

名画典藏

主编 段传峰

中国工人出版社

吴宇华

名画典藏

中国工人出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

名画典藏. 第二辑 / 段传峰主编. — 北京: 中国工人出版社, 2005. 1

ISBN 7-5008-3479-9

I. 名… II. 段… III. 中国画—作品集 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 010308 号

书 名: 名画典藏·吴宇华

绘 画: 吴宇华

主 编: 段传峰

责任编辑: 吕厚燕

装帧设计: 施 磊

画册摄影: 谢 松

出版发行: 中国工人出版社

地 址: 北京市鼓楼外大街 45 号

邮政编码: 100011

印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

版 本: 2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/24

印 数: 1-3000

书 号: ISBN 7-5008-3479-9/J·310

定 价: 25.00 元

名画典藏

中国工人出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

名画典藏. 第二辑 / 段传峰主编. — 北京: 中国工人出版社, 2005. 1

ISBN 7-5008-3479-9

I. 名… II. 段… III. 中国画—作品集 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 010308 号

书 名: 名画典藏·吴宇华

绘 画: 吴宇华

主 编: 段传峰

责任编辑: 吕厚燕

装帧设计: 施 磊

画册摄影: 谢 松

出版发行: 中国工人出版社

地 址: 北京市鼓楼外大街 45 号

邮政编码: 100011

印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

版 本: 2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/24

印 数: 1-3000

书 号: ISBN 7-5008-3479-9/J·310

定 价: 25.00 元

吴宇华

- ◆ 1961 年出生，江苏无锡人
- ◆ 1984 年入南京师范大学美术系中国画专业学习，1988 年毕业
- ◆ 现为江南大学艺术系副教授，中国画教研室主任，江苏省美术家协会会员
- ◆ 1994 年进修于中央美术学院中国画系
- ◆ 1998 年就读于中国艺术研究院研究生院
- ◆ 2000 年任《中国画研究》副主编
- ◆ 2002 年任《今日中国美术》执行编辑
- ◆ 2003 年任《书画艺术》编委会委员、编辑
- ◆ “嘉德在线” (www.guaweb.com) 加盟艺术家

稚拙天真传远神 吴宇华的艺术世界

· 楚 默 ·

1907 年的春天，毕加索在巴黎人类博物馆看到线条隐晦、形体奔放的黑人木雕，大受启发，于是创作了《静物与骷髅》、《披纱的裸女》等名作，掀开了立体主义绘画的新篇章。其实，在毕加索之前的马蒂斯早已从民间的艺术中看到了精髓，非洲的雕像、教堂的壁画乃至质朴的陶罐和剪纸都成为他创作的触媒。民间艺术得到大师们的青睐，就因为这些民间艺术形象鲜活、鲜明，造型生动且意味深长。它蓬勃的生命精神让一切矫饰之作黯然失色。八大山人、白石老人，近代林风眠等无不从民间艺术中汲取营养，从而开一代新风。青年画家吴宇华的画学观念，正是着眼于这些作为草根文化的民间艺术，并以之入中国画，以之重塑笔墨的生命精神，居然开创出一个属于他自己的艺术世界，这实在也不易。

作为接受过美术学院正规训练的本科毕业生，吴宇华不乏作画的技巧。但技巧却不等于艺术的生命精神。故

在求学期间，他就把眼光投向敦煌、永乐宫的壁画，这里不但有传统，更有他梦寐以求的原始艺术生命，以及笔墨间涌动的质朴和天真。无名氏笔下的佛经故事，众多翩翩飞翔的飞天以及生动逼真的各路神仙形象，汇成了一股生气远出的生命流。艺术就是这种生命感悟的瞬间定型。二十世纪八十年代中后期他所临摹的《永乐宫壁画》及《夏河》等创作，都可以看出他以民间艺术融入中国画的初步尝试。这些作品线条流畅朴素，造型准确生动，赋彩制形，皆有新意。特别是人物眼神的点绘，传达出人物内心微妙的心理变化，可谓得其神远。九十年代中叶，吴宇华画了一批工笔《写生人物》系列，以及《春》、《夏》、《秋》、《冬》四条屏、《韶光》等，这些作品格体精微，笔无妄下，线条遒健，巧变韵雅。可以代表他师承传统绘画的一种风貌。

