

上海美术
Shanghai Art Museum

吴冠中

Wu Guanzhong

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

吴冠中 / 吴冠中绘. — 上海: 上海书店出版社,
2005.9
ISBN 7-80678-424-1

I. 吴... II. 吴... III. ①油画-作品集-中国-现代
②水墨画-作品集-中国-现代③素描-写生画-作品集-中国-现代 IV. J221.8

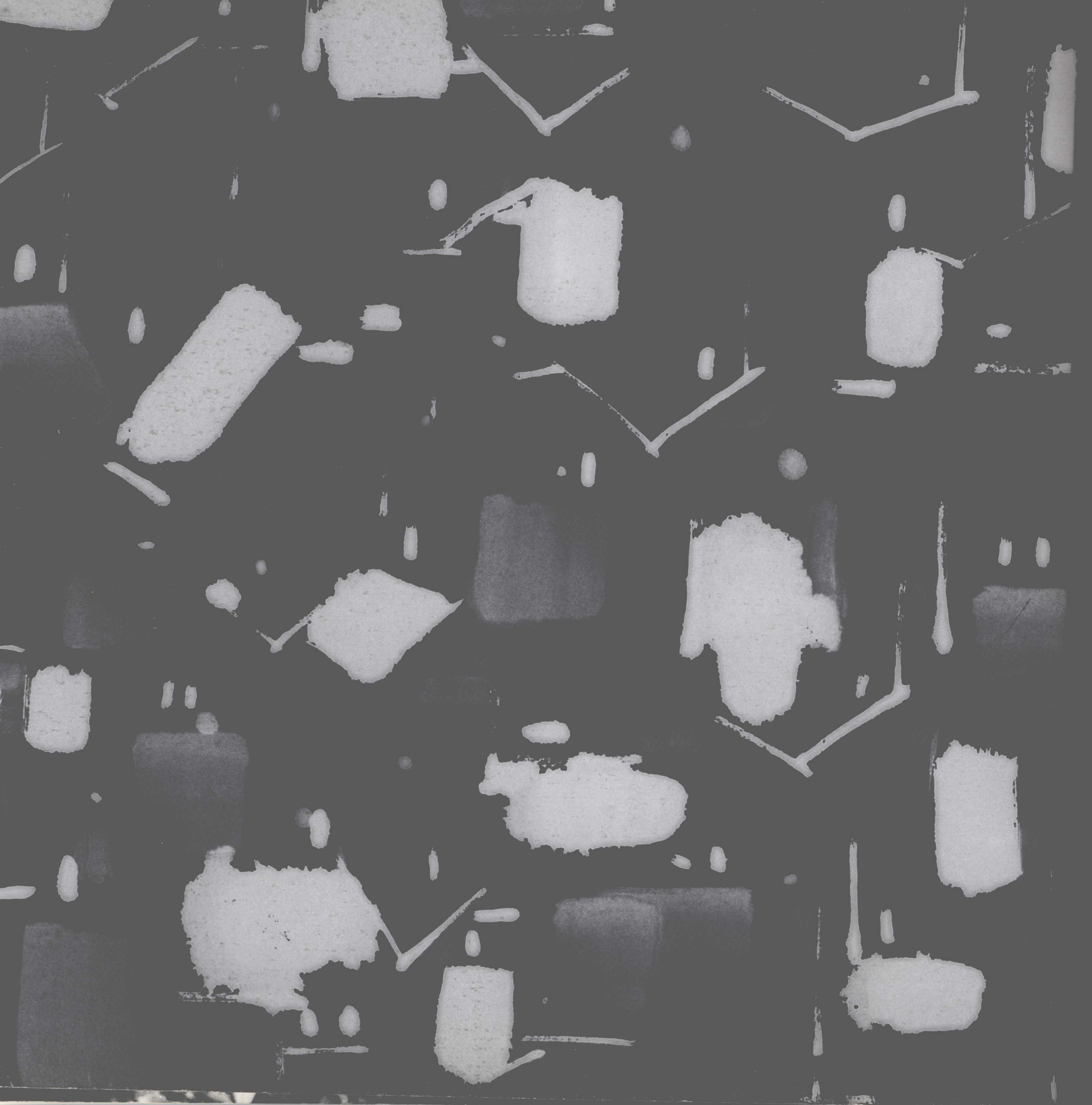
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 099729 号

