

写意人物部分
吴悦石 绘

荣宝斋书画谱

一九七

榮寶齋畫譜

写 意 人 物 部 分
吴 悦 石 绘

榮寶齋出版社

荣宝斋画谱 (197) 写意人物部分

作者：吴悦石
编辑出版发行：荣宝斋出版社 邮政编码：100735
地址：北京市东城区北总布胡同 32 号
制版印刷：北京三益印刷有限公司

开本：787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张：6
版次：2010 年 1 月第 1 版 印次：2010 年 1 月第 1 次印刷
印数：0001—5000 定价：25.00 元

图书在版编目 (CIP) 数据

荣宝斋画谱. 197, 写意人物部分 / 吴悦石著. —北京：
荣宝斋出版社, 2010.1
ISBN 978-7-5003-1135-5

I. 荣… II. 吴… III. 写意画：人物画—作品集—中国—
现代 IV.J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 130144 号

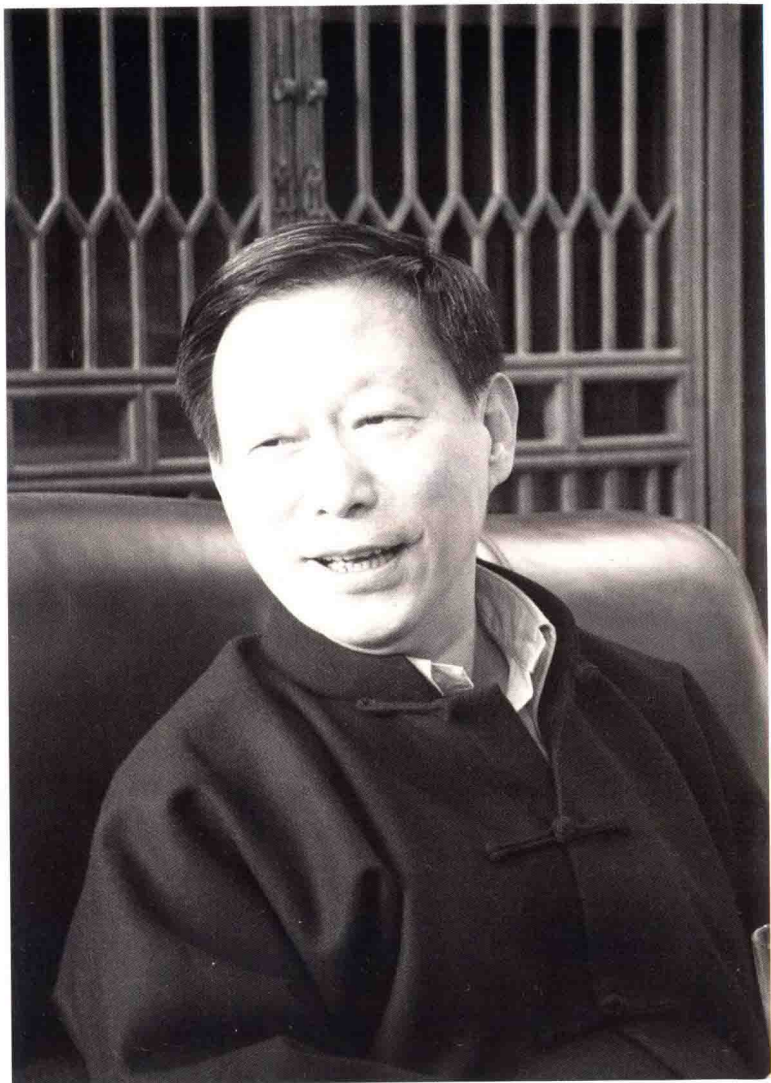
榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出一下真理，就
是我們擔任的學問要老實，
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留了中國歷代畫家的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作
者又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜以上，
值得歡迎，值得介紹。祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳叔

一九六二年一月

吴悦石 一九四五年生于沈阳，

少年时开始学习中国画，曾得到画坛耆宿的亲授，为著名国画家王铸九先生、董寿平先生的入室弟子，有深厚的国学修养和绘画理论的研究，精于书画鉴赏。青年时代开始游遍天下，深入生活，潜心创作。其作品疏朗洒脱，苍劲奇崛，在中国画坛上有着一定的影响。一九八〇年开始在北京、南京、哈尔滨、深圳、山东、台北、香港，以及新加坡、日本、美国等地举办个人画展。一九八〇年开始在中央美术学院、中央工艺美术学院、首都师范大学、新加坡国立大学、马来西亚艺术学院、美国洛杉矶亚洲艺术研究中心等地举办讲座。现任中国国家画院吴悦石工作室导师、东方美术学院理事、中国国际文化交流中心理事、中国艺术研究院特约研究员、中国国史研究编修馆研究院员、中国美术家协会会员。

