

国画

新中国美术
名家经典作品

(下卷)

周荣 主编

重庆出版集团 重庆出版社

新中国美术

——国画名家经典作品

(下卷)

周荣 主编

图书在版编目(CIP)数据

新中国美术——国画名家经典作品. 下卷 / 周荣主编,
—重庆: 重庆出版社, 2011. 5
ISBN 978-7-229-03976-9

I. ①新… II. ①周… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第073000号

新中国美术——国画名家经典作品·下卷

XIN ZHONGGUO MEISHU——GUOHUA MINGJIA JINGDIAN ZUOPIN · XIAJUAN

周 荣 主编

出 版 人: 罗小卫
责任编辑: 郭 宜 夏 添
装帧设计: 周英俊 叶延进
责任校对: 何建云

重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆至乐文化传播有限公司 出品
重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>
河北省廊坊市佰利得彩印制版有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452
全国新华书店经销

开本: 787mm × 1 092mm 1/8 印张: 36.5
2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷
印数: 1—3 000
ISBN 978-7-229-03976-9
定价: 280.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

前言

中国画艺术历史悠久，源远流长，经过数千年的不断丰富、革新和发展，以汉族为主、包括少数民族在内的画家和匠师，创造了具有鲜明民族风格和丰富多彩的形式手法，形成了独具中国意味的绘画语言体系，在东方以至世界艺术中都具有重要的地位与影响。

中国画在观察认识、形象塑造和表现手法上，体现了中华民族传统的哲学观念和审美观，在对客观事物的观察认识中，采取以大观小、小中见大的方法，并在活动中去观察和认识客观事物，甚至可以直接参与到事物中去，而不是做局外观，或局限在某个固定点上。它渗透着人们的社会意识，从而使绘画具有“千载寂寥，披图可鉴”的认识作用，又起到“恶以诫世，善以示后”的教育作用。即使山水、花鸟等纯自然的客观物象，在观察、认识和表现中，也自觉地与人的社会意识和审美情趣相联系，借景抒情，托物言志，体现了中国人“天人合一”的观念。中国画在创作上重视构思，讲求意在笔先和形象思维，注重艺术形象的主客观统一。造型上不拘于表面的肖似，而讲求“妙在似与不似之间”和“不似之似”。其形象的塑造以能传达出物象的神态情韵和画家的主观情感为要旨。因而可以舍弃非本质的，或与物象特征关联不大的部分，而对那些能体现出神情特征的部分，则可以采取夸张甚至变形的手法加以刻画。在构图上，中国画讲求经营，它不是立足于某个固定的空间或时间，而是以灵活的方式，打破时空的限制，把处于不同时空中的物象，依照画家的主观感受和艺术创作的法则，重新布置，构造出一种画家心目中的时空境界。中国画，特别是其中的文人画，在创作中强调书画同源，注重画家本人的人品及素养。在具体作品中讲求诗、书、画、印的有机结合，并且通过在画面上题写诗文跋语，表达画家对社会、人生及艺术的认识，既起到了深化主题的作用，又是画面的有机组成部分。

中国美术近60年来，画家们在创作上日新月异，讲究神韵，笔锋，感觉，主动性。根植于民族文化土壤之中。它不单纯拘泥于外表形似，更强调神似。它以毛笔、水墨、宣纸为特殊材料，建构了独特的透视理论，大胆而自由地打破时空限制，具有高度的概括力与想象力，这种出色的技巧与手段，不仅使中国传统绘画独具艺术魄力，而且日益为世界现代艺术所借鉴吸收。

鉴赏中国画其实就是欣赏中国传统的文人精神，或中国哲学思想。《新中国美术——国画名家经典作品》这本书收录了中国当代大量名家国画作品，不同的绘画风格和画中意境会带给读者不同的感官感受，精湛的印刷工艺能最准确地传达中国画的神韵与精髓。另外，精美的书籍装帧设计增添了这本书华丽、高贵的气质，是广大中国画爱好者的典藏首选。

目 录

(按年龄大小为序)

