

吴冠中

Genius Decoded

名人密码

的

平淡与浓艳

萧愫

编著

名人
密码

吴冠中被视为中国美术界的“斗士”。为了油画的民族化，他潜心钻研，“孤军奋战”，历经磨难，半个多世纪的坎坷，终于成功地把中国意境和民族审美精神融入油画中，把中国画的精神与风貌推向了世界，作品被誉为“一样标程中西融合艺术风向的新航标”。

他是中国“当今画坛第一人”，他“要艺术不要命”，以“推翻成见”作为一位有良知的艺术家的天职，敢于“创造新意境、新审美”，用“自己的脚印练成了自己生命的轨迹，每一个脚印都踩得深深的”，而且“把一生中最重要的作品捐给国家”。

東方出版社

吴冠中
Genius Decoded
名人密码
的

平淡与浓艳

萧愫
编著

东方出版社

策划编辑：杨子暾 德玄馨

责任编辑：李椒元

特约编辑：丁红艳

封面设计：曹 春

责任校对：高 敏

图书在版编目(CIP)数据

吴冠中的平淡与浓艳 / 萧愫 编著.

- 北京：东方出版社，2010.7

（“名人密码”系列丛书 / 德玄馨 主编）

ISBN 978-7-5060-3795-2

I. 吴… II. 萧… III. 吴冠中(1919~)—生平事迹
IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 007844 号

吴冠中的平淡与浓艳

WUGUANZHONG DE PINGDAN YU NONGYAN

萧 愫 编著

东方出版社 出版发行

（100706 北京朝阳门内大街 166 号）

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米×1000 毫米 1/16 印数：0,001-5,000

字数：295 千字 印张：20.75 彩色插页：44 页

ISBN 978-7-5060-3795-2 定价：48.00 元

邮购地址：100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心电话：010-65250042 65289539

