

吴冠中

丝网版画集

Wu Guanzhong Silk Screen Print Collection

河北出版传媒集团
河北教育出版社

吴冠中

丝网版画集

Wu Guanzhong Silk Screen Print Collection

百雅軒

文化艺术机构

主编：吴可雨 李大钧

河北出版传媒集团
河北教育出版社

CONTENTS

目录

010	映日 <i>Glowing in the Sun</i>	052	网（都市） <i>Net (Metropolis)</i>	094	长日无风 <i>A Long Windless Day</i>
012	春风 <i>Spring Breezes</i>	054	长城 <i>The Great Wall</i>	096	眠 <i>Sleeping</i>
014	春曲 <i>Music of Spring</i>	056	建楼曲 <i>Music of Construction</i>	098	大树 <i>Big Trees</i>
016	中国城 <i>The City of China</i>	058	熊猫 <i>Pandas</i>	100	莲 <i>Lotus Pods</i>
018	渔港 <i>A Fishing Harbour</i>	060	水乡 <i>A Water Village</i>	102	接天莲叶 <i>Lotus Flowers</i>
020	跃 <i>Leaping</i>	062	水乡行 <i>A Water Village Passage</i>	104	燕子 <i>Swallows</i>
022	交河故城 <i>The Ancient City of Jiaohe</i>	064	江南居 <i>Houses of the South</i>	106	华章 <i>Brilliant Work</i>
024	飞尽堂前燕 <i>Swallows Flying Away</i>	066	江南屋 <i>Houses of the South</i>	108	春自在 <i>Spring Arrives</i>
026	滨海楼红 <i>Red Roofs by the Seaside</i>	068	大宅 <i>Big Mansions</i>	110	雨花江 <i>The Yuhua River</i>
028	海棠 <i>The Crabapple Flowers</i>	070	遗忘的雪 <i>Forgetful Snow</i>	112	乡音 <i>Hometown Sounds</i>
030	春燕 <i>Spring Swallows</i>	072	舟群 <i>A Fleet of Boats</i>	114	松魂 <i>The Soul of the Pine</i>
032	新苗 <i>Shoots</i>	074	易主人 <i>Exchange Master</i>	116	节日 <i>Festival</i>
034	白桦林 <i>White Poplars</i>	076	山野 <i>Wild Mountain</i>	118	旅途 <i>On the Journey</i>
036	紫藤 <i>Wisteria</i>	078	伴侣 <i>Companion</i>	120	飞 <i>Flying</i>
038	荷花岛 <i>A Lotus Flower Island</i>	080	吴家作坊 <i>The Wu Family Workshop</i>	122	燕飞鱼跃 <i>Swallows Flying and Fishes Leaping</i>
040	荷塘 <i>A Lotus Pond</i>	082	晚香 <i>Evening Scent</i>	124	残荷新柳 <i>Faded Lotus Flowers and Fresh Willow Leaves</i>
042	昼梦 <i>A Dream in the Daytime</i>	084	早春 <i>Early Spring</i>	126	驰骋 <i>Galloping</i>
044	播 <i>Sowing</i>	086	黄河 <i>The Yellow River</i>	128	民族魂 <i>National Spirit</i>
046	流逝 <i>Slipped Along</i>	088	地火 <i>Torch</i>	130	凹凸 <i>Concave and Bulge</i>
048	故园 <i>Hometown</i>	090	鸟巢（一） <i>The Bird's Nest No.1</i>		
050	层楼 <i>Houses in Circles</i>	092	鸟巢（二） <i>The Bird's Nest No.2</i>		

吴冠中

丝网版画集

Wu Guanzhong Silk Screen Print Collection

百雅轩

文化艺术机构

主编：吴可雨 李大钧

河北出版传媒集团
河北教育出版社

存入历史的吴冠中丝网版画

——为河北教育出版社《吴冠中丝网版画集》作序

■ 李大钧

吴冠中是中华民族的艺术骄子。他以长达70多年的艺术实践，创造了别具风貌的崭新艺术，赢得了世界的尊重。他纵横驰骋，天马行空，以改革家的视野和胸怀创新求变，在油画中国化、中国画现代化以及艺术世界的探索中，走向未来，走向未知。吴冠中一生创作了大量作品，据统计，收录在湖南美术出版社的《吴冠中全集》中的作品共有2304幅，其中油画646幅，丙烯画3幅，水墨画1107幅，素描画、水彩画、水粉画548幅。而汇集在本作品集中的丝网版画作品，则是吴冠中艺术创作的新奉献，是受到观众喜爱的新的艺术表现形式。

