

当代艺术家精品集

吴湛圆

精品集

当代艺术家精品集 2

主编 袁牧

苏州大学出版社

清风徐来

“清风徐来”是我最喜欢用的一枚闲章，在我近年的许多作品上都盖有此印。湛圆兄因要出版新的专集嘱我作序，日前携来一叠照片，展开品读，百余幅作品竟全以竹为主题，双勾着色，间以湖石、墨蕉，又以禽鸟点缀，幅幅精致典雅，清新秀丽，令我惊喜。“清风徐来”——于是我自然想到了这样的题目。

竹子在中国文化中的份量和重要性是无需多言的。古代文人因爱竹而种竹、赏竹、咏竹、画竹，以致“身与竹化”。“胸有成竹”的成语，就以竹为喻，揭示了主体对客体主动把握的认识规律，因而上升为文化至理以指导人们的行动。

竹子在四君子（梅、兰、竹、菊）中与人们的物质生活和精神生活关系最为密切。四君子中又以竹子成为绘画题材最早，在唐代王维、吴道子就开始画竹。此后，五代南唐李煜、李颇、徐熙，西蜀黄筌父子，北宋的崔白、赵昌、吴元瑜等均善画竹。从现存作品来看，唐代至北宋中期画家画竹，无论着色与否，用的都是双勾法，求形象的肖似是其重要的特点。

写意墨竹的出现在北宋后期，文同、苏轼一变原来的画竹法，不再用双勾填色，而是以水墨作画，深墨为面，淡墨为背，开创了一代新风。至南宋始历代画竹的文人逐渐增多。在元代，几乎所有的画家都善画竹：赵孟頫、管道升、高克恭、柯九思、倪瓒、吴镇、王冕等。至明、清，画竹名家更是不胜枚举：文征明、唐寅、陈洪绶、赵之谦、任伯年、吴昌硕等均有墨竹存世。当然，画竹知名度最高的是郑板桥。他一生画竹最多，其风格清劲秀逸，正如秦祖永所评“笔情纵逸，随意挥洒，苍劲绝伦”。他常以写竹抒怀，如“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情”，表达了清官郑板桥关心民间疾苦的德行。

至此我们看到古代画家（主要是元、明、清时期）已将人、竹、清、贤融为一体，以画竹寻到了寄志抒情的方式，所谓“人道竹似贤，我道贤似竹；竹非贤不清，贤非竹亦俗。唯有两相值，然后清意足”。创造出了人文意味极为浓厚的墨竹世界。

吴湛圆画竹自然是继承了先贤的传统，但他的作品不是逸笔草草、以竹言志的一路。他从传统上追溯唐宋徐熙、黄筌、崔白双勾手法，以写生入手，画面缜密工致。他注重画面构成，常以湖石、翠竹、泼墨芭蕉和禽鸟的巧妙配置，营造清新脱俗的气氛。他的竹更多传达的是“情”，风竹的飘逸，翠竹的清新，朱竹的敦厚，雪竹的素雅，在他的笔下娓娓道来，恰如其分又引人入胜。

吴湛圆作品以情入画，注重意境，在平常中见奇。笔意写水墨淋漓一叶芭蕉，一丛新篁以工细双勾斜插画面，如有微风轻拂，两只觅食、自然却又充满情趣。又如《清韵》，四尺整张宣全幅是双勾翠竹，却大胆以赭色打底，顿显画面高古而又透出新意，不失为探索有成之佳作。姿态可爱。更出人意料的是他以黑

2005年吴湛圆以《百鸟和鸣》出版画册和举办展览成为苏州画坛一时之佳话，百幅姿态各异的珍禽飞鸟赢得了大家的好评。事隔三年他又集百幅竹子，为苏州画坛送来清风。从百鸟到百竹，我们看到了吴湛圆辛勤耕耘的足迹。三年来他以专注、坚毅和职业化的投入，创作的百幅新“竹”，是吴门艺坛传承创新的一朵奇葩。他使古老的吴门园地充满勃勃生机。