夕阳无限好，人间重晚晴。晚年了，天晴了，艺术的情思更感宽畅起来，且在紧迫的时间感中也有宽慰感：我发现自己画面上经常出现红日，是夕阳，也是晨曦。

——吴冠中

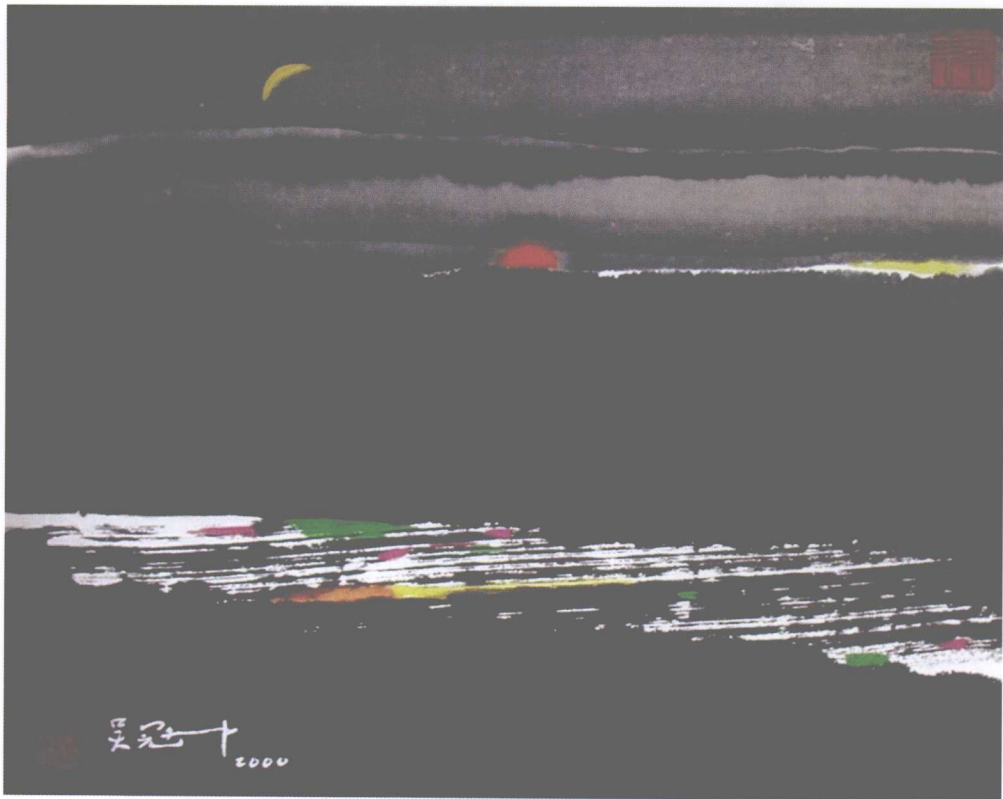

绪论 叛逆与飞扬 悲剧与神话

留在巴黎的同学借法国的土壤开花，我不信种在自己的土地里长不成树，我的艺术是真情的结晶，真情将跨越地区和时代，永远扣人心弦，我深信自己的作品将会在世界各地唤起共鸣，有生之年我要唱出心底的最强音，我不服气！

收尽奇峰打草稿，石涛的创作道路是宽广的。收尽奇峰后，我总想在奇峰中抽出构成其美感之精灵，你说是大写意，他说是抽象，抽象与大写意之间，默契存焉！如作品中绝无抽象，不写意，那便成了放不上天空的风筝。但当作品完全断绝了物象与人情的联系，风筝断了线。我探求不断线的风筝！

——吴冠中

□ 洪荒

2000年,吴冠中创作了这幅纸本墨彩画《洪荒》,亦称《混沌天地》。画面上,一片黝黑厚重的背景充满悲剧性的凝重与朦胧,艺术家似乎感受到了生命易逝而宇宙永恒的无奈,然而那几笔若明若暗的色彩,那夕阳,似乎正在默默诉说着吴冠中的一生。

古今中外,生前无比落寞而身后无比荣光的画家实在不多,吴冠中的画坛偶像凡·高就是一个最典型的明证。然而,“中国的凡·高”吴冠中却是一个幸运儿,“文革”岁月中的“黑画家”如今已成为中国画坛国宝级人物,他的作品在艺术市场上接二连三地创造出了一个又一个艺坛神话。年届九旬的峥嵘岁月,跌宕起伏的人生之旅,至今仍然未曾消磨他对艺术的热情,他依旧精神矍铄,在艺术的花园里耕种不息,画外他还用生花妙笔来描绘人生的坎坷与起伏,以及跨越一个时代的历史和艺术的沧海桑田。

一 “艺术诺贝尔奖”中国第一人

□ 在大英博物馆前留影

大英博物馆以“吴冠中——20 世纪的中国画家”为题为吴冠中举办的这次展览清楚地告诉世人，现代中国绘画正在以全新的内容和表现手法走向世界。图为 1992 年 5 月，吴冠中及其长子吴可雨在画展广告海报前留影。

合性博物馆——英国伦敦大英博物馆首次推出了一项“前所未有”的展览即“吴冠中——20 世纪的中国画家”展,展出了吴冠中自 1970 年以来创作的油画、水墨及素描作品共 44 幅。对吴冠中本人而言,欧洲的首次个展意义非凡,证明他融合东西方艺术的创作理念开始得到世界的承认;对大英博物馆而言,第一次为中国乃至亚洲在世画家举办作品展更是前无古人的一个举措。不同于一些艺术“墙内开花墙外香”的尴尬状况,吴冠中作品同样也是中国画坛的骄傲。1999 年 11 月,中国文化部在中国美术馆举办“1999 吴冠中个人画展”,这场首次为在世画家举办的个人画展同样开创了一个画坛先河。2002 年,法兰西学院艺术院以高票选举吴冠中为该院通讯院士,这是法兰西学院艺术院自 1816 年建立以来第一次接纳一位中国画家,由此,吴冠中也被誉为“艺术诺贝尔奖”中国第一人。

