

美

速写意境

黑马何燕屏选编

广东人民出版社

自己这一生，
一定要以生命铸造神圣祖国灵魂的形象。这形象应是能够真真切切，一针一滴血，
一鞭一道痕地深印在当时当地人们的心底，令本来想掉眼泪而掉不下来的人们，
掉下眼泪。

——吴冠中

ISBN 7-218-03649-X

9 787218 036496 >

ISBN 7-218-03649-X/J · 147

定 价： 43.00元

J224
W789:1

吴冠中

速写意境

黑马何燕屏选编

广东人民出版社

图书在版编目 (CIP)数据

吴冠中速写意境 / 黑马 何燕屏选编. -广州: 广东人民出版社,

2002.3

ISBN 7-218-03649-x

I. 吴… II. 黑… III. 速写-作品集-中国-现代 IV. J224

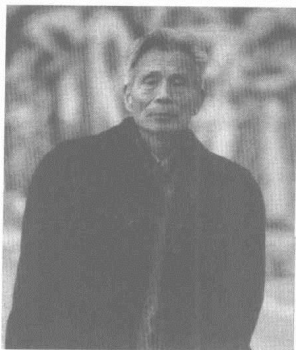
中国版本图书馆CIP数据核字 (2002)第 34227号

书 名	吴冠中速写意境
选 编 者	黑 马 何燕屏
责任编辑	张力平
装帧设计	广东黑马广告有限公司
责任技编	孔洁贞 黎碧霞
出版发行	广东人民出版社
经 销	广东新华发行集团股份有限公司
印 刷	深圳当纳利旭日印刷有限公司
开 本	787毫米 × 1092毫米 1/20
印 张	14印张
字 数	80.000字
版 次	2002年3月第1版第1次印刷
印 数	5000册
书 号	ISBN 7-218-03649-X/J · 147
定 价	43.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,

请与承印厂联系调换。

版权所有! 翻印必究!

吴冠中 笔名茶

1919年出生于江苏省宜兴县。

1942年毕业于国立杭州艺术专科学校。

1946年考取公费留学，

次年赴巴黎国立高等美术学院深造。

1950年回国，

先后任教于中央美术学院、

清华大学建筑系及中央工艺美术学院。

吴冠中数十年来历经坎坷，

苦恋家园，

在致力油画民族化与中国画现代化的不断探索、

革新中创作了大量的绘画艺术作品。

他是第一位在大英博物馆举办个人画展的在世东方画家，

其作品在国际艺术品拍卖中创在世中国画家之最，

目前在国内已出版画集四十余种，

文论集、散文集十余种，

曾获法国文化最高勋位和巴黎市金勋章。

吴冠中现任中国人民政治协商会议全国委员会常委，

中国美术家协会顾问，

清华大学美术学院教授、博士生导师。

总 目 录

大自然之子 —— 吴冠中印象(代序)	1
新千年新作	5
回到故乡的原野	41
渔村情结	83
山高水长	101
精神田园	133
一花一世界	145
佛界菩提	189
夕阳看裸体	203
香港风情	229
走过他乡	239
感悟的灵光(后记)	252

图版目录

南屏山	7
世纪新雪	9
春风	11
宏村	13
宏村	15
北戴河	17
太湖	19
北戴河	21
北戴河	23
太湖	25
太湖	27
渔舟	29
记墙头草	31
太湖渔网	33
清奇古怪——汉柏四株	35
太湖渔船	37
忆江南（墨彩）	39
茅盾故乡乌镇	43
天台山	45
玉龙山下丽江城	47
茶场	49
大竹河	51
太湖石	53
苏州河	55
乌江人家	57
今日巴东	59
周庄	61
小楼	63

