

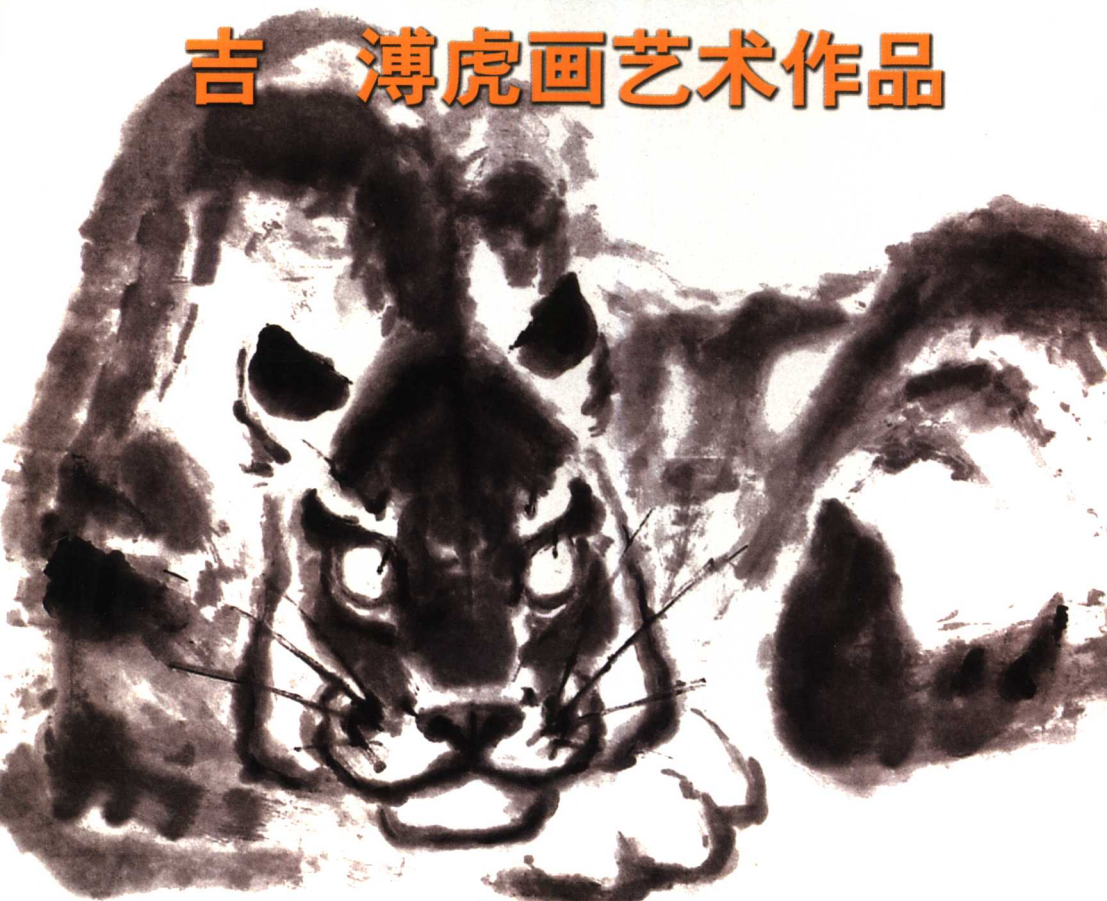
● 主编/贾德江

MINGJIAMINGHUA

JI PU HUHUA YISHU ZUOPIN

名家 名画

吉 溥虎画艺术作品



北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

吉溥虎画艺术作品 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006. 6

(名家名画, 第1辑)

ISBN 7-80526-612-3

I. 吉… II. 贾… III. 虎—翎毛走兽画—作品集—中国—现代 IV. ① J222 ② 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 048315 号

封面 / 蓄锐图 (局部) 1995 年 纸本

封底 / 金陵十二钗 (局部) 1985 年 纸本

书 名: 名家名画·吉 溥虎画艺术作品

绘 画: 吉 溥

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈高潮 陈朝华

装帧设计: 秋 韵

出版发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

地 址: 北京市东城区和平里七区 16 号

邮政编码: 100013

制 版: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

版 本: 2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/30

印 数: 3000

书 号: ISBN 7-80526-612-3/J · 470

定 价: 200.00 元 (共 10 册)



