

江南国画名家

JIANG NAN GUO HUA MING JIA

吴寿谷

WU SHOU GU

西泠印社出版社

江南国画名家

JIANG NAN GUO HUA MING JIA

吴寿谷

WU SHOU GU

西泠印社出版社

图书在版编目(CIP)数据

江南国画名家·吴寿谷 / 吴寿谷著. — 杭州: 西泠印社出版社, 2006.9

ISBN 7-80735-113-6

I 江... II 吴... III ①汉字—书法—作品集—中国—现代②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(2006)第 104291 号

吴寿谷简介

吴寿谷，1912年生，浙江吴兴人，15岁时开始学画，山水、人物、花鸟、走兽多艺并举，皆有造诣，而虎画成就最高，为其笔下一绝，系当代中国画坛上杰出的画虎专家之一。谢稚柳先生曾对其作如是评说：“寿谷眼前有虎、胸中有虎，笔下有虎，所作虎画栩栩如生。”王伯敏先生赞其青绿山水和虎画作品：“气度不凡，大家风范。”画评名家郑竹三对他的晚年作品尤为推崇备至，评曰：“笔墨非常厚，气局非常大，画面非常亮，无愧‘独步江南’之誉。”

出版画册有《吴寿谷虎画集》（香港版）、《吴寿谷虎画集》（学林出版社）、《吴寿谷·画集》（陕西人民美术出版社）、《中国画江南名家——吴寿谷》（西泠印社出版社）等。

现为上海市文史研究馆馆员、中国美术家协会会员、杭州江南书画院顾问。

自说自画

吴寿谷

我15岁开始习画，山水、人物、花卉、翎毛均有涉猎。有一年与傅抱石先生探讨艺事，有一点我与他有同感，即艺海浩瀚，人生苦短，一个画家对各种绘画题材想什么都精显然是不可能的。要想艺有所成，须有侧重，尤其要练就一二手绝招。其实，凡是大家都有一绝：白石老人的虾、悲鸿大师的马、潘天寿的秃鹰、郑板桥的竹子……，都是画家穷毕生精力探索而达到炉火纯青的境界的。所以我中年后便专攻虎画，数十年探索收获颇多，但距“出神入化、炉火纯青”的境界尚远！艺术是永无止境的。

至于我为什么选择画虎，因为我喜欢虎。虎为山君，乃百兽之王，是威猛强者的象征。俗话说：“山中无老虎，猴子称大王。”不管是动物世界还是人类社会，若真无老虎而让猴子称大王，情况恐怕就不太妙。我爱画虎，美化虎，是因为我崇尚这种王者气概。

虎在我的笔下可畏可亲，刚柔并举。这是因为，在我们这个星球上，人类最伟大，他能征服自然，征服一切，包括动物界最可畏的老虎。人类以亲切的审美目光观照这兽中之王，正是折射出了人的力量的伟大。

我坚持的是写实主义，是传统。在用色上追求绚丽明快、富丽堂皇的效果，以象征虎的高贵与威严。中国文人画历来强调墨色为主，旧式文人崇尚的这种宁静无为之美，与虎的震撼人心的磅礴之美相比显然是不能同日而语的。绚丽的色彩，也增强了虎画情采照人的形式感，这也是时代的要求。

画家的作品固然要有自己的风格。但不能为风格而风格，风格是自然形成的，它蕴含于作品线条、色彩、造形、构图等因素中，体现了作者的情趣、追求、意识和格调。我画虎，从来都把它当人来画，以虎为媒介，表达自己对人生社会和事业的感受。比如通过虎的威猛神韵，我赞美不屈不挠的进取精神与品格意志。这就是所谓自然在我心中，我在自然之中，达到物我两忘的境界。

艺术的基本功能是给人以美感。美有壮美与柔美之分。柔美，悦目赏心，物我交融，陶冶人的情操。壮美，美中有一种阳刚之气，给人以生命的力量，虎画最适宜展示这种阳刚美的魅力。根据我的创作经验，虎的神采和阳刚之美，着重体现在它的几件“凶器”上，一是四颗犬牙，画的时候可以用略带夸张的笔墨，画得犀利无比，如同披靡百敌的匕首，使人忘而生畏。二是脚爪，要画得刚劲，如同铁钩，使人不难想象，猎物在这样的爪子下是无论如何难以脱逃的。三是尾巴，劲如刚鞭，透出一股横扫一切的威势。另外，“龙驾云，虎生风”，配景的烘托十分重要，山壑峥嵘、阴气萧萧的背景与虎才相得益彰，和谐统一。除此外，一个动物画家的可贵之处，在于他能善于挖掘出美的瞬间。虎在奔腾、扑食时，最美的是力的展示，往往只是一瞬间，这转瞬即逝间的美也正是艺术的美。