新中国美术 ——国画名家经典作品

(下卷)
CONTENTS

吴冠南	1
沈 虎	13
张 军	25
陈 云	37
王玉山	49
徐家珏	61
孙建东	73
宋柏松	85
胡宝利	97
孙海青	109
孙晓东	121
吴暑中	133
徐鸿儒	145
刘 云	157
胡 石	169
高德星	181
张根宝	193
徐惠泉	205
马 援	217
寇元勋	229
王界山	241
罗 云	253
崔 海	265
孙 骥	277

吴冠南

WU GUANNAN YISHU JIANLI

吴冠南，江苏宜兴人，1950年生。1962年步入画道，初学芥子园画谱，后学吴昌硕，旁涉黄宾虹、齐白石。精于写意花鸟画。数十年来在各种媒体上大量发表作品及论文和多次参加大型学术提名展、双年展。近年来致力于立足本土传统文化艺术的拓展与创新。如：消解山水与花鸟画的边界；利用平面构成肢解传统花鸟画的构图；用纯色彩表现形象，一反传统以墨为主的方法，将墨作为众多色彩中的一种颜色来运用等项研究，并得到学术界的肯定。

出版个人著作十余部。获2004年中国艺术研究院、中国画研究院美术学术奖，“黄宾虹奖”，2004年南京传媒水墨画三年展“傅抱石奖”。现任江苏省国画院花鸟画研究所副所长，国家一级美术师。

各家评说

葫芦能肥,将色化开运用,此上法也。笔如枯藤,色能糅入,色中有墨,可师也。

林散之

莲塘生奇趣,鳞赤逐清波,古法贵今样,冠南制妙图。

程十发

吴冠南,是颇有学养的艺术家的,以写意花鸟画见长。他的花卉典雅灿烂,沉郁浑朴,用笔之老练,用墨(尤擅长用焦墨)用色之大气,书法诗文之功力,都可以看出他的传统艺术修养和善于在传统大师中汲取适合自己灵性的营养。他还大胆消解花鸟与山水的边界,运用平面构成法破传统构图程式,章法开合大度,赋予作品以新的面貌。他利用宣纸和水的特性,创造出一种如诗如梦、清雅寥廓的意境,观者如沐春风,心旷神怡。

邵大箴

吴冠南先生的作品中,蕴藉着他对传统艺术文化的深度修养,画中的笔墨、书法、诗文等因素都令人晓见他的学殖不同凡响。重要的是,他从深度的传统学术境地中走出了一条直通当代的道路,从而实现了与我们在当代文化情况下的沟通。在典雅、高古、个性的土壤上,他创造的是一篇散发出充满生命光彩的灿烂文章。

范迪安

吴冠南最独特的突破点在色彩。吴冠南的贡献是将泼彩转化为破彩。破彩者,写彩也。吴冠南或许也是从这些新老传统中获得了力量,使他一旦进入了张大千、刘海粟的画脉,便在写彩这条路上走得更大胆,更彻底,更极端。

吴冠南将写彩推向了新的极端而独开了古艳新境。如果看一看张大千泼彩与笔墨,流纹与山水之间的关系尚有斧凿之痕,生硬之感,就不难理解刘海粟、吴冠南的价值和意义了。由泼彩到写彩,形退而实进。表面上是向书法用笔的古典规范后退,实际上是向心灵表达的深层结构切进。在这方面吴冠南比刘海粟进了一大步。

刘骁纯

吴冠南的传统型花鸟画,条幅款式,画面章法与用色,很容易使人想到吴昌硕,但却比吴昌硕画得更有味。如果把历史压扁,单纯地就画论画,吴冠南的画面效果高于吴昌硕之上。吴昌硕的画潇洒、随意、老辣,吴冠南的画进一步增加了空间的层次和笔墨的音乐感。

彭德

吴冠南大写意花鸟画当是野逸一脉的当代雅化创新。这种意在昌硕、宾虹之间的高定位和其放大率意的强个性形成了他大美不雕的书画风格。

翟墨

像吴冠南这样的写意画已成了稀罕物,成了稀有品种,有一种值得珍视宝爱的意味。他的画面上涌动着一种气势,盘纤着一股力量,回荡着一股旋律。可以使人感到一种苍茫的写意精神。……那是他的个人化的生命与文化感动。