吉 溥(虎禅) 1927年生，江苏省盐城人。中国美术家协会会员，江苏省文史研究馆馆员（教授）、中国文人虎画开派画家。

虎画《雄视图》获日本第28届全日书画大展国际艺术大奖，虎画《诸子争鸣图》参加第六届中国艺术节国际中国画大展。作品多次参加中国文史馆员书画大展。多幅作品被中国香港、台湾及美国、日本收藏家收藏。

虎画作品发表于《现代中国画史》，参加世界六大城市巡回展览。艺术传略入选世界名人录。

出版有《吉溥虎画作品》等画集多部。

老虎是“人”

——吉溥画虎的独创性

◆ 马鸿增

老虎入画，由来已久，战国时期的韩非子就曾批评过“画虎不成反类犬”。周、秦、汉、晋，代代不衰，漆器、石刻中尤为多见，作者皆为民间艺人，故未能登上“大雅之堂”。至宋代《宣和画谱》，始分绘画题材为十个门类，其中“畜兽门”含有老虎，将其定位，与豹、鹿、豕、獐为伍，说是“画者取其原野荒寒跳跃奔逸，以寄笔间豪迈之气而已”。

从古至今，对老虎的审美形成基本定势，那就是从老虎的自然属性入手，表现其勇猛、强悍、威武、生气，或者寓有吉祥、避邪的意味(如小孩的虎头帽、虎头鞋)。20世纪以来的虎画，大体仍停留在以形写神的层面上，只是手法有所不同，有的细入毫发，有的墨彩交融，有的水墨淋漓。虽然不乏气势，但总觉得缺少些深层次的内涵，难以达到耐读耐品味的境界。

吉溥先生虎画的出现，打破了虎画界波澜不惊的局面，给这一传统题材注入了新的生命活力。

吉溥精谙文史、老庄，工金石书画，可谓传统深厚。在此基础上，他孜孜探索新径，至80年代末、90年代初而大放光焰。吉溥画虎的审美独创性在于，他将老虎最大限度地人格化、拟人化、哲理化、写意化，一句话，他笔下的老虎是“人”。他把自己全部的修养、情感、精力，都灌注到虎画之中，乃至达到出乎常理、出奇制胜、虎我两忘的境界。这是中国虎画史上从未有过的新境界，是他独创的文人虎画。

展读他创作的《诸子争鸣》系列、《金陵十二钗》系列、《寓言》系列等作品，幅幅虎画都是传达画家



情思的媒介，而且都是用极为简练的、浑朴多变的篆草笔意来创造的，意蕴深，形式美，相得益彰。《庄周梦蝶图》中虎眼惺忪，伏卧静悟，活脱脱一个“万物与我为一”的化身；《老子天道图》中二稚虎归于一圆，正是万物归于道的表征；《孙子兵法图》中虎目睨视，恰似兵不厌诈的智者……百兽之王竟成了诸子学说的载体，岂非出神入化？更有奇者，《红楼梦》中的“金陵十二钗”，他居然也能以虎拟之，寓柔于刚，以刚寓柔，谈何容易！淑女们的喜怒哀乐，一颦一笑，各种表情和心理活动，全靠老虎的眼神、嘴角、爪势、动态来比拟。《蓦然见五百年风流孽冤》、《怎当他临去秋波那一转》、《何须媚眼传情》这几幅尤为令人称绝。

吉溥画虎达此境界，决非偶然。数十年来，他酷爱画虎，自号虎禅，斋名啸风，可谓与虎为友，嗜虎如命。他经历了从师法传统到自变新法的艰辛历程。每当画虎，全神贯注，想像自己面对猛虎并将搏之，乃将整个生命投入其间，奋力搏战，终将猛虎“活捉生擒”投于笔下。又常觉真虎活虎奔腾于脑际，咆哮于胸中，甚至行于途中，寝于床上，也必折回、跃起，展纸走笔，因而精神勃发，如歌似舞，落笔有千峰云起、骤雨倾盆之概。