吴宇华真正领悟民间艺术的文化底蕴是在他深入研

究明清青花瓷画以后。他曾用很多的精力收罗各种青花瓷画,汝窑、官窑等名瓷古玩他收藏不了,但散落民间的瓷绘残片同样记录着传统的精髓。数十年来,他竟收藏了二万多片残片。这些明清瓷绘残片上的山水、花鸟、飞禽奔兽、仙人仕女,都以独特的方式展示生命之舞的神采。他被迷住了,以为远处求佛,不如近处探宝。于是沉潜其中,心追手摹。不几年,画风大变。他的最为生动最为成功的作品,大多是民间题材、文人笔调的小品。

吴宇华汲取青花瓷画精髓以文人笔调创作的小品画,以率意简练的笔触表达他对民间文化的体悟和理解,简雅而天真,质朴而生动,简远的意境中传达出活泼泼的天机逸趣。其艺术特色如下几点最为鲜明:

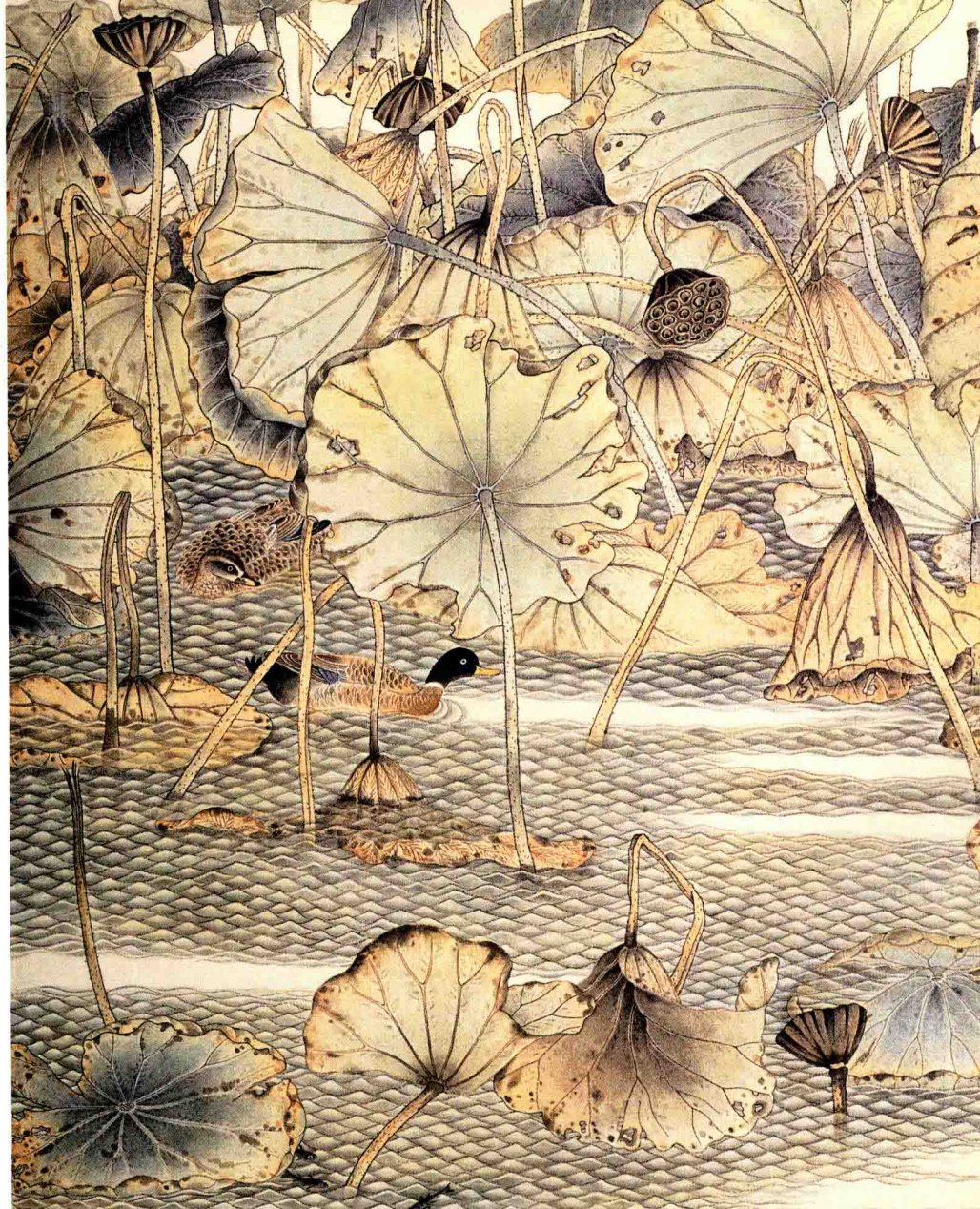
(一)质朴而情真。质朴是民间艺术的生命内核。质朴之画,代表着本色的淳朴真诚,没有人造的巧饰。他的用笔极为简练,草草几笔勾勒形貌,约略成像,意到便止。这样的造型,因简而得其厚。不过,这简不是简单、贫瘠。如他的《耕息图》、《悟道图》,农夫耕累而息,高僧冥坐而悟,都是逸笔草草,但神态毕肖。这“点睛”之笔,便是真诚之形。这种删除一切繁缛细节的手法,不妨看做是画家真心的一种流露。瓷绘上的高僧,往往被画得很“俗”,但质朴不等于通俗。吴宇华的小品画有文人的情调,这是他对瓷绘“俗”的改造。如《柳荫高士》图,画面上二人对弈,一人观棋。岸树轻扬,假山相伴,远山隐约,这种环境氛围的渲染,烘托出一种文人情调,这无疑是吴宇华理想中的人生境界。画面虽简,情调却雅、却真。质朴而真,画自然生气溢发。