周庄	65
大宅	67
江南小桥	69
拙政园曲廊	71
天台山茶场	73
水暖	75
故乡池塘	77
鲁迅故乡	79
城市绿树	81
渔网	85
滇池	87
渔舟	89
鲁迅故乡	91
小三峡入口处	93
渔村	95
凉山火把节	97
渔港	99
石林	103
大巴山中	105
崂山松石	107
九寨沟瀑布	109
华山	111
十渡拒马河	113
华山苍龙岭	115
新疆风情	117
黄山西海群峰	119
暮春雪	121
华山西峰	123

图版目录

天台山村	125
河曲赵家沟	127
老虎高原	129
黄河月	131
梯田	135
田野	137
春秋	139
高原梯田	141
田	143
向日葵	147
海岸松果	149
水仙	151
竹	153
向日葵	155
竹子	157
林	159
孔家树	161
原始林	163
榕树	165
松与藤	167
自家窗前雪	169
香港中文大学旁所见	171
榕树与海	173
桑林	175
天台山下	177
松树	179
老树	181
墙	183

江南江北一般春	185
潭柘寺银杏	187
飞来峰弥勒佛	191
龙门石窟	193
乐山大佛	195
佛光寺	197
又见佛面	199
阿旃陀石窟	201
人体	207
人体	209
人体	211
人体	213
人体	215
人体	217
人体	219
人体	221
人体	223
人体	225
人体	227
香港避风塘	231
九龙街头	233
香港李节街	235
香港鸟街	237
巴黎	241
梵高教堂	243
巴黎动物园	245
泰姬陵	247
印度花市	249

文章目录

大自然之子	
——吴冠中印象(代序)	1
水陆兼程	6
世纪新雪	8
春风	10
民居	12
速写写什么?	14
意境	16
再说意境	18
三说意境	20
无题	22
乡野	24
我想,我看到了!	26
赤子之艺	28
江南春晓	30
八十感怀	32
太湖渔船	36
忆江南	38
最美的人生是什么?	42
大精神与大艺术	44
艺术:人与大自然的青鸟	46
美丽的第二自然	48
天行健,君子以自强不息	50
太湖石	52
形式的隐秘	54
艺术家的鳞儿	56
孤独的价值	58
回家	60
惜墨如金	62

情势与调式	64
大宅	66
我的江南情结	68
风景和心境	70
荆棘路上	72
美丑缘	74
画中,童年并不遥远	76
真情无价	78
大树	80
美与真的和谐	84
百鸟鸣春	86
船儿	88
百代宗师—僧人(1)	90
百代宗师—僧人(2)	92
寻美屐痕	94
艺术贵在无中生有	96
天上人间	98
画腔	102
野草的风骨	104
崂山松石	106
画家的恸哭	110
山	112
也无风雨也无晴	114
在缪斯的眼波中荡舟	116
两位艺术家	118
乱画嘛!	120
有艺术处有音乐(1)	122
有艺术处有音乐(2)	124
有艺术处有音乐(3)	126

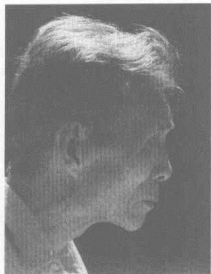
文章目录

老虎高原	128
艺术家的眼泪	134
艺术有两路	136
时间与金钱	138
脉搏	140
田	142
硕果	146
松花与大海	148
水仙	150
何时创作	152
天职	154
竹	156
偶然想到	158
人何以高贵	160
倾听七弦琴	162
撩乱愁思如柳絮	164
再活一次	166
冬天的树	168
无为之为	170
海滨石树	172
心灵之铀	174
静寂与喧闹	176
夜莺和女儿	178
简练与强烈	180
标杆	182
一个未知的谜	184
艺根深扎	186
大肚弥勒的量感美	190

蛇的诱惑新解	192
佛	194
求美与求财	196
艾米莉的启示	198
天生的艺术家	200
人体美	206
女巨人	208
大江南北	210
人之伏	212
诗人哲学家	214
真理的外衣	216
可以与不可以	218
死神唇边的笑	220
星光	222
母爱的乳汁	224
情与理	226
错觉	230
今日香港	232
随想	234
夏尔丹如是说	236
捕捉运动感	240
教堂	242
美感的触电	244
暴君与女神	246
印度随感	248
感悟的灵光(后记)	252

