

吴悦石书画作品集

Wu Yueshi Painting and Calligraphy Portfolio

吴悦石 著
江西美术出版社

人物卷

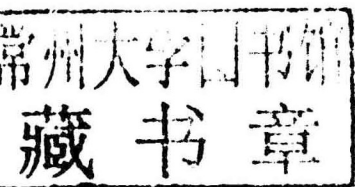
吴悦石书画作品选集

WU YUESHI PAINTING AND CALLIGRAPHY PORTFOLIO

吴悦石 著

江西美术出版社

人物卷

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

图书在版编目（C I P）数据

吴悦石书画作品选集·人物卷/ 吴悦石著. -- 南昌: 江西美术出版社, 2012.08
ISBN 978-7-5480-0736-4

I. ①吴… II. ①吴… III. ①中国画: 人物画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第177009号

著 者 吴悦石
策 划 杨中良 傅廷煦
统 筹 蔡 田
责任编辑 陈 军 陈 东
图文编辑 魏春雷 张 凯
版式设计 于伟丽 欧阳扬
设计制作 北京宝续堂文化发展有限公司

四時百悅

家新奉題
壬辰

目录

大笔铸真魂

——论吴悦石先生写意人物的精神指向 / 王登科 5

笔墨的气、势 生命的观、照

——吴悦石人物画简析 / 赵佑铭 8

图版部分 10

吴悦石书画作品选集

WU YUESHI PAINTING AND CALLIGRAPHY PORTFOLIO

吴悦石 著

江西美术出版社

人物卷

吴悦石

WU YUE SHI

一九四五年生，北京市人。

画家王铸九、董寿平入室弟子。

二十世纪八十年代中期出国，寓居海外十余年，二〇〇〇年回国。

曾在北京、南京、哈尔滨、深圳等城市和美国、新加坡、台湾等国家地区举办个人画展，在中央美术学院、中央工艺美术学院、中国国家画院、中国美术馆、新加坡国立大学等地举办讲座。

作品为人民大会堂、中南海及多家博物馆、纪念馆收藏。

国内外多家电视媒体为其拍摄专题片；国内外报刊均有相关报道。

出版有《吴悦石画集》《吴悦石作品集》等作品集和专著多种。

现为中国国家画院吴悦石工作室导师、中国国史研究编修馆研究馆员、中国艺术研究院特约研究员、中国美术家协会会员、中国国际文化交流中心理事、中国画学会理事。

目录

大笔铸真魂

——论吴悦石先生写意人物的精神指向 / 王登科 5

笔墨的气、势 生命的观、照

——吴悦石人物画简析 / 赵佑铭 8

图版部分 10

大笔铸真魂

——论吴悦石先生写意人物的精神指向

王登科/文

在中国绘画史上，由于受特殊的文化背景等因素的影响，相对于山水、花鸟而言，人物画通常被视为细枝末节和小科，尽管历史上亦不乏人物画家的载记，但始终是将其视作图影写真的匠作而鲜入大雅。而且，道释题材的宗教画家代不乏人，但描写人生市井与日常生活或以人物为主题的作品却难得见。这是由于中国绘画传统中独特的审美认知方式所决定的。

宋元以降，伴随着文人画理念的萌芽和发展，人物画也出现了前所未有的新局面。尤其是明清以来受大写意花鸟观的影响，涌现出一大批擅长写意人物画的大师巨匠，如黄慎、金农、任伯年、王震乃至现代的齐白石。他们于人物绘画皆有心得，承传道统，创见发明，且能将山水、花鸟之笔墨精神他移此用，变化气质，写照传神，蔚成写意人物一科的壮丽景观。尤其是齐白石的人物绘画，简赅之间，意味深长，且能将书写入画趣，抒怀写意，开启一代新风。

由于众所周知的原因，大写意人物画传统在当代渐至浇漓。随之而来的是写实、造型充斥人物画坛，要么是主题先行的概念化创作，要么是以毛笔画素描的改头换面。这种情形之下，人们大多对文人画传统淡然置之，或斥之以“陈旧”、“保守”而视若寻常。这是西化的“艺术”与“观念”镜像下民族传统文化传统普遍的境遇。写意人物画传统于当下的式微，也正是这种西风东渐文化思潮的产物。

