

论吴为山的写意雕塑与人文诗性

文 / 厦门大学艺术学院硕士研究生 王延斌

[内容摘要] 吴为山以其写意雕塑的鲜活形象、生动神态及深邃内涵,形成独具一派的艺术风格和创作理念。深刻反映了他对当代艺术的热爱和人文关怀,旨在唤醒民族文化艺术的创造。“写意雕塑”的理念正是吴为山的标志性艺术形式。写意雕塑的美学价值对整个中华民族文化的传承与发展有着重要意义。

[关键词] 吴为山 写意雕塑 人文诗性

“写意雕塑”是吴为山提出来的创作理念。吴为山写意雕塑是将中国传统的绘画手法和雕塑语言结合,不单是一种艺术创作形式,同时更将中国传统的哲学思想、美学理念完美结合,通过艺术形式的创新来提炼中国传统文化的魅力。

一、创作题材——人物肖像

吴为山对“写意雕塑”精神实质的理解首先表现在对艺术创作题材的选择和掌握上,其创作的主题多为中国历史文化名人和当代名人肖像。他之所以选择人物肖像作为写意呈现的重要元素,是因为在创作的过程中会赋予其深刻的艺术内涵和人文情怀。在吴为山的眼中,中国古代历史文化名人就是文化的基石和象征。从其一系列的作品中就不难发现吴为山对传统文化和历代名人的敬仰,比如:《孔子》《老子》《鲁迅》等。

2011年年初,在国家博物馆北广场上,吴为山创作的一尊高9.5米的孔子雕像屹立在世人的眼前,表情祥和、目视远方,融入自然的环境中,呈现出气势磅礴、浑然天成的感觉。

吴为山的写意雕塑在选材上与西方学院派是有所区别的。在吴为山看来,孔子和老子这样的中国古代思想家都是具有代表性的灵魂人物,他们本身体现的就是“意”的境界。在中国人的心中,孔子已经不再是一个个体,而是儒家文化的象征,儒家思想的“代名词”。所以说,塑孔子就是在写“意”,因为孔子在我们每个人心中的形象都是不同的。在吴为山的创作造型中,孔子已经被“精神化”了。这种塑造方式所形成的雕塑,便是传统儒家思想的外在表现。吴为山正是运用这种既简单又完整的写意手法,向世人展示着中华五千年的传统文化魅力所在。

二、中国传统审美形式的架上雕塑

“架上雕塑”是雕塑家依靠最直观的创作风格,凭个人清晰的创新性,受客观因素影响较小的一类雕塑,并且大多是用展台作支架。吴为山的写意雕塑作品的人物造型,没有严谨的结构比例,有的只是对人物细微动作的生动刻画,对写意作品张弛结合的掌控。通过这种独特的艺术手法将中国传统文化中的精神蒙纱彻底揭开并以可视、可触的三维形式呈现在世人面前。

吴为山的架上雕塑作品有很多,如《齐白石》《马三立》《傅雷》等。笔者为雕塑与公共空间艺术方向硕士研究生,在此以主观形式赏析吴为山雕塑作品《睡童》。

《睡童》是吴为山在特定的情境中,顺手抓起身边的一把泥,用20分钟左右的时间创作的即兴作品,全凭艺术家那一瞬间迸发出的激进和敏锐的创作灵感,一气呵成,没有丝毫多余之处,甚至当熟睡的孩童醒来后还决然不知自己曾在一位伟大的艺术家手中永久定格在某一刻。《睡童》将童年的美好回忆勾勒出来,纯真、纯朴。可见,吴为山在创作中是将灵感与情感融合迸发的。

即兴创作,是雕塑的一种艺术创作形式。吴为山瞬间能够捕捉孩童睡觉时的状态、神态、姿态,并快速地塑造出来,这完全是他在短时间内无意识的反应和本能的行为。用最短的时间来塑造最真实的人或物,就是写意雕塑的精神境界。《睡童》是吴为山写意雕塑中较具有代表性的作品,是以其真实、简单、稳定的手法,将一个熟睡中的孩童塑造得十分真实,没有任何的做作。笔者认为,孩童最真实的一面就代表着“真、纯、朴”的“意”。在创造性和真实性的基础上,人文性就很自然地呈现在写意作品中,所以说在《睡童》创作的过程中就显出“行云流水”、“自然天成”。

