

丹青典藏

第①辑

吴东鹰

北京工艺美术出版社

1999.7

吴东鹰

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

丹青典藏.第1辑.吴东奋卷/贾德江主编.-北京:

北京工艺美术出版社,2008.1

ISBN 978-7-80526-286-4

I.丹... II.贾... 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(2008)第001044号

责任编辑:陈高潮

责任印制:宋朝晖

装帧设计:汉唐艺林

丹青典藏·吴东奋卷

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区16号 邮编 100013

电话 (010) 84255105(总编室) (010) 64283627(编辑部) (010) 64283671(发行部)

传真 (010) 64280045/84255105 网址 www.gmcbs.cn

经销 全国新华书店

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889 × 1194 1/8 印张 6.5

版次 2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

印数 1~2500

书号 ISBN 978-7-80526-286-4/J·565

全套(10卷)定价:680.00元

吴东奋艺术简历

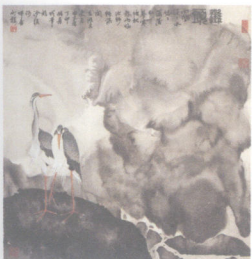
1943年生，福建仙游人。1962年毕业于福州工艺美术专科学校，师承著名金石书画家陈子奋、潘主兰先生，后就读于浙江美术学院国画系、南京师范大学美术系研究生班、中国画研究院。中国美术家协会会员，江苏省国画院特聘画师，李耕画院名誉院长，福建省工笔画家学会秘书长、教授。现定居北京，于北京台湖国画院设立水墨工笔画工作室。

擅长中国山水画、花鸟画，精于工笔花鸟画。近年来致力于中国画创新，首创现代水墨工笔花鸟画，为国内外画坛瞩目。作品入选第六届、第七届全国美展，第一届至第三届中国美协会会员精品展，首届全国花鸟画展及数届全国花鸟画邀请展等国内外重要画展。

1991年作品《墨梅》获日本东京都第53回国际文化交流展金奖，同年作品《幽间》获“西子杯”全国书画大奖赛成人组银奖，同年作品《竹鸽》又获北京国际中国画大奖赛铜奖及出席在钓鱼台国宾馆举行的颁奖仪式。先后在北京中央美术学院陈列馆以及浙江、福建、广东、山东等地举办个展。多幅作品入典、拍卖，并由美国、日本、法国、英国、德国、荷兰、新加坡及中国港台地区艺术机构与收藏家所收藏。

1992年之后专事学术研究和编著工作。有一百余幅作品由中央及地方出版社出版并经新华书店发行全国。有两百余幅作品、数十篇论文在《美术》、《美术观察》、《荣宝斋》、《人民日报·海外版》等报刊上发表。出版有《吴东奋中国画精选》、《中国花鸟画技法》、《吴东奋水墨工笔花鸟画研究》等专著十多种，发行十多万册。

策划和组织现代院体画创作活动，主编《中国现代院体画作品集》、《现代院体画文集》并由福建教育出版社出版发行。

42

43

44

37

38

39

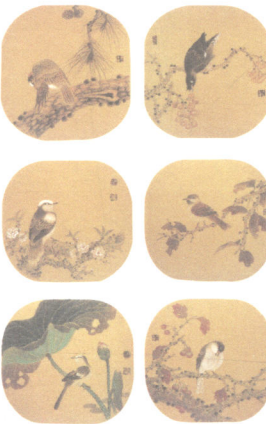
40

41

30

31

32

34

35

36

24

25

26

27

28

29

29

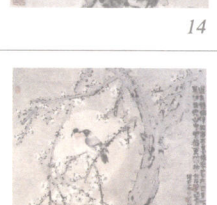
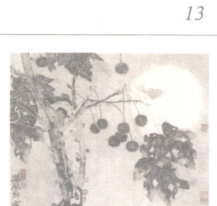
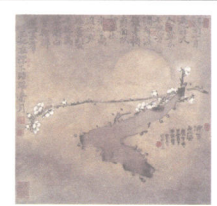
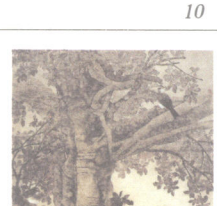
16