丝网版画(*Silk-screen Printing*或 *Serigraphy*)是国际美术界公认的重要的现代版画版种之一，在美术殿堂中可与油画、水墨、雕塑等相映生辉。近年来，随着美术创作中版画艺术的崛起和国际文化交往的日益频繁，丝网版画以独特的艺术语言和特有的时代性特征，被越来越多的艺术家所运用，而其流通便捷、现代时尚的特点，使艺术爱好者和收藏家有更多的机会与大师级艺术家的艺术作品结缘。

2006年岁末，法国出版机构 *LA DIFFÉRENCE* 的 *Mr. Joaquim Vital* 慕名专程来到北京，提出为吴冠中出版法文版、英文版画集。在该出版机构的出版目录里，一批世界级的艺术大师赫然在列，也包括华人艺术家朱德群、赵无极。在出版画册的同时，该机构希望为吴冠中制作6种版画，在欧洲的艺术机构里展示销售。吴冠中欣然同意该机构的要求，但出于对版画质量的要求和对百雅轩的信任，提出不必要在法国的版画工坊而是在百雅轩版画基地制作丝网版画的建议。百雅轩有缘承担了吴冠中第一批丝网版画的制作任务，它们是《映日》、《渔港》、《春风》、《春曲》、《跃》、《中国城》。三个月后，当 *LA DIFFÉRENCE* 的 *Mr. Joaquim Vital* 看到6种完全达到艺术水准的丝网版画作品时，感到十分满意。

从2007年到2008年，吴冠中与百雅轩版画院通力合作，进一步进行了丝网版画的制作工

作，总共制作丝网版画达到61种，并按国际惯例，由吴冠中本人为丝网版画进行亲笔编号签名。经过严谨的记录统计，吴冠中为丝网版画亲笔编号签名的数量为2707幅，其中包括EA版（可称作艺术家自留版画）289幅。

吴冠中丝网版画是由吴冠中亲力指导，并由百雅轩版画出版机构的艺术家和专业技术师创作完成的艺术精品，创造了吴冠中新版画艺术语言。版画的选题经过了精心的研究，充分强调了吴冠中作品在内容与形式上的代表性。

吴冠中丝网版画精选了最能体现其作品风格的材质和设备。如使用了先进的特别制造的专业版画设备，选用了法国CANSON（康颂）纸业生产的顶级版画用纸，充分表现了作品的色彩；选用了英国的水性专业颜料，降低了每幅丝网版画的色差，稳定了色彩的层次。有的作品对原作的构图进行了新的创作。

在丝网版画制作中，吴冠中对部分作品原作的构图进行了调整，代表性的如《映日》、《中国城》等，新的作品形式与原作比较，如同孪生姊妹，更显示了吴冠中艺术的价值。

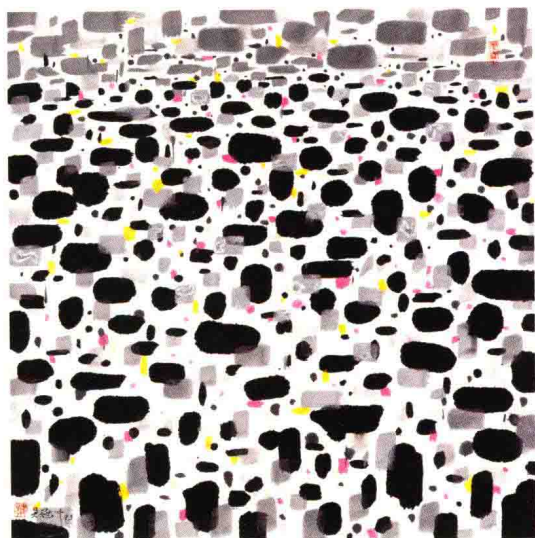
吴冠中亲笔为合格的版画编号签名，一丝不苟，十分严谨。他希望对自己流向社会的每一幅作品负责。第一批6种版画每种签名数为100幅，其余每种计划签名数为99幅，另参考国际版画管理规则，在正数以外另编号签名EA版，

