

吴冠中画作

吴冠中 著

诞生记

人民美術出版社

诞生记

吴冠中画作

吴冠中 著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴冠中画作诞生记/吴冠中著. —北京: 人民美术出版社, 2008.8

ISBN 978-7-102-04424-8

I. 吴… II. 吴… III. ①中国画—作品集—中国—现代
②中国画—鉴赏—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第146572号

吴冠中画作诞生记

著 者 吴冠中
主 编 燕 子
编辑出版 人民美术出版社
北京北总布胡同32号 100735
<http://www.renmei.com.cn>
责任编辑 唐 辉 徐 洁
整体设计 徐 洁
制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2008年12月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/20 印张: 17

ISBN 978-7-102-04424-8

定价: 98.00元

形式的语言 语言的形式（自序）

形象与语言范畴各异。“可意会不可言传”，似乎语言无能表达形象之真谛；同样，形象也无能展示语言意蕴。赵树理的小说不愿人插图，具象的图形破坏了意象。多种阿Q画像都不像人们心目中的阿Q。西方许多人反对文学性绘画，追求纯绘画，东方的苏东坡却明确赞扬诗中有画，画中有诗，诗画之融会成了中国独特的强大传统。有人说，一切艺术都倾向于音乐，也就是说艺术的终极是节律、均衡，是抽象的韵。我感到这终极不止于韵，应是意，是诗。艺术的盟主是诗。三十年河东，三十年河西。我在形式与意境之间徘徊，奋斗，竭力捕获潜藏于人民感情中的活生生的真艺术。我发觉凡·高的向日葵其实是一群性格鲜明的头像。移花接木，移山倒海，是我创作中的常规，一切为了表达跃动于心头的情。难于用形象显示时，也常于舟车中用语言文字抒写。有时心中萌动，真是不可言传的萌动，这是抽象的形式思维了，跃跃欲试，便在速写本上猛扑、乱扑。

纵观自己的画集和文集，岁月奔驰，风格虽具一贯性，也多歧途和矛盾，毕竟新苗成了老树，体态多变矣。燕子有心，她翻遍了我绘画的全集，又通读了我一百七十余万字的文章，辑成七卷本《吴冠中文丛》，她发现了画与文之间的姻亲，分析作者不同时代的不同心态。看图索骥，她从一幅画延伸到其他画作及文章；或者从一篇文章中挖掘出一批画作诞生的来龙去脉，她视作者之情如镜，从镜中照耀作者的驰骋与哀乐。在这基础上，拉郎配，将一幅画作及其相应的文字对照着看，帮助读者探及捷径。最近，我们到苏州博物馆展画，燕子想看我作品的母体——汉柏，我们到光福镇司徒庙，找到清、奇、古、怪，面对古树，庞大、开阔、苍劲，虽已两千年高龄，未修边幅，却老而美，令人仰止。我题词：

数度来朝汉柏，
如拜屈原，
民族之魂，
中华之形，
愿世代子孙，
独立如此风骨。

人们想了解诞生，虽然诞生过程甚苦。我希望“诞生记”受欢迎，因奉献的是一颗赤诚之心。

目录

富春江上打渔船.....	3	狮子林.....	69
扎什伦布寺.....	7	今日巴东.....	71
桑园.....	9	松魂.....	75
高粱与棉花.....	11	白皮松.....	77
瓜藤.....	13	鱼乐.....	79
胡萝卜花.....	15	春曲.....	83
漓江新篁.....	17	长城.....	85
水田.....	21	水乡周庄.....	87
硕果.....	23	崂山松石.....	89
太湖鹅群.....	25	旅途.....	91
青岛红楼.....	27	天台山国清寺.....	93
木槿.....	29	印度妇女.....	95
长江三峡.....	31	奔流.....	96
鲁迅故乡.....	33	秋瑾故居.....	99
渔家院.....	35	武夷山村.....	101
绿苗圃（芋头苗）.....	37	补网.....	103
苗圃白鸡.....	39	夜咖啡.....	105
鼓浪屿.....	41	塞纳河 卢浮宫.....	107
乐山大佛.....	43	巴黎蒙马特.....	111
碾子.....	45	莫奈故居池塘 凡·高教堂.....	115
孔林.....	47	老虎高原.....	117
江南人家.....	49	小鸟天堂.....	121
高昌遗址 交河故城.....	53	楚国兄妹.....	123
双燕.....	55	伏.....	125
静巷.....	57	白桦.....	127
老墙.....	59	紫藤.....	129
花溪.....	61	英国乡村民居 四合院.....	134
大漠.....	63	情结.....	135
乾陵石人.....	67	汉柏.....	139

