

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国美术学院
艺术家系列

吴为山

WU WEISHAN

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

WU WEISHAN

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 吴为山 / 连辑主编; 吴为山著. — 北京:
文化艺术出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5039-6424-4

I. ①中… II. ①连… ②吴… III. ①艺术—作品综合集—中国—现代
②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J121 ②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第302754号

中国艺术研究院
艺术家系列

吴为山

主 编 连 辑

著 者 吴为山

丛书统筹 陶 玮 赵 月

责任编辑 齐大任 田 甜

整体设计 顾 紫

本册美编 赵 矗

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2018年2月第1版

印 次 2018年2月第1次印刷

开 本 635毫米×1000毫米 1/8

印 张 17.5

字 数 25千字 图片42幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6424-4

定 价 300.00 元

中国艺术研究院艺术家系列

编委会

主 编 | 连 辑

副主编 | 吕品田 谭 平 田黎明 牛克诚 杨 斌

委 员 (按姓氏笔画为序)

龙力游 朱乐耕 刘万鸣 江宏伟 杨 涛

杨飞云 杨华山 吴为山 何家英 陈孟昕

林若熹 赵建成 骆芃芃 徐 累 桑火尧

崔 进 管 峻

编辑部

编辑部主任 | 陈 曦

编辑部副主任 | 戴 健

编 辑 | 戴 健 陈 越 曹贞华 杜 蕾

马 岩 刘晓光 朱 蕾 高 瑜

总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深挚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作、典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代、关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐耕、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整、在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和文化智库“五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日

目 录

艺术自述

我的雕塑人生 \ 2

艺术作品

孔子 \ 10

孔子 \ 16

天人合一——老子 \ 18

空谷有音——老子出关 \ 20

紫气东来——老子出关 \ 22

天人合一——老子 \ 24

天人合一——老子 \ 26

孔子问道于老子之孔子 \ 28

孔子问道于老子之老子 \ 32

孔子问道于老子 \ 36

问道 \ 42

坚定的步伐——邓小平 \ 44

诗人毛泽东 \ 50

伟大的行者——马克思 \ 52

伟大的友谊——马克思、恩格斯 \ 56

炎帝 \ 62

黄帝 \ 66

秦始皇 \ 70

小霸王——孙策 \ 72

书法之圣——王羲之 \ 74

顾恺之 \ 76

数学家祖冲之 \ 78

举杯邀明月——诗人李白 \ 80

白居易 \ 82

范仲淹 \ 84

中国发现世界——航海家郑和 \ 86

文学家曹雪芹 \ 88

袁枚 \ 90

辜鸿铭 \ 92

似与不似之魂——齐白石 \ 94

画家齐白石 \ 96

长髯齐白石 \ 98

超越时空的对话——意大利艺术大师达·芬奇与中国画家齐白石 \ 100

墨魂——黄宾虹 \ 102

悲欣交集——弘一法师 \ 104

民族魂——鲁迅 \ 106

哲学家梁漱溟 \ 108

瞎子音乐家——阿炳 \ 110

哲学家冯友兰 \ 112

行吟中的林散之 \ 114

义勇军进行曲——聂耳 \ 116

相声大师——马三立 \ 118

顾拜旦 \ 120

创作思考

写意雕塑的文化意义 \ 124

我的雕塑人生

我出生在一个知识分子家庭，从小学开始，每天早晨我父亲都会先让我背会一首诗后再去上学。到了中学阶段，我开始喜欢读文学名著，这为我后来的创作打下了基础。

我高中毕业之后因没有考上理工科学校，才上了美校，得以有机会跟一些名师学习油画、中国画、书法，还有雕塑。我17岁在无锡学习雕塑，20岁在南京师范大学美术学系学习油画，20世纪90年代曾到荷兰、美国作访问学者。这样的经历，使我能在本土之上看待传统文化，认识中国。在欧洲，我到处看建筑，看博物馆，看到不同的人种、不同的国家、不同时期的艺术创作，使我对艺术有了一些新的理解和思考。

