

以雕塑藝術講述中國故事*

吳為山

（中國美術館館長）

摘要：中國的藝術要走向世界，首先要有當代中國的優秀藝術作品。任何一種藝術形式都有自己的創作者，中國當代藝術要有被世界認可的大師，要向世界提出我們的價值觀，而這種價值觀是具有人類共同價值的。向世界傳播中國文化的過程，就是問道與傳道的過程。只有問道與傳道相結合，才能產生世界的文化對話。

關鍵詞： 雕塑藝術、中國故事、世界文化

* 收稿日期：2023 年 9 月 13 日，通過日期：2024 年 2 月 29 日。本文為吳為山榮譽博士於澳門科技大學廿三周慶校慶活動演講，由編輯部校對增訂有關內容，吳為山館長作最後確認，編輯部謹此謝忱。另，本文所列之圖片皆為授權者提供，若非經授權者或《澳門科技大學學報》編輯部允許，不得盜用或作其他商業用途。

Telling Chinese Stories through the Art of Sculpture

Wu, Weishan

(Director, National Art Museum of China)

Abstract: Chinese art needs to go global, and first and foremost, there must be outstanding contemporary Chinese artworks. Every art form has its own creators, and contemporary Chinese art needs to have internationally recognized masters who can present our values to the world. These values should embody universal human values. The process of spreading Chinese culture to the world is a process of both seeking and spreading knowledge. Only when seeking knowledge and spreading knowledge are combined can a global cultural dialogue be generated.

Keywords: Sculpture Art; Chinese Stories; World Culture

作者簡介

吳為山，第十四屆全國政協常委及副秘書長、民盟中央副主席、中國美術館館長、中國美術家協會副主席、中國文聯文藝工作者職業道德建設委員會副主任委員、教育部全國藝術教育委員會副主任、教育部全國高等教育指導委員會副主任、中國教育學會美術教育專業委員會理事長、國家教材委員會委員、中國城市雕塑家協會主席；文科二級教授，清華大學、南京大學、中國藝術研究院博士生導師，以及北京大學—中國美術館博士後科研工作站首席導師，享受國務院政府特殊津貼。

其卓越的成就與影響力被法國、義大利、俄羅斯、烏克蘭等多國授予院士。曾獲頒韓國仁濟大學名譽哲學博士、俄羅斯赫爾岑國立師範大學榮譽正博士、香港中文大學榮譽文學博士、澳門科技大學榮譽人文學博士，並獲頒俄羅斯藝術科學院金質獎章、白俄羅斯總統親自簽署頒發的最高文化勳章「弗拉西斯科·斯卡裡納獎章」、米開朗基羅勳章、首屆中華藝文獎、全國德藝雙馨工作者獎、「中華之光」年度人物、「2021 年度全國政協委員優秀履職獎」等多項國際國內榮譽獎項。

不僅如此，吳為山亦開創「寫意雕塑論」，出版十多部專著並被翻譯為多國文字出版，創作近六百件作品，陳列於世界多個國家的博物館和廣場。他的雕塑個展曾在中國國家博物館、聯合國總部、義大利國家博物館、英國皇家美術院、法國、日本、韓國等國內外重要博物館、美術館巡展。南京博物院設立吳為山雕塑館，韓國建立了吳為山雕塑公園。代表作有立於德國的〈馬克思〉雕塑、法國的〈百年豐碑〉大型雕塑、希臘的〈神遇—孔子與蘇格拉底的對話〉大型組雕、義大利的〈超越時空的對話—達·芬奇與齊白石〉大型組雕，以及中國共產黨歷史展覽館的〈旗幟〉、〈馬克思與恩格斯〉、中國國家博物館的〈孔子〉、中共中央黨校的〈孔子問道於老子〉及香山革命紀念館組雕、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館組雕等。

一、引言

1999 年，吳為山第一次到聯合國澳門教科文中心辦展覽。車子經過海濱，隨行的人告訴他這裡將築起一所非常漂亮的大學——澳門科技大學，這是吳為山與這所大學的緣分的開始。十年前，吳為山在澳門科技大學舉辦講座；十年後的今天，澳門科技大學授予吳為山榮譽人文學博士學位。這十年間，澳門科技大學各方面都取得長足發展，特別是與祖國大陸在科學教育人文方面不斷的加強交流。凡此種種，皆因有偉大的中華文化、偉大的祖國、偉大的人民作為澳門科技大學發展的堅強後盾。

