

当代中国画坛山水画代表人物

吴迅画集

侯永利 主编

天津人民美术出版社

当代中国画坛山水画代表人物

吴迅画集

中石迅

J222.76
20139

侯永利 主编

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

吴迅画集 / 吴迅绘. -- 天津: 天津人民美术出版社, 2012. 4
(当代中国画坛山水画代表人物)
ISBN 978-7-5305-4774-8

I. ①吴… II. ①吴… III. ①山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第055393号

当代中国画坛山水画代表人物——吴迅

出版发行: 天津人民美术出版社
地 址: 天津市和平区马场道150号
邮 编: 300050
网 址: <http://www.tjrm.cn>
经 销: 新华书店
出 版 人: 李毅峰
责任编辑: 陈 一
技术编辑: 郑福生
主 编: 侯永利
印 刷: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
开 本: 889毫米×1194毫米 1/12
印 张: 10
印 数: 1—2000
2012年4月第一版
2012年4月第一次印刷
ISBN 978-7-5305-4774-8
定 价: 108.00元

版权所有 侵权必究

吴迅

吴迅 1955年6月7日生于内蒙古呼和浩特。1982年毕业于中央美术学院中国画系。1986年调入原中国画研究院成为专职画家。现为国家一级画家，中国美术家协会会员，中国国家画院研究员，中国国家画院国画院一级专职画家。

吴迅作品多以中国水墨写意画为主，擅长画马，尤以风格独特的叠彩山水画令人耳目一新。其作品受到中国画权威大师叶浅予、李可染、吴作人、何海霞等前辈的高度评价。1999年因多幅作品多次被联合国儿童基金会选用而被联合国授予“儿童之友”称号并授奖；2001年再次荣获联合国儿童基金会颁发的突出贡献奖。其作品在美国、德国、奥地利、法国、澳大利亚、日本、韩国、新加坡、泰国、土耳其等国家及中国香港、台湾及内地多次展出并多次获奖，受到广泛好评。他的作品被世界各地博物馆、政府机构、企业、美术团体、社会名流以及众多收藏家广为收藏，在国内很多地方及新加坡、日本、德国、奥地利等国家成功举办过多次个人画展。出版有《吴迅画集》、《当代中国美术家系列——吴迅画马》、《当代中国美术家——吴迅画集》、《中国画研究院画家作品集——吴迅画集》、《吴迅国画精品集》等。

意境看山水

◇ 叶浅予

.....

开幕那天，我在会场粗略看了一遍，显然不像看花鸟那么兴奋，因而没那么多惊叹号。我在日记中记道：满纸墨气，秋景萧条，形象怪异，意境朦胧。只一幅画吸引了我的视觉，那是吴迅的《雪霁空山净》。

.....

“变”是近几年的普遍倾向，多数是从写实走向变形，从具象走向抽象。与之相反，也有从写意走向工笔的。吴迅的《雪霁空山净》就是一例。这幅画对严寒意境处理得恰到好处，并有一定深度，迫使我在画前站立颇久，回味我自己所遇到的这种境界。第二日进展厅时，又发现他另一幅《天清月自明》，通篇黑夜，半空挂着一弯新月，地上洒着月光，可以引发“疑是地上霜”那一句诗意。这两幅画，可以肯定画家在“目悟”中有所获，意会中有所得，遂在笔传中下了细工夫。“雪霁”那幅，别人也许可能做到，“月明”那幅，是中国画的禁区，谁也不敢冒这风险。我认为吴迅这一着是成功的。

.....

摘自1992年3月21日《文艺报》

奔放与寂静

——解读吴迅

吴迅是中国画坛的一位能人，在他的笔下居然产生了艺术风格截然不同的两种绘画作品。

他放笔画马，画各式各样的奔马。他曾生活在草原，熟悉马，崇尚马，对马情有独钟。他注重马的造型夸张和画面的气势，使自己的马有别于前人和今人的马，使笔下千骑各具个性。

他爱笑，性格豪爽开朗。他笑起来，常畅怀大笑，那洪亮的哈哈声，极富感染力。那奔腾不息的马，正是他抒发人生豪情和热烈追求的对象。他是一位天生的画马人！有这样阅历和性格的人，不画马才怪呢！

意想不到的，吴迅又钟情于山水画。他的山水画，意境极美，月色溶溶的山川，日出日落的村野，宁静的草原牧场，大雪霁后的峰谷丛林……我看，吴迅的山水画可以用两个字来形容：静和净。静得万籁俱寂，净得纤尘不染。读这样的画，可以净化心灵，可以激发对美的追求。他倾注全力营造着幽美的意境，又融进了西方的彩色语言和现代装饰性，用笔纤细精致，使自己的艺术充满浓郁的诗情画意。这是一种令人耳目一新的艺术——吴迅山水画。难怪它们一问世，就深受读者的欢迎，招来了海内外众多收藏家的青睐。