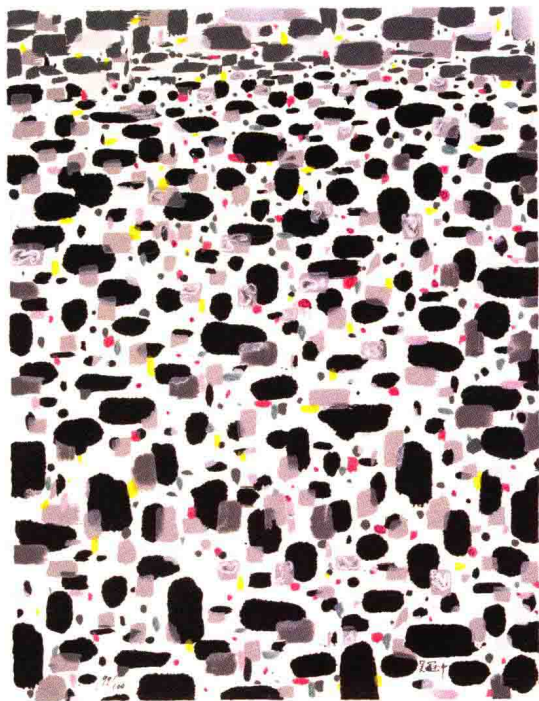
映日 | 52 × 52cm, 2001年, 水墨设色

映日 | 57 × 66cm, 2007年, 丝网版画

中国城 | 65×65cm, 1993年, 水墨设色

中国城 | 75×57cm, 2007年, 丝网版画

最多是20幅。但在实际中，由于吴冠中的高龄，以及工作进展和工作协调等原因，只有一部分作品做到了完整的编号签名，许多作品的实际签名数不多，其中最少的只有2幅。需要指出的是，吴冠中丝网版画的许多原作母本都捐献给了各公立美术馆和美术机构，由吴冠中签名的少量丝网版画越发显得稀缺珍贵。

多年来，百雅轩文化艺术机构坚持推广吴冠中艺术。在吴冠中生前，即在全国范围内开展了吴冠中丝网版画的展览推广工作，这些作品曾经在北京大学、北京师范大学、浙江大学、中国美术学院、山西大学、首都师范大学、北京航空航天大学、四川美术学院等高校巡回展出，也走进了四川美术馆、浙江美术馆、重庆美术馆等美术展厅。2008年，在北京798艺术区举办的“吴冠中丝网版画展”、“版画盛典——为奥运喝彩艺术展”中均展出了一部分作品，吴冠中亲临展厅，与观众亲切交流。伴随着展览工作，“这些作品也走进了家庭、走向了国际。美术作品如同长了翅膀，也追着文学作品飞向世界，旧雨新知，与各式各样的人群相交、相叙，而且无需翻译”。（吴冠中先生语）

百雅轩文化艺术机构在吴冠中生前，先后出版了《吴冠中丝网版画（2007）》、《吴冠中丝网版画（2008）》两本专册，用以介绍这些作品。河北教育出版社多年来致力于吴冠中作品的出版，此次河北教育出版社正式出版《吴冠中丝网版画集》，是吴冠中艺术出版的重要事件，将使吴冠中丝网版画宣传推广更进一步，亦是收藏喜爱吴冠中艺术的人们的一次福音。

杰出的艺术家创作了杰出的作品，成为社会珍贵的文化遗产。我们有责任记录它，保护它，传播它。吴冠中向来珍惜名节，崇尚饿死首阳而不失风骨。我们有幸参与了吴冠中丝网版画的制作传播工作，亦有责任对这份历史负责，对社会负责，对观众和收藏者负责。苍天在上，不容矫作。《吴冠中丝网版画集》的出版，正是为了给历史留下明证。

