

石

畫集

石

吳毅畫集

江蘇美術出版社

Jiangsu Fine Arts Publishing House

J222.7

吳毅畫集

江蘇美術出版社出版發行
深圳華新製版有限公司製版
廣東省惠州市印刷廠 印刷
1992 年 12 月 第 1 版 第 1 次印刷
787×1092mm 1/8 印張 18 印數 1500 冊
書號 ISBN—5344—0267—O/J·268
定價：118 元

(蘇)新登字 005 號

畫弟子吳毅畫筆揮灑汪洋
崛起之高峰
新為中國畫壇
一九八五年十月
劉海粟

畫弟子吳毅畫筆揮灑汪洋 以古為新 為中國畫壇崛起之高峰
一九八五年十月 劉海粟
To Mr Wu Yi, a promising painter, whose paintings, with brushes of sweeping
creative force, containing more than expressed, are deemed as one of the peaks in
the fine art circle of China.
Liu Haisu

吳毅一九九二年二月於紐約

Photographer: NICHOLAS WALSTER

吳毅在美國尼亞加拉瀑布寫生 Wuyi drawing in front of Niagara Falls
吳毅在美國西部大峽谷寫生 Wuyi drawing at Grand canyon of the USA

吳毅在尼亞加拉瀑布 Wuyi in front of Niagara Falls

吳毅和老師劉海粟先生、師母夏伊喬女士
Wuyi being with Mr. Liu Haisu and Mrs. Liu

自序

吳蔚

·起緣·

這本畫冊收集了我近十年數十幅山水、人物和花卉作品，除了美國都市的素材尚未來得及收集和整理外，基本上可以看到近期我個人心靈的躍動。身在海外，但心繫中國。我想，中華文化傳統精神的歷史連續性，是最重要的因素吧。

藝術的真諦最難演繹的是心靈的傳承性，古人稱爲心法。心法的基礎是“外師造化，中得心源”。意思是心中存有造化，造化等同心源。所以藝術上不論師法自然或師法古人，着眼在心源，藝術必然是心靈躍動的象征。藝術在漫長的歷史演變中，人類心靈的傳承不但得到見證，而且也最深切地體現了人的心靈。所以研究和認識藝術心靈的傳承，比傳統法理的研究要重要得多。儘管問題的提出很不具體，不是自序的篇幅所能盡言，但我仍然相信這是造就一代人才的關鍵。

·思考·

中國繪畫經歷了不同的歷史過程，有鼎盛的黃金時代，也有式微的階段，但廣泛被稱爲“神”的觀念，是繪畫中的主宰。神的本義從宏觀方面肯定了人性、心源在藝術中的作用，使表象的藝術形式和法理賦予抽象特點。中國畫家在藝術思維的傳承上，受這種觀念的影響極深，富想像、重理念。使用具有書寫特點的毛筆，曾經創造過運用紙、絹、牆壁和石頭等不同的材料，派生各自不同的藝術格局，構成了中國繪畫的氣派。

有關中國畫的研究，人們習慣上從寫意或寫實去分類，或南北兩宗或文人畫等等。在我看來，中國畫的氣派不管中、西、南、北、東，不在表象形式差異如何，心法的內涵具有高度的同一性。從漢魏、唐、宋而下至元、明、清幾番變化，大凡有成就的畫家都以心源取勝。所謂顛倒黑白，黑即是白，白即是黑，色與墨本出一源。墨分五色的觀念，涵蓋了無比精深和博大的道理。因而也決定了中國繪畫的傳統觀念並沒有固定的樣式可尋，並且具有廣闊的回旋天地。一切僵死的形式爲“我”所棄，這是中國繪畫史給我的啓示。

·結束語·

藝術的發展反映在時代與風尚方面，包涵着太多的變數。反觀歷史，藝術的傳承極易被傳統的法理和表象形式所束縛，少有能超越傳統的蹊徑，究其原因，來自個人的心理障礙和心靈的傳承因素，都可能同時存在，這也是一個藝術家常有的矛盾心理。但對我來說，數十個寒暑的磨練，迎來的是內心的坦蕩。深知藝海無涯，藝術總是在歷史的波濤和演變中，作爲痕跡而被人們所珍惜。歷史的推移感，正是我執着於藝術的基本動力和選擇。