想做“第一人”,就要站得高,看得远,不受成见所累,敢于尝试,寻求突破,即使为人诟病亦坚持不懈,一旦认定前方之路就毫不犹豫,奋力向前。站在山巅,就不得不忍受高处不胜寒的孤独。吴冠中正如一个现实中的孤独舞

□ 小鸟天堂

吴冠中首次欧洲个展结束，大英博物馆郑重收藏了他创作于1989年的巨幅彩墨画《小鸟天堂》，画面大小为144厘米×330.5厘米。吴冠中为此题辞：“人道是小鸟天堂，只因难寻人间天堂。”理想主义的吴冠中虽不能造出人间天堂，却用他的生花妙笔创造出了一个虚幻的、视觉的、水墨中的、色中的画间天堂。

□ 远眺

《远眺》以清新温暖的红绿色调和开阔的构图方式，不但向观者展现了一幅心旷神怡的远眺风景，更体现了画家对未来生活以及对自己所热爱的艺术事业的眺望。图为吴冠中在20世纪70年代结束了劳动改造生活后于1976年创作的纸本水粉画。

名人密码

W
aterness and flamboyant of wuguanzhong

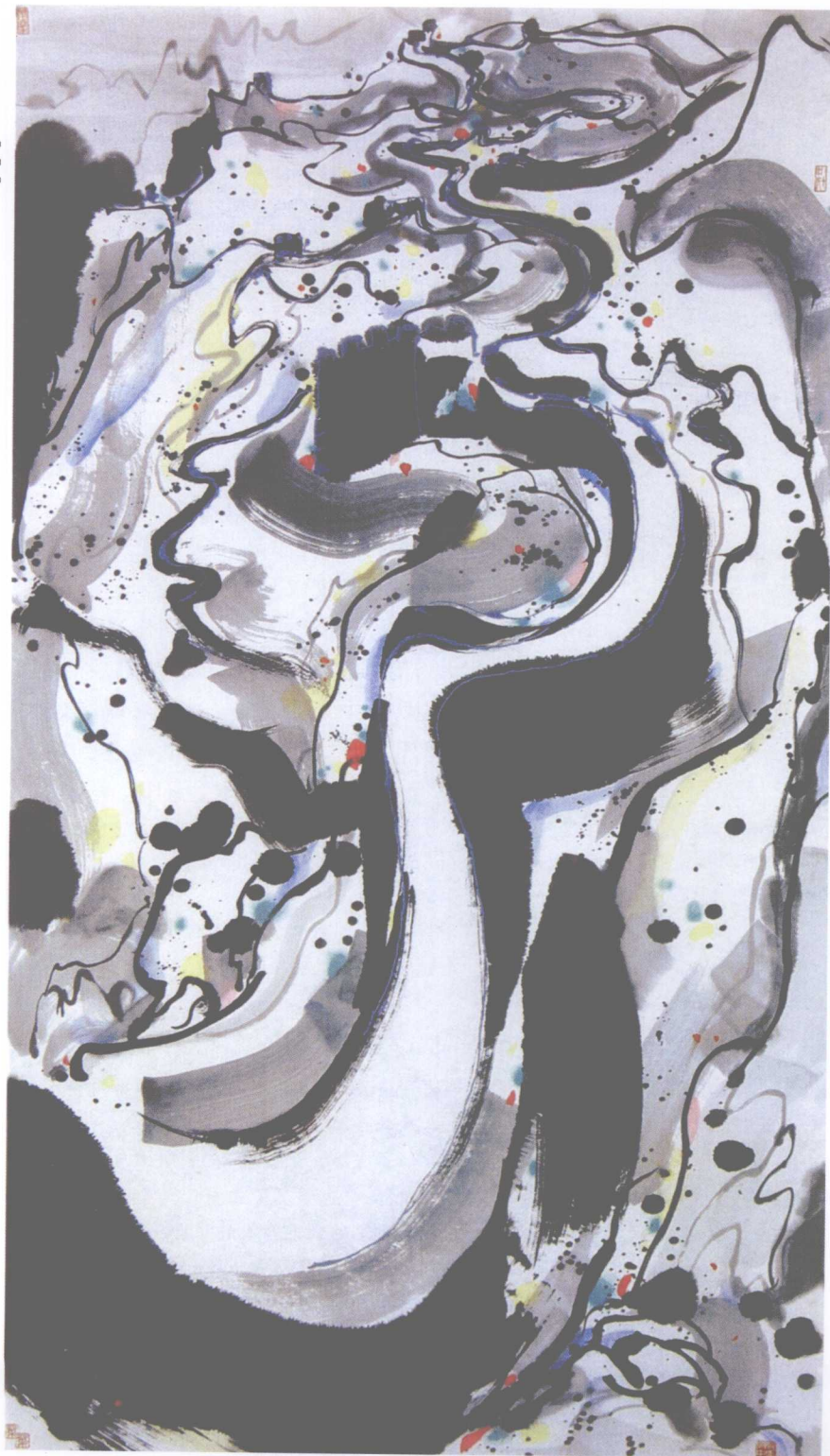
吴冠中的平淡与浓艳

者,站在东西方历史文化和艺术思想的交叉口,以油画民族化和国画现代化为己任,用心在翰墨园林中舞蹈,在具象与抽象、感性与直觉、飘逸与灵动中寻求感情的个性表达,终于舞出“一条不受传统程式拘束的融会中西的道路”。吴冠中不以文人画的继承者自居,在崇尚笔墨的画家们看来,他更像是一个传统笔墨画的叛逆者。优秀传统的继承需要创新,而不仅仅是模仿。吴冠中以无所顾及、无所约束的心态博采众长,作品将中国艺术的精神而不仅仅是形式熔铸其中,用流畅、运动的线条表现出现实生活的千变万化和千姿百态。除了中国内地及香港、台湾地区之外,他的绘画作品先后应邀到新加坡、韩国、日本、德国、美国、英国、法国、西非等国家和地区

