

《思想的境界》丛书

雕琢者说

The Sayings of a Sculptor

■ 吴为山 著

中国社会科学出版社

《思想的境界》丛书
On the Way to 'Thinking'

李永刚 杜骏飞 主编

To
W85

雕琢者说

The Sayings of a Sculptor

□ 吴为山 著

A1052362

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

雕琢者说/吴为山著. —北京:中国社会科学出版社,2002. 5

(思想的境界丛书/李永刚,杜骏飞主编)

ISBN 7-5004-3371-9

I. 雕… II. 吴… III. 艺术理论-通俗读物 IV. J0-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 025521 号

丛书策划 张相群 马 玮
责任编辑 周兴泉
责任校对 李小冰
责任印制 郑以京
封面设计 王 珣
版式设计 杨 晶
制 作 盛大华夏文化有限公司

出版发行	中国社会科学出版社	出版发行
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮政编码 100720
电 话	010-84029453	传 真 010-64030272
网 址	http://www.csspw.com.cn	
经 销	新华书店	
印 刷	北京新丰印刷厂	
版 次	2002 年 5 月第 1 版	印 次 2002 年 5 月第 1 次印刷
开 本	880×1230 毫米 1/32	
印 张	7.25	字 数 128 千字
定 价	18.00 元	

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部
联系调换 版权所有 侵权必究 举报电话:010-84029457

丛书总序

在中国人的精神世界中,自古有“修身齐家治国平天下”的宏大气概,而中国的学术与思想也曾一度引领潮流,成为强大的中华文明的灵魂。然则,纵观近世以来之学术与思想界,此种气象日见衰落。当国门渐开,学人方知井中一日,世上已历千年。于是穷百年之功,为介绍西学、修补目光之事。

瞻顾方今世界,正所谓合久必分、分久必合。国家既已发愤图强,文明运势一日千里,就学术、思想而言,我们亦不妨谨记前人之语:中国要对人类做出较大的贡献。而倘无涵养本国文化品质之心志,不能在世界学术与思想之林中发出属于自己的嘹亮的声音,还是一味满足于介绍修补,乃至以人云亦云为知识之本,则虽不至于国将不国,亦必至于学将不学。要之,对一国之知识阶层而言,为学而无思想,思想而无境界,则国家必虽富亦贫、虽

大而不强。此即我们不揣疏简，试推出本丛书的根本动因。

“思想的境界丛书”在中国社会科学出版社及众多学人的大力支持下，先以第一辑推出刊行，其意不在论定才思，而在发鸣风尚。本丛书尝试“新学术”之格调，倡导学术之原创性、思想之客观性、课题之前沿性、文本之丰富性、观点之交互性；倡导身体以力行、做真学问、从细小处入手、开思想之大境界。或问，若享献不及，则如之何？曰，事在人为。

是为序。

“思想的境界丛书”编委会

2001年7月于南京大学

目 录

丛书总序	(1)

[演讲]

I. 传统与创新	(3)
II. 雕塑的诗性	(26)
III. 艺术的情话	(64)
IV. 人物雕塑中的传神与写意	(86)
V. 现代雕塑中的原始精神	(100)

[手记]

VI. 为时代造像	(119)
VII. 三柳居随感	(150)
VIII. 戏笔天涯	(172)

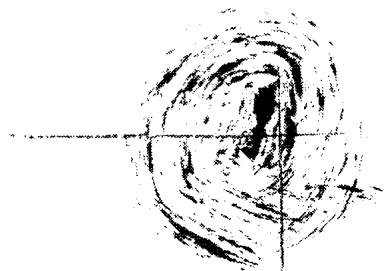

[对话]

IX. 泥土的母性 ..... (193)

X. 谈气论道 ..... (204)

[后记] ..... (227)

