

吴山明篇

主
编

龙
瑞

河
北
美
术
出
版
社

画
从
书
画
从
书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 黄少峰 彭国昌 李善华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 畅 王婢娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 吴山明 / 龙瑞主编; 吴山明绘. — 石家庄:

河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②吴… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第137915号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1-1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套(144册)总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

吴山明 简历

1941年出生，浙江浦江人。1964年毕业于中国美术学院中国画系，历任中国画系副主任、主任。现为中国美术学院中国画系教授、博士生导师，浙江省美术家协会副主席、中国美术家协会理事，浙江中国人物画研究会会长、杭州市美术家协会主席，西泠书院院长，第八届全同人大代表，第九、十届浙江省人大常委。

我之为我，自有我在

——读吴山明画作

□ 朱丽华

“王摩诘自作《辋川图》，笔墨可谓造微入妙”（《黄文节公文集》正集卷二十七）。“观石丞笔迹，穷极神妙”（《韵语阳秋》卷十四），水墨这种语言艺术在映含宇宙造化的那种神妙莫测状态方面具有一种深刻的表现力，“水墨肇章，兴我唐代”（《陕西画史料》），自唐代以后，能充分体现整个中国绘画美学品格和意蕴的当属“水墨”。一代大师吴道子创立水墨人物画，北宋自缢大师李公麟用轻毫淡墨描绘人物，开一代新风，南宋受其在此基础上又作出大胆变革，打破了传统人物画严谨工整的造型技法，粗毫浓墨，创水墨人物画表现之新法。之后人物画的发展相对迟缓下来，至上世纪以来，人物画又进入发展的新的高峰期，水墨人物画以“现代浙派”为一大劲旅，作为第二代“现代浙派”代表的画家吴山明，贯通了传统与现代，融汇人物与山水、形神并至，笔境兼开，开创了不同师承的“当代吴家样”，人物形象化入了氤氲的自然，“气韵饱满，笔墨积微”。其擅用宿墨写意，于水于墨的运用有复夏独造之妙，水墨墨彩，淋漓酣畅，掀开现代水墨人物画崭新的一页。

作为现代浙派人物画的大师，吴山明在对人物水墨的四十多年探索中，在“意”笔领域中“写”出了属于自己的水墨语言“我之为我，自有我在”（《石涛画语录》）。观其作品，笔性率真、墨韵洒脱、意“气”心领，散散淡淡，飘飘逸逸。“可忘笔墨，而有真景”（《笔记法》），即是“忘言”、“忘象”而“得意”也。顾长庚画人，或数年不点目睛。大同其故。顾曰：“四体妍蚩本无关于妙处，传神写照正在阿堵中。”（《世说新语·艺文》）顾恺之认为，画好人物画最重要的在于能够“传神”。中国人物画自古有工笔和意笔两种体格，意笔人物画以意象造型为特征，以画家对象物的主体精神达成文融合一为目标，以写意方式表现“似与不似”的审美意象。“意笔如草书，其流走雄壮，不难于有力，而难于静定”（《梦幻居画学简明论人物画》），意笔人物大大难于意笔山水，明代徐沁指出：“能以水墨开拓收而造物奇者，莫如山水，……非若体貌他物，神心毕肖以求形似，规规于游方之内也。”他又说：“若夫造微入妙，形模为先，气韵的精神，各极其变，如‘颊上三毛’，‘传神阿堵’，岂非酷求形似哉？”顾如其所见，画人物而不求形似，则对象个性全无，谈何传神。求肖似又必然影响笔墨的随心流淌，怎能表现写意精神，实现创作自由？吴山明在近十几年来，精进不懈，孜孜探究，将人物画传统的表现形式进行大胆改革创新，从山水中汲取精华，对于视觉形态纯粹性的时间意象、空间意象、色彩意象，节奏与韵律等各种意象结构造型的整体判断，以及它们的形态传达给审美对象心理情感反应时所产生的不同知觉感受体验。如吴山明的《延安五老》的视觉形态的设计语言形式能够给人以庄重、宏伟的审美感受，他的大写意用笔，带有浓厚的书法意味，强调“神”的凝重感，体现出他深邃的美学追求，其提出的“意笔线描”从理论与实践两个方面，全面论述了“工笔白描不能代替意笔线描的基础训练”，提出

《延安五老》1981年

陪同李瑞环同志等参观全国中国书画优秀作品展

在中国美术馆举办“吴山明学术研讨会”冯远先生在发言

为香港中文大学画展剪彩

《百景图》1981年

了“意笔线描是意笔中国人物画的基础”，对意笔人物线描形式的探索与创新做出了重要贡献。

在审美创造中，不能“拘以物形”，不能局限于“形妙”、“形色”，而要“取之象外”，一幅好的中国画作品，除“形神并至”外，“气韵生动”也是

重要的条件之一，“气韵”不仅是形式之美，同时它又是与“意境”所分不开的重要组成元素，既体现于“意境”的总体之中，同时又包含在具体的笔一墨之中。一般的说“气”存在于作者对笔墨运用的整体的把握之中，而“韵”则更多体现在笔与墨的具体

「他惊风雷之一」 1982年

「他惊风雷之二」 1982年

律动与鲜活感性上，笔与墨是不可分的，是一个事物的两个方面。在中国画中，它是形式与技巧，是绘画特征之所在，往往笔墨的失败或成功会牵动画面全局。笔墨是作者的情感与情绪的倾注与宣泄，并随着感情的抒发而最终完成意境的营造。“笔底深秀自然有气韵。此关系人之学问、品诣”。《《人物传神必要》清蒋骥撰》吴山明师承“现代浙派”，艺术思想颇受潘天寿主张的陶融、品高学深，吴山明的用笔准确生动，线条自然洒脱，将“气”与“韵”通过笔墨注入于作品使其体现在“意境”的总体之中。其近作《造化为师》黄宾虹先生自像，充分运用宿墨勾勒人物和背景，线条苍茫而凝重，墨色酣畅淋漓，人物置身于大自然之中，和谐而统一，画面充分展示水墨的表现力，格调高雅，大气磅礴。下笔泼洒、中锋用笔，水墨交融，线条苍劲中见湿润，线的动感、韵律像一首流动的诗。