三十多年来，我做了三件事情。第一件事，通过塑造中国人的形象，特别是通过中华人物系列的雕像，表现他们非凡的精神境界，向世界展示中国文化的魅力。20世纪90年代初，我有感于社会转型，认为一个国家的崛起，不仅在于经济，更在于精神。因此我开始塑造中华人物，至今已创作了500多件杰出人物塑像，立于国内外重要的公共空间。

第二件事，是将中国人文精神融汇于雕塑艺术中，对中国传统雕塑进行梳理，总结出了八大风格论，提出并倡导了“写意雕塑”的文化观念。立足中国哲学、诗学，以及造型艺术所体现的东方写意美学与西方写实及抽象艺术的融汇。创造现当代中国雕塑，以展示中华民族的精神，弘扬中国精神。中国虽然有悠久的雕塑传统，但是在近现代主要受到两个方面的影响。一是，希腊、罗马与法国的雕塑影响。二是，受到苏俄的影响。而中国的雕塑如何展示中国的美学精神，展示中国人的精神风貌，是我所思考的问题。

第三件事，我通过雕塑艺术作品在世界范围内的巡展，在公共空间的永久立像，讲好中国故事，传播中国文化。

我想，一个国家的兴盛不仅仅是经济的腾飞，更重要的是它的精神。民族精神的建构，在我国就是弘扬中国精神和构建中华美学精神。

什么是中国精神？习总书记在讲话中强调中国精神是社会主义文艺的灵魂。作为一名文艺工作者，我的具体理解是：中国精神是深厚的传统文化和以改革开放为代表的创新精神的表征，是中国人勤劳、朴实的创造精神，中国人自主自强的独立精神，中国人兼容并蓄的文化精神，中国人善良开放的博大精神，中国人不断自主创新精神的体现。

将这种精神融于艺术创作会生发出新的生命气象。

何谓中华美学精神？我的理解是：一、儒道互补的文化结构；二、澄怀味象的生命体验；三、仰观俯察的观照方式；四、妙悟自然的欣赏特征；五、虚实相生的创作法则；六、境生象外的审美生成；七、气韵生动的艺术境界；八、高明中和的最高理想。

在雕塑艺术的各类形式中，城市雕塑是极为重要的，它是城市公共空间承载中国梦的重要载体，它是城市精神、城市灵魂的符号与象征。它的非实用性决定了其应有的纯粹以及应当承载的文化内涵和精神价值。因此，将具有中国人精神风貌的雕塑立于城市，当感召时代，惠泽大众。

2006年，我在中国美术馆圆厅举办的“文心铸魂——吴为山雕塑艺术展”，展出了我从20世纪90年代开始创作的一批作品。其中包括许多中国美术史和中国文化史上的重要人物，有齐白石、黄宾虹、徐悲鸿等，特别是让孔子、老子、秦始皇这些历史人物走进中国美术馆。“他们”都共处在一个空间里，体现了历史的包容，也让人们感受到中国文化的气场。

我的理想就是把塑造的中华杰出人物的雕塑矗立在世界各国。西方人塑造了两个人：一个男人、一个女人，男人是《大卫》、女人是《维纳斯》。我要做中国的两个重要人物：老子和孔子。

正如前述，近30年来，世界多个国家矗立着我创作的老子、孔子等为代表的中国人塑像。特别是以《孔子问道于老子》为主题，将两尊象征中国传统文化支柱的雕像矗立在了联合国，以及法国、英国、意大利、韩国等十多个国家以及中央党校等地，雕塑中老子、孔子的微笑传递着一个伟大民族的仁、义、礼、智、信。