三、吴为山写意雕塑的人文诗性

吴为山立足于中国传统文化的基础之上,用写意的塑造手法诠释艺术所表达的广达精神。写意雕塑的价值体现在厚重的历史文化底蕴上,为雕塑的多元化发展提供了一定的借鉴,对雕塑的审美情趣作了更宽泛的要求,符合中国传统审美方式。

吴为山塑造的肖像人物,都是人们所熟悉的历史文化名人。其在深入了解人物的历史背景、思想主张、精神境界后,才开始进行创作。诺贝尔奖获得者、物理学家杨振宁这样评价吴为山:“既扎根于中国传统文化,又从近两个世纪以来西方艺术的伟大革命汲取灵感,几乎给自己提出了一个塑造中国文明精髓的艰巨任务。从老子的恢宏宁静,到鲁迅的沉郁峻切,吴为山一次又一次地从中国几千年漫长而复杂的历史中探索出‘中国’二字的真义。他的雕塑打造了一种神似与形似之间的精妙平衡,而这种平衡正是中国艺术的立足之本。”

形式只是艺术创作的手段,内容才是艺术创作的核心。追求写意和传神,意境展示饱满是艺术作品所追求的重要内容。在写意雕塑中,吴为山坚持从人物的气质、品格、精神和思想内涵找寻突破口,然后将这些内容融入到写意的外在塑造上,将人们能够看得见的形式和能够感受得到的内容贯通到作品的意境中,这是雕塑家智慧的表现。比如在吴为

山创作的一组关于南京大屠杀题材的群雕中,我们很直接地就能感受到,每一个受尽战争摧残的国人鲜活的形象,每一张面孔都流露着战争带给人们的沉痛烙印,活在那个特殊的社会历史背景下不同身份的人们,精神世界所展现出的凄惨是无法用语言能够形容的。从这个角度来看,整个作品的内容就能够深刻反映出作品本身所承载的艺术价值及历史意义。

吴为山在写意雕塑风格创作中,从自己所最擅长的“架上雕塑”转而探讨“环境雕塑”和写意风格融合的可能,并且在实践中勇于尝试,力求解放思想,这种融会贯通的雕塑精神实为可贵。常见的写意雕塑,一般是放在架上进行展出,而吴为山则将写意雕塑融合周围的环境不断放大至合理尺寸,置放于公共空间中,这样赋予其所塑造的雕塑“顶天立地,融于自然”的视觉冲击感,成为现代环境艺术中所独有的创作形式。

吴为山的“写意雕塑”逐渐引起了雕塑家们的重视,引发了一场探索、掌握中国传统文化精髓进行雕塑创作的热潮,并在潜移默化中引领主流审美标准,影响人们对现代艺术价值的品读和思考。同时,更让评论家们清醒地认识到,将中国传统文化融合于写意作品中,是能够体现雕塑的艺术魅力和人文关怀的。

笔者对吴为山的“写意雕塑”和人文诗性进行了浅显的探究。在这个过程中,对吴为山的作品进行综合分析和整理,尤其是他的“架上雕塑”和“肖像雕塑”,总结和探讨吴为山雕塑作品的审美价值和人文诗性。笔者相信,对吴为山“写意雕塑”和人文诗性的研究,会随着他的作品不断创新而产生升华。本文仅粗浅品评,意在引起更多的艺术爱好者关注艺术人文思想,珍惜民族文化。

参考文献:

1. 安东尼·司顿斯. 回归到中国雕塑的传统——吴为山雕塑艺术. 雕塑, 2006. 7
2. 孙振华. 创造雕塑的中国样式. 文艺研究, 2005. 2
3. 杨振宁. 真、纯、朴——读吴为山的雕塑. 民族艺术, 2006. 6
4. 吴为山. 塑痕心声. 雕塑, 2008. 8
5. 滕守尧. 精神的写意者. 雕塑, 2002. 11
6. 吴为山. 中国人文精神与城市雕塑. 江苏城市规划, 2005. 1
7. 翟墨. 从睡童到老子——吴为山新意象雕塑的中国文脉. 民族艺术, 2006. 6
8. 范迪安. 塑造人文——论吴为山的雕塑艺术. 美苑, 2008. 2