注：书中无署名之短文、小语为何燕屏女士撰写。

大自然之子——吴冠中印象（代序）

我不明白吴冠中先生为什么平日总爱穿球鞋。吴先生今年八十有二了，很瘦，白发萧萧。他说他年轻时只有1.69米，如今就更说不上形象高大了。但他目光炯炯有神采，走路、说话都快，做事情雷厉风行。有时候他会急躁，话说到激动处，嗓音提高八度，手有力地比画着，令人感觉到强烈、坚决。更多的时候，吴先生显得儒雅、严正、可敬。如果听他用带吴侬软语音调的普通话谈艺术，你会觉得他那美好的情感，新奇的发现，丰富的知识宛如清溪的流水一般潺潺汨汨。只是，流水很快就会碰上巨石，撞击得水花飞溅——他又激动了。

我曾经疑惑，今日走在平安大街上的吴冠中，与那个在写生路上艰难跋涉，冒死攀援的吴冠中是同一个人吗？到底哪一个更接近艺术家的生命原质？

当年他每次闯进那些宁静闭塞的山寨、渔村，总会引来无数诧异的目光：这人是干什么来的？背着几根不长不短的杆条，还有小木箱、小包袱；脚步徐徐疾疾，走走停停；时而失望、摇头，双眉扭结成一个不断变形的问号；忽而脸绽笑容，兴奋、激动。一双眸子敏锐、犀利，像随时扑向猎物的狮子。于是有人说他是搞勘测的，有人说他是修伞的，有人说他是收购鸡蛋的，也有人估摸这穷汉是要饭的，瞧他那瘦，那黑，衣衫破旧。乡亲们惟独没有想到，这是著名画家吴冠中写生来了。

这样的写生路，吴冠中一走就是六七十年，足迹遍及九百六十万平方公里祖国东西南北中的角角落落。在深山老林里，他曾经害怕自己在险道上摔死，滚下山潭淹死，甚至担心自己变成老虎、豹子的腹中物。“但不知怎的，在贵州的原始森林寻画，我就像儿童似的，不考虑后果，爬上去，攀着树枝和树根。”我想，应是大自然无穷的生命力，千变万化的美丽与神奇，宛如魔女般魅惑着画家，令他产生不可遏止的创作激情，舍命地去追求，年复一年。

到现场写生，捕捉创作灵感；搬着笨重的画架到处选景，移山填海地重新组织画面，这对吴冠中来说，已成创作习惯。这是笨办法还是巧办法？王朝闻先生说：“其实也是一种巧办法。”（《论吴冠中》之《意在笔先》）大约长达四十年，吴冠中每年用于外出写生的时间，不少于六个月。近年，他仍坚持每年都抽出一定的时间外出写生。我问吴先生，如今摄影、摄像、电视、电脑记录传递形象准确快捷，无远弗届，外出写生，在风雨中搏斗着作画，还有必要吗？

“有的！”吴先生十分肯定地说。

吴冠中的观点是：艺术观察有一个核心之宝，或者说是一把金钥匙，那是错觉；错觉之母是感觉；感觉之母是感情。炽烈的感情与冰冷的机器产物很难一见钟情，恋爱结亲。在大自然的怀抱中，天机云锦用在我，剪裁妙处非刀尺（陆游语），目送归鸿，手挥五弦（嵇康语），感觉、错觉、激情于是迸发了。激情，只有激情，才是杰出艺术品受孕的圣母。