吴冠中 Wu Guanzhong

作 者 吴冠中
责任编辑 那泽民 张 轶
技术编辑 张伟群
整体设计 沈依群
出 版 世纪出版集团 上海书店出版社
发 行 上海世纪出版集团发行中心
地 址 200001 上海福建中路 193 号
www.ewen.cc www.shsd.com.cn
印 刷 上海精英彩色印务有限公司
开 本 889 × 1194mm 1/12
印 张 18
版 次 2005 年 9 月第一版
印 次 2005 年 9 月第一次印刷
书 号 ISBN 7-80678-424-1/J · 216
定 价 180.00 元 (精装本 280.00 元)

■ 吴冠中艺术回顾展

2005.9.9 - 2005.10.9

主办：上海美术馆

■ 目 录

一 文

序一	陈燮君	8
序二	方增先	10
一个情字了得	吴冠中	12
吴冠中艺术的民族心、中国情 ——衷心祝贺吴冠中画展在上海开幕	袁运甫	14
简远高人意、毫端通境逼 ——浅谈吴冠中先生绘画	许 江	22
内心的风景——吴冠中艺术略论	殷双喜	28
《吴冠中艺术回顾展》策展报告	江 梅	38

二 图版

油画	53
水墨画	103
素描写生	163

三 作品目录

191

四 吴冠中年表

195

五 生活留影

209

■ Contents

I Articles

Preface 1	Chen Xiejun	9
Preface 2	Fang Zengxian	11
Passion for Art	Wu Guanzhong	13
Love for My Country and My People: Wu Guanzhong's Painting Exhibition at Shanghai Art Museum	Yuan Yunfu	18
The Simplicity & Aloofness Is beyond Acknowledgement, And There Are Vivid Scenes under The Paintbrush: About Wu Guanzhong's Paintings	Xu Jiang	24
Inner Landscape: Wu Guanzhong's Art	Yin Shuangxi	33
Curating Report of "Wu Guanzhong: The Retrospect"	Jiang Mei	44
II Works		
Oil Painting		53
Ink Painting		103
Sketch		163
III List of Paintings		191
IV Biographical Notes of Wu Guanzhong		195
V Photos of Life		209

■ 序一

冠中先生是我们景仰的中国美术界影响深远并享有国际声誉的画家之一。

早在80年代初，冠中先生就引发了美术界关于“内容和形式”关系的讨论，对于尊重和探讨造型艺术自身的规律起到了推动作用。此后，他积极探索现实形象中的抽象因素和形式语言里的生活感性，在当代观念艺术盛行的风潮中，他自谦、自豪、也自信地称自己是“手艺人”。其实，冠中先生的作品以其观念、笔墨、构成、色彩和文化符号强烈地震撼着观赏者，成功地形成了自己富于个性的艺术语汇。

冠中先生为新时期以来中国美术的不断演进提供的思想动力，是以他个人的艺术求索和领悟为基础的。他对于造型艺术自身规律的探赜索隐，形成了他独特的形式语言风貌。而这种形式语言的探索，又糅入了他对中国文化精神的参悟。他的油画创作，具有典型的中国文化意象性特征，这是他能够打通和超越墨彩与油彩的语言阻隔，进行审美意趣相互转换的关键。因此，他的油画，充满了浓郁的中国文化诗情和神韵；他的彩墨，凸显了日常生活场景里的点、线、面、色之间富有节奏和韵律的形式构架。可以说，不论油彩还是墨彩，都构成了冠中先生中国文化神韵的“有意味的形式”。

与日俱进的冠中先生，一直把追求“美”、追求“中国文化精神”作为自己的审美理想。他于50年代初，从法国毅然回国，用艺术报效祖国，始终把中国文化作为他艺术终极价值的立足点和艺术创造的根源。冠中先生能够从容地走在中西绘画之间，用现代艺术语言呈现中国文化精神，是和他的开放胸襟、文化积淀以及他自己永不停步的创造意识、孜孜以求的勤奋劳作分不开的。