〔演讲〕

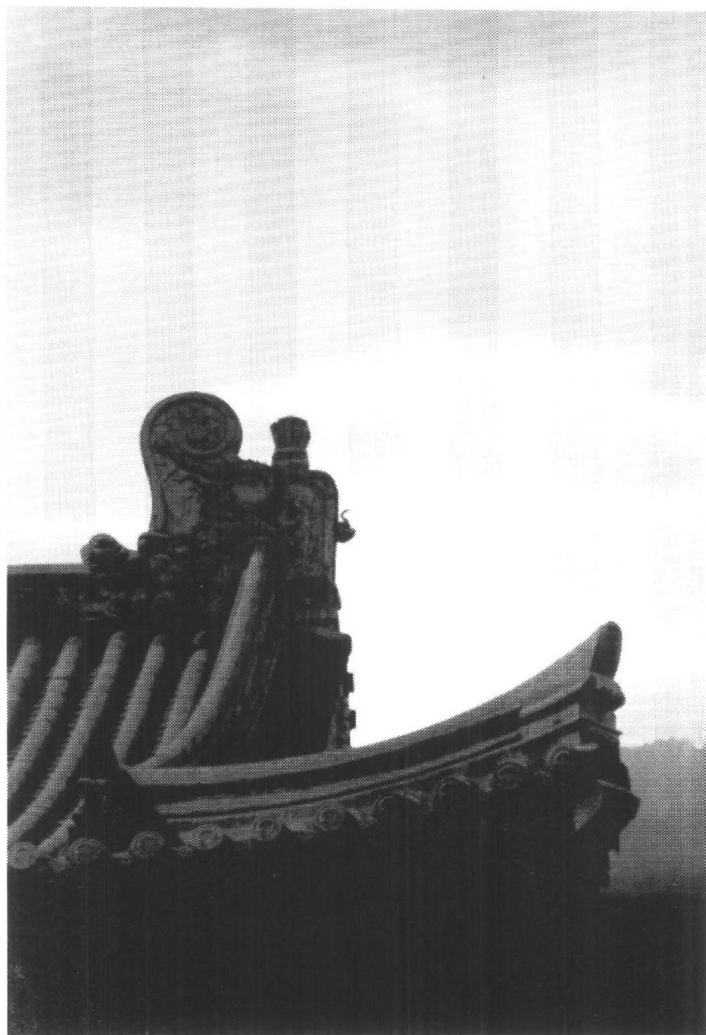
I. 传统与创新

3

如果从我正式进入美术院校学习算起,至今在艺术的形象思维中漫游已二十多年了。今天,看到以人为本的科大标志,看到如此错落井然又富有流线型变化的白色建筑,仿佛感受到理性的灵光,大概是我自由散漫惯了,想得到一点秩序的美。我曾在国内及欧美几所大学或机构读书、教书、游学。大陆的南京师范大学、北京大学、南京大学,都是历史悠久的老校。这三所学校的主要建筑群都是大屋顶式的,是中国传统的古典建筑格局:

南京师大   流水潺潺   清雅灵明   一派秀气

演讲

南京大学风景

北京大学 飞檐画栋 溢彩流金 一派王气
南京大学 绿荫层层 古韵新声 一派文气

科大现代建筑中所包含的东西方传统建筑之元素，如西洋教堂的穹隆、哥特式的尖顶，以及中国古城门的弧线、民居的窗格，使人看了后有似曾相识之感。

早在1967年，麻省理工学院就创立了“高级视觉研究中心”，持续地推动驻校艺术家与科学家之间的对话。历史上艺术与科技也是有姻亲关系的：透视学、解剖学为西方“写实”打下基础，光学给印象主义以启发，数学则激发了抽象主义的灵感，照像术的发明使得艺术家寻求平面表现，而现代艺术中的构成也给工艺设计带来了新的观念。文艺复兴的巨匠达·芬奇自身便是艺术与科学的结合体，如此等等。20世纪60年代中期至70年代中期，科技是现代艺术的主要题材，未来主义、达达主义、结构主义等都与科技有关。1966年瑞典工程师Billy与艺术家罗伯特共同创立了艺术与科技相结合的艺术创作实验，结合声音、光与动力元素的多媒体创作环境作品。艺术与科学是人类文明之树上的两片绿叶，在社会、自然的光合作用下成长，同时又将它的绿、它所结出的花点染社会与自然。