人们也许会惊讶地发问，像吴迅这种豪爽开朗之人，怎么会花那么多的时间去打磨那些幽美精致的山水画呢？我与吴迅作过一夜的长谈，奔放豪爽，只是画家性格的一面，也可以说更本质的一面是深沉。他爱思考，爱求索。他追求人间的净土，他崇尚天人合一。仔细读他的画，就会发现，他笔下的山山水水，他画中的方方净土，大自然中似有，但又无。它们无一不是第二自然——画家自己创造的艺术意境。这种意境，是他的希望，他的追求，也是他期望的归宿。

用真情画的画，肯定会激发读者的真情。用生命创造的艺术，肯定会有旺盛的生命力。

鲁光

2001年7月6日于故乡五峰山居

境由心造 净随静出

——谈吴迅的叠彩山水

◇ 阮宗华

记得8年前亚明先生生前访问欧洲，途经意大利佛罗伦萨，到我居所小坐，曾说过这样一句话：“中国画数山水画包含的内容最丰富。”自南北朝以来，中国山水画经过近一千五百年的历程，在民族传统的意象造型观念的主导下，呈现出了极其丰富多彩的艺术发展格局。其造型观念、创作途径、笔墨技巧、风格样式等等诸多方面都比人物画、花鸟画等其它门类表现得更加面目纷呈。进入近现代以后，由于西方艺术的进入，新的造型观念的引进，特别是对景写生的技法的采用，中国山水画艺术表现的思路拓宽了，其表现更加丰富了。甚至在不少情况下打破了与西方风景画的界限，形成了兼容并蓄的局面。

在当代涌现出来的庞大的山水画家群体中，吴迅作品的风格面貌可谓是别具一格，独领风骚。正如众所周知，他的山水以静、净为格，呈现出了一种与众不同的境界。

他的山水画，有人说它不像中国画山水，倒像风景画。然而说它是西画风景，却也不是。吴迅的山水画是他自己的山水画。他笔下所描绘的山水完全是由他自己意想的山水，心造的山水。他所表现的境界，也完全是由他自己心造的境界。

正如他自己所言，由于身世和经历的原因，他的创作主题和绘画表达一直关注于静和净的境界的追求。为了寻求绘画艺术对静和净的境界及主体的追求和表达，他曾经进行过多方面的尝试和探索。他最初用中国画传统笔墨手法，后来又通过结合西方现代主义手法和抽象水墨表现等等多种方法去实现这一目标，但都不十分理想。最后，他是在进入中国画研究院以后不久，通过一件偶然的事情使他找到了想要找的感觉。当时，李苦禅先生的女儿李健送给他一刀苦老先生用的一种韧性较大的薄纸，这种可以多次渲染的非常具有托墨托色效果又非常浸润吃水的生宣纸，经过他的反复试验，最后画出了一种特殊的效果。他借助山水画中的表现元素，又采用并改进了工笔画精细刻画、多层渲染的制作技法，使他画中的山、水、树木、雾霭、以及夜宁和月光、雪原和空气以及画面中表达的一切都可以多遍数地、多层次地精描细写和渲染，得到充分的刻画和表达，他的这种叠彩的山水画整个画面不同于传统意义上的中国山水画，整个画面效果层次厚重且色彩沉着，充分表达了静与净的意境，给观者宁静和净洁的、清新和舒爽的艺术享受，这是一种他追求已久的感觉。于是他沿着这种感觉走了二十多年，随着不断的创作、改进和完善，逐渐形成了他自己特殊的画法。他说尽管他的画法和传统的技法相去甚远，但他是用心在表现他真实的感受。他的创作和探索得到了国画前辈们的鼓励和支持，1987年，在中国画研究院为联合国科教文组织筹办的赴法国巴黎中国文化月中的“当代中国画艺术展”预展中，他的创作《寒涧》、《醒春》、《残秋》、《墨趣》受到了当时中国画研究院院长李可染先生和吴作人先生的赞许。1991年，在中国画研究院举办的“全国中国画学术邀请展”之山水画展上，吴迅的《雪霁空山净》、《天清月自明》受到了中国画泰斗叶浅予先生的大力赞扬，叶先生在当时文化部机关报《文艺报》上发表《意境看山水》一文，对他这种独特风格的山水画和他的创新思路给予了高度的评价和肯定。叶先生在文中这样写道：“吴迅的《雪霁空山净》……对严寒意境处理得恰到好处，并有一定深度，迫使我在画前站立颇久，回味我自己所遇到的这种境界。”1996年，何海霞先生看了吴迅的叠彩山水画后为他题写了“静中悟净，精益求精”。

