

政协委员文库

塑者何为

SUZHE HEWEI

吴为山◎著

中国文史出版社

——政协委员文库——

塑者何为

吴为山◎著

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

塑者何为 / 吴为山著. —北京: 中国文史出版社, 2017.9
(政协委员文库)

ISBN 978-7-5034-9583-0

I . ①塑… II . ①吴… III . ①美术评论—中国—文集 IV . ① J052-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 259665 号

责任编辑: 梁玉梅

出版发行: 中国文史出版社

网 址: www.chinawenshi.net

社 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电 话: 010—66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真: 010—66192703

印 装: 北京地大彩印有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 22.5 插页: 2

字 数: 367 千字

版 次: 2018 年 1 月北京第 1 版

印 次: 2018 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装错误可与发行部联系退换。

《政协委员文库》丛书

编辑委员会

主 任 刘家强

委 员 沈晓昭 刘 剑 韩淑芳 刘发升 张剑荆

主 编 沈晓昭 韩淑芳

编 辑 (按姓氏笔画排序)

卜伟欣	于 洋	马合省	王文运	牛梦岳
卢祥秋	刘华夏	刘 夏	全秋生	孙 裕
李军政	李晓薇	张春霞	张蕊燕	杨玉珍
金 硕	赵姣娇	胡福星	高 贝	高 芳
殷 旭	徐玉霞	梁玉梅	梁 洁	程 凤
詹红旗	窦忠如	蔡丹诺	蔡晓欧	潘 飞
薛媛媛	戴小璇			

吴为山（2017年）

作品名称：《天人合一·老子》

材 质：青铜

尺 寸：18米

创作年代：2012年

辑一 创作篇·写意的塑者

古法塑孔子 / 3

塑老子 / 8

云冈之魂 / 14

石头中的曹雪芹 / 18

心事浩茫塑鲁迅 / 21

敬塑邓小平像 / 25

我这个老人美在哪里 / 28

东方智叟季羨林 / 33

自信的饶公 / 35

百年沧桑顾毓琇 / 40

农民科学家陈永康的瞬间 / 45

向世界永远发问的杨振宁 / 47

山源老人的形式 / 50

泥人张的传神 / 52

似与不似之魂 / 54

六塑林散之 / 56

我塑吴作人 / 58

聂耳的乐章 / 60

顾景舟的分毫观 / 62

夜访熊秉明工作室 / 64

诗意的塑者 / 68

田家炳星 / 73

深山里的圆霖法师 / 75

从城标说《长安门》 / 79

以魂塑魂，建侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆大型群雕 / 82

五前委与“千帆竞渡”大型主题雕塑 / 89

“这条路就是民主” / 90

辑二 理论篇·诗意的雕塑

雕塑只为雕塑 / 97

略论中国写意雕塑的历史与发展 / 99

写意雕塑的文化意义 / 113

我看中国雕塑艺术风格特质 / 120

我看重大历史题材雕塑创作 / 127

用写意为时代造像 / 131

用雕塑奏响石头城的文化乐章 / 135
黄河铁牛的价值 / 140
论柬埔寨吴哥窟艺术及其宗教文化特征 / 145
传统与创新 / 155
雕塑的诗性 / 165
漫说雕塑之一：比较中的思考 / 181
漫说雕塑之二：模糊中的传神 / 184
我看王朝闻先生的雕塑美学观 / 186
大学之道在于塑 / 195

辑三 感悟篇·点染美术

走向现代的自觉与自信 / 201
高二适书法的人格气象 / 208
傅雷对中国美术的贡献 / 212
中国画的围墙终会打破 / 215
黄宾虹的厚润华滋 / 220
搜尽奇峰写性灵 / 225
任重道远的艺术大展 / 231
藏宝阁的意义在于献宝 / 233

中国水彩的百年华章 / 235
从藏品看江山多娇 / 237
通往乌鲁木齐的绚丽画卷 / 240
一张报纸便是一个展览馆 / 242
今天的创新，明天的经典 / 244
关于素描展 / 247
美在祥泰之州 / 250
观广东美术百年 / 252
大美至朴 / 256
贵在境界 / 259
孙滋溪先生的艺术风骨 / 261
悲壮与崇高的心迹刻痕 / 264
华君武笔下的世相 / 266
琴瑟和鸣的伉俪艺术 / 269
司徒乔、司徒杰的赤子情怀 / 271
刀刻的深情 / 274
军魂的塑者 / 277
王临乙、王合内夫妇的雕塑 / 279
自信于我，深沉似秋 / 281