藉這本畫冊出版的機會，談談我的藝術見解，對自己也是一個鞭策。

一九九二年二月於紐約

藝窗點滴

我和吳毅同於一九五八年入南京藝術學院美術系，不過直到一九六一年，我由附中升到本科時方認識。他已屆畢業，是高班的班長，他幾乎天天到各班收速寫稿，也每天必到校外畫速寫，初次見他作畫，是他畫寫意花卉，只見他執筆寂靜不動默思半晌，突然，他揮毫疾掃，那來勢之猛嚇我一跳。隨即他又把畫揉成一團，又讓我大吃一驚。之後，發現他的廢畫供應全校油畫班同學擦筆用還綽綽有餘，那時我才知道他是大名鼎鼎的吃紙老虎。

有一次，我聽吳毅說“沒紙了，沒紙了”，那聲調表情真有點“山窮水盡”的味道，使我對自己尚有五張宣紙覺得是富翁般的動了惻隱之心，急急全數掏出去救援他。不想，他反過來拿了二十張紙給我，並說“只有五張紙哪能畫畫，我還有八十張紙，已好像沒紙了”原來如此。於是，一九六六年婚後，第一要事就是存紙，那床下，櫃頂也就是我們的“銀行”了。

吳毅喜歡研讀漢魏時期的古風，唐詩宋詞是他見縫插針的必讀。時問對他來說總嫌不夠，吃飯、睡覺也似多餘。每頓飯要請幾次方到，以至鄰居家的大白貓只要一聽到“吳毅吃飯了”，就一溜煙捷足先登，偃桌靜候。不過吳毅筆下出現的卻是一隻小黑貓，四爪雪白，稱“四蹄踏雪”，那是吳毅從玄武湖帶回來的。據說小黑貓的媽媽會用尾巴釣魚，牠也長着一條長長有尾巴，自小機警，尖牙利爪，吳毅看他學上樹，捉玩老鼠……，畫了不少速寫，至今還十分思念他。

我非常喜歡吳毅的速寫，山水、人物、花草、動物，他無所不畫，冬日，他踩着冰雪畫梅；夏天，他頂着烈日寫荷，那是他每年必畫的花卉，而老鷹、麻雀、貓狗、老鼠、魚蝦，以至鷄鴨牛羊也都生動地出現在他的畫中。

八十年代是吳毅頻頻外出寫生的年代，僅黃山就上了七次，他愛大雨中的山色，迎着雷雨閃電，他打着傘到處畫，那紙上的炭跡被雨水沖洗後就像一張水墨畫。《山高水長》是他那個時期的代表作，包括人生的經歷，中國文化的傳承。我一直想，不知哪一位作曲家將會為吳毅的畫譜曲，我期待這心靈的和聲。

一九八二年和一九八三年，吳毅兩次去甘肅和青海，沿絲綢之路，經嘉峪關至敦煌寫邊川萬里，訪塔爾寺，經日月山，登崑崙頂峰，當地的朋友稱我們是第一對上崑崙的畫家。

兩次從江南到西北，並非獵奇。吳毅認為，一個畫家應善用心靈感

應萬物。從西北的大漠平沙、高原黃土、目空萬里的氣魄中，領略了潤育我中華民族之源所特有的渾厚與博大。登崑崙之巔更感嘆天地正氣養育人才，他常說，“我心即宇宙，世界各地的山水都會在我筆下出現。”此後，黃山和崑崙系列是他反復着墨的題材，而日本中部高原、美國西部大峽谷、尼亞加拉大瀑布及紐約街景、郊區公園等，則是他一九八四年後的踪跡。

我有幸是吳毅作品的第一個觀眾，也是第一個畫評者。他畫成一幅畫就會興緻勃勃地和我談個不休，哪怕三更半夜。他說作畫時，似乎整個人都回到了大自然，畫山石樹林時，如置身於山林草木叢中；寫流水瀑布時，似人作水珠，跳躍在石縫崖壁之間……。聽他談畫，猶如隨他神遊天地，其樂無窮。當年視他作畫要作一番思想準備的我，自七十年代末，亦隨他的氣定神閑而“神閑氣定”了。

然而，吳毅作畫求變，以至險象環生，亦常令我驚嘆，他常會在自己一度滿意過的力作上又繼續畫了下去，當我為那曾經有過的痕跡逝去而惋惜的不久，卻又驚喜地發現他那活躍的新的思維痕跡已是那麼成功的熠熠閃光，他畫風的轉變也常常在這樣的延續中完成。他說，得和失本沒有界限，而又一次否定自己前期的作品，則是成功的根據。

我不覺想起夢中的他，握筆揮毫時，筆下山泉隨勢流淌，佈滿天地……，我明白他負有很强的歷史使命感，故自強不息地為實現中國現代美術的新局面而作一己努力。執着地遨遊於自身心靈的太空，走那條沒有路的路，反覺海闊天空，他默默耕耘，從水墨到色彩，從山水、人物到花卉、動物，他橫塗豎抹總相宜，對他來說，色即墨，墨即色；墨由心生，色為我用。那份渾樸大度，那片純真深情盡在其中，這也是他所欲表達的中國氣派。