——吴悦石先生与中国当代文人画传统

众所周知，文人画在当代的式微，是与中国传统社会场域的渐至浇漓攸乎相关。尤其是从十九世纪末的西风东渐以来，科学镜像下的物质主义长驱直入，其结果导致了民族虚无主义的大行其道。一时间，在推翻专制主义坍塌的隆隆巨响中，文人画也被比况封建的余孽而列入被革命的行列，而代之以新的『美术』观念。这是文人画自宋元兴起以来遭遇的全面厄运。

所幸，在风云际会的时代变革中，尚有百折不挠的坚守者，他们在『主流美术』之外的书斋方丈间，以悠闲从容的心态与方式，传承着文人画的薪火。其中以布衣出身，一生以农民身份鹤立画坛的齐白石先生最为显著。他成为旧时代文人画的终结者，同时又开启了二十世纪中国文人画传统的新纪元。回首二十世纪的文人画传承体系，可谓流派纷呈，盘根错节。但就影响而言，齐氏一门应当是当代文人画传统的重要线索。

二十世纪以来，齐白石作为文人画传统在现代的重要代表，其创造卓著。同时，其传承意义更是影响深远，代不乏人。像李苦禅、李可染、娄师白、许麟庐等先生，皆能克绍箕裘，祖述嫡脉，虽分别传其一支，但就其精神旨趣、笔墨境界，皆有创意与发明。此外，尚有辞世较早、影响隐见的王铸九先生，他以英雄浑淳厚的正大发扬，更成为二十世纪齐白石一脉文人画传统的绝唱与回响。

新时期以来的当代文人画传统，在以西方美术教育体系全面普及的浪潮中，声势稀薄，渐行渐远。尽管有所谓『新文人画』的短暂勃兴，但只是随帮唱影的优孟衣冠。那种以笔墨气象、人格襟怀为依托的『文人画传统』已成为了明日的黄花。人们在卜测『文人画』气数的同时，更期待『文人画』领军人物在当下的振衣而出。

此际，吴悦石先生悄然登场，为乱象纷呈、尘嚣日上的画坛，吹来了一缕清新的风。

吴悦石出生于旧时期的乱离之际，成长于新时代的和平时期。然而他与同时代画家所不同的是，他于青少年时代起，便有幸拜识如王铸九、董寿平先生等耆宿名家，执弟子礼。耳提面命之际，更多亲聆教诲。老先生们的施教不拘程式，聊天喝茶、小酌清兴都会应机以教。举凡旧时风物、名家轶闻、翰墨丹青、文玩雅好等，无不在谈及之列。这是使得吴悦石后来博洽多闻、视野开阔的最初储备。

王铸九先生早年从吴昌硕学画，后又北上拜齐白石先生为师。就文人画传统而言，可谓得大师亲炙，而吴悦石更是服侍恩师有年。砚边灯下，眼观手抚、心得意会。十余年里，于画理画艺无不融会贯通。这一段经历，使得他对于中国文人画传统有了一个最初的印象和审美的标准，更成为其日后绘画境界不断提升的重要缘起。

七十年代初，吴悦石又转益向董寿平先生学画。董先生含蓄中不乏扬厉的笔墨气象及其人格志趣，成为他不断攀登的又一座高峰。此时的吴悦石正值青春，天性聪颖，加之勤勉与努力，常为董先生所夸誉与赞叹。在其《文人画的新一代》的短文中，曾不无感慨地说：『他在作字、作画、读书、刻石之余，手不释卷。终于对中国文化艺术发展的历史及其基本特点，都有了精确的认识。』

大师的期许抑或预言，吴悦石在后来的生活中，无论是在偃蹇多舛的乡居，还是在羁旅海外的岁月，从未间断过对中国传统绘画的思考与实践。而今天，吴悦石真的以其卓越的绘画实绩以及不同凡俗的文化情怀，践行了董寿平先生的高识与灼见。

『文人画』，作为一种特定的历史概念，在唐宋发轫，元明后始隆兴，最终成为了一种与『画家的画』并驾齐驱的绘画门类之一，并在其漫长的历史进程中形成了它独特的审美情趣。由于它深刻的文化关怀与精神视域，千百年来，它一直在士人阶层中薪火相传，并成为人们陶冶心智、游艺兴怀的特殊范式。在呈现优雅心象的同时，更加展示了中国文化丰富的美学内涵。