□ 交河故城

“史学家看交河故城,说不尽故国往事;画家看交河故城,历史的波涛已凝固在块面的起伏间,断垣残壁中更刻画着几千年的纵横线纹。时空浓入我这一平方公尺的图画中,尤驱不尽凭吊的鸦群。”这是吴冠中自己为《交河故城》所撰写的散文诗般的注释。此画是吴冠中1981年在新疆讲学、写生时所作,被学术界认为是他一生艺术造诣的里程碑。在111×102厘米大小的画面上描绘了残垣之上的无边天地,千百只盘旋飞翔的鸦群,展现并更加深刻地揭示了荒原古堡的凄凉与历史的沧桑巨变。

□ 长城

这幅作于1986年的纸本墨彩画《长城》是吴冠中绘画风格从具象到半抽象转变的实践力作之一。吴冠中从写生入手，在不同地区、不同地段捕捉长城各式各样的形象，搜寻种种险隘奇峰，将长城的转折、跌宕、蜿蜒压缩在了180×90厘米的纸本上，营造出山舞银蛇般的视觉形象感受，展现出长城独特的个性。此画被称为吴冠中艺术生涯中超越具象的标志之一。

□ 映日

“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”，吴冠中在这幅作于2001年的水墨画《映日》中，舍“碧”爱“红”，仅用70×70厘米的方寸之地便增强了荷花映日的诗意效果，给人以强烈的视觉冲击力。吴冠中的作品以及融合东西方艺术的理念就像这幅《映日》，在艺术世界里掀起一阵阵浪潮。

