

吴东魁画选

吴东魁画选

人民美术出版社

吴东魁画选

吴东魁

人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

吴东魁画集: 观吴东魁艺术馆 / 吴东魁绘. —北京: 人民美术出版社, 2007.9

ISBN 978-7-102-04090-5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 152452 号

吴东魁画选

编辑出版: 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

责任编辑: 杨春峰

摄影: 杜志江 田传俊

责任印制: 付秀山

制版印刷: 北京地大彩印厂

经 销: 新华书店总店北京发行所

2007 年 10 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 22

ISBN 978-7-102-04090-5

定价: 288.00 元

吳東魁畫選

吳東魁

作者简介

吴东魁先生，字昊天，号清瘦人，1954年生于山东菏泽，现为华夏书画艺术人才研究会会长、吴东魁艺术会馆名誉馆长、世界华人书画院院长。

他自幼酷爱绘画，视艺术为生命，历艰辛而不渝，终登艺术殿堂。

1982年吴东魁毕业于山东轻工美术学校，1983年调入文化部外文局《中国报道》杂志社任美术编辑。曾受教于中国著名画家吴冠中、李可染、李苦禅、吴作人、黄胄、范曾等人，基本功扎实，工、写皆精。在长期的艺术创作实践中，逐渐形成了自己鲜明的艺术风格。1985年世界科技博览会特邀展出他的花鸟画《劲竹图》，受到友人的赞赏。中央电视台先后为他拍摄了专题记录片《天高任鸟飞》、《吴东魁绘画艺术》、《吴东魁笔墨技法》、《李宁和他的国画老师吴东魁》。凤凰卫视还为他拍摄了《吴东魁的书画艺术》。山东电视台录制的《吴东魁画展巡礼》被译成6种文字在国内外播出，影响颇深。

他的个人画展先后在陕西、山西、河南、广东等省以及首都博物馆、中国美术馆举办，轰动了整个美术界。并先后在日本、美国、加拿大等国以及中国香港、台湾地区举办个人画展及讲学活动，国内外各大报刊皆发表他的作品和介绍他的成长之路。

吴东魁为我国慈善事业做出了突出贡献，近些年来共捐款300多万元、几十幅精品书画，在今年北京发布的“2007中国慈善排行榜”中，吴东魁荣登排行榜。

2006年12月，他投资5000多万元，在北京崇文区花市东大街创建了吴东魁艺术会馆。

吴东魁

壮丽山河的赞歌

——观吴东魁艺术会馆

杨春峰

今天，去参观吴东魁艺术会馆，我的心情是愉悦的。

汽车在大道上疾驶，我无暇欣赏车窗外的优美风光，脑际里回想的全是吴东魁先生和他的绘画艺术。他是从山东菏泽这块热土走出来的一位有才气的画家。我和东魁相交，是先看过他的一系列作品，而后才认识其人的。当时他刚30出头，其人其作已蜚声画坛。1989年5月，我在中国美术馆观看他的个人画展时，就被他独特的艺术风格和创新精神强烈地吸引住了。因他在中国画坛上的突出表现，党和国家领导人江泽民、李鹏曾在1990年中央电视台举办的春节联欢晚会上接见了，并将他创作的一幅中国画《梅竹咏春》献给了全国的电视观众。在此前后，中央电视台为他拍摄了专题记录片《天高任鸟飞》、《吴东魁绘画艺术》、《吴东魁笔墨技法》、《李宁和他的国画老师吴东魁》，凤凰卫视拍摄了《吴东魁的书画艺术》，中国教育电视台拍摄了他关心慈善事业的《公益》专题节目；报刊杂志也不断发表文章，介绍和评价他的绘画艺术；报告文学以数万字的篇幅介绍他的成长之路。一场“东魁热”迅速席卷了中华大地。

行至吴东魁艺术会馆，下车后我便开始仔细观察艺术馆的周边环境和外观设计。昔日这里曾是低矮破旧的平房和狭窄的小路，如今已变成了高楼大厦和宽阔的大道，十分繁华。吴东魁艺术会馆就坐落在花市东大街和南大街交叉口的东侧一端，又为京城增添了一座靓丽的艺术殿堂。馆的门前是一条两层高的宏伟华丽的长廊，内中刻着各种雕花之类的饰品，古色古香，尤其是廊中那十多根枣红色的圆柱，在夏日阳光的映照下，熠熠生辉，格外引人注目。廊之上方，悬挂着馆匾“吴东魁艺术会馆”和一幅巨大的梅竹图，是东魁亲自书写和绘制的，用笔泼辣豪放，线条苍劲有力。还未进馆，艺术的气息便扑面而来。进入馆内，便是宽阔明亮的接待大厅。厅内装修古朴典雅，恰到好处的点缀和陈设在厅内的红木沙发、桌椅诸物，显得是那么完美与和谐。展馆面积5000多平米，共有3层，每层为一个展区。接待大厅的两侧皆有入口，可直接进入一层展区；厅的左侧有上、下楼梯，上楼可达二层展区，下楼则是地下展区。