如果我要用最简短的文字来描绘吴先生，我愿意用这六个字：风骨、画眼、诗心！站在吴先生的油画、水墨画面前，我深深为他探求艺术发展的新方法，呈现于画面的新形象，以及画中深邃、幽远的意境所打动。我最喜爱他的中国画《小鸟天堂》和油画《苦瓜家园》。也许是画中洞天使我联想到大自然之子华兹华斯的诗意吧。《小鸟天堂》描绘的是我的家乡珠江三角洲的美丽景色，它简直与华兹华斯的名篇《早春之诗》异曲同工。当然，我还很喜欢吴先生的散文。吴冠中的散文透露了艺术家的风骨：20世纪中国美术史曲折迂回的流变，惊心动魄的论争，被他用文字录影下来了。而且，他的散文艺术特色的独异性，是那么鲜活诱人。这种独异性，一是诗味浓郁，一是画意奇崛。吴冠中的散文，本质是诗。他善于以形象抒情、感染人，阐释哲理。他的《土地》、《水陆兼程》、《河沿》、《大江南北》等等就像不分行的诗。有时候，他也用细节抒情，把自己炽烈的感情藏着、掖着，不露声色地用细节蓄势，营造反差、对比，逐渐将激情推向迸发火花的顶点，如《父爱之舟》。解衣般礴，直抒胸臆，任由激情恣肆奔流也是他抒情的一种方法。每当他写到梵高、石涛、虚谷等画家同行时，他的文字就会出现激情井喷现象。然而，无论感情是收是放，吴冠中行文中，总有一缕缕醉人的诗的气息包围着你。

绘画造型和抒情靠色彩与点线面，文学靠语言。吴冠中很有语言天赋。我常常惊讶于他那华彩丰赡的语言自然、贴切与信手拈来。他的散文联想特别丰富，象征、比喻宛如太湖银鱼，彼隐此现，鲜活、灵动。他还有一语道破一个事物内蕴的本事，无论多么抽象、复杂、微妙、缥缈的物理人情，他也能描绘得形象鲜明，丝丝入扣。

如果说诗味浓郁是一切优秀散文应具备的共性的话，那么，画意奇崛则是吴冠中散文最为卓越的个性。他写人、写景、写情思、写哲理，处处有色彩感和造型感，点线面在字里行间舒展、缠绵，色与色在语境中碰撞、拥抱，现代绘画的形式、节奏、韵律、抽象，中国传统绘画的气韵生动、幽深意境，玲珑剔透地恣意闪现。他的肖像描写、景物描写和细节刻画绝不同于一般作家，他是用文字代替油彩、墨彩挥洒点染，凝结意境。《死胎》等篇什，就是这样的诗质文字画。