二、緣起與心路歷程

一個國家、一個民族真正的核心競爭力，只有團結一心的人民，不管是自然科學、人文學科，最終都是圍繞著人。吳為山向世界展示中華歷史上那些優秀傑出的人物。包括有老子（BC 571-471，圖一）、孔子（BC 551-479），有祖沖之（429-500）、張衡（78-139），有李白（701-762，圖二）、杜甫（712-770）與曹雪芹（1715-1763，圖三）等。通過這些形象讓世界瞭解中國，瞭解中國文化。中國在向世界學習的過程當中，繼承發展自己優秀的傳統文化，也融匯世界先進文化，今天我們有資本、有理由來塑造中國人的形象。

圖一、吳為山，〈上善若水——老子〉
182cm×109cm×63cm，青銅，2006，授權者提供。

圖二、吳為山，〈舉杯邀明月—詩人李白〉，58.5cm×55cm×26cm，青銅，2012，授權者提供。

圖三、吳為山，〈曹雪芹〉，210×140×90cm，青銅，2010，授權者提供。

從 1992 年吳為山第一次為書法家林散之（1898-1989）塑像到今天（圖四），已塑近六百件雕像。這些人物立於世界的許多國家和地區。在希臘衛城蘇格拉底（Socrates, BC 470-399）講學之處，立有「孔子和蘇格拉底的對話」。（圖五）在文藝復興故鄉義大利，立有「達芬奇與齊白石的對話」。（圖六）達芬奇（Leonardo da Vinci, 1452-1519）作為科學、人文與藝術結合的代表，齊白石（1864-1957）作為一個中國寫意藝術的代表，他們完全可以在一個平臺上進行對話。

在一次接受中央廣播電視總台採訪時，吳為山談到達芬奇與齊白石畫螃蟹的不同。達芬奇畫的螃蟹是用素描的方式。他可以通過光、影、明暗關係把立體感空間感，畫得非常真實。但是中國畫是毛筆、水墨，在宣紙上畫，一筆下去是不可以改的。我們比較達芬奇和齊白石這兩位大師畫的螃蟹會明顯感覺到：達芬奇的螃蟹在空間透視、結構、明暗關係上處理得無可挑剔，有一種科學與藝術相融匯的意味；你再看齊白石畫的螃蟹，那些爪子都在動，仿佛螃蟹嘴上還在吐著沫，生動深刻、惟妙惟肖，這是中國畫的精神。中國人創造的水墨，表現出一種巨大的魅力。全世界都知道達芬奇，但是知道齊白石的人很少。這就需要我們通過藝術的方式讓大家

圖四、吳為山，〈行吟中的林散之〉，青銅，180×80×70cm，2000，授權者提供。

圖五、〈神遇—孔子與蘇格拉底的對話〉，青銅，2021，授權者提供。孔子像，0.81×0.7×2.03m，217kg；蘇格拉底像，0.74×0.7×2.03m，220kg。

圖六、吳為山，〈超越時空的對話—義大利藝術大師達芬奇與中國畫家齊白石〉，青銅，2012，授權者提供。達芬奇，225×100×65cm；齊白石，人物高210cm，加拐杖總高350cm，寬90cm，厚65cm。

瞭解，而義大利藝術科學院的院士們是懂得這一點的。他們接納齊白石永久在那裡，而且是和達芬奇、米開朗基羅在一起。義大利文藝復興時期的兩位巨匠，和中國現代藝術大家齊白石站在一起，這昭示著一個偉大的文藝復興的到來。

在法國，吳為山塑的孔子、老子像立在塞納—馬恩省河岸（Seine-et-Marne），他們在向世界講述中國人謙虛好學、問道問理的故事。（圖七）孔子問道老子。老子對孔子說要深藏若虛，待時而動。老子一個指頭指向天空，謂之萬物源於一。正所謂一生二，二生三，三生萬物。而孔子來求學問道，溫良恭儉讓。在蒙塔爾紀（Montargis），是當年周恩來（1898-1976）、陳毅（1901-1972）、鄧小平（1904-1997）與聶榮臻（1899-1992）等一批無產階級革命家留學之處，立

圖七、吳為山，〈問道〉，青銅，2012，授權者提供。孔子像：290cm×140cm×148cm；老子像：300cm×180cm×160cm。

著「百年豐碑」。(圖八) 雕塑之背景是蒙塔爾紀的火車站，也是雕塑放置的地方。一百多年前的法國火車站至今仍在，模樣沒有任何改變，但在這裡留學的年輕人回到中國領導了革命與建設。