2012年12月22日

吴冠中生平

1919年8月29日，吴冠中出生在江苏宜兴的一个农民家庭。1936年，吴冠中从浙江省立高级工业学校电机专业，转入杭州国立艺术专科学校学习；1942年从艺专毕业后，在重庆大学建筑系任教；1946年以美术类总分第一的成绩考取“中法交换留学”公费生，赴法国巴黎国立高等美术学院学习油画；1950年归国，曾先后任教于中央美术学院、清华大学营建系、北京师范大学、北京艺术学院、中央工艺美术学院、清华大学美术学院；1991年被法国文化部授予“法国文化艺术最高勋位”；2002年当选为法兰西学院艺术院终生通讯院士；2003年荣获文化部造型表演艺术创作研究成就奖；2006年被香港中文大学授予文学荣誉博士。

吴冠中先后出版文集《东寻西找集》、《风筝不断线》、《望尽天涯路》、《画外音》、《我读石涛画语录》、《吴冠中谈美》、《横站生涯五十年》、《我负丹青》、《吴冠中文丛》等40余种；出版画集《叛逆的师承——吴冠中》、《中国近现代名家画集——吴冠中》、《生命的风景——吴冠中艺术专集》、《耕耘与奉献——吴冠中捐赠作品集》、《吴冠中全集》等约70余种，展现了他巨大的艺术成就和漫长的艺术探索历程。

吴冠中在国内外举办了一系列大型个人作品展，其中代表性的展览包括1988年在新加坡国家博物馆，1992年在英国伦敦大英博物馆，1993年在法国巴黎塞纽奇博物馆，1997年在中国台北历史博物馆，2002年在中国香港艺术馆，2009在中国美术馆等。1999年文化部主办了“吴冠中艺术展”。在有生之年，他将精心挑选出来的作品无偿捐赠给中国美术馆、中国历史博物馆、故宫博物院、台北历史博物馆、香港艺术馆、上海美术馆、浙江省博物馆、鲁迅博物馆，以及英国大英博物馆、法国塞纽奇博物馆、新加坡博物馆、美国波士顿博物馆等，共计360余幅画作。他把自己的艺术作品献给了祖国，献给了人类。

吴冠中博采中西，融通古今，始终关注民族文化艺术的复兴。他秉承了中国知识分子“铁肩担道义”的使命，勇于破除陈规创新发展。他大胆提出“艺术无国界”，打通油画和水墨画的界限，把油画民族化和中国画现代化推向了新的境界。他提出“风筝不断线”的观点，通过对比和移植，将具象与抽象两种绘画形态融为一体，创造出中西结合、雅俗共赏的意象世界，使中国传统艺术的精神得以弘扬光大。20世纪60年代以来，吴冠中立足本土，面向世界，不断探索，先后创作了大

量有着浓郁的中国韵味和民族气派的油画和水墨作品，为中国美术界实践“古为今用、洋为中用”树立了典范，开拓了中国绘画多元发展的创新道路。吴冠中的绘画艺术语言不仅丰富了中国绘画的表现力，同时也增进了中西文化艺术的交流与融合。吴冠中以其敏锐的思考，提出了很多艺术的重要命题，特别是“形式美”、“抽象美”的提出，引起文艺界的争鸣和社会的关注，促进了中国现代美术的发展。

2001年和2006年，吴冠中与李政道联手，分别在中国美术馆和清华大学主持“清华大学艺术与科学国际作品展暨学术研讨会”，在科学和艺术界引起了巨大反响。吴冠中提出，科学揭示宇宙物质奥秘，艺术揭示情感奥秘，科学与艺术的同一性植根于推翻成见、探索未知。他为推动我国艺术与科学的融合研究做出了独特的贡献。

吴冠中忠诚于人民的教育事业，言传身教，为人师表，诲人不倦，育人不辍，桃李满天下，风范存世间。他对学生充满爱心，善于以形象生动的教学方法启发青年人的艺术想象力，倡导美育，鼓励青年人的创新锐气。2008年他把自己的作品《长江万里图》拍卖所得款项1275万元港币，捐赠给清华大学设立“吴冠中艺术与科学创新奖励基金”，对创新型人才培养给予满腔热忱的支持。