长白山下的白桦林.....	141	裂变.....	205
田.....	143	窗.....	207
女裸.....	145	双喜.....	209
泉.....	147	长日无风.....	211
忆江南.....	149	夜航.....	213
点线迎春.....	151	纠葛.....	215
冰雪残荷（红蜻蜓）.....	155	草兮草兮.....	219
书画缘.....	157	天问.....	221
遗忘的雪.....	161	酱园.....	223
五牛图.....	163	江南居.....	225
夜宴越千年——歌声远.....	165	大宅.....	227
水乡行.....	167	依附.....	229
围城.....	169	残阳如血.....	231
渔港.....	171	生命.....	233
海风.....	172	荷塘春秋.....	235
张家界.....	175	迹.....	236
老重庆.....	177	白发之花.....	239
夕照华山.....	179	玉龙山下古丽江.....	241
墙上秋色.....	183	残荷新柳.....	243
都市之夜.....	184	长江山城.....	245
母土春秋.....	187	又见风筝.....	247
黄河.....	189	乌江老街.....	249
草与莲.....	191	太湖岸.....	251
沧桑之变.....	193	高桥.....	253
苦瓜家园.....	195	土地.....	255
在天涯.....	197	落红.....	257
扎根南国.....	198	岳飞的兵.....	259
夕阳兮晨曦.....	201	汉字春秋.....	263
瀑.....	203		

—— 画作诞生记

富春江上打渔船

上世纪60年代我用油画写生江南，白墙黑瓦、桃柳交错、春阴漠漠，绝非西方油画中的风物与情调了，我请李可染看，谅来当是知音，因他不久前到富春江等地用水墨写生的一批风景与我的油画写生具相似的追求。当时有人批评他，不认他的写生属传统中国画，当然更有人不认我的作品是正规油画，前苏联专家先就认为江南风景不宜于作油画，前苏联没有写出“杏花春雨江南”的诗人。有些中国画家定居在西方了，各有乡土情怀，或以西方技法表现中国题材，或以中国“气韵生动”的品位融入西方的抽象表现，或以民间工艺的审美观结合西方现代的夸张与狂放……如果出于爱情的自然结合，诞生的混血儿多半留有某种或隐或现的胎记，慧眼人易于识别自己民族的印痕。

今天大量的中国人用油彩和画布作画了，中国决不可能成为西洋艺术的殖民地；西洋人也不乏试用宣纸、毛笔之类的中国传统工具作画，他们决非想当我们祖先的孝子贤孙。作画材料和技法非专利，谁也无权霸占，艺术的民族特色又在何处显示、隐藏、潜伏？

决无永远的纯种，周口店祖先的头骨留下了珍贵的文物，但已不是我们子孙的脸型，儿子未必像父亲，不必像父亲。遗传基因是科学家的课题，艺术中的遗传基因更为隐蔽，她往往只体现在感受中。即使面貌不像了，也许基因却呈现在脉搏里，脉搏里有节奏，或者节奏寄寓于脉搏，说得玄乎点，有魂，魂寓何处？寓于历代文化的背景中，寓于各自的苦难与悲愤中，寓于扬眉吐气中……