巡回展出，他对艺术的激情、对美的追求得到了世界各地观众的认同与热爱。

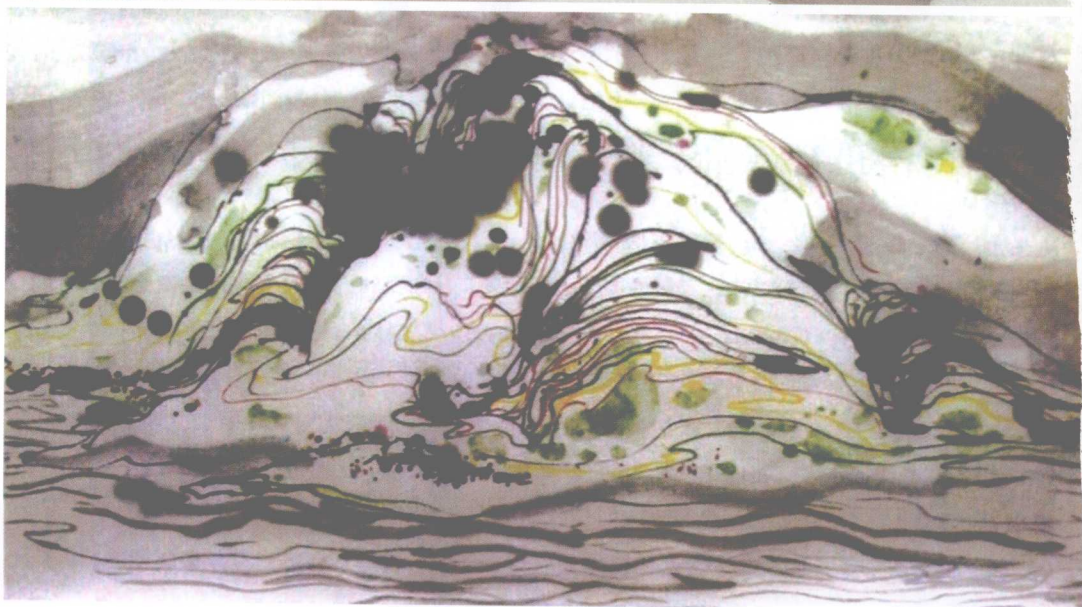
同时，吴冠中以一位艺术家的理性和情感在教条文化意识的荆棘中为“中国现代艺术的开拓和挺进”奋力疾呼，即使长期使自己处于“非驴非马”的状态，受尽指责和批判，也从未放弃过对内心艺术理念的执著和追求。正如他在《歧路》一文中所说：“人生只能有一次选择，我支持向自己认定的方向摸索，遇歧途也不大哭而回，错到底，作为前车之鉴。”也可算得上他的人生写照了。他