在德國，馬克思（Karl Marx, 1818-1883）的故鄉特里爾（Trier），立著親塑的馬克思雕像。

（圖九）當初，德國方面希望能

在馬克思的故居做一個馬克思兒童時期的雕像，被吳為山否決。兒童時期的馬克思只屬於德國，而吳為山要塑的馬克思，要是那個被全人類所熟知的偉大的哲學家、思想家、無產階級革命家，他屬於全人類。經過多次交涉，一個闊步前行的馬克思終於立到特里爾一個羅馬時期寬闊的廣場上。

在日本，吳為山所塑的明代高僧隱元隆琦（1592-1673）立於有四百年歷史的長崎東明山興福寺。（圖十）隱元作為明代的一個高僧，衝破層層阻撓，穿過驚濤駭浪到日本傳播中國文化，而深受日本人敬重。中國人為世界做出貢獻，人們是不會忘記的。

講好中國故事，通過這些雕塑的形象，通過這些傑出的中國人形象，通過這些為人類的發展做出貢獻的人的形象。同時，它們也展示博大精深的中國文化，體現中國文化當中的德與品。作為知識份子，我們應該為人類命運共同體的構建在科學和人文領域作出應有的貢獻。這個時代要為歷史留下精品，要通過作品讓後人來識讀思想史、文化史、審美史以及創新史，要為世界可持續發展培養人才。

俗話說：「只要功夫深，鐵杵磨成針。」在一件作品上多花一個月的時間，歷史上能多留一百年；多花一年的時間，歷史上能多留一千年。相應的，作為視覺藝術的美術，落在紙上不好，遭罵一百年；刻在石頭上不好，遭罵五百年；鑄在青銅裡不好，則遭罵兩千年。

圖八、吳為山，〈百年豐碑〉，465×290cm，雕塑，2019，授權者提供。

圖九、吳為山，〈偉大的行者—馬克思〉，人物身高23cm×23cm ×63cm，青銅，2016，授權者提供。
圖十、吳為山，〈隱元禪師像〉，人物身高205cm、手杖高268cm，2021，授權者提供。

這些年吳為山主要完成三件事情：一是上世紀九十年代開始創作系列中華歷史人物雕像，包括中國共產黨歷史上一些紅色題材以立時代的豐碑；二是提出寫意雕塑理論以建立中國當代雕塑的體系；三是通過國際巡展、立像、演講等方式向世界講述中國故事。

現在，很多年輕人崇拜歌星、影星，對他們如數家珍。但是，對歷史上那些思想家、科學家、藝術家、文學家卻知之甚少。有一次在南京機場，一群發燒友拿著鮮花等待一個歌星下飛機。聽人說飛機上還坐了一位楊振寧先生（1922-）。有個年輕人問楊振寧是唱什麼歌呢？吳為山試圖創作中國歷史傑出人物系列雕塑，以建立時代的精神豐碑影響未來。這些中國人的形象走出國門，讓世界認識中國。這不僅僅是吳為山個人的力量，而是中國日新月異的發展給我們這一代人立於潮頭的勇氣。浪花之所以能夠閃耀，是因為大海無窮的力量、寬廣的胸懷，它是大海的一分子。

所以，每一個中國人都應該立足於自己深厚的文化來向世界對話。在對話的過程中，不斷汲取世界其他國家和民族的先進文化，廣交朋友，不斷地豐富、發展自己。

三、建構中國寫意雕塑理論體系

中國的歷史傳統是豐厚的。秦始皇兵馬俑、三星堆，漢代的陶俑，霍去病（BC 140-117）墓雕刻，以及中國民間的泥塑、木雕，這些都是中國優秀的雕塑傳統。談中國寫意雕塑理論就離不開中華美學精神，這種精神深深植根於中華民族獨有的文化結構、生命體驗、觀照方式、欣賞特徵、創作法則，關乎中國人獨有的審美生成以及審美理想。

近現代以來，中國的文化自信被西方的船堅利炮打垮。以雕塑為例，我們學習雕塑的標準最早是以西方為參照的，二十世紀五十年代初期以蘇聯的藝術為標準，二十世紀九十年代到 2000 年之後，以美國為代表的當代主義思潮在中國藝術界很流行。那時，我們唯獨忽略了自己本民族的標準，忽視中華民族的審美、中國人的審美。實際上，我們的造型方式跟西方的造型方式是不一樣的，不能把西方的造型方式，完全生搬到中國藝術的造型方式當中去。我們的長相跟西方人就不一樣，西方人高鼻子、藍眼睛，臉很窄。我們東方人的形象跟他們是不一樣的，不同的物件、不同的長相、不同民族的特性。我們與西方人的習性、宗教文化、科技、生活方式、地理環境也都不一樣，注定藝術表現上一定有不同的表現方式。

