

写意人生 灵魂塑像

——访雕塑艺术家吴为山

本报实习记者 孙丛丛

吴为山,1962年生。现任全国政协委员、中国艺术研究院美术研究所所长、中国雕塑院院长、全国城市雕塑建设指导委员会艺委会主任等职。从事雕塑创作20余年,首倡“写意雕塑论”,力倡“中国精神、中国气派、时代风格”。其作品《睡童》曾获2003年英国皇家肖像雕塑家协会“攀格林”奖,《天人合一——老子》曾获2012年法国卢浮宫国际美术展金奖。在其创作的400多件雕塑作品中,有众多优秀作品被意大利国家博物馆、英国菲茨威廉博物馆等重要艺术机构收藏。

《睡童》青铜 11厘米×11厘米×20厘米 1998年
该作品荣获2003年英国皇家肖像雕塑家协会“攀格林”奖
睡吧！宝贝，
梦乡里有一个美妙的梦乡……
此刻，你在世界中酣眠，
世界在你的梦乡中沉睡。

穿越历史时间和文化边界的对话

范迪安

吴为山拥有极为优秀的艺术天赋，在艺术创造上充满理想、激情和感性；他对人类伟大的文化成果怀有真挚的情感，在研究东西方经典艺术中形成自己深厚的学养，以大量反映文化追求和时代精神的作品，成为改革开放时代中国艺术家面向世界、不断创新的代表。

吴为山的创作过程始终是一个“对话”的过程。他以中国文化为依托，塑造了一大批中国文化艺术名人的肖像，表现出他们宽广的睿智与个性的神采，使中国文化精神有了可视可感的形象，这是与精神的对话。他关切现代中国的悲怆历史，以群雕的系列作品反映了中华民族遭受外来侵略的苦难，凝历史于瞬间，寄注了深切的人文主义情怀，这是与历史的对话。他敏感于生活现实中普通

人的存在，塑造了许多母亲、女性和儿童的形象，表达了内心的大爱，这是与现实的对话。正是这些对话的展开，使他的作品展现出文化与人性的光辉。

中国雕塑悠久的历史 and 造型体系成为吴为山的资源，他发展了这种传统并转换为自己的语言，创造了“写意雕塑”的风格。在他的作品中，显现出东方文化博大精深的气象，雄浑的体积充满力量，而妙巧的空白给人留下想象的空间，如同“道”的存在，就在“有”与“无”的节奏韵律之中。他保持了雕塑“塑造”的传统，在作品的肌体表面，留下他抚摸岁月、触及生命的痕迹，也留下时间的印迹，由此，让人感觉到永恒。

醉心写意

吴为山生于一个书香世家，受家学熏陶，他在很小就能背诗。小学时，父亲为他立了条规矩：背完一首唐诗才能去上学。在父亲的严格要求下，吴为山坚持学习传统典籍，诗词歌赋中所传递的为政清明的思想，对民生疾苦的关注、对美好生活的向往，潜移默化地融入他的血脉。对传统文化的学习中，吴为山不仅体悟到了知识分子的独立、高昂之气，更传承了文化人骨子里的坚毅、放达。这种品格，促使他度过了两次高考落榜的失意和在无锡工艺美术技工学校求学时的

苦闷。

几经挫折，1983年，吴为山考取了南京师范大学美术系。在艺术底蕴浓厚的校园里，吴为山以徐悲鸿留给学校的石膏像为素材，练就了扎实的造型功底。后来，他怀揣对中国文化的自信游历欧美，却始终不忘中华文化的温润泥土。“我觉得我的根在中国，这个根是文化的根，它生发了伏羲、女娲、孔子、苏东坡这些文化符号，是子孙历代的精神财富。”植根于中国传统文化丰厚土壤，吴为山力倡雕塑创作的中国精神，并提出了“写意雕塑”