吉溥画虎即画己，心随时迁，笔随心运，故而虎无定虎，法无定法，突破传统，而与现代意识交会。他虽已年至八旬，仍在不断地探索与追求，曾感叹曰：“吾之艺，吾之虎，何时有如栩栩然之蝶，蝶之为蚁，健而化蛹，终而成蛾飞去者！”有此卓识，定能再拓一境。

现代中国走兽画普遍存在画境不高的问题，匠气和老套路，是两大弊端。一由吉溥先生的虎画，我们看到了一条走兽画的发展新路。



综观历史对虎的描绘，多从虎的外形、动态、习性与自然融为一体的关系以及对其他生灵的威慑力量入手。

余画虎几十年，总想有所突破。思之多年，于是想到春秋战国诸子百家学说为吾中华文化最高境界，用之思想学说画虎，以拟人化手法入画……《诸子争鸣篇》虎画雕琢成图。

——摘自吉溥《谈艺录》



诸子争鸣图之一·孙子兵法图 1995年 纸本

45cm × 51cm



我爱画虎，虎为兽之王，一哮风声远，气势壮山河。

我爱画虎，在其“虎虎有生气”，在其“威”，易曰：“大人虎变。”又喻威仪将军为“虎将”。故画虎无威，则不成虎矣。

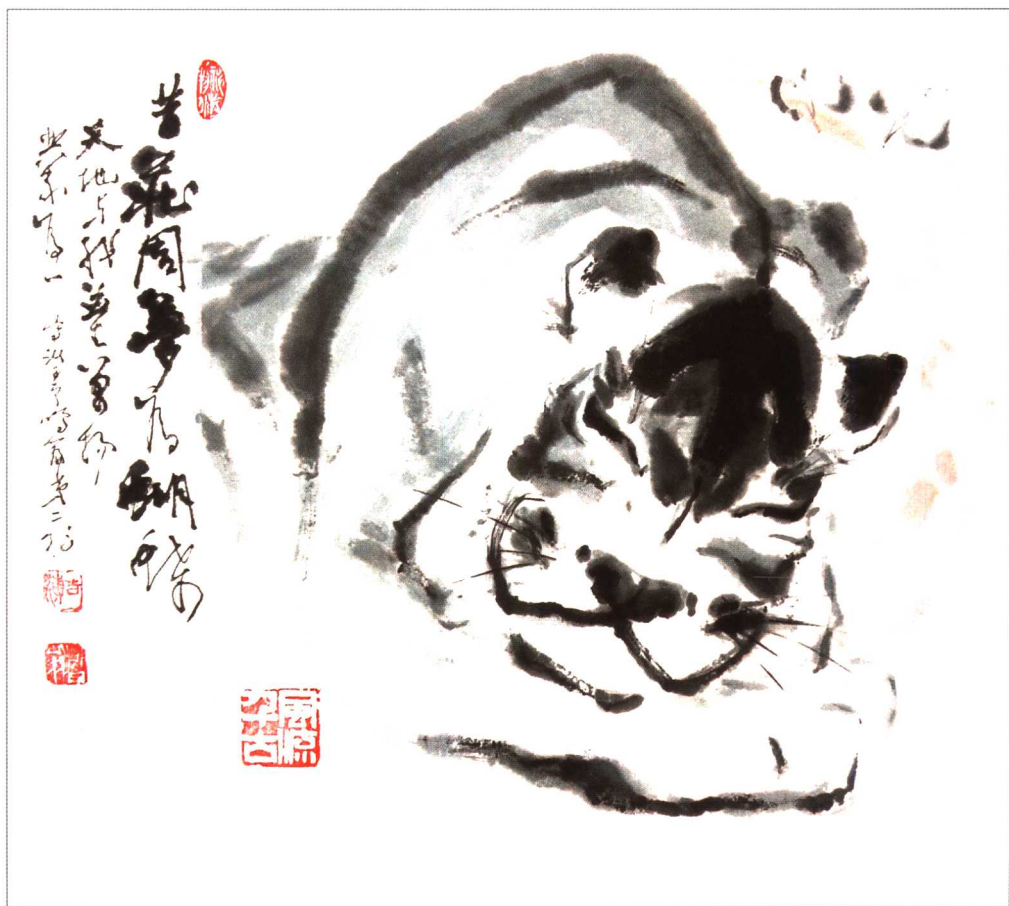
我每画虎，则想像自己面对猛虎，并将搏之，于是乃以整个生命投入其间，奋力搏战，终将猛虎“活捉生擒”投于笔下。此乃得见虎如是之猛，如是发威。