在此，我们看到，吴悦石先生对于文人画传统的执著与恪守，其意义应是非比寻常的。尤其值得提出的是他在大写意人物画领域的开拓与探索中，已迈出了极为坚实的一步。

吴先生人物画远溯梁楷、李公麟以及明清诸家，尤其受齐白石大写意精神影响最深。其所画题材颇为广泛，举凡道释、儒流、仕女无不涉猎，尤喜画钟馗、侠隐之高士。

中国传统绘画的诸科分类，是依据所描绘题材而言说的一种概念的界定，如同书法中的诸种字体。做为一个书家总要兼擅诸体，最后才可以融会贯通。画家也是一样，从山水、花卉、翎毛、走兽到人物，这也是一个兼擅的过程，同时也是审视一位高明画家的客观标准。就画的诸科而言，其技法、笔墨则有所不同。当然，这仅是对一般人言说，那些具有天才能力的画家在创造过程中从来都不是拘于程式，他们以手写心、淋漓尽致中以浇胸中之块垒。也就是说他们以自我的表现和倾诉为出发点，在对笔墨的自由运用中，展现出心灵的境界与个性之美。尤其是他们能够将泾渭分明的诸科范式自由运用，创造出前所未有的独特的精神世界。在他们的笔下，无论山水树石、花草鱼虫还是人物仕女，客观的物象皆不重要，重要的是画家的精神元气在作为视觉概念元素中的贯注和表达。

观吴悦石先生的人物绘画，我们便能真切地体会到这一点。

吴先生笔下的人物与画谱及前人有所不同，尤其是在他的大写意作品中，人物造型简约，甚至抽象为一些概念。如高士的帽翅、发髻、眼睛、胡须等，已经简化为一组皴、擦、点、染而成的符号，而衣纹却用极见自在与洒落的长线挥洒而出。其实，这正是山水画劈麻写意的一般范式；其错落的构图和强烈的节奏秩序也是大写意花卉的基本方法。这是吴先生大写意人物独特的造型语言，同时，也是他吐纳传统藉他山之石的创见与发明。

清末以来，大写意人物画的衰落，恐怕不是技法与笔墨的因素所致。究其原因，似乎与人物一科的自我作茧有关。人物的基本造型、传神阿堵的写照陈规，一直以金科玉律般的无上权威模糊着创造与开拓的视野。“扬州八怪”中黄慎的实践，有一些大胆的突破，但仍然是停留在笔墨的层面，尚没有打破诸科的界限。倒是在齐白石朴素与从容间，人物画才渐呈写意的因素，这是老人家平凡而又伟大的价值所在。

大写意绘画的精神实质，其实是以对事物高度的概括和抽象为要务的一种自我内心的主观表达。从某种意义上说它是先验的，是一种以关照为方法的认知体系。它忽略客观与具体，是心灵与心灵之间的相互呈现。在中国传统文化精神的视域中，它表达的又是一种哲思化了的人生态度与境界。

吴悦石先生的人物画在继承白石老人的基础上，加以至简至赅的概括与提炼，书写与挥运间，体现出超然于画趣的淡定与从容。其落墨间，无中生有，有中却不著一物，而风流蕴致却毕现于纸上毫端。这是关于生活和天人之际哲学之思，是智者于毫楮间的人生感悟。

准确地说，艺术的概念和界定，似乎并不能概全中国绘画传统的某些本质属性。对视觉经验的升华和对心灵世界的开拓，从来都是中国绘画精神的崇高理想。

理解和阅读吴悦石先生的绘画，尤其是在探究其大写意人物画的精神指向之际，不妨沿此而进行深入的思考。

这是吴先生绘画给予当下画坛最为发人深省的启示！

笔墨的气、势 生命的观、照

——吴悦石人物画简析

赵佑铭/文

在当下的画坛，提起吴悦石先生，必然会提起他的文人画艺术，而提起他的文人画也必然会提起他的意笔人物画。吴悦石先生以他作品中纯正、浓郁的传统绘画韵味，为当下的中国画坛注入了一股强劲的清新之气，让几十年来几经迷失、渐行渐远的传统绘画尤其是意笔人物画有了一个别样的坐标。有人甚至笑称：吴悦石先生的绘画，因为传统而在当下的国画界显得另类。的确，当下的国画界因为与真正的中国绘画优秀传统隔膜过深，而让这个看起来有些矛盾的评论有了一些一语成谶的意味。

不可否认，中国绘画的优秀传统和核心价值在于文人画体系。吴悦石先生的绘画艺术作为传统文人画体系的延续，做到了人物、山水、花鸟样样皆精。其中，他的意笔人物画最具代表性，其简括、大气的写意人物深具中国传统绘画范式和韵味，令人过目倾心。作为当下画坛为人瞩目的大家，如何看待吴悦石先生的艺术成就，分析他的艺术思想，对当下的国画发展具有深刻的借鉴意义。我们觉得其中的几个方面应该深入研究：