我并没有急着进入展区，而是被悬挂在接待大厅内的各种题字吸引住了。题字可分三类：党和国家领导人江泽民、李鹏、朱镕基、杨尚昆、田纪云、胡愈之、万里等人的题字；军界首长张万年、迟浩田、刘华清、徐向前等人的题字；书画界名人李可染、吴作人、舒同、李苦禅、吴冠中、董寿平、启功、范曾、沈鹏等人的题字。这些题字，是对吴东魁绘画艺术的准确评价和定位，足以出版一本百十幅的名人书法集了。

进入展区，里面展示的全是吴东魁先生近十余年的精品之作，约300多幅。艺术馆刚刚竣工，还未正式对外开放，不尽的人流却向这里涌来。然而，室内却是静悄悄的，他们出神地望着动人的画作，全都进入艺术欣赏的沉醉之中，好像每一幅都是玩味不尽的精品，艺术欣赏的满足给他们带来了快感。我也是如此，随着人流，慢慢地向前移动。映入我的眼帘的，无论是他描绘大山的雄伟，还是歌颂湖泊的壮阔，或是赞美红梅、荷花、牡丹、紫藤、苍松、古柏的多丽壮姿，都取材于我国人民的现实生活，都有一种亲切的生活感和跃动着的时代旋律。它们虽来自于大自然，但并不是自然形态的照搬，而是经过绘者的取舍、提炼、概括和加工，使其具有与众不同的面貌和自己独特的艺术个性。所展之作，和我十多年前在中国美术馆见过的他的作品相比较，觉得它变了，但这是很自然的，是在原先的基础上发展的结果。依然是山水、花鸟，但这些作品所反映的千变万化的大自然震撼着我们心灵的原因是它沉雄、奇诡的神秘色彩和深厚的历史文化气息。吴东魁先生在绘画领域默默地耕耘了几十年，但他对美术的爱好，还要追溯到他的童年时代。1954年，吴东魁出生在山东菏泽一个农民的家庭。他自幼喜画，北方劳动人民的生活

和当地的风土人情，激发着他对生活的热爱和对未来的憧憬。特别是当地的民间艺术，孕育了他对美的渴求和对绘画的兴趣，一直引导着他在艺术的道路上不断向前迈进。小时的生活虽然艰辛，但他并不抱怨生活，而是感谢生活为他提供了观察社会、了解自然的机会，并为他以后的绘画创作提供了极其丰富的生活素材。后来，他就读于山东轻工业美术学校、当过工人、还在京城的一家杂志社当过美术编辑。美术理论的系统学习和几经变迁的工作实践，使他的视野更为开阔，进一步激发了他的创作热情。他的《春意盎然逐年润》《鹤倦冷意蓄精锐》《一树兰馨春满堂》等优秀作品，都是在上世纪九十年代前后产生的。几十年来，他跑遍了国内的名山大川，到那里去观察、体验、写生，始终将大自然作为他艺术创作的摇篮，才使得他的绘画作品源源不断地诞生，并逐步形成了自己独特的艺术风格。