如今這本畫冊出版了，主編邀我寫篇隨筆。深感吳毅的藝術生涯絕不是我這篇點滴之錄能一言道盡的。所幸這十年間吳毅藝術的變化及其思想已突顯在他的畫冊中，各界有識之士必能體察。恩師劉海粟先生、師母夏伊喬早在一九七九年於北京藻鑒堂見到吳毅後，就稱他前途無可限量，關愛備至。諸前輩和同道也給以莫大的支持和激勵。他深感自己擁有的種種條件來之不易，他珍惜這一切，將回報以不懈的努力。

再次衷心感謝海內外所有關心吳毅和他藝術心跡的前輩和朋友們。

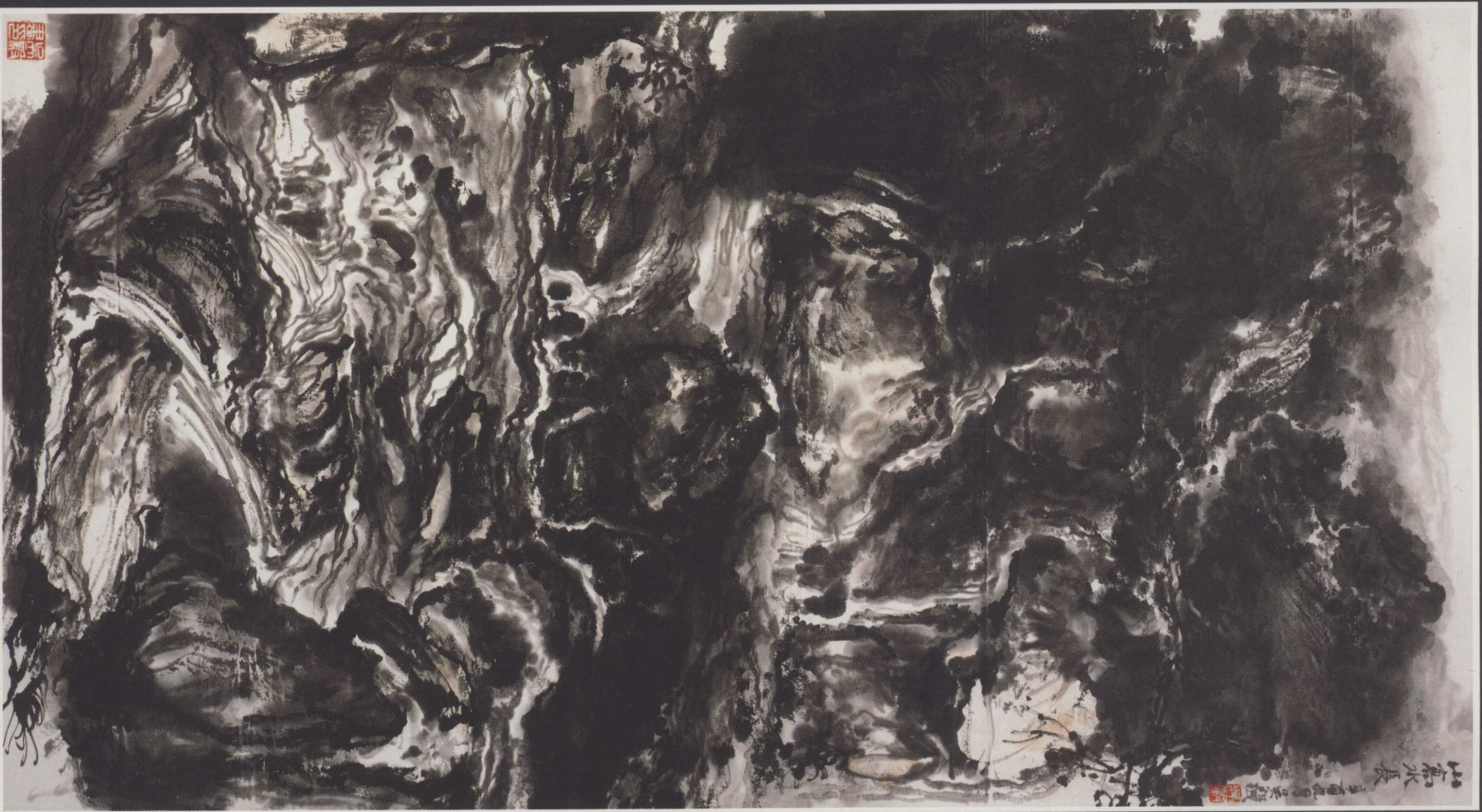
吳毅藝術活動簡表

- 一九三四年出生於日本國橫濱市，原籍廣東珠海市。
- 一九三八年居澳門就讀。
- 一九四八年由澳門到上海就讀。
- 一九五八年進江蘇省南京藝術學院中國畫專業，一九六二年畢業。
- 一九六五年登泰山并游歷江蘇、浙江名勝。
- 一九六六年與女畫家沈蓉兒結婚。
- 一九七六年參加江蘇書畫名家香港聯展。
- 一九七九年應中國文化部邀請於北京頤和園藻鑒堂作畫，得畫壇老一代宗師劉海粟先生知遇。
- 一九七九年參與籌備南京“末名畫展”並展出個人作品。
- 一九八〇年入選江蘇省美術作品選。
- 一九八〇年南京書畫院成立，被聘為該院畫師。同年任南京美術家協會理事，南京市文學藝術界聯合會委員。
- 一九八一年第二游歷瀟江。
- 一九八一年入選金陵書畫作品選。
- 一九八二年為南京六朝古跡清涼寺繪製巨型水墨山水壁畫鍾山夏曉圖。
- 一九八二年偕夫人沈蓉兒遠涉古絲綢之路敦煌，并遊黃河炳靈寺，西至青海省塔爾寺。
- 一九八二年參加美國史密斯學院美術館(SMITH MUSEUM OF ART)“心跡畫展”。
- 一九八二年參加美國馬利蘭藝術學院(MARYLAND INSTITUTE COLLEGE OF ART)“黃山近代畫展。”
- 一九八二年中國美術家協會刊物“美術”發表專欄作品九幅，同期發表專論“神形瑣談”。
- 一九八二年“全國中青年山水畫家作品選”介紹作品兩幅。
- 一九八二年香港文匯報專欄介紹作品四幅。
- 一九八三年偕夫人沈蓉兒赴青海西寧塔爾寺，經唐文成公主入藏路線登崑崙山頂峰，入海南藏族自治州、互助縣哈薩克族區。