(二)天真而趣雅。民间艺术的精髓是天真有趣。原始彩陶、非洲木雕、剪纸、泥人无不有一任天然的稚拙之趣。吴宇华的各类小品,多不求形似,主观色彩强烈,夸张变形,达情赋形一以趣。他的《搔耳图》、《牧牛图》,都是将日常生活素材加以提炼,突出某一细节,从而产生浓烈的情趣。他发表于《江苏画刊》的骑牛牧童,平行的眉眼,

三角形的阔鼻,尖翘的手指,生动有趣,吹笛之乐跃然纸上。而《牧牛图》的牧童,手牵牛绳,垂眼相呼,似与牛在对语。马蒂斯有句名言:“精确不是真实。”吴宇华作品的简化和变形,就是源于其天性中的这份趣味。因此,其画变形的稚拙反而更接近艺术真实。不过,日常生活材料的趣味也有雅俗之分,吴宇华挖掘特定素材的表现力,让趣味更清雅脱俗。他根据嘉靖朝瓷绘而作的《月下双清》图,绘裸胸高僧,左梅右竹,假山孤月,笔筒形清,有萧然出尘之趣,这正与原物之趣拉开了距离。

(三)境清而神远。中国画历来以境界论高下,以气韵生动作为评画的重要标准。游戏笔墨,自出机杼,一任自然而为之,这是吴宇华追求的高境。他的画,境界清旷而意境幽远。他走出传统山水、人物的表现技法,能大胆运用现代视觉艺术中的图底关系,让虚实互生妙境。他的《晤对图》、《煮茶图》等作品,都是实景少而虚景空,境得以清,神得以远。另一幅极端的《云山图》,画面几乎全是空白,下方云山尖塔为实,上方远山为虚,四方全空,内外全通,主体精神与天地相往来,不着一笔处,神意弥漫,真是耐人品味。林风眠曾从瓷绘中改造出锐利光洁的线条,空清疏朗的境界,但林风眠的这些画有更多的装饰性。而吴宇华从另外的视角开掘瓷绘的线条内韵与文化底蕴,善于以暗示或空白制造一种精神氛围,从而超越形的束缚而达神远。他的《拈花相看》图,画一仕女拈花而视,暗示了佛教拈花微笑的不言之境,有画外之致。他的《流香》图也只几片飘逸的叶子,淡淡的花朵及一轮明月,清幽脱俗之意自花叶外传出。这种以小见大,以有限传无限的手法,含蓄蕴藉,别有风流。故吴宇华的画,让民间艺术的文化精神在文人画的情调中延伸,他的画也因之烙上了个人的审美标记。

创新总是曲折,发现总是艰辛。吴宇华自取危途,踽踽独行。幸好他性尚简淡,不慕虚名,星夜孤灯,独自在其艺术世界中寻找美的新发现与慰藉。

张婷：甲申秋日宇华写生

◆ 人物写生

宇华

◆
醉里春秋

玉堂新秋

宇華