“丹青难写是精神”，画虎则更难，因为虎出没在深山老林，一般人一生也难得一见。好在随着社会的进步和科技的发展，动物园里一般都设有虎山，各种有关虎的影视资料也日见丰富，这为画家创造了观虎识虎的条件。我这一生最大

的嗜好就是上动物园以虎为伴,对那些虎我永远也看不够。每次我都会在这个虎的世界里发现新的东西。但笼中之虎与深山野虎形同神异,大有区别,所以我对中央电视台的《动物世界》格外青睐。我十分珍惜其中出现的老虎的镜头,特别是猛虎扑食时那种势不可挡的阳刚之美,往往会激起我强烈的创作灵感。有时我就连夜作画,将深山猛虎的威猛之势尽情地在宣纸上表现出来。另外,画家还必须充分发挥想象力,要善于感悟、善于联想,在脑海中储存起千姿百态,有形有神的活虎。达到这境界,从一定意义上说是由一个画家的经历、学识、悟性、素养所决定的。

我喜欢以东北虎入画,东北虎皮毛紧,斑纹清晰,壮健又敏捷。人们常说“画虎画皮难画骨”,其实皮与骨是相依相存、互不孤立的。虎的运动可引起虎皮斑纹的无穷变化,这种变化正体现了骨骼的运动。所以画动物的画家必须学点解剖学,经常观察其彼此间的依存关系,画皮亦能画骨。

有人曾问我,为什么在有的画中把猛虎画得像温顺的小猫?我回答:画家搞创作,和作家观察世界一样,必须把理性的思考和审美的直观感悟融为一体,才可能正确生动地反映世界。动物也是有感情的,百兽之王除了凶猛暴戾的一面外,亦有温顺多情的一面。我把虎的喜怒哀乐拟人化,甚或适当夸张,从而展示出一个虎的感情世界来。比如互相间或逗乐嬉戏,依偎依存,或父慈母爱,温馨情浓。我曾给时任美国总统的里根先生画过一幅《五虎图》,描绘的正是这样一个充满了温馨情趣的虎的家庭,寄寓了连猛虎亦需要和平安宁的生活环境的思想。里根先生读懂了这幅画的内蕴思想,十分高兴,给我来信中说:“能够欣赏分享你的艺术作品感到十分愉快和荣幸。”这说明国画的内蕴应该是十分丰富的,它可以通过绘画语言淋漓尽致地表现出来,没有内蕴的作品,往往是枯泛的作品。画虎若一律画成张牙舞爪,就不可能全面深刻地展示出真实的虎的世界来。

生命不息,画虎不止!在通往艺术高峰的途中,尽管不可能走到高峰的尽头,但我总想在生命终结之前离这个看不见的“尽头”近一点。前些年,连续动了两次大手术,近年来腰又犯病,不能久站。家人和朋友都劝我可以封笔了,但我想人总要有虎气,有点虎的精神。今年虽然虚度九十又五,但自认为还笔力未衰。只要拿得起笔,我是不能中断作画的。

编者按:

这本画册中的作品并非由画家本人自选,而是编者从吴寿谷先生在浙江的友人中征集来的藏品,这对作品的选择余地、题材的照顾等方面难免有一定的局限性,好在点滴之水同样可以映射出阳光的七色之彩。近40幅花卉、人物、翎毛、走兽佳作,足于展现出这位95岁老人出神入化、炉火纯青的艺术成就,尤其是先生的绝活百兽之王,以势夺人,以美感人,大家风范,独树一帜,令人叹为观止。我们在欣赏吴寿谷先生的这些作品的同时,还要感谢周波达、韩文英、杨水虎、聂军、徐虎生、李建成、于秀珠、宋柏松、段继飞、段承红、顾汉昌等先生、女士,他们慷慨出示藏品,与大家共同分享艺术审美的愉悦。