九九重阳，冠中先生大型艺术回顾展首次在上海美术馆举办，是上海这座开放的现代化城市期待已久的文化盛事。我相信，它将为海上美术界朋友和普通市民提供一次独特的视觉体验，成为秋日上海一道靓丽的文化风景。

祝愿冠中先生大型艺术回顾展在沪展览成功！

陈燮君
上海市文化广播影视管理局党委书记
上海市文物管理委员会常务副主任
2005年8月17日

■ Preface

Mr. Wu Guanzhong is one of the admirable artists who possess profound influences in Chinese art circle and international prestige.

As early as the beginning of the 1980s, Wu initiated the discussion about "content and form" in the art circle, contributing to the respect and debate about the principle of plastic art. Later, he actively probed the abstract element in real images and sensibility of life in formal language. In the trend of modern conceptual art prevailing, he calls himself a craftsman modestly, proudly and confidently. Actually, with his conception, brushstroke, composition, color and cultural symbol immensely shocking the audience, Wu's works have already successfully formed his individual art language.

Wu provides the motivation of ideology for the continuous evolution of Chinese fine art in the new era, basing on his personal art exploration and comprehension. His meticulous exploration about the principle of plastic art forms his own unique feature of formal language. And the exploration of formal language is also integrated with his comprehension of Chinese cultural spirit. His creation of oil painting possesses the characteristic of typical Chinese cultural images, which is the key point for him to conquer and exceed the obstacle of language between oil paint and ink and exchange between different aesthetic opinions. Therefore, his oil painting is full of abundant Chinese cultural poetry and charm; his colored ink accentuates the formal composition consisted of dot, line, surface and color filled with rhythm and tempo within daily living surroundings. We may assume, no matter oil paint or colored ink, both consist of the meaningful form of Wu's Chinese cultural charm.

Progressive Wu always pursues beauty and Chinese cultural spirit, which is his aesthetic ideal. In the beginning of the 1950s, he returned to China from France, repaying his motherland with art, and always took Chinese culture as his standpoint of ultimate art value and the origin of art creation. Wu leisurely wanders between western and Chinese paintings to present Chinese culture spirit in the language of modern art, as a result of his open mind, cultural accumulation, always creative conception and diligent hardworking.

On the Double Ninth Festival, the large-scale exhibition "Wu Guanzhong: The Retrospect" would be presented in Shanghai Art Museum for the first time, which is a desirable cultural event for Shanghai, an open and modern city. I believe, it would provide a unique visual experience for Shanghai art circle and ordinary citizens, and become a cultural scene in the autumn of Shanghai.

I sincerely wish "Wu Guanzhong: The Retrospect" would be successfully presented in Shanghai.

Chen Xiejun

Party Branch Secretary of Shanghai Culture, Broadcasting & Television Bureau

Associate Director of Shanghai Cultural Relics Administration Committee

On August 17, 2005

■ 序二

仅通过绘画上的成就来概括吴冠中先生对于中国当代艺术的贡献显然是不够的。因为吴冠中先生不仅是一个在中西艺术融合的实践中作出巨大贡献、享誉海内外的著名画家，实际上，他还是一个对我国当代艺术发展进程产生过很大理论影响的人物。20世纪70年代末和80年代，他发表的一系列探讨艺术创作规律的文章曾激起美术界的强烈反响与争议。而他饱含对生命与艺术的激情书写的大量充满真知灼见的优美散文，更引起了广大读者的喜爱。

作为这样一个具有前瞻意识且备受美术界关注的重量级人物，吴冠中先生以其作品和观点影响了20世纪80年代后中国当代艺术的发展进程，尤其是对于形式美、抽象美的观点，激励了中国当代艺术创作者们的探索精神，催生了今日中国当代艺术在国际舞台上的繁荣局面。

本次展览，是上海美术馆历时三年的策划成果，吴冠中先生与上海的历史机缘也借此得以实现，他慷慨捐献的六件代表作，更将成为上海美术馆的珍贵典藏。在此，我要代表上海美术馆对吴冠中先生表示诚挚的谢意，更衷心祝福他健康长寿、艺术长青。