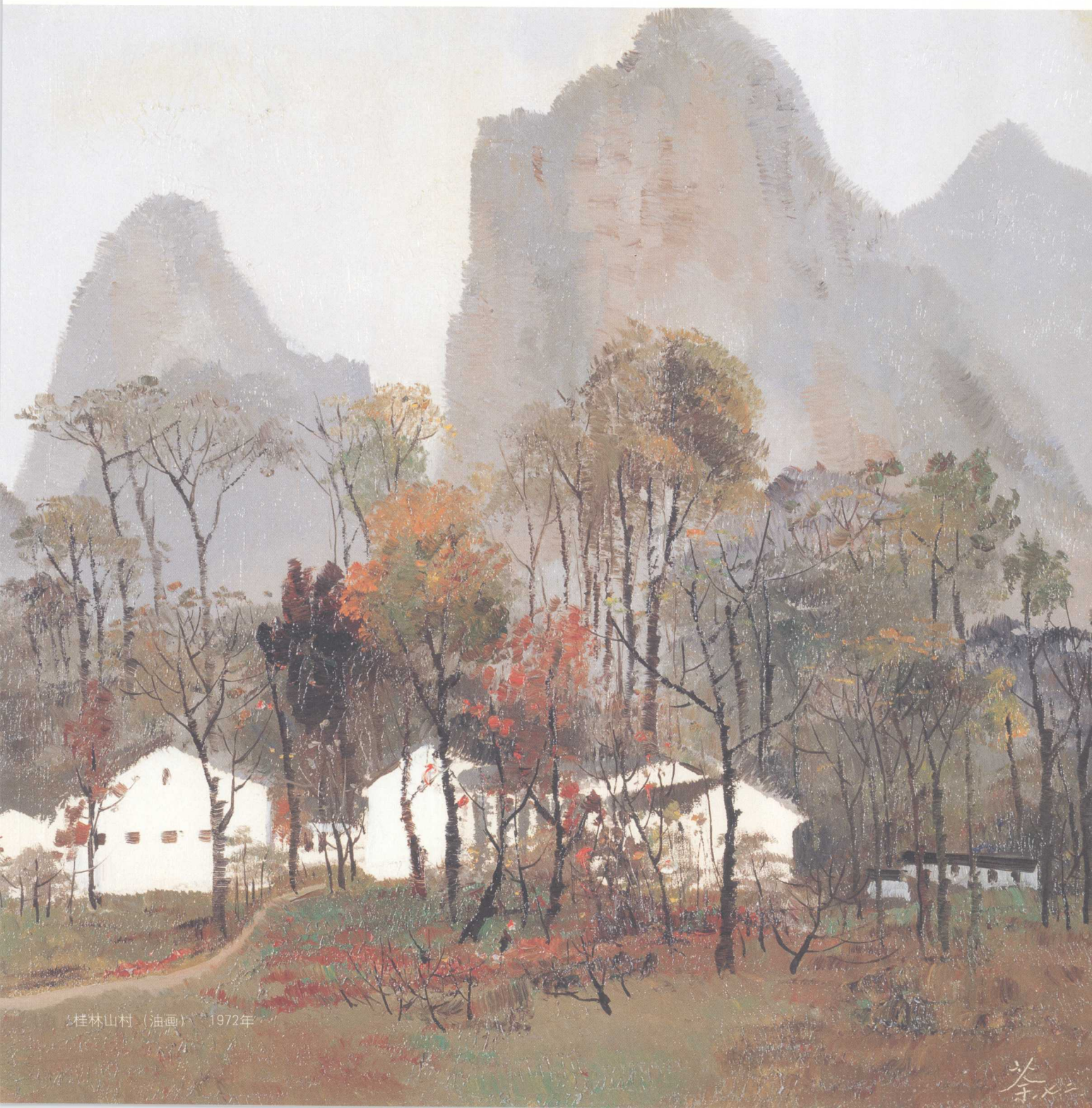

富春江上打渔船（油画） 1963年

扎什伦布寺（油画） 1961年

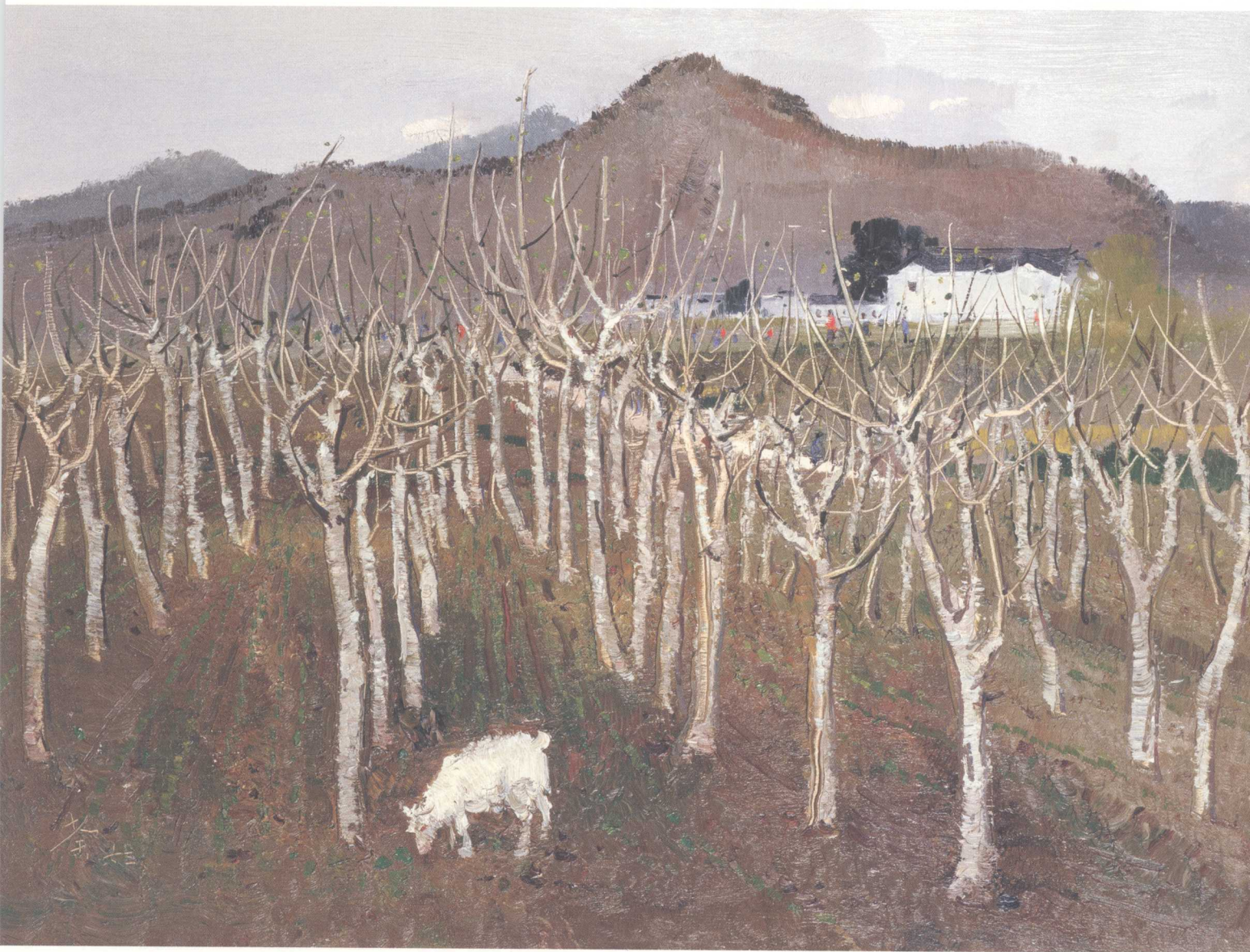

桂林山村（油画）1972年

扎什伦布寺

西藏平叛后，为了反映平叛后西藏的和平美好，美协组织画家入藏写生，首选是董希文，董希文不忘旧谊，推荐我同行，我甚喜，如得彩票。我们一行三人(后又增加了邵晶坤)先坐火车到兰州，然后乘公共汽车经格尔木去拉萨。经唐古拉山，海拔五六千米，氧气稀薄，心脏弱者过不了关，需备氧气。坐长途汽车、远洋海轮，我从无反应，至此，汽车行驶时尚无感觉，停车脚踏土地，便感头晕恶心，有人难受得哭了。早晨汽车水箱冻了打不着火，用木柴烧烤一个多小时才能开车，因此司机不愿憩夜，通宵连日地赶，眼睛熬得满是血丝，所以总要配两个司机。到了拉萨，配给我们专车，很阔气。在西藏约四五个月，我们先分工分路找题材。我主要画风景，目标康藏公路的札木，道路极难走，多塌方及泥石流。一路住兵站，也只能住兵站，兵站的解放军十分热情。有一处兵站我忘记了地名，将到此站前，风景别具魅力，雪山、飞瀑、高树、野花，构成新颖奇特之画境。抵站后立即与一路陪护我的青年解放军商定，明天大早先去画今日途中所见之景。翌晨提前吃早饭，青年战士和我分背着画箱什物上路，因海拔高，缺氧，步履有些吃力，何况是曲曲弯弯的山路。