文心铸魂

为杨振宁雕像，吴为山等了6年。1997年，吴为山经钱伟长介绍与杨振宁相识。在书信交往中，他表达了为杨振宁塑像的想法，杨振宁复信却说：“塑像的事情，等我们熟识后再说。”其实，杨振宁一直关注着吴为山的雕塑成就，他曾评价说：“吴为山的雕塑极富创造性，他塑的鲁迅、费孝通很像，塑的齐白石、吴作人艺术性很高；塑的荷兰女王跨越了东西方文化的鸿沟。”与杨振宁多次交往后，2003年，吴为山实现了为他塑像的愿望。“当时，杨先生坐在我对面，他的朋友、雕塑艺术家熊秉明在一旁看我塑像，杨先生又请来他的弟弟杨振汉，两个熟识杨振宁的人，一个从‘远’处看我，一个从‘近’处看我，这不正是一场考试吗？”后来，这尊塑像被安放于清华大学校园内，杨振宁曾指着自己的雕像说：“多少年之后，人家会说，‘这就是杨振宁’。我也认为他就是杨振宁。”

脸孔瘦削、长髯披洒，长袍皱褶叠折，巉然独立，这是吴为山雕塑中的齐白石。“艺术妙在似与不似之间”，齐白石所倡导的写意精神为吴为山推崇，塑造齐白石，他着力捕捉“似与不似”之精魂。曾翻译《道德经》等哲学著作、现任美国夏威夷大学哲学系教授安乐哲（Roger T.

Ames）在南京博物院吴为山文化名人雕塑馆看到齐白石的雕像，兴奋地对吴为山说：“你铸的齐白石正是我梦中的老子。”面对作品中的齐白石老人，安乐哲满怀敬仰地多次观赏，他好奇地问吴为山：“你究竟和他有怎样的关系，能把他塑造的如此传神？”“我和齐白石有关系，我们血管里都流淌着中华民族的血液。”吴为山如是回答。

从齐白石的雕像中看到老子的存在，足见吴为山雕塑中生生不息的文化精神。而塑造古代先贤，并不像塑造近现代人物一样有清晰的脉络可循。“巨人已离我们远去，他们以不朽的思想与我们相往来，留给我们无尽的遐思。”塑造文化“巨峰”，吴为山常从他们的思想中寻找智慧。“孔子究竟是慈眉善目的长者，还是伟岸高大的文化巨人？”在吴为山眼中，“孔子”已超越了作为古人的孔子，是一座文化泰山。在吴为山所铸的30余座孔子中，有一尊孔子像如山般屹立，它背倚高大雄伟的建筑，面对众生川流的街衢，令人仰止。吴为山坦言，这尊塑像在人的生理结构与山体之间找到了结合，它的成功塑造，得益于中华文化厚重的大象、大自然的磅礴伟力和法古之法为今用的艺术手法。

素朴情怀

塑造名人、先贤让吴为山日益捕捉人性的博大，此外，他的视角也常触及普通人生活中的脉脉温情。《向着太阳的微笑》塑造了一个来自山村的小女孩，她带着骄阳历练与山风洗过的肤色，来到都市。面对纷繁与喧闹，她依然淳朴、纯净。雕塑中，吴为山将这个小女孩放置于广阔的天地之间，回归本质，呈现出一种大况味、大境界。

艺术源于生活，吴为山的创作亦常在生活中寻觅灵感。美妙的梦乡、入睡的澄澈是他在作品《睡童》中极力捕捉的意境。1998年，吴为山应好友逮泰熙的邀请，为他刚出生4个月的孙子做脚模。“婴儿憨态可掬，袒露在外的小脚像极了西方油画里天使的脚，我不忍拿石膏触碰，后来，孩子睡着了，脑袋后仰，小嘴半张，那睡态简直是人类进入梦乡的标志。”他当即抓起一把泥土，尽力捕捉弥漫在婴儿呼吸中的美好，几下抓捏，一个“睡童”的形象随手而生。1999年，吴为山带作品《睡童》参加了港、澳、台地区的雕塑展览。2003年，英国皇家肖像雕塑家协会主席安东尼将《睡童》借走，直至意外地收获“攀格林”奖，吴为山才得知，原来安东尼将他的作品送上了英国皇家肖像雕塑家协会五十周年年展！