追寻吴冠中散文特色的源头很有意思。其中“画意奇崛”的形成不难理解。因为吴冠中是留法画家，兼绘油画国画、往来于具象抽象之间，是具有世界性影响的绘画大师。哺育过这位艺术巨匠的法兰西曾经授予他文化最高勋位以及巴黎市金勋章，大英博物馆曾首次打破只展文物的惯例，为他举办个人画展，并收藏了他那幅取材于我们珠江三角洲的《小鸟天堂》。绘画大师以敏锐的画眼看沧桑、观风雨，故而笔下所现尽带造型艺术的美感魅力，这是情理中的事。而吴冠中散文中的“诗味浓郁”，则可以追溯到他的个性。吴冠中那位法国老师苏弗尔皮教授早就看出这个中国农民的儿子天生具有为艺术而疯狂的性格。半个世纪过去，满头白发的吴冠中秉性依然。他的绘画、散文，处处映印着他的梦想、童真、忧郁，还有艺术家的一颗仁爱之心。有记者问他，成功的秘诀是什么。他答道：是苦难。要真正理解他这句话，最好读一读他留法期间写给画家吴大羽的一封信——《火坑一齐跳》。信中，他向恩师吐露心声：自己这一生，一定要以生命铸造神圣祖国灵魂的形象。他说：“这形象应是能够真真切切，一针一滴血，一鞭一道痕地深印在当时当地人们的心底，令本来想掉眼泪而掉不下来的人们，掉下眼泪。”这句话可以看做是这位理想主义者、艺术赤子一生追求的北斗星——以艺术激发人性美，提升人的品格、灵魂。