梅墨生

花鸟 吴冠南 作

读吴冠南的书法，感觉心里一亮。平心而论，他的书法是画家书法的上乘。其中临吴昌硕石鼓文，用笔之灵动，挥毫之自然，苍润之变化，笔锋之活脱，超过了吴昌硕。

李一

吴冠南作花卉画纵横恣肆，狂野怪奇，扑朔迷离，比之古人如徐渭，八大亦未必逊色。

吴冠南绘画的价值，并不是在通常所谓的意境、格调、趣味等方面如何对传统有所突破，而是他在形而下的层次之上，对于线条、笔触及其节奏感、色彩的操作方法，对于色、墨的关系等方面如何构筑新的基础，如何构筑新的中国画传的探索。

陈滞冬

中国传统书画的创作历来讲究“散”、“淡”。即完全放松，彻底自由。冠南作画真是“散”、“淡”到了极点，他用笔轻松自然，犹如按着音乐的节拍在舞蹈，自由自在。

我说的高出一点点，是在知名的画家中高出一点点，是能进入历史的高度。高出一点点已十分不易，但吴冠南的画可不是比一般画家高出一点点，他的花鸟画就用笔而论，在当代已达到相当的高度；就笔墨的理解能力而论，鲜有人能超过他。他的画在格调、意境、趣味等几个方面，皆非缺乏理解力的画家所能比。中国书画以“散”、“淡”为最高境界。一般画家甚至不知道“散”、“淡”为何物。世有知而不能者，但绝无不知而能者。吴冠南是知而能者之一。

陈传席

冠南之画擅长于开合处细心收拾，故其布局悉能收细屑归于统一。其法以墨色之中多用水铺，使一纸之内润泽圆通。虽复斑斓五彩，而不害其和。

其画之有得于近世山水大家若黄宾虹辈者甚巨，仅此一诣，顿使花鸟画坛注入生机，其为功也！不云显乎？

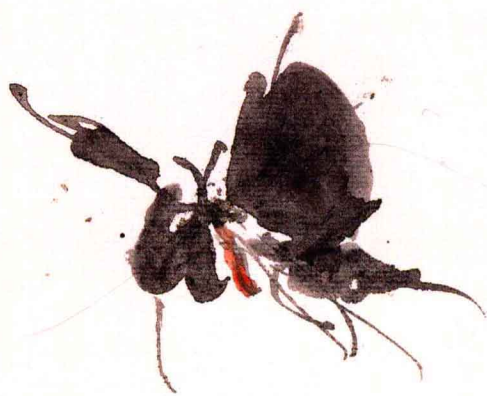
范景中

冠南先生大作，尤其焦墨部分，令人折服。用笔之老到凶狠、章法开合之大度等，可谓不让古今。书法与画浑然一体，字墨行间时现性灵。……海派之后，江南画风衰靡，潘天寿后又无替人。此恨并非南人独有。不意得见冠南画真使人生大希望。

李老十

吴冠南以一种积极探索的状态，几乎涉及到了写意花鸟画的每一种可能性。他一面对近现代写意花鸟画的传统，尤其是海派和齐白石、黄宾虹等人的花鸟画表现着极大的兴趣，又在现代构成形式中寻求一种新的表达方式和艺术途径。而他在重彩没骨花鸟画中也取得了极大的成就。所以说，吴冠南的花鸟画在当代绘画领域引起了人们的关注，并给当代花鸟画的创作提供了一个令人思索和参照的版本。

许宏泉

花鸟 吴冠南 作

花 鸟
吴冠南 作

花 鸟
吴冠南 作

花 鸟
吴冠南 作

花鸟
吴冠南 作

春长好
吴冠南 作

花鸟掠过花石间
136cm × 68cm
吴冠南 作

春风古艳
吴冠南 作

冬情
吴冠南作

风动莲花
吴冠南 作