最后，我还要真诚地感谢吴冠中先生的亲友对上海美术馆工作的信任与支持，尤其要特别感谢吴先生长子吴可雨先生在本次展览中所给予我们的热情帮助。正是所有热心人士的努力，使得本次展览得以顺利举办。

谨祝展览圆满成功！

方增先
上海美术馆馆长

■ Preface

It is apparently insufficient to summarize Wu Guanzhong's contributions to contemporary Chinese art by his painting accomplishment. As Wu Guanzhong is not only a prestigious artist at home and abroad who has made enormous contributions during the practice of merging Chinese and western arts, actually, he is also a very influential figure in the development process of contemporary Chinese art. At the end of the 1970s and during the 1980s, he wrote a series of articles that probed into the rules of art creation, and stimulated intensive response and controversy in art circle, moreover, his beautiful and convincing essays out of his enthusiasm for life and art arouse the audience's fondness.

As an authority with extraordinary foresight and attention from the art circle, Wu Guanzhong influenced the development process of contemporary Chinese art after 1980s with his works and ideas, especially the ideas of form's beauty and abstract beauty stimulated the pioneering spirits of contemporary Chinese art creators, and then contributed to the prosperous situation of present Chinese contemporary art in the international stage.

This exhibition is Shanghai Art Museum's curating result for three years, through which Wu Guanzhong would also realize his historical opportunity with Shanghai. He generously donates 6 representative works, which would become the precious collection of Shanghai Art Museum. On behalf of Shanghai Art Museum, I would like to extend our sincere gratitude to Wu Guanzhong, and wish him a good health and a vigorous art life.

Finally I would like to express our gratefulness to Wu Guanzhong's family and friends for their trust and support for Shanghai Art Museum's work, especially the enthusiastic support from Wu Keyu, Mr. Wu's first son, in this exhibition. With the efforts from all the enthusiastic people, the exhibition could proceed efficiently.

I sincerely wish this exhibition would be a perfect success.

Fang Zengxian
Director of Shanghai Art Museum

■ 一个情字了得

年轻的我，抛弃浙江大学的工程学习，宁愿降班，转入了杭州艺专。从家庭的贫穷着眼，从我学习成绩的优异着眼，从谋生就业的严峻着眼，所有的亲友都竭力反对我这荒诞之举。我当然也顾虑自己的前程，但不幸而着魔，是神，是妖，她从此控制了我的生命，直至耄耋之年的今天。

岁月流逝，留了回忆。一切的付出与坎坷都从创造中获得了解脱与回报：恋情被觉察的满足。恋情无边，发现真实与创造美，永远是诱惑科学家和艺术家忘我的动力。别人称颂他们的使命感，这使命感其实是感情的喷发或爆炸。

学艺之始，我崇拜古今中外的名家与名作，盲目的。岁月久了，识见广了，渐渐有了自己的识别力：名家不等于杰出者，名画未必是杰出之作。人死了，哪怕你皇亲国戚，唯作品是沟通古今中外的文脉。伪造了大量的废物欺世，后人统统以垃圾处理。我分析自己对名家与名作看法的转化因由，要害问题是着意于其情之真伪及情之素质，而对技法的精致或怪异已不再动心。情之传递是艺术的本质，一个情字了得。艺术的失落同步于感情的失落，我不信感情的终于消亡。

我写过一篇千字文，笔墨等于零：脱离了具体画面的孤立的笔墨，其价值等于零。文中主要谈创作规律，笔墨的发展无限，永远随思想感情之异而呈新形态。笔墨属技巧，技巧乃思想感情之奴仆，被奴役之技有时却成为创新之旗。石涛谓无法之法乃为至法，明确反对以古人笔墨程式束缚了自家艺术，其实他首先提出了笔墨等于零的理念。知识分子的天职是推翻成见，而成见之被推翻当缘于新实践、新成果的显现，历史上已多明鉴。

我生长于江南，浪迹天涯，从未在上海展示过自己的作品，感谢上海美术馆创造了这次展出机会。在此，我情我愫，一目了然。虽无法与所有的读者握手，但我估计所有读者都触摸到了我的心脏，是冷是暖，虽感受各异，作者总是欣慰的，谨表谢忱。

吴冠中
2005年8月初

■ Passion for Art

My decision to attend Hangzhou Art Academy came as a shock to my family and friends. Their objection to my decision was understandable. As a top student from an impoverished family, I had received an offer from the engineering program at Zhejiang University. Training in engineering, compared to art, would make me better prepared for the highly competitive job market. The decision marked a pivotal moment in my life. Since then, I was possessed by art.