我心切，走得快，但总不见昨日之景，汽车不过20来分钟，我们走了4个小时才约略感到近乎昨日所见之方位，反复比较，我恍然大悟：是速度改变了空间，不同方位和地点的雪山、飞瀑、高树、野花等等被速度搬动，在我的错觉中构成异常的景象。从此，我经常运用这移花接木与移山倒海的组织法创作画面，最明显的例子如上世纪70年代的《桂林山村》。西藏作品中最有新颖感的是扎什伦布寺，这扎什伦布寺也属于移花接木之产品，主要是山、庙、树木、喇嘛等对象的远近与左右间的安置作了极大的调度。我着力构思构图的创意，而具体物象之表现则仍追求真实感，为此，我经常的创作方式是现场搬家写生。

桑园（油画） 1963年

桑园

孩子们是喜欢桑园的，钻进去采桑椹吃，一面捉蚱蜢。我到今天还喜欢桑园，喜欢春天那密密交错着的枝条线结构画面，其间新芽点点，组成了丰富而含蓄的色调。

1981年，我和《新华日报》的记者们一同到了家乡漏湖之畔的南新公社，我们坐了小汽船向湖滩驶去。像寻找失落了的情人似的，我站在船头激动地向四周探望，啪啪啪的机船击水声实在太闹了，它打断我的情思，而我本想静听摇橹的咿呀之声的！多宽阔的河面啊！我全不相识了，公社杨书记说那是连接太湖和漏湖的运河，长五十华里，十万民工一个月挖成的。啊！那是故乡的苏伊士运河！运河两岸密密的桑园，桑树刚吐豆大的芽，枝条交错组成了疏密有致的画面，其间透露出穿着鲜红明绿的姑娘们的身影，衬着江南春阴天气特有的银灰天空，这色调令我陶醉。偌大的渔网往往又横跨在大河上，隔着网看那遥远的渔船帆影和初透水面的芦苇新叶，帆影满湖芦芽短，是诗是画，我的故乡是诗画之乡！