- 一九八三年偕夫人沈蓉兒赴廣西桂林瀟江，進苗寨，入侗族、壯族山寨。
- 一九八三年第七次游歷黃山。
- 一九八四年江蘇人民出版社出版《吳毅山水畫冊》。
- 一九八四年當選為南京市人民代表。
- 一九八四年參加江蘇省書畫日本名古屋展。
- 一九八四年六月赴日本橫濱市，并應日本名古屋日中友協、中部書道會之請，偕夫人沈蓉兒訪問名古屋。同年結識日本著名畫家平山郁夫、加山又造、大山魯牛等，九月遊日本中部高原。
- 一九八四年底赴美國紐約。
- 一九八五年與夫人沈蓉兒聯展「中國西北山水人物畫」于紐約曼哈頓中城 G&G 畫廊。
- 一九八五年劉海粟先生題贈“畫弟子吳毅畫筆渾涵汪洋以古為新為中國畫壇崛起之高峰”。
- 一九八五年應紐約州立大學巴甫洛分校(UNIVERSITY BUFFALO)邀請和夫人沈蓉兒聯展。同時應德曼學院邀請作繪畫示範演講。
- 一九八五年應巴鐵摩藝術博物館(BAITMORE MUSEUM OF ART)邀請作水墨畫示範。
- 一九八五年赴美國西部大峽谷。
- 一九八五年參加丕斯大學(PACE UNIVERSITY)當代中國畫展。
- 一九八五年參加林肯中心國家畫廊(LINCOLN CENTER CORK GALLERY)紐約當代華裔藝術家聯展”
- 一九八六年與夫人沈蓉兒在紐約長島藝術家畫廊聯展(HEMPSTEAD HARBOR ARTISTS ACCOCIATION INC.)。
- 一九八六年柯恩夫人編著“一九四九——一九八六當代中國畫選集”發表山水畫兩幅(THE NEW CHINESE PAINTING 1949—1986 JOAN LEBOLD COHEN)
- 一九八八年參加紐約州政府畫廊聯展。
- 一九八九年應紐約漢雅軒畫廊邀請參加「神外書畫」紐約、香港、台北聯展。
- 一九九〇年台灣海峽兩岸藝術作品選，介紹作品黃山圖，(A COLLECTION OF FINE ARTS MASTERPIECE EXHIBITION BETWEEN TON SIDES OF THE TAIWAN STRAITS)。
- 一九九〇年參加台灣海峽兩岸藝術作品紐約聯展。
- 一九九一年二月參加紐約中國美術家聯展於東方畫廊。
- 一九九二年江蘇省美術出版社出版《吳毅畫集》。