Looking back, I found all my effort worthwhile especially when my works inspire the viewer. It seems to me that great artists and scientists alike are often distinguished by a strong sense of mission, a creative energy generated by their passion for beauty and truth.

As a young art student, I had great admiration for big-name artists and works. I gradually learn that fame is not the only criterion to judge artists or works of art. No matter how glamorous one's life is, eventually, the work will be the only thing that speaks to the audience across cultures and throughout time. Also, refinement in technique appeals less and less to me because sincerity and the quality of one's qing or feeling for art are most central to artmaking. In my view, art is about how we convey our thoughts and feelings. The frustration in artistic creation often goes hand in hand with the waning feeling for art. Of course, I don't believe that this feeling can ever vanish from our heart.

In an essay on art principles, I propose that on the one hand, brushwork and ink, once separated from ideas and feelings, have no intrinsic artistic value. Innovation in ink and brush is often the manifestation of new thoughts and feelings. On the other hand, ink and brush, however, can be used as a rallying flag for artistic innovation. As Shitao states, the ultimate principle is the non-principle; artists should not be confined by the ink and brush idioms of the previous masters. Intellectuals have the responsibility to overthrow the established and to usher in the new, as history has taught us.

I traveled to and lived in many places. Though born in Jiangsu, this is my first exhibition in Shanghai. I am very grateful to Shanghai Art Museum for this wonderful opportunity. I would also like to thank my dear audience. Though I won't be able to shake hands with all of you, you may feel the pulsation of my heart in my paintings. I will be very honored and pleased to see all kinds of resonance that my works create in you.

Wu Guanzhong

In the beginning of August, 2005

■ 吴冠中艺术的中国心、民族情 ——衷心祝贺吴冠中画展在上海开幕

吴冠中先生1919年8月29日出生于江苏宜兴县闸口乡北渠村的一个农民家庭。几年前，我曾陪同冠中夫妇参观宜兴陶艺厂，顺道回乡省亲。他的几位远亲在老家照管，冠中先生一进堂屋就有些激动，十分怀念地自语：“似有印象，其左侧应是猪圈，并连着堂屋后门外的菜园和鸡鸭饲养场……”。随即他高兴地向大家戏称：“这岂不是真的从鸡窝里飞出了金凤凰呀！”满屋的人乐得哄堂大笑。

一、他是“艺术的苦恋者”

冠中先生一贯少有这种开心和自慰，总是心怀自责，在艺术上抱有崇高目标。至于个人的事情或生活条件等，是从来不予计较和要求的。他七十岁生日时，在当时创作的一幅作品上题写了这样的人生感言：“岁月长河，年华匆匆；路重重，丹青新作越旧踪；苦探寻，无归程，画里谁辨春秋痕。”他总是自称为“艺术的苦恋者”，还坦言：“是艺术吞噬了我的全部精力，我永远付出，从未考虑得其回报，这是陷于苦恋者的不幸吧！”他所探寻的根本目标，简明地说，就是以自己的艺术实践来呼唤更多人的审美觉醒。他还经常强调美术教育十分重要的任务是关注和提高对学生的审美教育，并由此需要推进一系列重要的艺术专题研究。特别是形式美的研究、抽象美的研究、民间美术和装饰美术的研究、色彩学的研究、中国传统艺术和外国古典及当代艺术的研究等。他多次强调：“讲究或提倡形式美研究岂非不务正业？这正是我们的责任。如果我们的孩子连美丑都没有辨别的能力，其后果是多么可怕，这会有失国格的！”文革以后，他深感这方面存在的问题积重难返，极左艺术思潮的毒害，决非轻易能予消除，因为国内外的一切艺术文明统统作为封、资、修，予以批判和打倒，这是一种疯狂和失去理性的践踏！吴冠中先生在这特定年月的社会转型期，说了许多真话，今天看来，这位老人是以公正的、审美裁判的立场说话的。他既没有随西风追逐附和，也没有徘徊于明暗之间，更不会在黑暗里沉默，他总是以维护民族艺术的尊严和拨乱反正的信心，以及东西艺术交融和结合的准确判断，提出一系列远见卓识的建议和主张。冠中先生的这许多看法曾引起社会强烈关注和反响，对中国美术界也具有深层次的促进和推动作用，也成为文革后中国知识界思想解放运动的代表。这其中最重要的是关于形式美、形式与内容问题的观点，在当时他是冒着极大的政治风险而勇破禁忌。吴冠中先生在这期间，曾经公开发表的建议和意见可例举如下，从其重要性和深度思考来说，其认真和坦率，实在感人。