吴冠中热爱祖国，热爱人民，关注社会。他一生淡泊名利，生活简朴，爱憎分明，性情率真，光明磊落。他积极投身于发展文化艺术事业和艺术教育事业，把一生献给了民族，献给了国家。他多次向灾区和社会公益事业无私捐款，为国家解急救难。

吴冠中是20世纪至今具有重大影响力的杰出艺术家，是中国现代美术发展的一面重要旗帜。吴冠中一生为中国艺术的探索与创新呕心沥血，他的艺术成就和思想已成为20世纪中国美术发展史的一个重要里程碑，他的作品焕发着人性与智慧的光辉。他视艺术为生命，视艺术创新为艺术家的责任。他留给中国艺术界的创新精神，勇于推翻成见的风范，融合中西文化艺术的宝贵经验，我们永远不会忘记，并将发扬光大。吴冠中的一生平凡而伟大，他与祖国、时代和人民紧密相连，他的思想和作品已成为自强不息与开拓创新的典范。

CONTENTS

目录

010	映日 <i>Glowing in the Sun</i>	052	网（都市） <i>Net (Metropolis)</i>	094	长日无风 <i>A Long Windless Day</i>
012	春风 <i>Spring Breezes</i>	054	长城 <i>The Great Wall</i>	096	眠 <i>Sleeping</i>
014	春曲 <i>Music of Spring</i>	056	建楼曲 <i>Music of Construction</i>	098	大树 <i>Big Trees</i>
016	中国城 <i>The City of China</i>	058	熊猫 <i>Pandas</i>	100	莲 <i>Lotus Pods</i>
018	渔港 <i>A Fishing Harbour</i>	060	水乡 <i>A Water Village</i>	102	接天莲叶 <i>Lotus Flowers</i>
020	跃 <i>Leaping</i>	062	水乡行 <i>A Water Village Passage</i>	104	燕子 <i>Swallows</i>
022	交河故城 <i>The Ancient City of Jiānhé</i>	064	江南居 <i>Houses of the South</i>	106	华章 <i>Brilliant Work</i>
024	飞尽堂前燕 <i>Swallows Flying Away</i>	066	江南屋 <i>Houses of the South</i>	108	春自在 <i>Spring Arrives</i>
026	滨海楼红 <i>Red Roofs by the Seaside</i>	068	大宅 <i>Big Mansions</i>	110	雨花江 <i>The Yuhua River</i>
028	海棠 <i>The Crabapple Flowers</i>	070	遗忘的雪 <i>Forgetful Snow</i>	112	乡音 <i>Hometown Sounds</i>
030	春燕 <i>Spring Swallows</i>	072	舟群 <i>A Fleet of Boats</i>	114	松魂 <i>The Soul of the Pine</i>
032	新苗 <i>Shoots</i>	074	易主人 <i>Exchange Master</i>	116	节日 <i>Festival</i>
034	白桦林 <i>White Poplars</i>	076	山野 <i>Wild Mountain</i>	118	旅途 <i>On the Journey</i>
036	紫藤 <i>Wisteria</i>	078	伴侣 <i>Companion</i>	120	飞 <i>Flying</i>
038	荷花岛 <i>A Lotus Flower Island</i>	080	吴家作坊 <i>The Wu Family Workshop</i>	122	燕飞鱼跃 <i>Swallows Flying and Fishes Leaping</i>
040	荷塘 <i>A Lotus Pond</i>	082	晚香 <i>Evening Scent</i>	124	残荷新柳 <i>Faded Lotus Flowers and Fresh Willow Leaves</i>
042	昼梦 <i>A Dream in the Daytime</i>	084	早春 <i>Early Spring</i>	126	驰骋 <i>Galloping</i>
044	播 <i>Sowing</i>	086	黄河 <i>The Yellow River</i>	128	民族魂 <i>National Spirit</i>
046	流逝 <i>Slipped Along</i>	088	地火 <i>Torch</i>	130	凹凸 <i>Concave and Bulge</i>
048	故园 <i>Hometown</i>	090	鸟巢（一） <i>The Bird's Nest No. 1</i>		
050	层楼 <i>Houses in Circles</i>	092	鸟巢（二） <i>The Bird's Nest No. 2</i>		