吴悦石先生的创作成就首先是他长期浸淫于中国传统艺术的修为所致。作为著名画家王铸九、董寿平二位先生的入室弟子，关于传统，吴悦石先生当有不同于他人的独特体验，而曾经的书画鉴定工作，应当也是使他对传统有全面把握的学理来源。笔者不揣冒昧，进一步大胆臆测，吴悦石先生壮年游历海外不会单是开阔眼界、交流文化这样一个维度，还应该是一个因为跳出传统文化圈却反而对传统作出全面、清晰和有效判断的过程。

众所周知，尽管中国绘画历史是以人物画开篇的，魏晋时期第一批为史料记载的画家都是人物画家，但是在漫长的发展历史上，人物画的成就似乎不及山水和花鸟画。山水和花鸟作为传统文人画的大宗，在不同的历史时期都曾走在观念变革的前列，如山水画的载道观念、花鸟画的写意变革等都开启了创作主体自我关照的审美维度，而人物画虽然也于宋代偶有写意作品，但真正意义上进入表现创作主体自我意志的阶段却是晚明及以后。这应该与人物画有写像传神的功能要求致使对主体的主观表现掣肘有一定关系。不过，在魏晋时代的主流观念中其实就已经存在“传神”和“气韵生动”之间细微的观念间隙，而在风格、技术上也存在着“疏”、“密”二条线

索。及至明清，由于市民阶层审美诉求的抬升和文人自我意识的增强，中国绘画艺术亦开启了关照自我、关怀普通人的精神世界的审美进程。尽管这个进程是以花鸟画变革为肇始，但很快也波及了山水和人物绘画。在人物画领域，最为明显的变化就是其写像图真的功能逐渐让位给创作主体自我的表现诉求。画面上的人物一般不再有具体的对象，代之为作者自我的某种状态或者理想境界的描画。一方面，在形式构成上体现为形象上多取简笔疏旷以强化意境；另一方面，在形式语言上则体现为凸显笔墨的价值，饱含生命气韵的笔墨成为承载作者主观精神的最被珍视的主要内容。正是上述二者的有机统一再度开掘了中国人物画的“疏笔”体系的新面貌，由此，写意成为人物绘画中的新主人。绘画对象变得不像原来那样重要，表现郁勃的生命气韵和自我成为新的核心价值判断。这样的审美维度经过扬州八怪、海派的孕育发展，至齐白石形成传统人物画的新史实。吴悦石先生的人物画正是在这个体系和脉络上的接续，其笔端亦如白石老人和王铸久、董寿平先生一样裹挟淋漓元气，其作品中蕴含的生动气韵能够在触目的瞬间打动观者的内心，让人难以忘怀。

分析吴悦石先生的人物画艺术，我们发现，吴先生在人物形象的变形处理上既有海派和齐白石的渊源，又有在他们基础上的发展。他笔下的人物变形处理更加简括，人物姿态更加富有韵致，形象的内在形式构成在留白上更加经得住推敲，笔墨亦取更加痛快沉着的意趣。这些新取向与他作品中大面积留白形成的形式关系具有更深的内在一致性，能够更加充分地实现画面对笔墨气韵、气势的包裹，更能使笔墨的气韵和造型的取势与某种奇崛的生命状态互为表里，更加容易引发观者审美体验的生命共振。

而吴悦石先生人物作品中的对象既可以是呵世扶弱的钟馗，又可以是诠释生命厚重的老者。既寄寓了艰深的生命体验，又饱含对人生的思索。说穿了，他笔下的钟馗也好、老者也好，其实都是一个人，他，就是作者自我的生命表现，是创作主体内在精神世界的生命观照和生存美学的外化。也正是有这样的维度，吴悦石先生的人物画才在看似传统的古代人物的外形下寄寓了时代的精神表达，完成了从传统外形向时代表达的穿越。使他的人物画在我们今天这个时代获得普遍的认同和能够拥有无数的喜爱之人。

A traditional Chinese ink wash painting depicting four scholars in a forest. The scholars are seated around a low table, engaged in conversation. The background is filled with dense, dark foliage, creating a sense of being deep within a forest. The style is characteristic of the Yuan or Ming dynasties, with bold, expressive brushstrokes.

10

壬午中秋節月明畫堂記
何人作

沽酒图 59cm x 33cm 纸本设色 2002年

幽赏图 68cm x 33cm 纸本设色 2004年