只是，这一追求又陡增他性格的忧郁。梦想时面临幻灭，毁誉、爱恨交织成一堆乱麻——艺术家的魂与胆，如果没有作品的原创性为命脉，便失去意义与价值，而这一切又常常与大逆不道，傲慢与偏见差异几稀。因而招引误读、责备已成宿命。忽一日，我赫见吴冠中画册中的油画《苦瓜家园》：沉郁凝重的浓黑中，生命力旺盛的藤蔓卷须缠络缭绕，远远近近悬满白亮亮又略带微黄淡翠的苦瓜。黑与白，线与圆，予人强烈的视觉冲击与感情唤醒！这硕大的苦瓜，多么像一阵扑扑簌簌的巨大而亮晶晶的泪珠。这莫非是画家生命中挥之不去的泪珠！它该不是因为一己的悲欢而滴滴嗒嗒吧？泪雨为谁而落，追寻艺术家的生命轨迹，我又感到谜底不难破译。有人说他是画幸福的画家。我想，说他是梦想幸福、追求幸福的画家也许更符合事实。他把天地间的幸与不幸、美与丑统统揽入胸怀，所思所见，乐亦过人，哀亦过人。每当画布和宣纸无法分担他的情思时，他便又仰仗文字。于是便有了一百多万字的语语动人、字字情真的吴冠中散文和艺术散论。

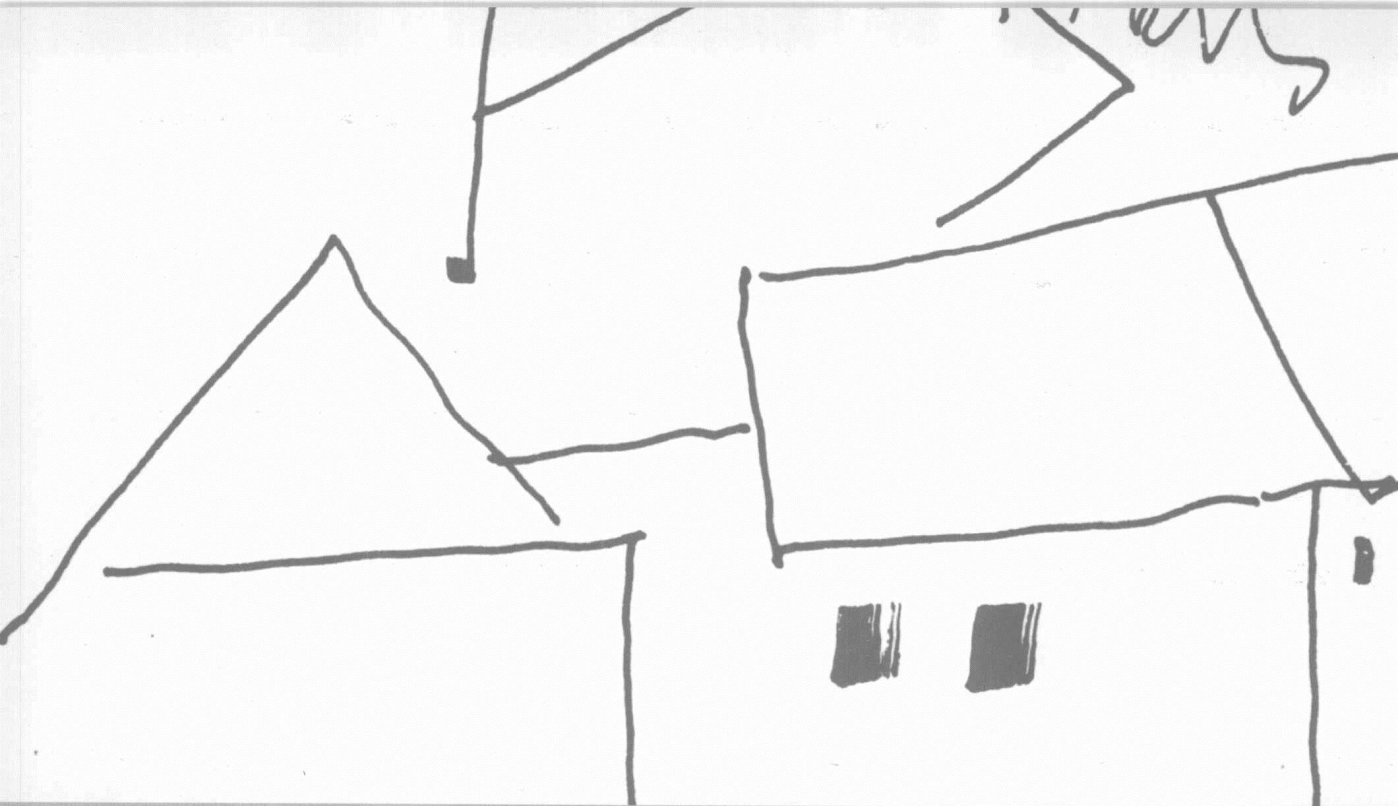
我不禁又产生疑惑了。把这位特立独行，爱穿球鞋，随时准备大步迈向大自然的八旬美术教授，比喻为以绘画与散文代替诗章，深情讴歌大地母亲的美丽、哀伤和养育之恩的大自然之子华兹华斯，是不是恰当呢？