吴悦石的绘画，正是沿着这一伟大的传统而循序渐进地展开着。

其先从王铸九先生的花鸟中探得消息，后上溯白石先生的写意传统，进而对徐渭、石涛、八大、吴昌硕等先贤大师皆有深刻的体会；对于从文人画体系中生发而出的大写意传统脉络进行了明晰的梳理，并将花鸟、山水、人物诸科融通贯穿，它移此用，举一反三，迁想妙得，形成了自我鲜明的个性与风貌。就对传统的承袭与借鉴而言，应当说吴悦石的绘画是深植于明清，直至近代的写意传统中，尤其是以齐白石所开创的大写意范式为基础。

在近代中国绘画史上，齐白石的出现是具有里程碑的意义。无论是他平民的视角，还是他对民间文化的吐纳，都使得他有意无意间对绘画的本体持有一种『距离』感，这种曾经被『主流美术』视作『业余』的性质，正是齐白石绘画个性与魅力所焕发的场域。其生机勃勃的创造激情与平常的视角，恰恰与千百年来的『文人画传统』进行了深刻的遇合，蔚成了二十世纪写意绘画的壮丽景观。

吴悦石的绘画正得益于对此的深刻体会。齐白石尝有『学我者生，似我者死』的著名论断。因此学习齐派绘画，历来被画家视作畏途。其至简质朴的画面构成，其刚狠凌厉的笔墨因素及其飞扬的个性风格，常会使人无所适从。这也是齐氏一门虽弟子众多，却鲜有出之于蓝者的客观实际。

吴悦石对于齐派绘画的学习正是在此『畏途』上，渐至具有了个人的心得与体会。首先，他不斤斤于笔墨形式的描摹与营造，而注重直觉与心性的表达。在书法的修养中，提升线条的质感与丰富性，其花鸟较白石先生更加洗练与简洁，在其人物更加突兀写趣的同时，更加注重人物气息的明快与醇正，而山水更是移花鸟、人物的写意方法于平远间，酣畅淋漓却又不失明清以来山水范式的风流韵致。这是他借鉴前贤、吐纳自我的过人之处。

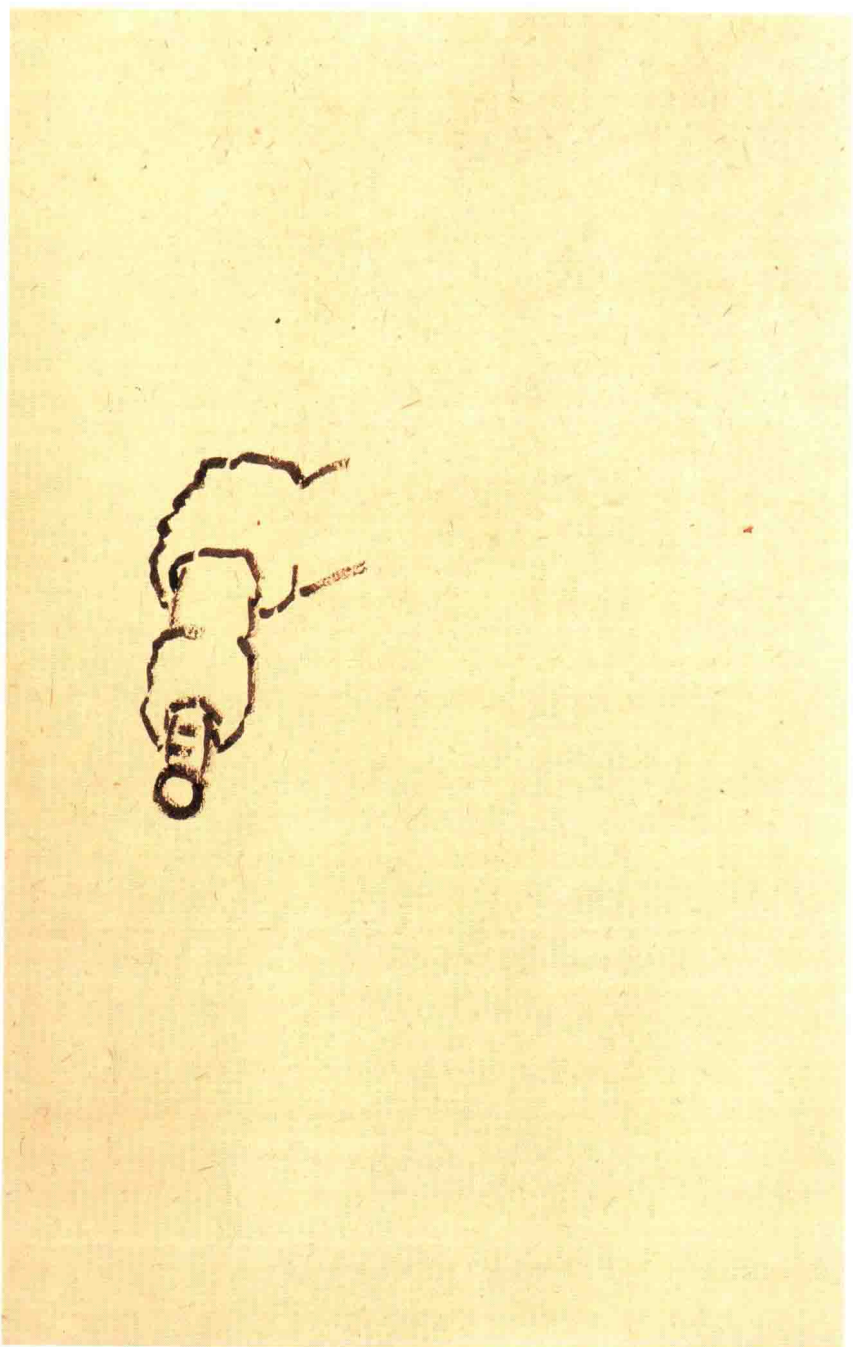
纵观吴悦石几十年的绘画历程，不难发现，他一直处在一个吐故纳新的过程中。从对老师的依止，到转益多师的旁骖；从对技法用笔的专注，到风格个性的张扬，他都恰到好处地把握了承启的火候与分寸。尤其是在近几年的创作中，其笔墨情趣、造型关系，乃至一任天趣、放笔直写的率性与矫捷，无不体现出画家心灵的真实与块垒。而画面中所氤氲出的超逸与旷远之趣，也正是画家人生志趣的客观写照。