高粱与棉花 (油画)
1972年

高粱与棉花

那年月，由军队管理我们在农村劳动，白天整队去荒漠的河滩种地，每人肩扛着铁铧，铧如林。除了我们自己组成的铧之林，附近没有林，是一片枯燥乏味的平原，不吸引画眼。饥渴的画眼随时随地觅食，如发现一簇野花，便是美餐了。包围我们的是庄稼地，或棉花或高粱，当清一色的她们长高了，便各自显出了身段之美，庄稼的青春之美不逊于花卉，远胜于花卉。我用油彩画过青高粱、红高粱、棉花、玉米、冬瓜、苗圃……在不断写生中，我发现他们每天的形态不一样，生命从生长、成熟到衰老原来如此之迅速，她们是人生的缩影，并不断在警告人类，但人们没有重视她们以身作则的暗示，不会联想到自己的生命其实也一般仓促。

粮食是我的图腾。南方的水稻和小麦个儿都矮，北国的高粱高高挺立，显得风姿绰约，而且威武。看高粱从幼苗而青春，满身苍翠，秋，通体艳妆，赤红的脑袋在蓝天摇曳，实是一种骄傲。其时相邻的棉桃绽裂，白花遍野。玉米抽穗的时候，红色的穗像花，果实却严严包在层层青皮里，我偏剥开青皮，裸露其黄橙橙的籽粒，是无理，无情，或有意有情。

自己参加过劳动，也共享了收获的欢乐。假日，在地头用油彩写生熟透的高粱，秋风吹来，展示了孔雀开屏，我的图腾原来具孔雀之华丽。

我很珍惜这批在烈日照射下站在田间画的庄稼群像，当年作画的时候，也曾体味过凡·高心中燃烧的火焰。