映日	<i>Glowing in the Sun</i>
57 × 66cm, 2007	57 × 66cm, 2007
丝网版画	Silk-screen Printing
版数：16版	Edition number: 16
99/100	99/100

我这个硕大漂亮的玻璃瓶曾插养过各种花卉：玫瑰、芍药、兰花、腊梅……有时丰满得像一小丛彩色灌木；有时只三两长枝，像一幅八大山人的水墨画。我将这些从母体上剪断下来的花枝花朵组成美的画幅，供自己欣赏，欣赏的时日都不会太长，我的享受是以她们的短命与夭折为代价的。但死亡得最快的要算这红荷了，荷花出污泥而不染，她也许过于重视自己的尊贵身份，一离开自家水源便宁死不活，毫不苟且，柔美的花却独具烈性的风骨，易折。

妻收拾花之残骸时说，画下这些花吧！我也觉得应画下一时天骄、傲视群芳者的透红风貌。画面展开通幅红艳，“映日荷花别样红”，显得有些狂放、醉意，不知是歌是泣，本意却是悼念转瞬即逝于我案头的美人的身世，愿她不再消失。

——《画眼》，文汇出版社

春风

71 × 57cm, 2007
丝网版画
版数：13版
99/100

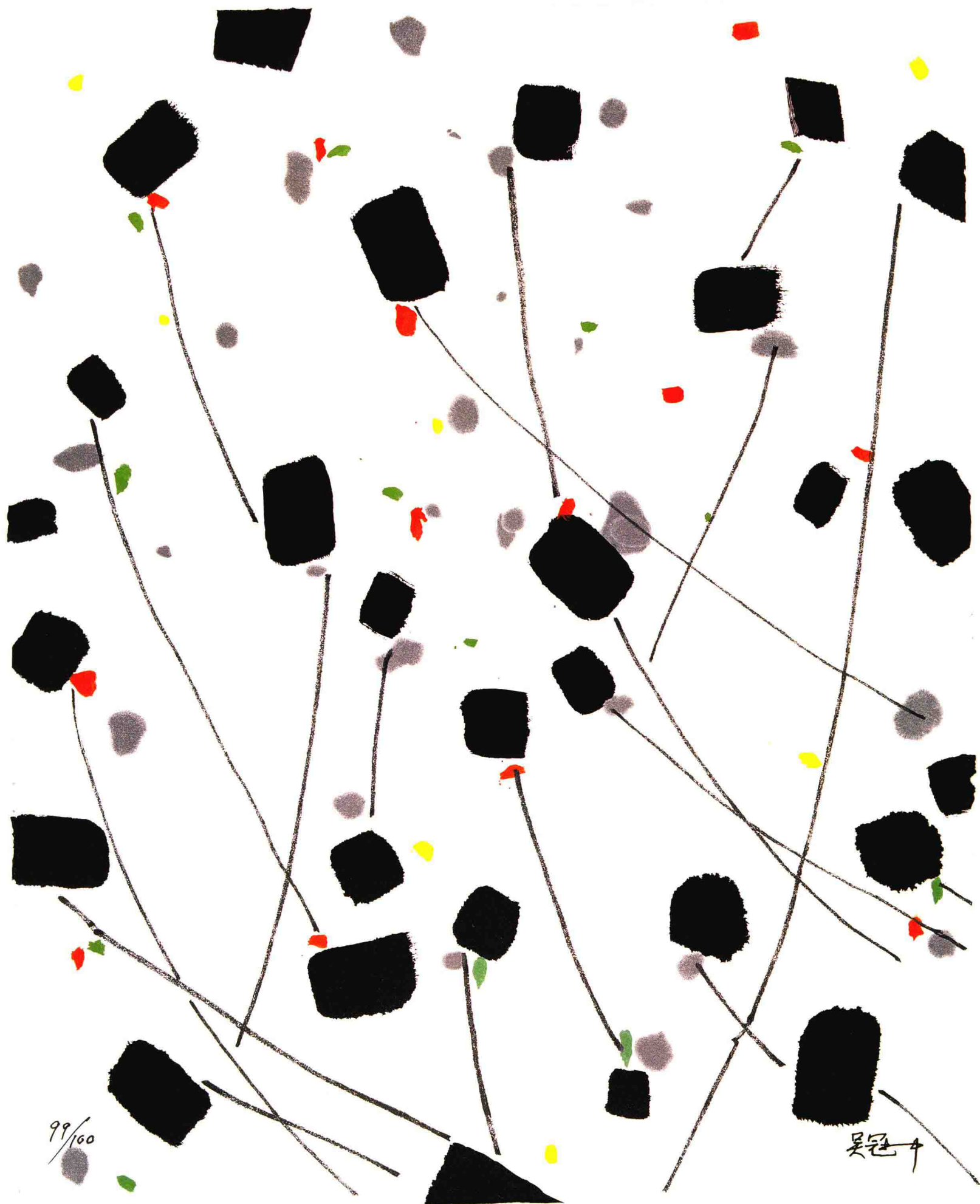
Spring Breezes

71 × 57cm, 2007
Silk-screen Printing
Edition number: 13
99/100

风筝启示了空间与构成，是春风展现了风筝。我看到上下左右穿行的风筝，远近大小的风筝，风筝象形：蝴蝶、老鹰、月亮……但升入太空，无非是方、圆块状，或星星点点。在太空的白纸上，有谁在摆布棋局，计算虚实。线不易看清，看不清线也看得分明风筝的飘忽，块状在转移。我怀孕了，黑块在白底上迂回穿插，令我感到腹中阵痛，丝丝之线又时时牵动我的脉搏。块面之散布、排列、动向、相互呼应，更加因缘之线的交错，这看似简单的画面令我深深陶醉。画面的黑与白之间的比重、较量，及形的对照，是否与数学有关，或者是数学在隐秘中指引感觉，而感觉也曾启迪过数学。