科技大学背靠青山，立足磐石，面对茫茫无际的大海，阳光充足，空气新鲜，因此，以“传统与创新”为题作为驻校艺术家的开场讲座，点明了我们处于山海之间，处于

6

作者任驻校艺术家的香港科技大学

历史与未来之间所承载的责任。传统与创新的问题,存在于人类社会进程的始终。

在这个话题里,我想分别就传统与创新的本质及两者的关系做些分析,按题本身的概念,它涉及政治、宗教、历史学、人类学。在此,我仅就东西方美术现象进行透视,尤其是以流派的演变、典范艺术家作品的解读以及风格的嬗变谈一些认识,从美术这一人类精神产品发展过程中的新与旧、情与理、美与丑以及保守与进步的交锋来领悟传统与创新。

传统

传统是一个民族生活方式、行为模式、思维习俗的综

合。由于地理、种族之差异,出现了传统的多元。不仅不同的国家有不同的传统,不同地区也有不同的传统,甚至家庭也有不同的“家传”。因为它的产生具有时间、空间上的合理性,往往被作为经典而一代一代保留并发展下去。但负面的影响是在习惯思维的驱使下,它常常被偶像化、神化、教条化,从而成为新事物发展的绊脚石。这并不是“传统”本身的事,它是理解的片面性、狭隘性所致。传统之所以成为传统,在它产生的时候总是与人们的正确认识相一致,它的内在逻辑反映了事理,是智慧、情感在社会实践中的结晶。对传统的尊重体现了我们对人类创造价值的肯定。书法家林散之有言:“入得深,才能出的显。”大学者高二适说:“出入于千数百家,而后自成一格。”画家李可染对传统的态度是:“用最大的功夫打进去”,当然其目的在于“以最大的勇气冲出来”。这里的“入得深”、“出入千数百家”、“打进去”都说明了传统的可学性。

优秀的传统是一个时代的总结也是另一个时代的预言,它具有双重性,即继承与叛逆相共存。继承性表现在符合当时当代人之心理需要,为大多数人所接受,成为文化之代表,是正统的或是主流的。叛逆性存在于已被接受的结构之中,又挣脱游离于结构之外。