总之，吴悦石先生以其深厚的传统文化积淀，优雅闲适的生活情趣，以及朴质率真的个性人生，生发于笔墨间，跃然于纸面上。其作品的鲜活、个性、优雅，不仅成为『文人画传统』的空谷回响，更为当下观念纷纭的画坛，提供了一种参照。同时，也为当下中国画的发展与前景，指明了一条敞亮的新途！

『文人画衰矣，然吴悦石可为新起的一代！』我们有理由相信，董寿平先生当年的期许，正在变成现实。

目 录

一	《钟馗神威》步骤一—三	二六	书壁卧松
二	《钟馗神威》步骤四—六	二七	抚琴图
三	高僧系列（画稿）之一	二八	钟馗神威 十年磨一剑
	高僧系列（画稿）之二	二九	悟自心中得
四	达摩（画稿）铁拐李（画稿）	三〇	达摩祖师宝相 钟馗醉酒图
五	抚琴图（画稿）雁行图（画稿）	三一	福到眼前 雨中沽酒图
六	春在枝头已十分 福来	三二	春梦 读书图
七	一纸奇书传妙法 福来图	三三	仰观于天
八	福来 自得图	三四	献寿
九	松坪禅对	三五	仰天大笑
一〇	参禅	三六	蕉阴拂素
一一	赏画图 东坡居士赏砚图	三七	妙法在胸
一二	鱼乐图	三八	亮剑 问剑
一三	福到眼前 有奇句不在坐卧之间	三九	砍竹成佛
一四	载酒行	四〇	引福归来 钟进士行散图
一五	十年磨剑图	四一	高僧系列之一 高僧系列之二
一六	泼墨挥毫	四二	高僧系列之三 高僧系列之四
一七	抚琴图 幽赏图		
一八	指点		
一九	调鹤图		
二〇	终南进士宝相 福自天降		
二一	清静图		
二二	归来偶遇梅树下 醉里乾坤		
二三	放风箏		
二四	读经图 刘海戏蟾		
二五	傍琴读经		