吴迅曾在回顾他的艺术道路时写道：“我走过了一条反复思考，自我探索的艺术实践的路。我一直在寻找，寻找着那时时在我内心深处闪现着的印象，寻找着我心底里那个纯净的世界，在钢筋水泥的高山峡谷，在浩如汪洋的茫茫人海，在深邃的传统艺术的长河中，在狂烈的现代抽象的漩涡里，我寻找着，哪里去找那恍若天国的安静的银灰色世界？哪里去找那冰冻的小路，鲜红的林梢？还有牧羊人的小屋，雪地上的脚印？……有一天，我走进了大自然，从难寻故人的阳关走到水天一色的大渔岛，从终年积雪的大兴安岭走到古木参天的西双版纳，在旭日里岳阳楼的洞庭水色中，在夕阳下莫高窟的神秘剪影里，在如音乐旋律般起伏的茫茫戈壁，在若隐若现般的袅袅峨眉，我终于找到了我久久求索的儿时的梦，我终于找到我的艺术表现的理想和追求，这就是纯洁、宁静、和平。”

吴迅在摸索着如何表现“净”这个问题上，花了很大力气，费了很多时日。他曾经研究过中国传统绘画表现手法，尝试过西方现代抽象主义，然而这些都似乎无法表现他心里的那个世界。最后，还是大自然给了他清澈、明确的感受。在经过了一段时间的摸索和实践以后，他又回到了大自然。悉心从自然中领会和吸取他所需要的艺术要素，倾心于对大自然的刻画和描绘，最后终于在创作实践中获得了那种清静、纯净的表现效果。

在绘画表现方法上，他利用中国画材料的特有的性质，摸索出了一套完全不同于他人的表现方法。与恣情写意、一气呵成的手法相反，他则是以水调淡色在生宣纸上反复地渲染，正反两面均反复细致地烘托，以期达到沉厚、透彻的效果，取得深邃、宁静的意境。他的画法难度高，工作量大，这使得他的创作往往旷日持久，完成一幅相对来说并不太大的作品有时甚至需要数月时间。经过二十多年的呕心沥血、殚精竭虑的艰苦探索，创作了许许多多令人赏心悦目的作品。其中代表性的有《太阳颂》、《月是故乡明》、《春醒》、《白影》、《雪霁空山净》、《春雨新润天地净》、《玉影》、《日出万山红》、《天清月自明》等等。纵观吴迅艺术的发展道路，他正在

将他所创立的静净山水艺术推向娴熟、自如、炉火纯青的境界。

应该肯定的是，他画的是中国画。首先，他所用的绘画材料都是中国画材料：纸是桑皮纸，这种纸拉力大，耐水泡，经得起反复渲染积色。所用颜料也是中国画颜料，很少用水粉等其它颜料。中国画颜料色彩深沉、稳重、透明。经过长期的摸索和实践，他创造出了一套完整的、与他表现内容相适应的独特的表现技巧。而叠彩积色，可以说是他最常用的敷色技巧。一代宗师李可染先生生前常用积墨法，吴迅从中得到启发，变积墨为积色，也就是叠彩。所谓叠彩，就是用颜色反复整体敷染，一直达到厚重沉稳，

满意为止。

说实在的话，被有些人称作为“风景画”的吴迅的山水画，现代意味较强，但却没有陷入照搬西化理念、技法的窠臼。然而，他也没有被中国画所倡导的笔墨传统所束缚。他认为，笔墨，人人都在玩儿，何必千军万马过独木桥。出于这个念头，他创造了叠彩积色山水画法。叶浅予先生在评价吴迅的画的时候称他在山水画创作上闯了中国画的禁区，叶先生在文章中说：“第二日进展厅时，又发现他另一幅《天清月自明》，通篇黑夜，半空挂着一弯新月，地上洒着月光，可以引发‘疑是地上霜’那一句诗意。这两幅画，可以肯定画家在‘目悟’中有所获，意会中有所得，遂在笔传中下了细工夫。“雪霁”那幅，别人也许可能做到，“月明”那幅，是中国画的禁区，谁也不敢冒这风险。我认为吴迅这一着是成功的。”

