些也许可能成为艺术创作的素材，单独成为一种艺术恐怕有些勉强。

多数人认为古希腊、古罗马还有文艺复兴直至现代艺术产生之前的雕塑都是写实的，也被称为具象雕塑。之后由于思

想意识和思想观念的转变，现代艺术粉墨登场，抽象雕塑诞生。抽象雕塑原本指高度概括的或极度夸张的立体造型，传到我国后，不少人只以为是极为简单的几何和线，门槛极低，好像人人都有可能成为雕塑家，一时间雕塑公司、雕塑工厂层出不穷，多的一个城市达到一二百家。尽管这样，他们普遍愁的只是业务，对于雕塑的设计制作则从不担心也无需担心。以至当时各十字街头、厂矿路口乃至政府门前都有安放诸如“奋进”、“腾飞”之类不锈钢的“抽象雕塑”。此种状况至今余音未了，堪称“世界雕塑奇观”。近些年来又有了“写意雕塑”之说，许多人觉得写意雕塑无需精准的造型，更不需要深入细致的刻画，材料工艺也很单一，若能博得媒体的力挺，一夜成名都大有可能。因此不少“雕塑家”很快便效仿开来，形成一股风气，大有遮天蔽日之势。这实属一场误会，或者说是雕塑的悲哀。

在我看来，古希腊、古罗马还有文艺复兴的雕塑不仅写实而且都极为写意，此类作品除造型精准、刻画深入外，在提炼概括和夸张表现方面都达到了相当的高度。因此无论是抽象雕塑还是具象雕塑，写实或写意也罢，不过是表现手法不同而已，雕塑的魅力在于雕塑作者本身建立在科学基础之上的认知力和想象力，是艺术家对客观世界的理解和对精神世界的追求的综合体。只是在表现手法上做文章，总想着要创造什么风格来，其结果只能是哗众取宠、无病呻吟罢了。写意与写实只是表现手法不同，所谓写意其实是在概括、取舍以及夸张上的力度大一点，所谓写实就是以上这些对比关系上表现得相对微妙一点，真正的写实雕塑一定是很写意、很传神的，我倒是看了很多所谓“写意雕塑”，非但不传神而且不知所云。中国古人就曾精辟地指出“以形写神，形神兼备”，对于雕塑艺术而言此一语中的。再看欧洲那些几经洗礼的雕塑艺术珍品，又有哪尊缺乏深远的意境，又有哪尊不传神呢？！

写实与写意可以理解为写形与写神的关系，它们之间应该是互通的。写意水墨讲究的是笔墨意境，但如果离开了形只是追求笔墨效果，那几乎无从谈起。因为无论什么样的笔墨，只要在画面上产生了，就一定是有形的，大千世界无奇不有，茫茫宇宙什么样的形态都有可能存在，只要你愿意，任何一种人为的造型和手法都有可能找到类似的客观实物，即便是再复杂的也不例外，比如说我们人类自身就够神奇复杂的，可这同样是大自然的产物。况且同一物体在不同的状态和环境中曾出现的结构和形态是不尽相同的。这样看来，写实与写意、具象与抽象只是常见与非常见的关系。那么判断雕塑优劣的标准到底是什么？写实的雕塑好与不好、传不传神，一般人也都能看得出来，因为它表现的是常见的事物，人们方便参照。写意的是否就任作者自说自话呢？当然对于写意的雕塑有无意境内行一看也能看得明白。其实人都有感悟力的，真正的艺术家就是以他的作品去激发感悟，一些人丧失了这种分辨力，大多是因为社会属性使得他们胆怯或对所谓“名人”话语权的盲目尊崇所致。丑陋的判断力是人的本性，多年前就有科学家以水来实验对善恶的反应，结果非常明确，何况人！因此写实雕塑也好，写意雕塑也罢，都要有一个共同的基础，即认知、理解、把握客观物质结构形态的能力。至于写实还是写意，那是

表现手法即概括和夸张的力度不同而已。所谓写实雕塑，注重的是对人们常见的、熟悉的事物进行塑造刻画，其手法一般较为细腻，对比、取舍及夸张相对微妙。而写意的雕塑可能在表现手法上更加夸张，取舍更为大胆而已。但两者对基本形体结构的要求是一致的。有人认为写意的雕塑似乎可以对形的要求低一点，这是一种错误的想法，要想达到意境的高度就必须对造型的要求提到更高的位置。

关于这一点，西方许多现代派大家都曾有精辟阐述，他们也的确有较好的写实功底。早在1948年，现代派大师马蒂斯在他纽约的回顾展上，因担心美国青年艺术爱好者对他的作品表面所呈现出的轻松与简练产生误解，专门提出了艺术创造不能逃避艰苦而漫长的基本功训练的解释，明确指出扎实的造型基础是抽象艺术不可或缺的根本。因此，无论是写实还是写意，其对造型基础的要求是一致的，没有认知、理解，写实无从谈起；作为造型艺术没有实实在在的形体，“意”又从何而生？！所谓“写实雕塑”、“写意雕塑”，只是表现手法的不同，切莫让写意雕塑变成无需造型基础的代名词。