名人密码

W ateriness and flamboyant of wuguanzhong

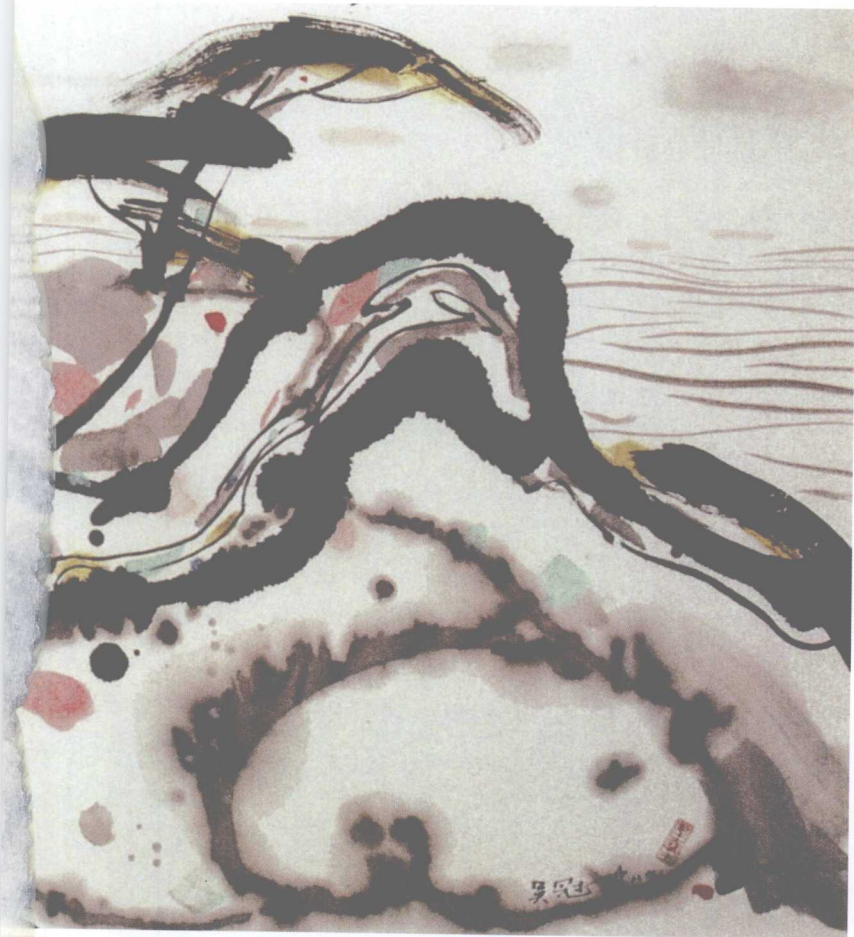
Genius Decoded

吴冠中的平淡与浓艳

松与石

松在石上,虽没有肥沃的土地来吸收养料,却在艰难中独具一种苍劲坚韧。画中那红绿相间的色彩展现了松的生命与欲望。1989年吴冠中所作的纸本墨彩画《松与石》,除了挖掘树木本身的形式美感之外,更包含着他对高蹈的气度和坚韧的生命力的赞颂。画面大小为 68.8 × 137.8 厘米。

以自己张扬的个性不断向保守的秩序挑战,穷则变,变则通,为了促进艺术上的推陈出新、激发艺坛的活力,一次次打破艺术界的“安定团结”。曾几何时,反对循规蹈矩的艺术家在人类艺术史上层出不穷,只是在近半个世纪的中国才变得极其稀有。吴冠中的艺术实践以及由他的直言所引发的一场场美术界的大辩论构成了中国现代绘画艺术的里程碑。正如此,吴冠中才配得上“艺术诺贝尔奖”中国第一人之称。

朱墨春山

吴冠中创作于1986年的《朱墨春山》,画面大小为70×140厘米,是他“画家们要强调表现那种波涛起伏的、重重叠叠的或一色苍苍的美,却并不关心一定要交代是山还是海”的艺术理念的实践,作品以流动的黑红色线条描绘出山形水势。“只研朱墨作春山”,坚持内心追求,此画正是吴冠中坚守自家江山传统与离经叛道合二为一的典范。

二 “离经叛道”的苦行者

时至今日，我国社会在民主多元化的氛围中日益进步，摆脱了思想禁锢，鼓励创新与个性的环境催生了更多像吴冠中这样敢于走在风口浪尖上的人物。陈丹青，曾以一封辞职信揭露中国教育体制弊端，是一位与吴冠中同样推崇鲁迅战斗精神的画家，他在《笑谈大先生》中曾以“好玩”来评价鲁迅。在他看来，“所谓‘好玩’一词，能够超越意义、是非，超越各种大字眼，超越层层叠叠仿佛油垢一般的价值判断与意识形态，直接感知那个人。”倘若我们用这样平和的

□ 红莲

在吴冠中看来“莲出淤泥而不染，是圣洁的象征，观音手执莲花，莲花于是进入了佛境。”于是众人皆爱莲，希望“众人皆醉”时，“我”能够在凡尘俗世中“独醒”。这幅由吴冠中作于1997年的布面油彩《红莲》，在35×40厘米的画面中展现出他作为艺术家所独有的理智与良知。