面对着他的作品，有一种特殊的魅力强烈地吸引着我。我去思索这些作品之所以吸引人，是由于他运用独特的语言风格与他人不同吗？是这样，但这不是主要的，透过他的水墨形式，觉得他有驾驭题材的高超的艺术能力，并用他的全部心灵去拥抱大自然。他用他的绘画语言，在其作品中表现出人的心灵境界。因此推陈出新而能得到大家赞赏者就是成功的艺术家。当今日益竞争的社会现实，艺术的价值就是创新。吴东魁先生对此深有体会，在继承与创新方面，在中国画坛他是走在前面的。他师法自然，给传统补充新的血液，丰富和发展传统。其得失优劣，哪些是应该继承，哪些是应该抛弃，又应该补充些什么，都只能从反映、表现自己的感受、抒发对生活情感的需要来决定。他已经跳出了手掌心，站到指尖上去了。注视着东魁的作品，我的脑际里忽然忆起苏东坡所阐述的诗与画的最高境界是：“论画以形似，见与儿童邻；赋诗必此诗，定知非诗人。”什么是形似以外的东西呢？我以为主要是生活和由生活激发的性灵，没有这两样，很难画出好画来。东魁有艰辛曲折的生活经历和超人的领悟能力，以及驾驭题材的高超艺术。其作品借景抒情，情景交融，是吴东魁绘画艺术的精华所在。他的作品以大幅居多，场面宏大，苍苍茫茫、烟云满纸、望之气象万千，恍如漫游于山重水复之中。小幅的作品，则以小见大，包罗万象，甚至一草一木都神秀幽秘。粗略一看只是普通山水，细细品味则是人间百态，真是美不胜收，给人一种青春喜悦之感。因此他的画是在浩瀚的宇宙“宏观”中，还有寻求细小万物的“微观”，充满了无限的人间趣味，这是他画中潜藏的内涵所在。如《家住万点梨花丛》，以农村生活为题材，描绘农民在党的“退耕还林”政策的感召下，用果木绿化山区，那生意盎然的白色梨花挂满了树梢，象征着劳动人民的生活就如同这梨花一般生机勃勃。新建的楼房依山傍水，云雾在山间流动，景色美极了。这对于呼唤起观众对现实生活的热爱，鼓舞人民更积极地投入生活和保护生态环境，都起到了很大的推动作用。这种题材上的变革，拓展了山水画寓教于乐的功能，赢得了专家的肯定和人民群众的称赞。整幅作品构图宏伟，变化丰富，用笔沉着老辣，色彩对比和谐，浓淡相宜，有一气呵成之势，意趣高雅。他的《黄山夕照云烟起》《黄河岸边是我家》《金沙水拍云崖暖》《别梦依稀咒逝川》等山水画作品，造境清新自然，画面灵动，淡处如薄雾依微，干处有浓翠欲滴之润。如此盛景，令人顿消躁妄之气。他的这方面的作品都是取材于普通劳动者生活其间的平平之景，却都绝妙地表现出大自然的天光水色，成了他的创新之作。

东魁的花鸟画借物寓意，格调很高，是他的绘画作品的主要特征。他说“万物润情，大地生灵。自然界每时每刻都会出现灵的感光，美的瞬间。若要捕捉生活中、自然中的运动场面，必须从神出发，形神兼备，记取各物的典型形状、动势、色泽、气氛……”的确如此。画家的感情支配着艺术形象，用艺术形象表达自己的感情。他的画鸟画总是具有结构严谨，用笔精炼舒展，物像神态真切生动，色彩层次有序，达到情趣盎然的妙境。作品《鲁西秋硕报年丰》，田野里一片壮阔的高粱，表现了秋色的壮美，歌颂农民经过一年辛勤劳作，又获丰收的喜悦，就连鸟儿也在空中鸣唱庆贺。画面背景为浅灰色，衬托着浓烈鲜美的大红高粱的果实，色彩对比强烈，醒目新颖，又清秀文雅，一下子把人带进一个鲜明深邃的艺术境界。又如《故里牡丹总关情》，画面中有两株牡丹。红色的牡丹浓烈鲜美，白色的牡丹则犹如冰清璞玉，对比鲜明，过渡自然，虚实相生，荡漾着生机和活力。其特色是用笔苍劲秀逸，形象真实而绰约多姿，真正地达到了他所追求的水、色、光、态、韵俱佳的艺术效果。静静观之，给人一种强烈的艺术享受。著名艺术大师吴冠中先生曾赞曰：“东魁用自己的眼，发现新的美感，找新的表现手法，创

造现代中国画。”可以说，绘画技法的创新，是吴东魁艺术的又一特征。他画牡丹与众不同，先画花蕊，由内而外，落笔纵横，再用色彩直接点掇挥写而成，形象生动有姿。他的这种创新手法，不仅再现了菏泽牡丹“花大、色艳”的特点，还显示了画家高度简洁、概括能力，有极高的格调和新意。另一幅《竿挺叶张齐与天》，纯洁明净的背景，粗犷有力的笔法，将傲然挺立的竹子画得挺拔苍润，鸟儿翩翩其间，刚从老竹根部生长出来的嫩竹在微风的吹拂下，摇摇欲坠，使人呼吸着从竹林间吹来的沁人心脾的清新空气。从作品中流露出来的更是作者开阔的胸襟，虚心劲节的竹子，它的高风亮节，常使观者神驰心往。它昭示人们：每个人只要像竹子那样虚心进取，不论干什么，都会有所作为，有所创造。这种意趣横生，挥写自如的竹图，内涵是极为深刻的。艺术大师黄胄先生称东魁的竹图为“画竹喜其有自家面目也！”并在其竹图上赋诗道：“铜皮铁干碧玉枝，庭前老树是吾师，画家门户须自立，不学元章与补之。”还有一幅《松骨凌云藏正气》，雄鹰站立于松干之上，似刀状挂齿的嘴，圆突如满月的锐目，肌肉发达的粗颈，大泼墨的翅和强劲的爪。层次丰富，妙趣横生。这些夸张的艺术手法，很好的突出了鹰之强悍的性格和雄健奋发的气势，注视着“空中卫士”，油然升腾起一股无畏向上的力量。因此，东魁的画体现着他的审美观念，是其出身、经历、修养、气质、情感和个性的一种反映，是其人生观的折射。