在“文心铸魂——吴为山雕塑艺术国际巡展·联合国特展”期间，联合国时任秘书长潘基文先生手摸着孔子的像说：“吴为山先生的这件作品让我回忆起了自己的童年。我在儒家传统中长大，儒家思想对我一生的发展产生了重大的影响。孔子教导我们：修身，齐家，治国，平天下，至今依然是真理。”潘基文先生为我的雕塑展亲笔书写“上善若水”四个字相赠。他还说：“这次展览强调了个人作用的重要性，通过彼此尊重、通力合作，我们可以开创出我们期盼的未来。”他看到中国小女孩的塑像，立刻联想到那些企望

联合国保护尊严、平等和机遇的女性。在“文心铸魂——吴为山雕塑艺术国际巡展·联合国特展”开幕式上，联合国时任秘书长潘基文向世界100多个国家的外交官讲：“这些雕塑表现了全人类的灵魂。”

2001年，我在中美第二届高层文化论坛上谈“吴为山雕塑艺术的文化观”。我从作品中谈中国的礼、中国的人，中国人的战争观、和平观。艺术是可以载道的，艺术能真正打动人的心灵的就是它的深刻的人性和高尚的人道。

继“文心铸魂——吴为山雕塑艺术国际巡展·联合国特展”之后我去了意大利。意大利国家博物馆在罗马的威尼斯宫，这个宫有570多年历史，第一次接纳东方的雕塑家。我想，如果我的作品完全是在西方人的价值观和艺术方式之下创作的，不会如此受欢迎。中国五千年的文明具有迷人的磁场，只有互补于西方，才能丰富世界，被西方认可和尊重。雕塑技术没有绝对的标准，不同的世界观、不同的文化观、不同的境界就有不同的技法。技法，在这里不是唯一的标准。

“文心铸魂——吴为山雕塑艺术国际巡展·意大利威尼斯宫展”虽然与“文心铸魂——吴为山雕塑艺术国际巡展·联合国特展”同样以《文心铸魂》为题，但是我找到了一个新的契合点，那就是以“对话”作为主题。以“齐白石与达·芬奇的对话”为象征，用对话这种方式，表现齐白石和达·芬奇。尽管他们不在同一个时代，也不在同一个国度，但他们有一个共同的外貌特征，就是齐白石胡子很长，达·芬奇胡子也很长，这两个长的形式不一样，达·芬奇是向横向发展，齐白石向纵向发展。齐白石肯定要比达·芬奇的个子小得多，所以我让齐白石向纵向发展。齐白石拿了一根拐杖，我把这根拐杖拉得很长，接天接地。意大利人从高高的龙头拐杖来寻找东方文化的智慧。达·芬奇一手是指向天的，他是强调天理、强调规律的。

一件作品走向世界，首先要研究它的语境，当然，这是传播学的问题。而我们要研究的是什么样的作品走进这个国家，走进这样一个空间，才能让人家接受。比如达·芬奇，他有自画像，他的自画像已经把他表现得非常传神，我按照他的自画像创作了他的雕像，意大利人一看就很关注，有亲切感。再看旁边的齐白石，中国人都知道他，但是欧洲人对齐白石还比较陌生，他们看到底座上的介绍文字，他们会领会与达·芬奇并肩

的东方老人。今天这一组作品已经立在意大利的国家博物馆，齐白石永远立在罗马，这是中国文化的一种形象传播。

南京博物院设有我的雕塑馆，韩国仁济大学建了我的雕塑公园。在雕塑公园里世界各地不同肤色的学生在老子的雕塑前面景仰、学习、谈论、研究老子。老子的胡须很长，像飞流直下的瀑布一样，他也像从大地上长出来一样。如《上善若水——老子》《老子出关》，同一个题材我会在不同的时期创作很多不同的变体。一个艺术家永远不可能停留在一个地方，毕加索最伟大的地方就是不断地将他生命的感受、感悟以不同的艺术形式表达出来，这是一股不断奔腾向前涌动着的巨流。