万殊一相 笔我两融 / 283
寨乡背扇的美 / 285
针融百家，艺开新境 / 287
徐竹初的偶人神刻 / 291
意在独造的马士达艺术 / 293
文心造壶、古韵新声 / 295
赵羨藻摄影的魅力 / 297
佩德罗·梅耶尔摄影作品的价值 / 300
梦游诗园的皮埃尔·卡隆 / 302
关于珂勒惠支经典作品展的策划 / 304
反法西斯战争主题中的俄罗斯美术 / 308
法兰西艺术院院士的不朽传承 / 313
文化艺术与文化遗产保护 / 315
网络世界·文化互通 / 317
继往开来的南京大学美育之路 / 320
培养文化自信的一代新人 / 322
附录一：“我的雕塑不迎合西方人” / 325
附录二：聚焦西部人文情怀 / 334
附录三：吴为山主要作品目录 / 346

辑一

创作篇·写意的塑者

古法塑孔子

编者按：孔子（前551—前479），名丘，字仲尼，我国古代伟大的思想家和教育家，儒家学派创始人，世界最著名的文化名人之一。吴为山所塑的孔子像妙合形神，普世端立，一派和谐慈祥，充分体现了中国传统文化儒家思想的精粹。2008年10月，该塑像被位于英国剑桥的菲茨威廉博物馆（Fitzwilliam Museum, Cambridge）收藏并陈列于博物馆广场中央。2009年5月31日，孔子像又被南京大学作为礼物赠送给时任中国国民党主席吴伯雄先生，为促进两岸的文化交流起到重要作用。2011年，孔子像立于中国国家博物馆，成为一个令人瞩目的文化符号。

对人的价值之评述往往要退远到一定的时空。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？对于孔夫子，我们可以说：他对一个伟大民族的深层心理、道德伦理产生了久远的影响。

二十多年来，我钟情于现当代历史文化人雕塑创作，对象多是耄耋之年的学者、艺术家。可塑性的泥在满怀深情的手的运作中，常常痛快淋漓地表现着生命的颤动。以此法创作则塑痕鲜明，流动性大，可以凝固瞬间变化和感受。我塑孔子，开始也习惯地用这种手法。但越塑越觉得，作为中国古代文化符号的孔子，其应有的凝重与浑朴失去了。

匡亚明先生曾说：“世界历史三大名人，耶稣、释迦牟尼、孔子，前两者搞宗教，而孔子一生为人类，我看孔子更伟大。”虽然古书中对孔子的形象有描写，唐代吴道子、宋代马远均有画本传世，但老百姓心中自有一尊只可意会而不可言状的孔圣人像！文字描述中多奇象。马远的画太夸张，前额宛如年画中的“老寿星”；吴道子画得飘逸，有仙气，但转化为雕塑，则“分量不够”。以西方雕塑写实的手法塑造，尽管高额、垂耳、长须等特征都出来了，

却缺乏古意。文化人的长相对应其文化特性，而文化的生成受时间、空间及种族影响。凡大哲皆为某一文化之代表，故有异相、奇相，非以一般意义上的比例、结构所能刻画。所谓古意便是时间的悠远，它是古代文化留给我们挥之不去的想象与意象。

由此，我想到了中国古代石窟雕塑，那体积的稳衡和精神的恒久，均是不拘泥于生理结构，注重整体体量对比所致，它有历史的遥远与静穆。这是“古法”，是我们文化中的生命音符，是古代匠师对天、地、人认识的朴素体现。以此法塑孔子会获得文化背景与文化符号的谐和——内容与形式的同构，就如同在古代的歌谣中寻找一个古代的人和事。

找到了形式的框架，碰到的是如何具体塑造孔子这个问题。为此，我专门找到了孔子嫡传后代的照片，但令人失望，并不是我心目中的孔子相。倒是冯友兰、匡亚明身上有这种影子，特别是冯友兰由内到外的一股儒气，浓密丰茂的胡须，匡老饱满的天庭……这是儒学精神熏出来的！从这一点，我们也可以看到文化的源流、渗透是何等的潜移默化，甚至影响到人的长相。仔细回味，我所熟识的大文化人，几乎或多或少有孔子的影子，未必全在长相，有的体现在举止言谈中，即我们所说的“儒雅之气”。

我把孔子塑成一个循循善诱的长者：慈祥、渊博。外形式上尽量单纯，舍弃一切不必要的凹凸，轮廓趋于弧线，身体以半圆体喻示儒家的中和，衣纹用阴刻线表现，简朴、纯化，古韵十足。