23

09

15

01

02

03

04

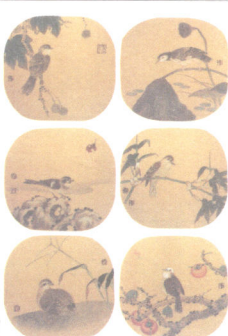
05

06

07

08

承古铸今 戛戛独造

——吴东奋水墨工笔花鸟画艺术

文 / 贾德江

谈到当代中国画坛的工笔花鸟画的创新，无论如何不能不提及吴东奋先生。人们不会忘记，他的“自拓新意成一格”（范迪安语）的“水墨工笔花鸟画”于1990年9月首次亮相京城时所引起的轰动。那次吴东奋的水墨工笔花鸟画展是在中央美院陈列馆举行的，由书法家协会主席沈鹏题写展名，时任《美术》杂志主编的邵大箴先生撰写前言，全国人大副委员长彭冲亲临现场，在京城画坛名流华君武、刘开渠、王琦、刘勃舒、潘絜兹、宋文治、邵宇、林锴、韦启美、朱乃正、卢沉、石齐等人纷纷到会祝贺，理论界的权威人士邵大箴、郎绍君、刘曦林、柯文辉、水天中、夏硕琦、董玉龙、尹吉男等人也前来观展，美术界的同仁更是络绎不绝，好评如潮，盛况空前。

当时的中国美协党组书记、常务副主席王琦赞扬他，“既重视传统绘画功力，又不拘泥于传统成法，力求在艺术上另辟蹊径，此种精神实属可贵”；中国美院教授邓白评价他的作品“发挥文人画水晕墨彰的特性，并与工笔画技法糅合起来，创作出这些洒脱、高古的新的工笔花鸟画”；中国美术馆馆长、美术评论家范迪安先生说“东奋作品，每一幅都是他思与神合、意与形化的结晶”；中央美院教授韦启美说他的作品“既有古意，又有新意，真可谓推陈出新”；邵大箴进一步肯定他是“既有传统功力，又有创新意识”的艺术家。多年来，他在水墨工笔花鸟画领域辛勤劳动和探索，取得丰硕成果”。如此云云，不胜枚举。吴东奋以戛戛独造的水墨工笔花鸟画“一石击破水中天”，让世人一睹当代中国工笔花鸟画承古铸今的至高境界与动人风采，其影响是不可估量的，带给人们的启迪和思考也是多方面的。

谈及“水墨工笔花鸟画”当从中国工笔画其源头谈起。如果说花鸟在唐代已成为一门独立的画科，那么在写意花鸟画还没有成为一个画系前，花鸟画应是工笔花鸟画的代名词。五代是工笔花鸟画发展的关键性阶段，“黄家富贵、徐熙野逸”之分野，表明处于繁荣势态的五代工笔花鸟已具有了“各言其志”的特点而趋向风格化发展。或许因为一代君王宋徽宗赵佶的推崇，典雅、细丽、工整的“富贵”一体得以成为工笔花鸟的主导风格，使宋代绚烂的工笔重彩花鸟画达到了顶峰。由宋入元之后，那些不接纳蒙人统治的画家们不愿再用五彩缤纷的重彩画法去为统治者歌功颂德、粉饰太平，因而在文人画思想影响下，兴起了追求笔情墨趣的意笔花鸟画，受到文人士大夫的普遍欢迎。随之而来，那些专事工整细丽的工笔花鸟画家，也从重彩走向崇尚水墨，这种以墨代色的水墨工笔花鸟也就应运而生，出现了王渊、陈琳、张守中等有代表性的画家及其《花竹集禽图》、《溪凫图》、《芙蓉鸳鸯图》等代表作品。然而，由于种种原因，这种变革没有能够深入下去，以至于在元代就消失在萌芽之中。

吴东奋是一位睿智的思辨者，面对一千多年的中国花鸟绘画史，他认真地梳理、研究与思考过。他看到了古人留下的这段空白，也看到了这一传统延续后的发展前景。正如他在《中国花鸟画技法》一书中所言：“工笔花鸟从五彩缤纷的色彩开始，发展到元代的水墨工笔花鸟画，即‘墨花墨禽’。其间宋代的工笔重彩花鸟画在艺术上已达到登峰造极的地步，但元代水墨工笔花鸟画，由于发展时间短，又缺乏独立表现手法，尚有许多薄弱环节有待进一步地完善。”