「景」 1994年

吴山明秉持“生活是艺术的源泉”，说：“假如你希望自己的作品能合上时代脉搏，那么就应该经常到生活中去，去体验，去观察，去积累素材。”吴山明的人物画往往取材现实生活，特别是以边区人物及其生活场景为主。吴山明认为生活有时会对艺术家的变革起到至关重要的作用。一次藏区写生偶以藏中宿墨作画，引发了他对宿墨的苦心挖潜。在黄宾虹宿墨法的基础上，反其道行之，推向极致，既求表现物象的力度感又得显出痕迹美，形成了“当代吴家样”，其中中锋和宿墨渗化相结合的笔墨方式，似古而实新，奇妙而卓异。所作充满变化又高度提炼，去掉了近现代水墨人物画皴染点线，把点线面结合的笔法形迹，纯化为中锋的线，以短线为主，多成组使用，从整体着眼，不胶着于顾感，不拘泥于次要细节，把圈住最关键的部位。笔迹以碑味的凝重融入帖味的流畅，讲藏头护尾，一波三折，犹如春蚓秋蛇，又多笔

「高联韵」 1993年

「和香港老画家齐佩先生等在一起」

「杭州留声记」

断意连。吴山明善用淡宿墨，取其晶莹之特性，以中锋运宿墨画出的蝌蚪状线条，在表现人物的衣纹和某些树石的时候，可见其运用，充分体现他所追求的“结”与“化”的笔墨特点。如《石涛》、《吮手的藏族》就是较为典型的作品。

吴山明早期作品较多采用流畅奔放的线条，具有明显的“帖”的灵动，如《温暖》、《姐弟》、《母子情》等，几乎全是线条在恣意游动，烘托着吴山明

大凉山之秋 1995年

课堂示范

课堂途中

的笔墨个性。随着艺术修养的积淀而产生的远见与底气、勇气的爆发，吴山明进入了变革的状态，作品的用线则较多地显露出“碑”的凝重，在《沃土》、《初雪》佳作中，苍劲泼辣，充满张力的墨线 and 线之间的交叉重合，都收起华露的锋芒，让位于造型整体审美价值。线的造型功能更多地服务于画面的整体表现功能，使吴山明的作品获得了进一步的醇化。

吴山明对浙派人物画的写生技巧下过很大功夫去钻研，这个追求深深地影响着几十年的艺术发展，近些年他广泛了解西方绘画各艺术流派风格特点，研究中国绘画传统，努力深化晚近传统，坚持写实造型而力求突破，摆脱主题性绘画的文学性，谋求直观可视的绘画性，在描绘当代题材中，关注民生，探讨水墨技法与西式制作手段的结合，既丰富画面肌理，又致力于传统笔墨挖掘并以新的方式实现人文关怀。

在中国传统美学的陶融下，平中求奇淡而有味的作品，向来被视为中国画的高品味，遗憾的是在古代山水花鸟画中时有之，人物画殊为少见。吴山明作为“现代浙派”的第二代画家，十分重视开掘传统山水画诉诸观者的审美方式，特别是平淡有味地升华精神境界的造境方式。宗白华早已指出：“中国画所表

现的审美特征，可以说是根基于中国民族的基本哲学，即《易经》的宇宙观，……生生不已的阴阳二气积成一种有节奏的生命。”吴山明走出画室，贴近生活，从生活感悟出发潜入传统特别是山水画传统，参悟其历劫不磨的文化精神，领略其升华精神的审美方式。他深感，传统山水从整体上观照世界，虽讲情景交融的意境，但缺少太具体的情与太具体的景，较多的是一种理想环境与理想审美感情的交融，因此才有一种静生器、合天人一、通古今的悠远之感，才把可记的景象提升为可叹的精神境界，正是这样的认识，造成了他的人物画创作总是在品味生活中发现，在回味生活中升华，在拉开距离中表现美，形成了“当代吴家样”新咏生活的诗意与余味。吴山明的水墨人物画，尽管有的只画人物，有的略微点景，但其善于精心显现人物环境的充风霁雪、云流日影，巧妙地实现了“粉辟虚空”，使“空中有画，着处无痕”，把人物与环境在相互渗透中有机地统一在一起，天人合一。

“我之为我，自有我在”，吴山明先生的画显现出其特有的艺术魅力，在当代画坛独树一帜。

通化秀所(局部) 1996年

题目 浴
创作时间 1990年
尺寸 100cm×68cm
材质 纸本

题 目 清泉
创作时间 1992年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 母亲
创作时间 1994年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 备茶
创作时间 1995年
尺 寸 100cm × 100cm
材 质 纸本

题 目 格桑花
创作时间 1995年
尺 寸 90cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 姐妹
创作时间 1995年
尺 寸 100cm × 100cm
材 质 纸本

题 目 潘天寿像
创作时间 1996年
尺 寸 200cm × 100cm
材 质 纸本

题 目 木屋
创作时间 1997年
尺 寸 198cm × 100cm
材 质 纸本

题 目 青 稞 地
创作时间 2002年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸 本

题目 葡萄图
创作时间 2003年
尺寸 68cm × 68cm
材质 纸本