——摘自吉溥《谈艺录》



诸子争鸣图之二·屈子天问图 1995年 纸本

45cm × 51cm



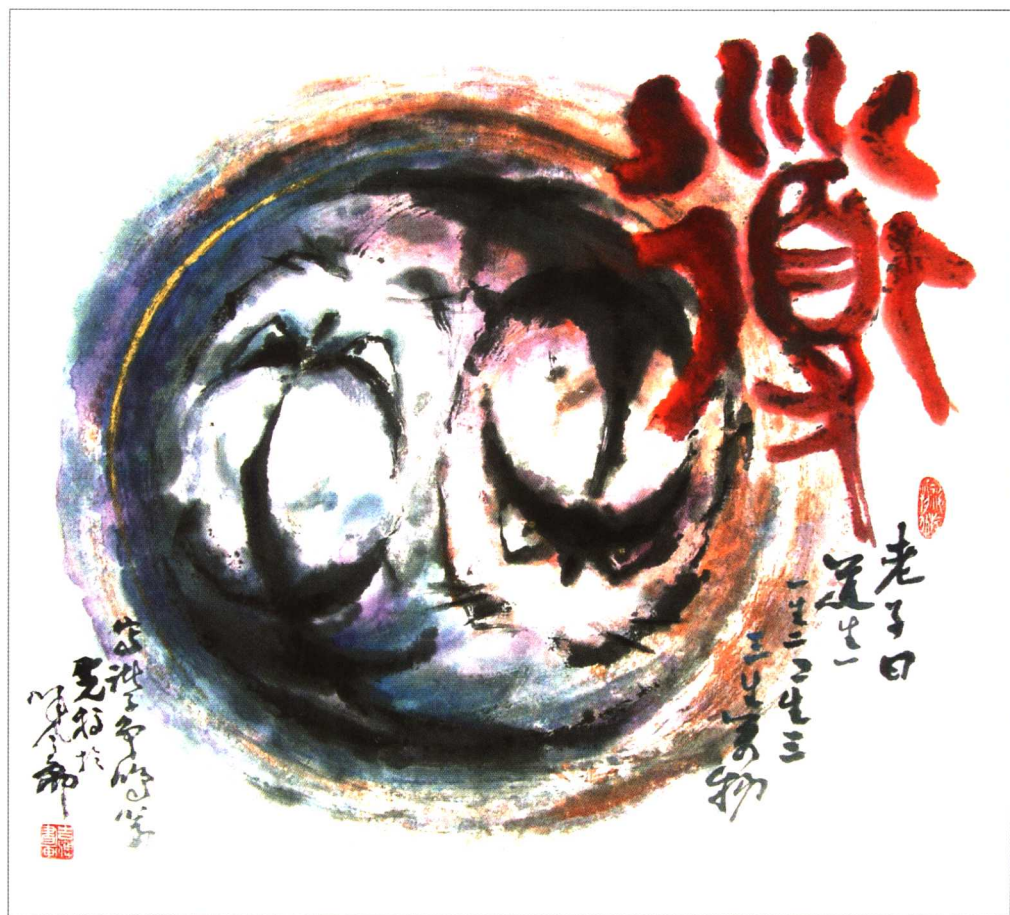
我每画虎，亦常觉真虎活虎奔腾于我的脑际，咆哮于我胸中，此时甚至行于途，就于寝，亦必折回、跃起，展纸走笔，因而精神勃发，如歌似舞，大有“千峰云起，骤雨一霎儿价……”之慨。我画虎，我更爱虎，虎亦随我而走。

——摘自吉溥《谈艺录》



诸子争鸣图之三·庄子梦蝶图 1995年 纸本

45cm × 51cm



画虎往往得虎难，然得境尤难，境高则高，境俗则俗，而虎境尤易俗。试想那形体硕大、赫然可观的东北大虎，要不配以气概非凡之景物，造成神秘壮丽之气势，如何能构成这“大虫”的世界，又如何使人感到此乃哮傲山林、剪朴草泽的百兽之王。此皆虎境之难事，实亦高俗之分野。境高境俗，乃人高人俗也。所谓“画如其人”，虎，人也，境亦人也。人既画家，如是言之，画家苟无素质修养、高于生活，又如何写出天地间之生机生意。