这尊1994年塑成的孔子胸像，头微前躬，谦恭，大度。见者都说，是“春秋战国时的鲁国人”。

2006年，我的雕塑展在中国美术馆举办，主题为“文心铸魂”，重在展示古今贤人雕像。孔子像的意义不言而喻。在时空里，他是云中之巅峰；在文化里，他是和煦之春风。当然，他更是一尊凛然的化石，那仁慈，从脸上道道皱纹中绽出，似山脉水系，流韵弥长。手的礼仪传达着“仁”，孔子之仁，二人为仁，乃人与人、人与社会之伦理关系。

塑像以大方淳正为造型基调，形体的线面变化在敲塑、压塑中呈现。创作的快捷和感觉的敏锐成为二重奏，在拍、削、切、揉等手法的交响里锤炼出平实、大方、温和、仁慈的孔子形象。体量的厚实与凝重，外化了大哲大圣的文化内涵，我曾作诗：

春风宣圣煦千秋，
仁者爱人励索求。
盘古当今弘教化，
和谐日月满神州。

这尊两米高的孔子像不仅成了文心铸魂展“和”的核心，也成了英国菲茨威廉博物馆雕塑广场的中心。同样还为我最近创作八米高的孔子像提供了借鉴。

著名的古典主义雕塑家、英国皇家肖像雕塑家协会主席安东尼先生在南京博物院吴为山文化名人雕塑馆观看了这尊孔子像后写道：现在我坐在这里看孔夫子，觉得他就是那样，越看越觉得是那样，那么久远，就像我国的莎士比亚，他像一条河流的源泉，像中国文化长河的源头，放在中心是非常好的设计，似乎所有这些雕像都源于孔夫子。安东尼的评论阐述了“中心”问题，不仅是空间中心，也是精神中心，这可能也是西方城市公共广场中心理念的延展。

我塑的这件8米高的孔子像将立于室外广场。室内雕塑与室外雕塑有别，非只尺度差异。关键在于室外雕塑的参照对象是天、是地，这八米的孔子像背靠雄伟高大的建筑，面对众生川流的街衢，它当元气淋漓、壁立千仞。故雕塑必须大，所谓大，不只是尺度的概念，更多是气象、气度。它体现在雕塑自身各部分造型的体量对比关系以及轮廓线的角度、线面交接关系的塑造。当然本质是作者的胸襟，胸纳乾坤，天地为塑。否则，尺度再大，也只小模型而已。

我根据自己创作的80厘米孔子像小稿进行等比例放大，结果十倍于模型的大稿并未显大。原因在于放大后的雕塑其视觉方位及心理感受已不同于小稿。它必须延展竖向的线沟，增强高远，才能形成“仰止”感。

我们通过研究乐山大佛、研究云冈和龙门石窟，会对这些造型规律获得感悟。此中有以小观大、以大观小的宇宙观和观察方式、造型智慧。北魏时期高僧昙曜在云冈石窟的主佛雕造时已妙用了线体的关系。雄阔浑然的量体辅以疏密有殊的经纬，由此而生发的庄严肃穆感和神秘崇高感，是我们民族的造型之法，是古法。

立于现代都市广场的孔子像，倘以相对写实的形体衣纹表现，则在视觉语言上格格不入于现代建筑。古代衣冠是古代文化的样式，它在反映时代精神的同时将封建文化的信息传递给观众。而孔子的概念已超越作为“古人”的孔子，它是跨时空的精神坐标，当是一座文化泰山。今天立像远非“像”的意义，更在于立碑。立意既定，形式天成。故而，孔子的造型便在人的生理结构与山体之间找到了结合点。自上而下纵观，山脚、山腰、山顶，层层递进；自左而右横看，道道天沟，一泻而下，纵横万里，或峭壁奇凸，或峰壑互生。孔子面含春风，满怀慈爱，智者仁相，巍然山巅。这种文化与自然的双重意象使得它与现代都市环境虚实共存，古今相融，这是自然之法。

古人长于在主体与客体间找到平衡，在人与自然的和谐里获得意象，这意象令人们由诗性表达遁入哲学反思。科学理性、现实功利愈来愈远离于这诗性、哲学，它反映在造型上为俗相横生。今天，文化复兴的意义在于呼唤那失去的魂魄。唯念唯此，像成诗成：

其一

注经立传“易”乾坤，
德润中华蔚国魂，
治乱兴亡多少事，
崇儒浴日正逢辰。

其二

铁树扬花吟杏雨，
至圣大哲寿尧天，
国学苑里群贤起，
构厦华章日益妍。

孔子像的正气，源自中华文化厚重的大象，来自大自然的磅礴，得助于山脉构造的伟力。中国画论中强调“师造化”，其实更适于雕塑艺术。关于法，我以为：