世界是多元的，只有「美人之美」，認識到各種不同創造主體的美，融匯他們、承認他們、接受他們，才能豐富自己，也會得到世界的認可。所以，我是把中國的哲學、中國的詩歌、中國的書法、中國的寫意繪畫、中國的雕塑，與西方的現實主義、抽象主義融匯在一起，形成寫意雕塑的基本構成。辜鴻明曾經把中國人的精神用六個字來概括：溫良、靈敏、堅毅。溫良，是說中國人是溫良的，愛好和平的；靈敏，指的是這東方人富有智慧；堅毅，中國人是堅毅的，百折不撓，勇往直前，正所謂「天行健，君子以自強不息。」這種精神融入藝術創作，必將會生出新的生命氣象。

吳為山深刻體會到只有把自己的生命融匯民族集體智慧中，融匯到人類的文化

當中去才會變得強大。在這數十年的創作與實踐當中，將中華美學精神概括為八個方面，分別是一、儒道互補的文化結構；二澄懷味象的生命體驗；三、仰觀俯察的觀照方式；四、妙悟自然的欣賞特徵；五、虛實相生的創作法則；六、境生象外的審美生成；七、氣韻生動的藝術境界；八、高明中和的審美理想。以此為根基，在雕塑創作中連接傳統與當代，對博大精深的中華優秀傳統文化進行重塑，並通過國際巡展、立像、演講等方式向世界講中國故事，展示中華民族美的歷程。

2002 年，吳為山提出「寫意雕塑理論」。這裡所說的寫意雕塑不僅僅是一個雕塑方式，而是一種文化立場，是一種文化價值追求。寫意雕塑，應該從哲學、詩歌、書法這三點來看。中國哲學解決的是中國人的宇宙觀、天下觀、社會觀等問題，詩歌解決的是表達方式、表現意象和意境的問題，書法則是用漢字藝術呈現中國文化的審美表徵。寫意雕塑當中就要飽含中國的精神，中國精神是以改革開放為代表的創新精神，是中國人自主自強的獨立精神，是中國人相容並包的博大精神，是中國人崇德尚禮的人文精神。

寫意雕塑的根本，是通過對人物的個性塑造在作品中融合中華美學、表現中國精神。具體來談，雕的過程，就是刪繁就簡的過程，是減法，減得只留下筋骨、靈魂；塑的過程，就是添加的過程，是加法，加上原本屬於作品的那部分。雕塑應該通過藝術的加法與減法，融合自身生命體驗，把中華文化的精髓塑造出來。吳為山的雕塑作品，正是基於對中國傳統文化的深入領會，讓雕塑成為具象的哲學、流淌的詩歌、舞動的書法。通過塑中華文化之「形」，傳中華文化之「神」，在「形神兼備」中，書寫中華文化之「意」，用中國人的方式來塑造中國人。將中國精神熔鑄於藝術的靈魂，顯示了中華美學的底氣、骨氣、正氣、大氣，道出中華文化的神韻。彰顯中國藝術精魂的寫意雕塑理念提出後，受到了西方藝術界極大關注，法國、美國、義大利等國都舉行相關研討。

四、結語

中國的藝術要走向世界，首先要有當代中國的優秀藝術作品。任何一種藝術形式都有自己的創作者，中國當代藝術要有被世界認可的大師，要向世界提出我們的

價值觀，而這種價值觀是具有人類共同價值的。向世界傳播中國文化的過程，就是問道與傳道的過程。只有問道與傳道相結合，才能產生世界的文化對話。

近年來，吳為山一直致力於通過寫意雕塑經典作品向國際社會講述中國藝術和文化的故事，推動當代中國藝術在全世界的傳播。2005 年，韓國建立吳為山雕塑公園；2017 年，大型雕塑《孔子》銅像落成于巴西庫里蒂巴（Curitiba）市政中心廣場，由此，該廣場命名為「中國廣場」（圖十一）；2020 年，「超越時空的對話——達·芬奇與齊白石」矗立于義大利達·芬奇博物館廣場；2021 年，「神遇——孔子與蘇格拉底的對話」在希臘雅典古市集廣場隆重揭幕；2022 年，「鑒真」雕像落成於日本東京上野公園。一件件寫意雕塑作品，見證吳為山藝術的生命軌跡，逐漸形成一座藝術之山。

圖十一、吳為山，〈孔子〉，雕塑底座高1.5m，總體高度為4.46m，青銅，2017，授權者提供。