“儿童的纯真、母性的温润、老人的厚重，他们的形象折射着人性纯洁的光辉，他们的容颜承载着人类最美好的情感。”以艺术的视角观照普通人，普通人身生活中的真、善、美常给吴为山带来触动。儿童、女孩、母子……这些形象在激情下于刹那爆发，然后行云流水般诞生。提起这些创作，吴为山感慨道：“历史是人民群众创造的，艺术作品不

仅要关注杰出的人，还要叩问普通人的灵魂。”

其实，这些寻常形象，一直在吴为山内心驻扎。他至今难忘曾在无锡工艺美术技工学校求学的日子。那里民间艺人云集，吴为山常去求教的高标老师便是一位手艺高超的技师，泥巴在他的指尖反转，不同的形象瞬时而生。“老师的个人智慧中饱含了民族的智慧，他身上那种民间最朴素的情感给了我极大影响。”而在农村写生的日子，吴为山在田间地头与农人生活，亦深刻体悟了“素朴出真美”的道理。憨厚的微笑、古铜色的肌肤、布满皱纹的脸庞与春阳冬雪、落日炊烟一起融进他的记忆，成了他生命中抹不去的印迹。“人之所以为人，最重要的是有情感，无论世界潮流如何变迁，人类的情感永远流传，这就是文化。”吴为山强调，由民间生发的质朴情感，是艺术创作的永恒母题，可以跨越历史，直抵人性本真。

“艺术家应当与人民生活紧密相连。”吴为山不仅从普通的人性、人情中挖掘素材，还注重艺术作品在思想上呈现“人民性”。“雕塑不仅是艺术家的个人创造，还要体现艺术家的个性，更应体现时代的精神、人民的生命。”在吴为山看来，人民的生命是一种雅俗共赏、喜闻乐见的生命。文化、艺术要“俗”，“俗”是人民最朴素的情怀，是艺术家对文化发展历程的把握，同时也体现着艺术家对文化的热爱。“雅俗共生，大俗即大雅，两者皆为最真实的境界。”所以，在吴为山眼中，世间一切艺术，在雅俗的极致里，才能脱尽俗套，尽显澄澈的原初状态。这种素朴之大美，也是他一贯追寻的美学格调。

吴为山，1962年生。现任全国政协委员、中国艺术研究院美术研究所所长、中国雕塑院院长、全国城市雕塑建设指导委员会艺委会主任等职。从事雕塑创作20余年，首倡“写意雕塑论”，力倡“中国精神、中国气派、时代风格”。其作品《睡童》曾获2003年英国皇家肖像雕塑家协会“攀格林”奖，《天人合一——老子》曾获2012年法国卢浮宫国际美术展金奖。在其创作的400多件雕塑作品中，有众多优秀作品被意大利国家博物馆、英国菲茨威廉博物馆等重要艺术机构收藏。

《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》
青铜 达芬·奇225厘米×100厘米×65厘米
齐白石人物高度 210厘米 加拐杖总高350厘米×宽90厘米×厚65厘米。2012年，该作品为意大利国家文化部收藏并永久立于意大利国家博物馆——罗马威尼斯宫

意大利文艺复兴的巨匠达·芬奇以其科学与艺术最完美的结合在人类文明史上耸起了一座巍然的丰碑。中国现代绘画大师齐白石主张艺术贵在于似与不似之间，追求心灵的真实。在东方、西方不同的空间，在古代、现代不同的时间，两位艺术大师仿佛在作穿越时空的对话。

《天人合一——老子》青铜 90厘米×60厘米×52厘米 2012年
该作品荣获2012年法国卢浮宫国际美术展金奖

老子的思想是中国传统文化的源头之一。“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”蕴含着文化的力量，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。