——摘自吉溥《谈艺录》

吉溥

诸子争鸣图之四·老子天道图 1995年 纸本

51cm × 45cm



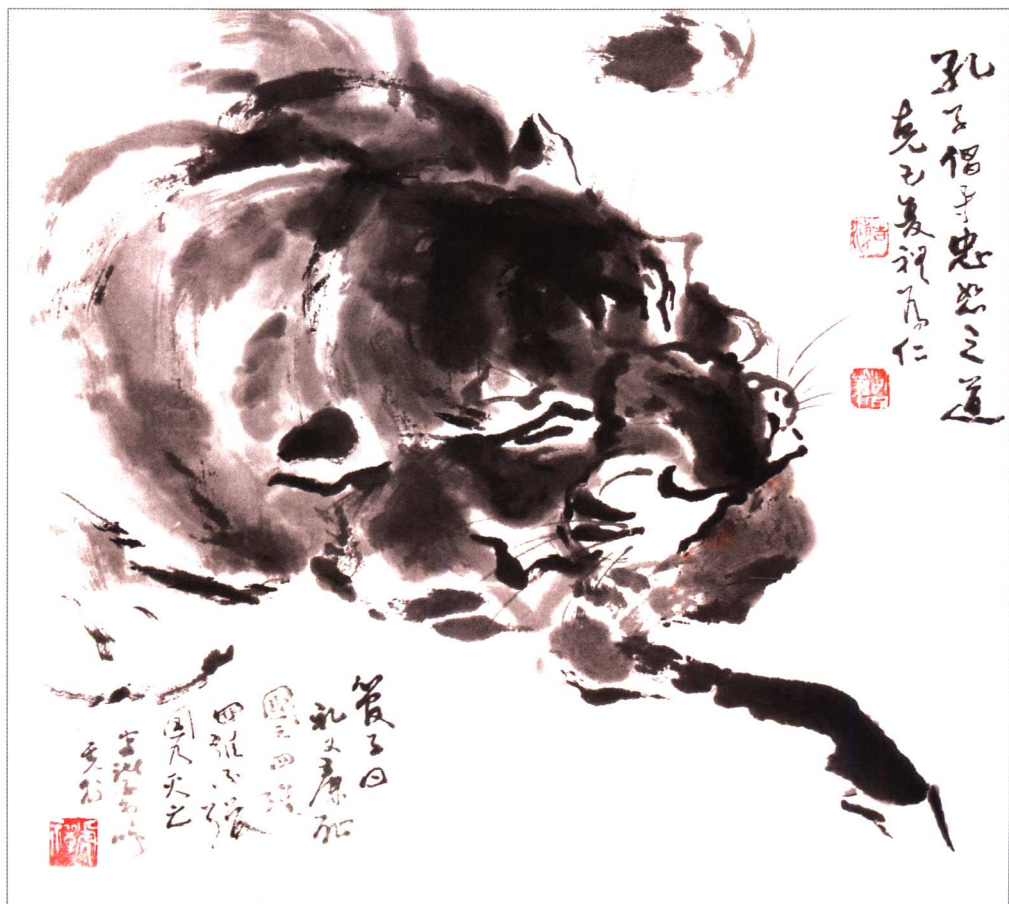
庄子曰：“既雕既琢，复归于朴，善夫！”
寓有意于“无意”，蕴有法于“无法”，日月流
辉，心手双畅，笔飞墨舞，浑然天成，是虎是
我，皆不得自知矣。

——摘自吉溥《谈艺录》



诸子争鸣图之五·墨子兼爱图 1995年 纸本

45cm × 51cm



齐白石画虾不画水，画上就是有水。我画虎不画山，也要在画里有山。中国画在空白中有更多学问要研究。

——摘自吉溥《谈艺录》



诸子争鸣图之六·孔子儒道图 1995年 纸本

45cm × 51cm