- 1 石崖雨暗 Rock Cliffs After Rain
- 2 金陵瑞雪 Auspicious Snow in Jinling
- 3 山高水長 High Mountains and Long Rivers
- 4 月是故鄉明 The Moon Shining More Brightly in Hometown
- 5 陽朔晨曦 First Rays of the Morning Sun
- 6 日華雪霽圖 The Weather Clears up After a snow.
- 7 峨嵋深處 In the Emei Mountain
- 8 桂嶺 Sweet Osmanthus—capped Mountain Ridge
- 9 山中行 A Walk in the Mountains
- 10 玉龍騰波 Jade Dragon Flying Amid Mountain Springs
- 11 溪聲 The Murmuring of the Stream
- 12 陽朔煙雨 Cloud Stratus in Yangshuo
- 13 山水清音 Gentle Singing of Mountains and Rivers
- 14 青海紀游 A Trip to Qinghai
- 15 有龍則靈 Gods in the Mountains
- 16 千峰競秀 Thousands of Peaks Vying with One Another for Excellence
- 17 北海奇觀 The Marvellous Spectacle of the North Sea
- 18 林深泉瀑 Waterfalls in Deep Forest
- 19 秋澗潺潺 Gurgling Streams in the Ravine
- 20 深壑流泉 Floating Springs in the Mountain Valley
- 21 憶江南 In Memory of the Region of Rivers and Lakes Along the Lower Reaches of the Yangtze River
- 22 湖山春曉 Spring Morning on the Lakes and Mountains
- 23 山色有無中 Darkening Mountains
- 24 塔爾寺 Taer Temple
- 25 塔爾寺集市 The Taer Temple Fair
- 26 塔爾寺之秋 Taer Temple in Autumn
- 27 敦煌暮色 Dunhuang at Twilight
- 28 敦煌 Dunhuang 1990 年
- 29 塞北羊群 Flocks of Sheep Grazing in the Pasture North of the Great Wall
- 30 河西走廊 The Corridor on the South Bank of the Yellow River
- 31 崑崙初春 The Kunlun Mountain in early Spring
- 32 青海月夜 Qinghai in a Moonlight Night
- 33 大漠夕陽 The Setting Sun Over the Desert
- 34 雪山 Snow-capped Mountains
- 35 塞外人家 Homes Beyond the Great Wall
- 36 嘉峪關夕照 Jiayu Pass
- 37 黃河 1990 年 The Yellow River
- 38 敦煌月夜 Dunhuang in a Moonlight Night
- 39 塔爾寺小道 Footpaths Leading to Taer Temple
- 40 青海新貌 New look of Qinghai
- 41 夢幻湖 Dreamy Lake
- 42 荷韻 Lingering Charm of Lotus Flowers(Lotus Flower Series Ⅰ)
- 43 荷塘煙雨 Holy Rain on the Lotus Pool (Lotus Flower Series Ⅱ)
- 44 繁花似錦 A Profusion of Colorful Flowers(Lotus Flower Series Ⅲ)
- 45 荷風 Breeze Coming out from Lotus Flowers(Lotus Flower Series Ⅳ)
- 46 夢荷 Lotus Flowers in a Dream (Lotus Flower Series Ⅴ)
- 47 反撲歸真 Return to the Nature
- 48 紅了牡丹 Peony flowers in Full Blossom
- 49 群玉峰頭 Jade Peaks
- 50 池邊清趣 Temperament and Interest by the Side of the Pool
- 51 傲雪圖 Proud Snow
- 52 鬱金香 Tulip Flowers
- 53 花葉正濃 Lotus flowers in Full Blossom
- 54 校校連理生 All Twin Branches (Lotus Flower series Ⅵ)
- 55 華彩 Bright colors
- 56 虔誠的人 Pious Folk
- 57 魏風 folk Songs of the wei Dynasty
- 58 母與子 Mother and Son
- 59 帳篷裏的親情 Love Inside the Tent
- 60 母子情牽 Mother and Son Caring for Each Other
- 61 崑崙跋 Postscript to Kunlun Mountain

萬壽年
始
瑞
雪
圖
神
助
地
樂
紀
月
堂
主
吳
毅
寫

3 山高水長 High Mountains and Long Rivers 1981 年 (61 x 112cm)

月是故乡明
敬安年作

陽晨圖
桂林之山水
丁巳年
天穀

張大千 晴雪圖 1989年