艺术要提倡创新，要有风筝不断线的民族感情。

艺术要强调形式美，形式和内容不应分离。

特定情况下，形式也可能大于内容，这两者必须统一。

“油画民族化”、“国画现代化”，这是时代的使命。

中国艺术要关注色彩的研究。我是“好色之徒”，一辈子和色彩打交道，也是有感而发。

要提倡到生活里去写生，没有写生就没有艺术发现。

要研究抽象的意义，不能简单否定它。

没有表现客观对象的笔墨等于零，我要坚持这看法。

艺术存在“中西结合”的问题，这是客观存在，是艺术发展之需。

二、多元融和，拿来我用

吴冠中先生深刻理解当代绘画的发展，更需要中、西多元融和，并善于综合取舍，拿来我用。先生在这方面拥有博

大胸怀，他时刻默念着自己的“中国心、民族情”，在他艺术创作的每一个阶段，总是念念不忘这乡土之情的一线牵。有一次他向我十分深刻地剖析了潘天寿老师的艺术，他认为老一辈艺术家中间，潘先生作品中空间的控制与处理，就是要大大越过前辈和同辈画家，他总是在画面的上、下、左、右、前、后的各个方向予以强制性的占有，使画面气贯乾坤、舒展大度，很明显地体现了时代的新意。他的作品也与前人和同代人拉开了距离。他阅历很深，胸怀宽广，故十分重视不同艺术相互嫁接的重要性。潘天寿先生还曾经著文指出，中国历史上最辉煌的年代，应是重视艺术杂交的时期。冠中先生也是立志要把西方艺术的新观念，嫁接于古老的东方传统艺术。为此，他把自己的艺术生命献给东、西方艺术的天然合成，这应当是着重于结构性的有机汲取，而非代替。事实上，从60年代开始，冠中先生已经在实施自己绘事的调整，他深入研究中国传统，同时总结了西方艺术新学，重新确定了“吴家样”艺术的指向。特别是着重促进色与墨相结合的现代视觉的张扬和表现。后来他又进一步指出“风筝不断线”的线，正是作品与人民感情的千里姻缘一线牵之线。他一贯认为艺术家的感悟和自觉是最重要的条件，因为“敏锐的作家总比别人先有发现、感受、创造嘛，杰出的作品永远先行于观众！”我看先生每次动笔，已是成竹在胸，有感而发，周全有致，绝无茫然。

冠中先生是个性情中人，他欣赏先人的文化成果，但更加相信自己的直觉和感悟。他的艺术是一种情感的宣泄。他好激动，甚至偏激，他要把他看到的最美的事物用他很个性化的方式表达出来。真实的吴冠中就是这样。1973年我们一起在苏州光福寺写生，我们共同被四棵巨大的汉柏的形态所震撼，它们经过两千年的风风雨雨，生生死死，顽强地活到今天，依然枝繁叶茂，让我们敬重不已。而这时的吴冠中已似一头雄狮，他把画具往地上一丢，双眼圆睁，两手叉腰，围着树群绕了一圈又一圈，好像饿虎扑食，正一刻不松地盯着自己的猎物。冠中先生要看透这清、奇、古、怪的内在关联，体味这生命的力量之源。他要通过大树间的韵律、节奏和点、线、面所构成的整体形态与各个局部互为呼应的奇妙关系，并以此来表现生命的延续、顽强、威武和从容。吴冠中的艺术，正是从大自然的生命启迪中，得以体验内在的活力和最宝贵的存在价值——天地万物的生命精神。他直接用自己的“心”与读者交流的方式，使他成为将中国画融入现代社会，真正从传统中走出来的一个艺术创造者。