目 录

- 秦瘦鸥撰联 /1
岗上雄踞望千山 /2
猛虎下山 /3
一踞高岩一伏坡 披风沐雨共婆娑 /4
小憩 /5
回头一啸间 /6
王者风范 /7
虎视眈眈 /8
双鹤楼迟岁月深 /9
大富贵有期 /10
酡染娇红透骨香 /11
三骏图 /12
寿无量 /13
似醒还带醉 /14
回头时看小于菟 /15
山月流古雪 飞虎浴清泉 /16
泉鸣虎啸 /17
威称神武 可王可霸 /18
一啸风生谷 睡卧草木惊 /19
相知相伴 /20
奋起雌雄 追同月下 /21
披荆斩棘 永攀高峰 /22
霸王也有温柔时 /23
月下猎守 /24
独立 /25
静言幽谷底 长啸高山巅 /26
饮水同乐 /27
良年 /28
三翼图 /29
威显山林驱祸患 /30
欢娱牛羊图 /31
虎气凜然 /32
悬崖叠嶂山君啸 /33
白额金睛盖世雄 南山松下筑行宫 /34
欣欣向荣 /35
龙腾云海 /36
虎虎有生气 /37
虎情兼虎爱 /38
独步山林 /39

壇寫山君百態

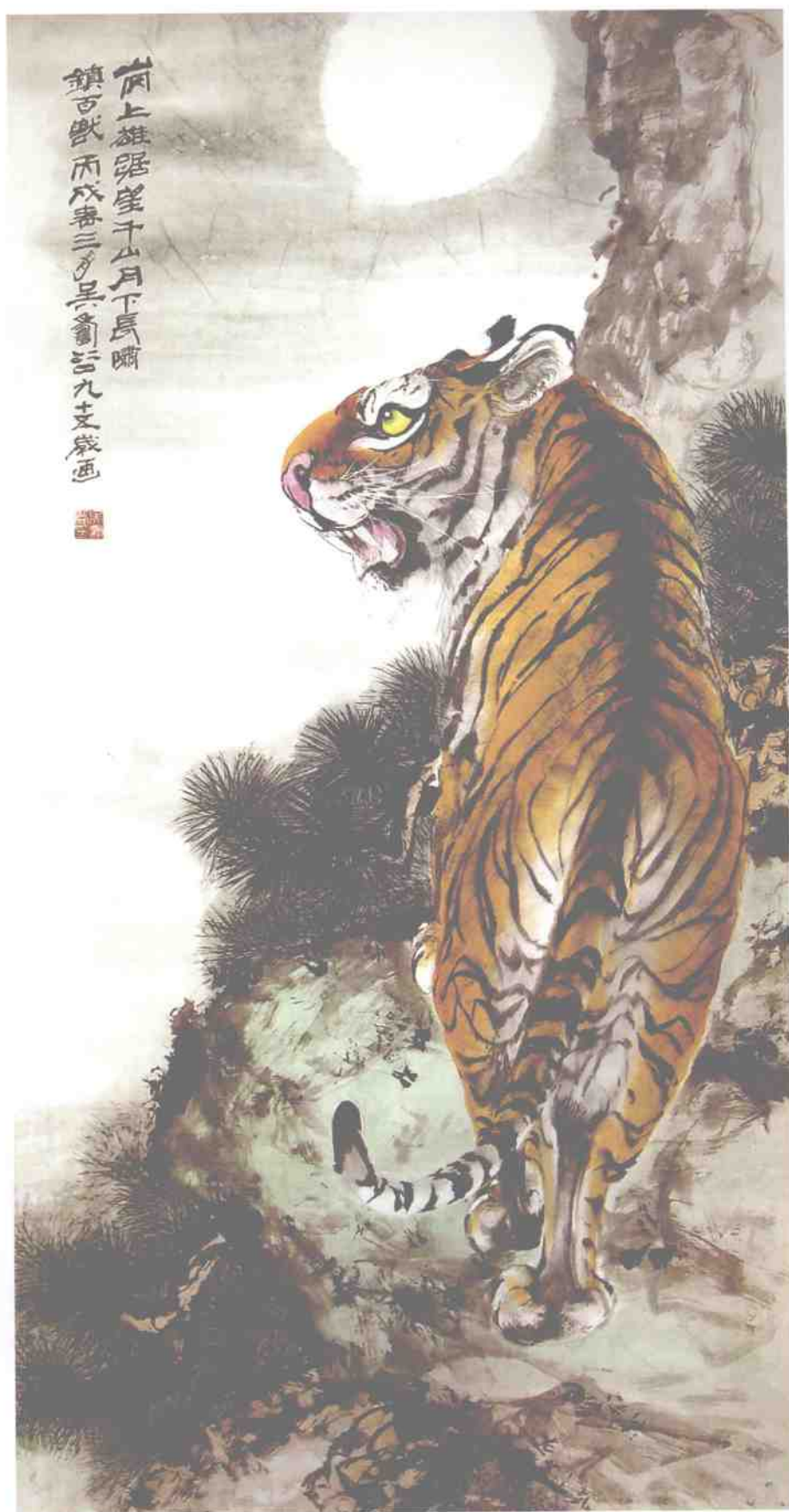

吳壽如先生為江南魚席 能事

年屆古稀 而揮毫不輟殊可嘉也

堪光畫史千載

辛丑冬月 秦瘦鷗撰聯

岗上雄踞望千山 135cm × 68cm

猛虎下山 135cm × 68cm

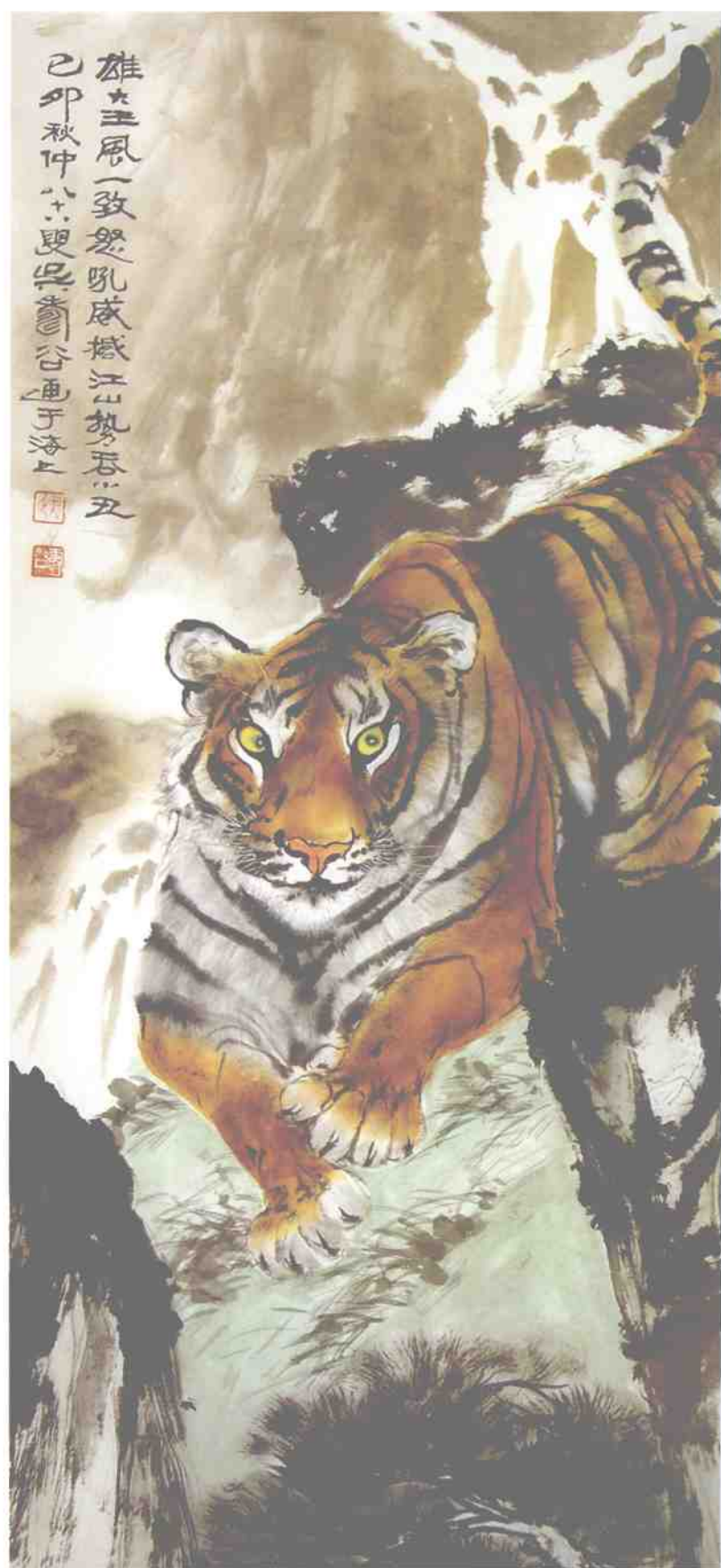
一踞高岩一伏坡 披风沐雨共婆娑 135cm × 68cm

小憩 135cm × 68cm

回头一啸间 68cm × 46cm

王者风范 130cm x 60cm

虎视眈眈 68cm × 68cm

双棲樓迟岁月深 135cm × 68cm

大富贵有期 130cm × 64cm