2005年，我的雕塑《孔子》立在英国剑桥的费茨威廉博物馆；2010年，《孔子问道于老子》立在中国驻意大利的大使馆。另一组不同造型的《孔子问道于老子》雕塑是为联合国的展览所创作，联合国的大厅很高，这两根文化巨柱，顶天立地，在联合国的大厅里高高耸立。

什么是雕塑？雕的过程是一个减的过程，是做减法，从外向里慢减；塑的过程就是加法，不断从里面向外面加，是加法。加上属于精神本体的东西，减去那些不应该存在的東西。所以雕塑是加法、减法的一个组合。减减加加、加加减减，到最后只留下精神与灵魂。

一般来说，雕塑传统的审美价值是浑厚、凝重、稳恒。飘逸不是雕塑表达的强项，因为雕塑本身有分量，要下垂，绘画可以画得飘起来，比如说飞天等，但是在我的雕塑当中，根据题材和内容的需要，我常常把雕塑做得“飘”起来，像《孤云独去闲——林风眠》就是飘起来的一片孤云。我的雕塑作品《费孝通》下面有一段文字“从乡村调查到人民大会堂议政，费老走过的是一条富国强民的道路”。杨振宁先生看到这个雕塑写了一篇文章登在《人民日报》，其中有一段文字是这样写的：“费孝通是国际知名的学者，我读过他的书也多次听他演讲，吴为山所塑的‘费孝通’比真人的费孝通似乎更像费孝通。”这短短的文字反映了一个科学家对艺术中神与形的认识。

在我创作的雕塑《杨振宁》中，我重点强调他的一双大眼睛。我认为，这双眼睛永远向世界探索、追问。记得2002年我在南京大学工作室对着他塑像，塑好以后杨振宁先

生拿着自己的照片认认真真的看雕像，比较像与照片的差异，还请熊秉明先生和他的弟弟杨振汉先生一起看。他说：熊先生从艺术角度看；振汉从生活角度看。时隔11年，杨先生再到我的工作室，仍然是我对着他塑像，这个时候他已经不在意像与不像了。翁帆在一旁认真指出像不像的关键处，杨先生说如果每个地方都很像，这个人一定不像。他讲出了艺术的真谛。

为什么我自20世纪90年代初先塑的都是现代的大文化人，后来才去做老子、孔子？因为这样，我心里踏实、有底了。他们都是孔子、老子的传人，他们身上有孔子、老子的长相与心象，所以我把他们汇集起来再升华，这才有了老子的地包天，老子的下巴很长，这种面相的人一般人们会认为很长寿。

老子的思想是中国传统文化的源头之一。《老子》中“空”的创意来源于老子的哲学思想，他认为，天地之间，“有”从“无”而产生，源源不断、生生不息，具有强盛的生命力。“空”蕴涵着文化的力量，时间和空间在这里汇聚。“空”又如同一个玄妙的门，我们可以从中领悟宇宙的奥秘。老子，惟恍惟惚，其中有像，恍兮惚兮，其中有道。上善若水，同化自然。这是我创作《老子》的思路。

老子像的造型是与其哲学思想中的核心相对应的。老子像腹如穹窿，内壁刻满《道德经》，人们可以走进去，在其中仰观宇宙，品察乾坤。用12个字来概括：“虚怀若谷、满腹经纶、包罗万象。”

《老子》的造型与中国书法的“空”相关联。中国的文字很了不起，书法是造型艺术的哲学，一个造型艺术家如果认真研究书法，把它搞通了，那么，现代设计也好，国画也好，油画也好，都会从中受益匪浅。它像理科当中的数学，具有形式美与表现的普遍意义。一个人画中国画好不好，看其书法便知深浅。如果书法不好，其画也谈不上有深度，书法是中国文化深邃的核心。古代哪一位大文豪不是书法家？这件取“空”法的《老子》在2012年“卢浮宫国际美术展”中获得了金奖，意味着世界懂得老子，也懂得了一个中国艺术家的匠心。