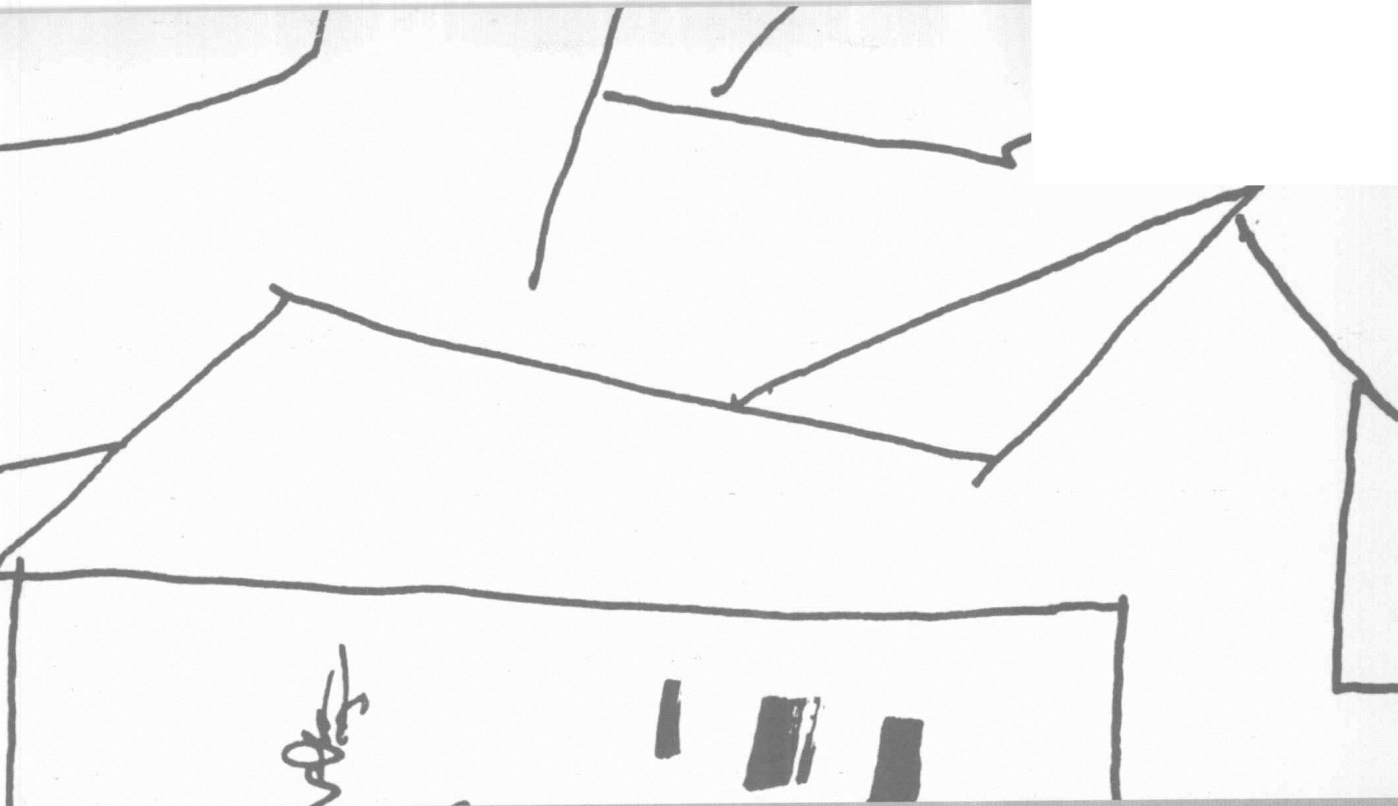

苦瓜家园（油画）

何燕屏

何燕屏2001年8月20日识于羊城

吴冠中速写意境

新千年新作

水陆兼程

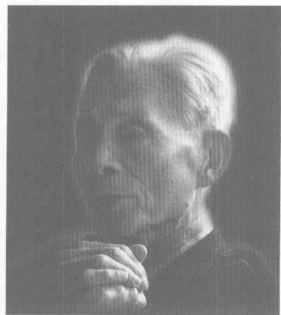
一路层峦叠嶂，一生水陆兼程。

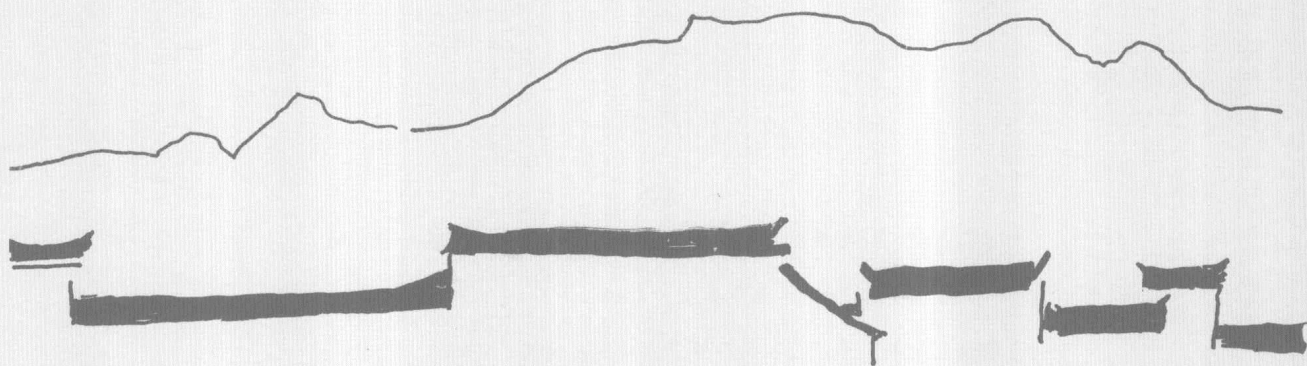
曾经是，见山不是山，见水不是水？

如今是，见山是山，见水是水？

八旬老人放逸线条，吟咏心曲：

山外有山，楼外有楼！

仰望：山外青山楼外楼。横看：起伏人生，水陆兼程。

卷2001.南屏山10月15日