在中国传统美学中，“意境”是一个重要的范畴，而吴迅绘画的全部，就是追求意境，追求他从幼年一直保留至今的宁静、纯净的意境。希望他所追求的是他多年意念的积累，情感的抒发。他确信一点：“只要真诚，总是会有动人之处。”

吴迅从小就喜欢画画，五岁时就参加过儿童节画展。他1955年出生，身为经济学家的父亲1957年被屈打成“右派”。因此，在他的童年和少年时代，周围没有其他少年所有的快乐、游戏，没有朋友，唯一的乐趣就是一个人躲在宁静的屋角里画画。他的童年经历了“文革”乱世，那时，他的感觉就是“每一个角落响彻高音喇叭，每一处墙壁铺满白纸黑字，满眼是戴着红袖标的高高挥舞的拳头，到处是挂着黑木牌的低低垂着的头。”他没有欢乐，没有安宁，他盼望一个平静的世界，一个清静的环境，一处属于他自己的平和的净土。后来，他来到内蒙古一个寒冷的僻静小山村插队当了农民，在那里，他感受到了大自然所给予的博大无私的爱，使他看到、感受并领悟了纯净、自然、没有污染的美。他曾经这样写道：“那些在雪夜的朦胧中弯弯曲曲伸向未知的冰冻的路；那些轻轻摇曳在秋风中在铅灰色的云空衬托下显得更加鲜红、明亮的林梢；那座在墨绿色小山上，在翻滚着带着暴风雨庄重的浓云下无比神秘的黑色牧羊人的小屋；那在冬日的阴沉沉的天空下，青紫的雪原和雪中钻出的红色的草及印在这雪原上的一行无尽脚印……这些都在我心中刻下了深深的痕迹。大自然的美使我的心灵一次次地震颤，她的空旷、博大、恬静、纯洁，引起我感情深处一次又一次的共鸣，她让我知道了却原来在人世的喧闹、呐喊、嘈杂、鼓噪之外还有如此的宁静和幽美，在无尽的焦虑、愁苦、激愤、狂躁之外，还有如此的安详和温馨，在肆虐的争斗、欺侮、战争、屠戮之外还有如此的平和与和谐。在人们正以愚昧和无知破坏着大自然、破坏着自己赖以生存的家园的时候，大自然向人们捧出的竟是如此的美，我被一次次地感动，我要画，我要画出这宁静，这纯净，这平和；我要画出我的感动；我要画出我对大自然的无限崇拜；我要画出我对这清澈透明、坦荡安详的无限向往。在大自然中，在静与净之中，我找到了我的路。”

吴迅的艺术道路从初始到画静净叠彩山水，经历了一个嬗变的过程。他毕业于中央

美术学院，自幼擅长画马，在中央美术学院学习人物画，最后到中国画研究院（现为中国国家画院）才归于画静净的叠彩山水。

吴迅画马与他在内蒙古草原上的生活有关，他在内蒙古生活成长，在他成长的时代，在内蒙古的大地上，马是到处可见的。他喜爱马，熟悉马，了解马，他经常细心观察他身边的马，有时整日以马为伴，他曾经在当时中国唯一的马术队——内蒙古马术代表队中观察写生、体验生活近两年，他对马情有独钟。年轻时由于对人际间纷争与纠葛的反感与厌恶，他把他的性情寄托在对马的表现上，借助对马的刻画，对马的忠诚、热情、奋进不息的精神品格的描绘，释发自己的胸怀。他放笔画马，画各式各样的马。他注重马的造型夸张和画面的气势，使自己的马有别于前人和今人的马。他性格开朗豪爽，他爱笑，常开怀大笑，笑声洪亮而奔放，那奔腾不息、一往无前的马群，正是他抒发人生豪情和热烈追求的对象。他是一位天生的画马人！人说有这样阅历和性格的人，不画马才怪呢。然而，随着他的成长，有一天他终于发现画马、画人都不能全面地、深刻的表达他对世界、对人生的关注。他的艺术从而发生了戏剧性的转折，力求表现静与净的叠彩山水就在他的思考和探索中应运而生了。

吴迅画的表现静与净的山水画，正像评论家所描绘的，在表现静的方面，“万籁俱寂，波澜不惊，寂静中仿佛一切都停止了呼吸，而一种原初的生命却又悄然在寂静中孕育”。而在表现净的方面，更是“洁净透彻，一尘不染，仿佛整个宇宙经历过一场洗礼，洗去了一切污浊尘埃，万物皆还原为最初始的纯洁面貌”。他的山水，意境美，月色溶溶山川，日出日落村野，宁静的草原牧场，大雪霁后的山丘丛林。他用纤细精致的笔法，倾注全力营造优美的意境，使自己的艺术世界充满浓郁的诗情画意，令人耳目一新。