冠中先生的学生时代经受了中、外两方面的良好教育，因而他的油画在表现手法上汲取了中国画运笔的表现力，其笔力的强劲和气韵滋润的内涵，都有充分的显示。他的用色，常常运用了用墨的技巧，不是涂和摆的铺陈，而是直接以笔力运转和渲绘，同时结合线的刻划，软硬兼施，有一种即兴情绪的表现力，并达到生动率真的气韵。这次展出的油画《苦瓜》，就是非常好的，可谓是中西技法融合的实例。他浓重的乡土感情亦深深融入画中，没有任何做作和描饰，而是以随意流露的方式潜入画面之中，令人亲切、平实和自然地感受了内含的美感。

冠中先生的中国画中，他有一系列大胆的突破，特别是面向生活，题材多样。他强调写生是为创作积累“剧本素材”，他走遍了祖国各地，他说我不是去“游山玩水”，而是“上山打老虎”。他总是临战状态地轻装上阵，关键是要有出征战果。他的不少代表作品例如《高昌遗址》、《小鸟天堂》、《双燕》、《黄河》、《长江山城》、《江南屋》……都是他辛苦出征的创作成果。他曾写道：“写生是一场战斗，没有这种基本的战斗经历的人，要上战场难以设想。”他在画面空间处理的方面，也是具有重要突破的。他的空间视觉既可理解是画面空间的结构处理，也可视为画面的黑白处理、色彩处理。在画面布局上，从中国传统艺术来说有格律体、平视体、立视体的丰富的构图法则，西方又从立面关系发展到多面的立体主义绘画。在这方面的多元画派探讨中，冠中先生始终抱着“以我为主”决不任意随从的态度。他十分坚定地认为视野要宽，但是法度要严，既不盲从也不保守。中国人应当明确自己的文化立场，当前两方面都有一些过于偏激的地方，这是应当引以为训的。我们应当大胆坚持“多元融和，拿来我用”的主张，经济和文化是同步的，相信我们的实践会说明一切。

三、色彩是心境表情

我们在探讨吴冠中艺术成就的主要特色时，除去上述已经论述的内容外，还有一个与众不同的特点，就是冠中先生在油画、中国画的色彩修养和色彩表现方面的创造性成就。中国历史上曾经产生了十分壮观和辉煌的东方色彩的独特系统。从先秦时代到汉唐和宋、元、明、清的壁画艺术、中国绘画艺术、彩塑艺术、建筑和园林艺术、工艺美术、民间美术、陶瓷美术、刺绣美术、戏剧美术等方面，都能看到中国自成体系的传统色彩的运用制作传统。这是一个漫长历史条件和几千年文明色彩实践的结果，当然它也受到客观物质限制和生产手段制约。这与西方19世纪开始的工业革命，以及此后现代科学技术进步所推动的光学、化学、物理学、机械学支撑和影响下的现代色彩学的革命拉开了距离。最重要的因素，是科学认识客观自然色彩的丰富变化，打破了条件的局限，人们有了任意选择色彩的自由，并给予了画家创造色彩个性的良好基础。他到巴黎美术学院研习油画，在眼花缭乱的画家群中，找到了能给予自己共鸣的许多色彩画家，其中吴先生更感兴趣的是郁特里罗的色彩。郁特里罗画的巴黎街巷，破败剥落的墙壁，是在倾诉自己心境的哀苦。他作品中甚富伤愁思绪的白粉墙，似乎一直影响着冠中先生很多年后画的江浙风景。作为一个热爱自己家乡的艺术家的色彩是复杂的。家乡的空气毕竟不同于巴黎，尽管都是白墙黑瓦和阴雨的天空。东方的文化观让我们的艺术家在轻松