有人怀疑我为《风筝不断线》作图，非也。

——《画眼》，文汇出版社

春曲	<i>Music of Spring</i>
74.5 × 56.5cm, 2007	74.5 × 56.5cm, 2007
丝网版画	Silk-screen Printing
版数: 16版	Edition number: 16
99/100	99/100

我在国内曾长期被批判为形式主义者，一位权威说：“自然主义是懒汉，而形式主义是恶棍，必须消灭。”我对学生说：“造型艺术不讲形式，那是不务正业。”在这种背景下，我行我素，走自己的羊肠小道，避人耳目。春风终于吹到大陆，改革开放了，春风之后是强劲的西风，年轻一代解放了，他们拜倒西方，前卫、超前、行为……不少展览类似假面舞会，虽活跃喧闹，却不见作者真面目，按不到他们自己的脉搏，我对之显得冷淡，于是有些勇敢的年轻人嘲笑我是叶公好龙，怕真龙。令我反思在巴黎留学时代遭到的深切的民族歧视，我是带着敌情观念学习的。凤求凰，艺术之诞生当缘于求知音。隔膜的双方都是对方的新大陆，彼此渴望了解。我自己听懂了异邦的语言，也学舌说他们的语言了，我的父老乡亲不懂，十几亿人民都不懂他们儿女的语言，这将是怎样的国度和社会呵！这便是我下决心回到祖国走油画民族化和中国画现代化的初衷。油画民族化将被西洋人讥为土油画，中国画现代化又被遗老遗少骂忘祖了，丢掉了古人笔墨。我顶着“左”的政治思潮的压力，度过了40年土生土长的岁月。今日经济大潮袭来，我老了，已不受诱惑，超脱了。历史造成了我生活的坎坷，历史又赐予了我对艺术忠贞的条件，无奈文艺之神没有赋予我才华，我报以苦劳。

——《画眼》，文汇出版社