吴迅爱思考，爱求索，“他追求人间的净土，他崇尚天人合一”。这种对艺术表达深层次的研磨，是画家奔放豪爽的性格的另一面，也可以说更本质的一面，是深沉。他笔下的山山水水，他画中的方方净土，大自然中似有，但又无，它们无一不是画家自己创造的艺术意境。这种意境，是他的希望，他的追求，也是他期望的归宿。

评论家对他的画这样描述：看上去似乎是我们熟悉的，山

峦、原野、河流、草木、太阳、月亮……都是具象而写实的，但它们共同组成的景观和境界，却绝对是我们周围自然界中所无有的。因此，更确切地说，吴迅画中的意境，是造境而非实境或写境，实境和写境都是造化自然中存在的，而造境则是按画家的理想和希望创造出来的，是现实生活中所没有或少有的。所以又可以说，“因心造境”是吴迅山水画的又一个特点。

吴迅自己说过，他厌恶人世间的纷乱和污染，向往那种单纯的清静世界，他笔下的世界，纯净、静谧，那是一种令人向往但又不可及的世界，这个世界将人间一切丑陋、肮脏、无耻与罪恶的东西都清除得干干净净，将他们完全抛弃，埋葬，抛弃到遥远的地方，埋葬在人们摸不着，看不见，也感觉不到的地方。这个世界，就是吴迅的世界，吴迅理想的世界，吴迅的理想世界。曾经有学者问道，这个世界，这个令人可望不可即的世界，对我们生活在现实中的人有什么意义呢？这是一个很难一下回答清楚的问题。但有一点是可以肯定的：人类需要这样的理想中的世界，如同我们需要周围现实的世界一样。

吴迅的为人单纯、质朴，犹如他的艺术作品。在吴迅看来，人世间太闹了，充满了太多的喧嚣与嘈杂、肮脏与污浊，他所追求的，就是通过艺术的手段，捕捉、表现大自然中那种纯洁、宁静、和谐的“基调”，以绘画形式奉献给观众。绘画艺术是他认识世界、改造世界的途径，也是他实现人生价值的舞台。

目 录

意境看山水 / 叶浅予	1
奔放与寂静——解读吴迅	3
境由心造 净随静出——谈吴迅的叠彩山水 / 阮宗华	4

作品

暮歌	03
清风一缕吟沉月	05
雷生乾坤净 雪消万籁宁	07
雪润清风凉	09
霞映万山红似火	11
雪霁万山玉	13
清风融雪净 天清月自明	15
玉影	17
轻雪	19
清霁润玉影	21
清峰晓月	23
太阳颂	25
寒林晓月	27
春醒	29
晨风过后万物醒	31
春新融雪净 乳雁奋初飞	33
风吟千峰烈	35
雪霁乾坤净 天清月自明	37
静生远古	39
春雨轻洗天地静	41
玉影洁	43
空谷涛声	45
玉润无声	47

新晖	49
希望	51
千年	53
晨起清风爽	55
日晕	57
雪润轻风春送爽	59
西施红拂皆仙去 何不正看眼前人	61
马赞	63
龙马迎精神	65
震龙威万马奔腾	67
双骏奋发荡春风	69
春风得意	71
奋进	73
春到草原 人强马壮	75
天山之春	77
春风得意马蹄急	79
春风得意八骏雄	81
快走踏青秋	83
奋进	85
驰风图	87
游春	89
威峰高挺天地远	91
放眼去旧貌已新颜	93
巴山古渡	95
风来树起舞	97
海角天涯万千意	99
牧春图	101
春到草原	103
瓦努阿图	105

靜

心

悟

淨

持

吳廷

月學

共勉

吳廷月學
共勉

首赴澳门探儿，恰逢回归十二周年

首赴澳门探儿，恰逢回归十二周年庆典，欣然提笔。

三八蹉跎古炮斑，碉垒依稀老径转，
旧物遗文说故事，督府依旧时光迁。
新濠璀璨玉漫地，普京辉煌金碧天，
水火蜂湧共起舞，声光同发齐欢颜，
更有五星遍阡陌，澳门原来换新天。

河岸观柳

（夏日炎炎与妻游西山纳凉感叹）

河岸柳，河岸柳，绿荫满枝随风走，
骄阳八月天似火，岸边柳下清凉透。
月如轮，岁紧走，山色更迭人依旧，
当年少小河岸走，今日柳下已白头。