祝吴湛圆兄“新竹高于旧竹枝”，创作更多更好的新作品。

江苏省美术家协会副主席 徐惠泉

2008年10月

疏篁飒飒逗秋风 67×67cm

翠筠潤細雨 67×67cm

蕉叶肥润竹枝清 85×85cm

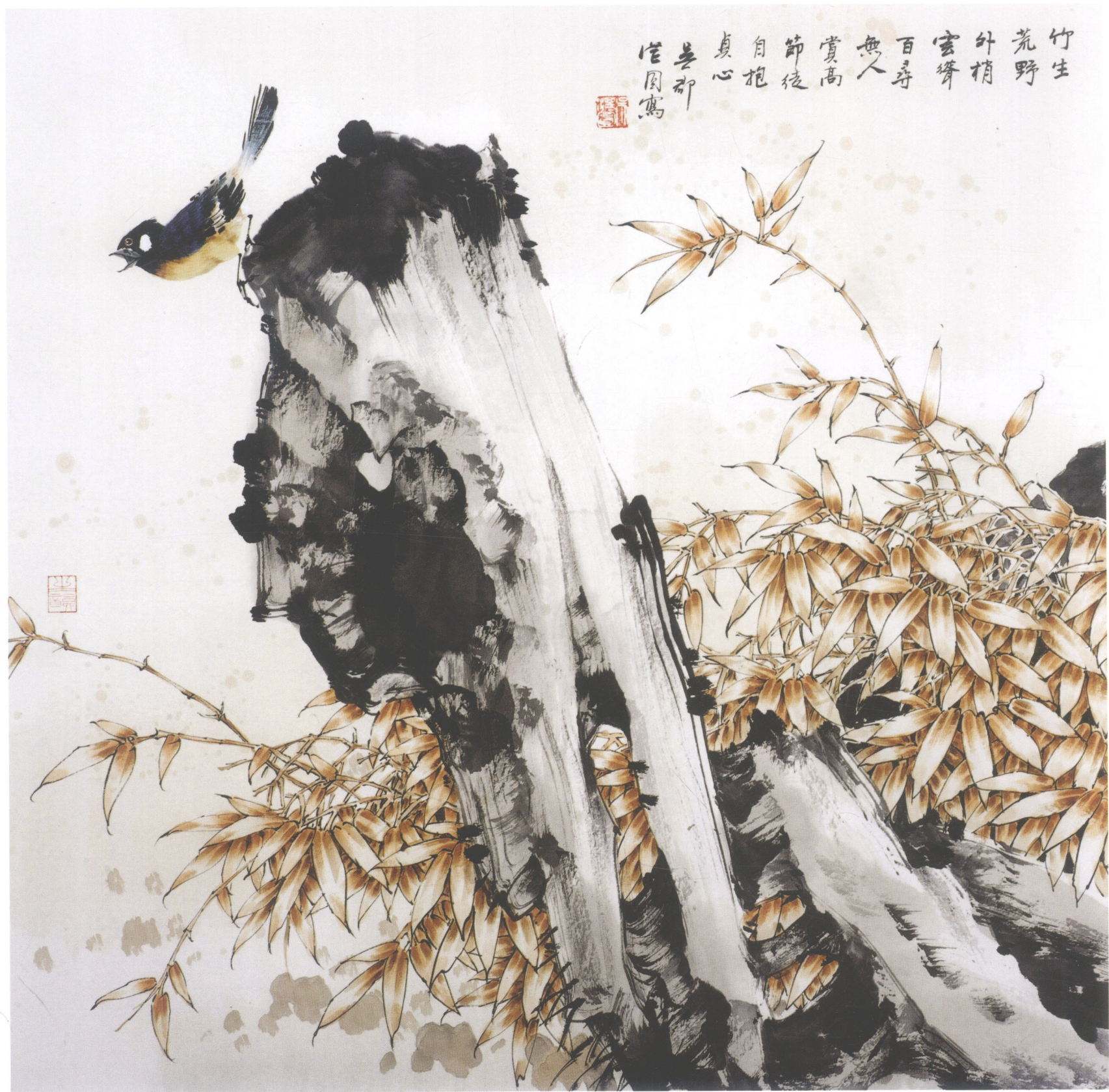
宜对琴书窗外看 65×65cm

雪压翠枝雀声噪 85×85cm

蕉荫小窗一枝清 67×67cm

竹生荒野抱贞心 67×67cm

雨后修篁分外清 65×65cm

幽玉翠烟 65×65cm

晓月思情 65×65cm

清 籟 67×67cm

静思 67×67cm

叶叶如闻风有声 67×67cm

清幽摇轻姿 67×67cm

碧池倩影 85×85cm