把文人水墨画的写意精神融进谨严规矩的工笔画法之中，这是一条前人没有走完的艺术道路，也是历代文人尚未思考过的空间，如今被吴东奋所发现并独占，使我们不得不佩服他的才情与智慧的超群。如果没有艺术家的远见卓识，不可能发现这一空旷迷人的远古和未来的回环处；如果没有艺术家的雄才胆略，不可能敢于如此突破传统规范，让水墨走进工笔，把中国花鸟画导引到一个新的境界。

在艺术观念变革的今日时代，作为传统艺术样式的工笔花鸟如何超迈古人，拓宽意境，既状物描形，又抒发情怀，是摆在每一个渴求创新艺术家面前的课题。“水墨工笔写意”是吴东奋交给时代的答卷，既是他对传统思绪的承继，也是他“借古开今”的创造。他的创造性集中表现在他相应的笔墨语言的建构上。其一是以墨代色。加强画家的主观意趣的介入，更有个性地发展墨色的枯、湿、浓、淡的特征，并通过墨法的积、泼、破、冲达到意外奇异的变化。这些或明、或暗、或干、或湿、浓淡交错的墨象美，运笔的力度美、动感美、韵律美，表现的是东方艺术特有的美学思想。那种清逸恬静、洒脱淡雅的情调，蕴含在淡然的墨象之中，生动地体现出自然素朴、不雕不饰而超然物外的美学追求。不过，吴东奋并没有完全废色。他的用色完全是在墨的统领下进行的，在墨的复杂变化中体现无限丰富的色彩，在色彩的有限使用中衬托墨象的纯粹，这是吴东奋水墨工笔花鸟对于墨色的妙用。其二是工写结合。力求工笔画中的写意性表达是吴东奋水墨工笔花鸟的审美取向。他把抽象与具象相结合，写实与写意相联姻，把浪漫主义、象征的物象与写实的具象物体融于同一画面，使两者尽力地统一和谐以显示画面的生命与活力，从而避免面面俱到的写实手法使画面产生繁琐、刻板、呆滞的弊端，给人以过紧的感觉而失去生动与鲜活。其三是虚实结合，突出了意与象的关系。虚者，意象淡化，朦朦胧胧，若隐若现；实者，主体突出，精雕细刻，形神兼备。这是吴东奋水墨工笔花鸟的最大特点。在他的作品中，有意识地强调意象之间的矛盾与距离，使人的想象有伸舒的余地，或以曲隐藏露之形式表现，或以疏密、繁简、浓淡之手法处理，于繁密中见空旷，于充实中见深远，虚实得当，疏密相间，显示出石之玲珑而多姿，鸟之如生而多态，花之妩媚而多致。然而，虚非真虚，虚中有物，才不空洞；实非真实，实而不闷，乃见空灵。

值得一提的是，“冲水法”的创造性地运用，是吴东奋开启以墨代色、工写结合、虚实结合的一把钥匙。正是这把钥匙的妙用，使他的水墨工笔花鸟画出现了奇迹。所谓“冲水法”，即在画面上的墨线或墨块未干时，用清水冲洗，使线与面的边缘留下斑斑驳驳的痕迹，犹如画像石、画像砖拓片那样的拙朴气质，使画面产生出富有新意的水墨工笔花鸟的雏形，再用勾勒渲染等工笔画技法描绘花卉、禽鸟，使工笔画的谨严细腻与水墨画的写意精神糅合，形成既有古意，又有新意的水墨工笔花鸟的新图式，别有一番古拙奇倔的情趣。

几十年过去了，吴东奋把生命交给了水墨工笔花鸟画，换来了一个开拓水墨玄机的清凉世界。他的创造，续写了中国花鸟画的历史，在花鸟画的篇章里，在工笔重彩花鸟、水墨写意花鸟、半工半写花鸟、没骨写意花鸟、泼墨大写意花鸟的后面，吴东奋写上了他以墨色为主的水墨工笔花鸟。

从吴东奋的成功我们领悟到：没有高深的审美修养和艺术构思的内在功夫，就不可能有含英咀华的审美创造和动人心弦的艺术魅力；没有一流的胸襟，就不可能有一流的艺术。

05/ 红树林 2002年 纸本 176cm × 93cm