清代“四王”的山水画,平和、雅致,有章法可循,他们上追明代董其昌。“四王”之一的王原祁的另一面则是为

许多人所了解、认识：他常反对别人说他的画植根于自然。他认为“抽象”才是他真正努力的，而非写实、写形。他注重的是如何在新的空间内建立新构造，以其内心重整外在世界。

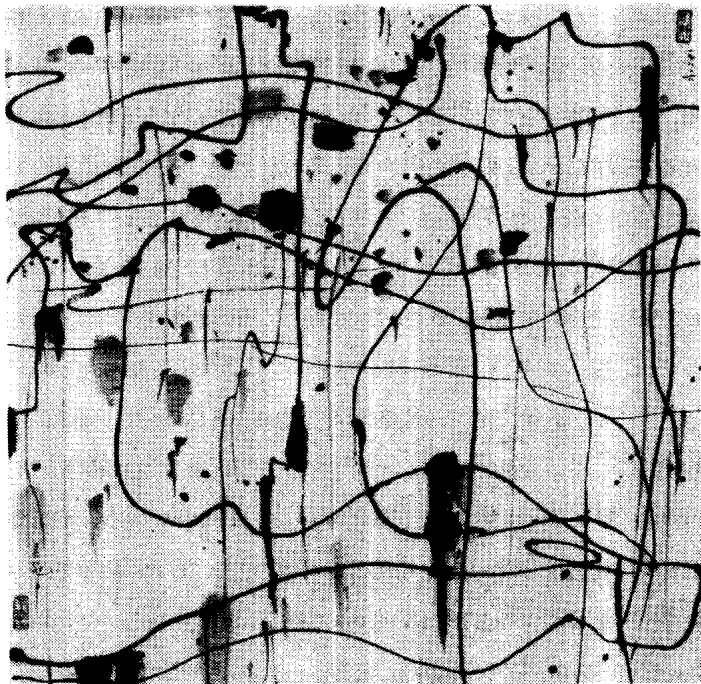
“四王”素来被推为“正统”，但也被说成“保守”，然而我们对王原祁的分析，找到了双重性。他的“重整外在世界”以及“空间构造”都是现代艺术的重要思想。尽管他把同时代逐渐受欢迎的创新者石涛、龚贤等人的行为贬之为“恶习”（他曾在《雨窗漫笔》中有：“广陵白下，其恶习与渐派无异，有志笔墨者须戒之。”），他艺术中的创新对同时代及后来者都不无影响。这是中国绘画自觉突破原先散式构图向着“构成”发展的先声，也是现代艺术的先兆。

在新与旧的交替中，也就是在传统演变的过程中总有一些天才式的人反对时尚，他的创造具有形式与精神上的震撼力，独树一帜，引起争议，风波一平，被承认，被接受，留下来，成为新时代的风标。刚才谈及的石涛，从造化中吸取敏锐的直觉，从视觉世界的千变万化中，提炼出一种无限而有秩序的形式系统，笔法卓越而非正统，却成了后世所推崇的传统。

我们不妨对传统作一解析。“传”者，有传承、传播、传送之义，是流动的，发展的，它叙述了时间的历程；“统”者，有“统属”、“系统”、“血统”之义，它叙述了一个系统

的空间范围。从“血统”之义上讲,范围越小,就越意味着近亲繁衍,优先的几率就越小,甚至还会出现“痴呆儿”。所以,就必须扩大系统范畴,融进新鲜的因子,以勃发新的生命力。传统当是奔涌的源流,有源有流,高山流水,经过不同的空间,受到不同的滋养,得到拓宽与发展。不过,传统也常被人们误解。

“传统”常常被人们用来作“陈规”,成了不求进步的

吴冠中的中国画

“盾牌”。在艺术中,往往由于古代艺术家创造的美与境界,使人心驰神往,流连于其间,因此对它的形式由此而派生出来的技法都同样视为经典、范本,而丧失了超越的勇气,沉溺于往日某一名家的世界里津津乐道,作了文化的享受者。台湾中央大学曾为现代中国画家席德进、刘国松举办展览,则有“老”者在画前以《画谱》中的程式评点其“没有传统”、“没有‘法’”。20年前,我听吴冠中先生说,他的中国画被中国画界认为没有传统,不是中国画,但他坚信,数年后,这堵禁严的中国画围墙终会被打破。在误解了的“传统”下,有近百分之九十五的画家每天重复着前人的梅、兰、竹、菊,沉迷于古人的“法”里,直到生命结束。他们还一味强调是尊重传统,是“搞传统的”,结果随着旧模式一同长眠了,被传统抛弃了!他们的作品,不看看落款,不知是谁画的,虽然用笔功力深,也不乏老辣,可审美情趣却千篇一律。中国大众普遍认“老”字号,越是“老”,越是神秘,也越是认为有价值。某种意义上讲,这无可非议。俗语“人艺俱老”,它阐述了时间的积累与艺术积累之间的关系,在中国近现代绘画史上功德圆满的吴昌硕、齐白石、黄宾虹,西方的毕加索、马蒂斯都是高寿,他们的特点都是在不断“变法”中求得发展,老而弥新、老枝不断发新芽。与此同时,我们也要看到,西方拉斐尔、凡·高等都是36岁走完了大师的生命历程。新印象派大师修拉更年轻,只活到31岁。中国也