钱为

2011年12月

钱为艺术简历

1963 年出生于江苏海安

1992 年 7 月毕业于南京艺术学院工艺美术系，获学士学位，同年留校任教

1995 年 3 月公派俄罗斯圣彼得堡大学，同年 6 月进入俄罗斯列宾美术学院雕塑系 M.K. 阿涅库申工作室

2005 年 6 月毕业于俄罗斯列宾美术学院雕塑系 B.Э. 格里沃伊工作室，获雕塑硕士学位

2008 年 7 月毕业于南京艺术学院，获美学博士学位

现为南京艺术学院设计学院公共艺术系副教授

展览与奖项

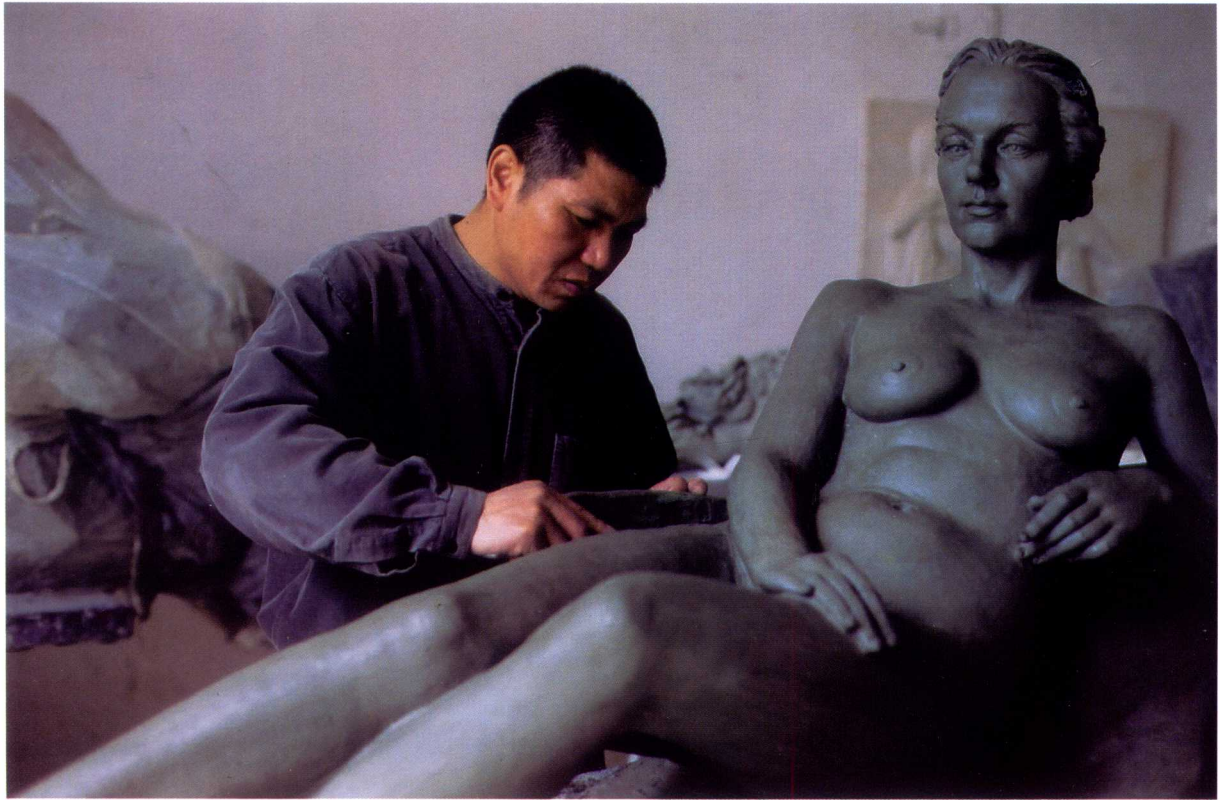
1999 年 雕塑《森之乐》 第九届全国美术作品展

1999 年 雕塑《丝路之影》 第九届全国美术作品展

2002 年 雕塑《红妆》 2002 中国北京国际城市雕塑艺术展 优秀作品奖

2010 年 雕塑《诗与仙》 第四届中国北京国际美术双年展 组委会收藏

e-mail: qianw126@126.com

列宾美术学院毕业答辩 2005

《诗与仙》

2004~2005

青铜

42cmX37cmX144cm

北京国际美术双年展组委会收藏