高僧系列（画稿）之一

掃地劈柴可以成祖師
戒如少睡六可修道
心中無雜念不語人
睡成道難矣
懷不寧

高僧系列（画稿）之二

冬心先生作達磨
以意為之筆性
為其方下故有味
耐再三琢磨
袁宏花選
自是老人磨索
造像亦法冬心
先生 院在又記

达摩（画稿）

可律先生題句有鐵拐李
托眼摘你眼我無你
不覺快在字前抄
我宗荷法

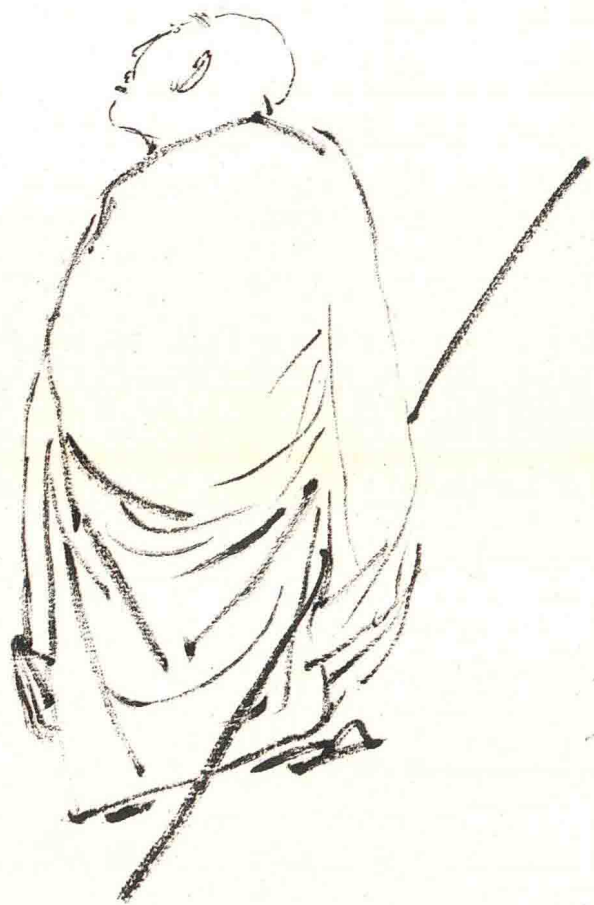
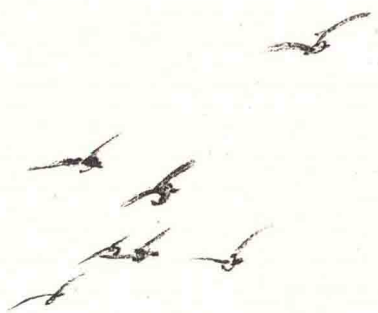
铁拐李（画稿）

撫琴

抚琴图（画稿）

雁行图（画稿）

五

春在枝
頭已十分
戊子春日
懷石

春在枝头已十分

初来戊子中秋節懷石亭外快之
所曉窗金風初六日

福来

一纸奇书传妙法

一纸奇书传妙法
终得神悟
中候在

福来图

福来图
戊子冬日
白硃砂人
物以新吉
祥候在记

福来戊子秋不司

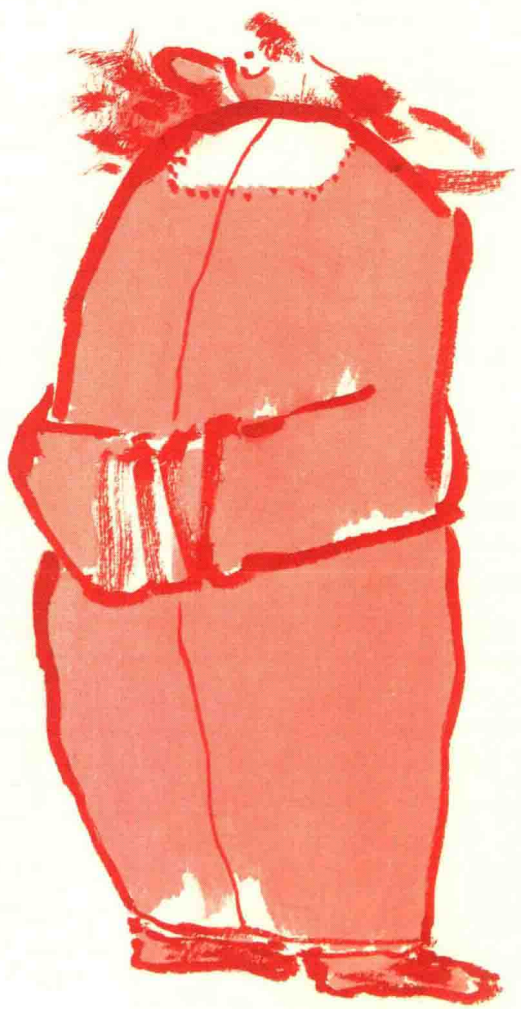

福来

善心静觀乃心法
靜心能思古
有欲得
心平
不悞
在

自得图

松坪禅对