孔子较早的像为唐代吴道子所画，吴道子所画的孔子显然也是他想象而为。孔子强调伦理、重和谐，伦理重在秩序，深厚、庄重、善、和、仁、礼，是至圣先师。我做

《孔子》时更多的是包含了这样的理念。对人的价值评述往往退远到一定的时空。当我们遥望一个历史的背影，便油然追问：他给这个世界照亮了什么？对于孔子，我们可以说：他对一个民族的深层心理，道德伦理产生了久远的影响。《孔子》像一座文化的山，文化的泰山，所以在塑造他的过程中，其线条、块面都倾向于直和方，也预示着社会的秩序。他满面春风，迎接四海宾朋。

做了《孔子》以后，我写了四句话：“法古之法始成法，变法求法我为法。法由有法至无法，方得法中之真法。”最近我又在创作一件大的孔子像，二十多米高。在高空创作，有危险也花力气。

2016年，法国前总理德维尔潘参观了我创作的孔子、老子像和齐白石雕像以后说：“从孔子脸上的道道皱纹中，我看到了中华民族悠久的历史，从他的微笑中，我感到了宁静致远，温润仁厚的民族之魂。从他所塑的刻满道德经的虚怀若谷的老子里，可以知道一个人如果没有文化，就是空的，他所塑的齐白石——这位和蔼而亲切的老人，让我想到，如果我在中国迷路，我会去向他问路，这就是雕塑给我的信任感，一个民族给我的信任感。”

2015年，在新加坡中国文化中心，我向习近平总书记汇报孔子像的创作立意在于塑造一座中国传统文化泰山。立《孔子问道于老子》像的目的在于“传道”与“问道”相结合才能产生世界范围内的对话。2016年初，习总书记访问国际奥林匹克委员会总部，我创作的现代奥林匹克运动创始人顾拜旦像落成，国际奥委会时任主席巴赫向习总书记介绍：“国际奥委会终于有了中国微笑版的顾拜旦。”

雕塑向世界传播的，不仅是形象，它们承载了文化的自信、温度，也体现了一个民族的自信和自强。

2018年，在马克思诞辰日，马克思的故乡德国特里尔市将立马克思像。该方案经议会投票通过，市长专门用六个小时的时间乘公交车听取市民意见，他们非常欢迎“中国的马克思”。特里尔市长看了塑像后写下“经由吴教授的艺术，卡尔·马克思重新变得栩栩如生。他的思想理念得以在21世纪以视觉化的方式呈现出来”。塑像中刻画的是前进中的马克思，也是中国革命文化的自信。

多年来，我的500多尊作品可以用一个点、一个空间、一座山、一条线、一颗心、一个魂来概括。一个点，就是小小的《睡童》所寄托的人类美好情感；一个空间，即《天人合一——老子》表达出的虚怀若谷、包容万象的哲学理念；一座山，孔子是中华文化的泰山；一条线，是《超越时空的对话——意大利艺术大师达·芬奇与中国画家齐白石》中，齐白石手中的接天接地，接古接今，接东方与西方的那长长的拐杖。这是立在意大利国家博物馆的一组雕塑；一颗心，是我与法兰西学院主席、雕塑家克罗德·阿巴吉联合展出作品，东西方艺术通过这样的方式进行着“心灵对话”；一个魂，是《国家公祭纪念碑——南京大屠杀组雕》所表达的中国人爱好和平之魂。

这是以“人”为核心的创作。通过对温良、灵敏、坚毅的中国人的塑造，表现一个伟大民族曲折而自强不息的心路历程。一个艺术家只有把自己的情感和民族情感融为一体，才能传递温度、放射能量，体现魅力；这样所塑造的群像，才是大写的“中国人”。

对雕塑的追求意味着一种修行，通过做艺术、做雕塑的过程来锤炼自己的意志，净化自己的心灵、塑造自己的精神。我想，中国文化是世界文化的组成部分，中国雕塑艺术的成就将丰富人类文化的宝库，只有对话于世界，才能屹立于世界。