漫步中，一张巨幅工笔人物画《红楼梦中人》出现在眼前，令我大吃一惊。从未见过他的人物画，他居然把人物画得这么逼真到位。看来吴东魁真是一个天生的画家，中国画坛的一个奇材。作品取材于古典文学《红楼梦》中的十二个女子，个个眉清目秀，端庄可人，举止适度，大方得体；在构图安排、线条运用、色彩渲染方面，皆以自己独特的绘画手法，使其画面清新自然，并无生硬做作之感。这幅历史人物画，效果不落陈套，很适合当代观众的欣赏口味。

吴东魁是一个成功者，然而，他却将自己取得的一切成就和荣誉都归功于党的培养和人民的教育。的确如此，他深爱着自己的国家，深爱着自己的人民。这种高尚的道德情操，处处体现在他的日常行动之中。他常说，如果没有国家和人民的培养和教育，哪有他的今天，他要把自己的一切毫无条件地奉献给生养自己的祖国。这种爱国主义思想，在当今社会是多么可贵！是多么值得提倡啊！平时，他虽沉溺于繁忙的绘画创作之中，但他没有忘记那些生活在贫困山区还没有书读的孩子，也没有忘记那些灾区人民，更没忘记那些修不起路、用不起电的贫困山区的人民。近些年来，吴东魁先生先后为希望小学、公安部英烈基金会、红十字会等部门捐款已达三百多万元，还捐赠个人书画精品几十幅。2007年，他又捐款一百多万元，先后筹建了山东省菏泽市牡丹区吴东魁小学、山东省枣庄市山亭区徐庄镇吴东魁小学、吉林省松原市希望小学。这已经是吴东魁先生在全国捐建的第13所希望小学。为此，“2007中国慈善排行榜”在北京发布，吴东魁荣登排行榜。他深情地表示，今后他还会继续为慈善事业、希望工程、贫困学校捐款、捐物，回报社会，服务于人民。如果社会上的那些成功人士，都能像吴东魁先生这样，积极参与社会的公益活动，向人民奉送一点爱心，我们的社会将是多么和谐，多么美好啊！

综观吴东魁先生的作品，他是一位富于创造精神并且具有独特艺术性格的画家。他对大自然深情地赞美和讴歌，饱含着诗意的激情和理想的意蕴。无论是在意境上还是表现形式上，他的作品都呈现出明显的开拓性与创造性，赋有浓郁的浪漫色彩。作品里展示着深厚的精神寄寓和文化内涵，会让你思索、体味、追寻，它让观者的心弦为之激荡，灵魂也受到震撼。因此，他的作品成了社会各界纷纷收藏和竞相购买的珍品。吴东魁先生的《竿挺叶张齐于天》、《铁血冰心傲骨魂》二幅作品在翰海金秋拍卖会上，经过多轮激烈竞拍，分别以78万元和68万元成交。最近他的一幅《紫霞垂落燕高飞》入选翰海秋季大型拍卖会，估价88万元。目前，他的画价不算高，将来还有较大的升值空间。

走出艺术馆，意犹未尽，我的脑际里依然在回味着那一幅幅难忘的精美之作，依然沉醉于艺术欣赏之中难得一遇的喜悦！东魁，你还年轻，继续奋斗。前途无量啊！

氣

象

避

登

術

丁亥仲秋白雲

猫戏蝶舞图 1986年
41 cm x 29 cm

國色天香

东魅志画致真題

国色天香 1980年
61 cm x 84 cm

蕉荫鹭鸶喜新雨 1980年
62 cm × 126 cm

春发葫芦秋染瓢 1980年
33 cm x 134 cm

秋思 1985年
33 cm x 132 cm

冰心铁骨傲岁寒 1981年
64 cm x 135 cm

大寫意花鳥至林良為一高第陳淳徐渭輩以天張奇才并居世
 風氣清初朱青出天下之能事畢矣近代吳昌碩以金石入筆墨遂有
 樹石其雄其壯其雄其壯其雄其壯其雄其壯其雄其壯其雄其壯其雄其壯
 之說豈徒然哉宋勉有志於斯
 辛酉年秋吳昌碩於京地作此

辛酉年秋
 吳昌碩筆

枫叶双雉秋愈浓 1981年
 65 cm x 134 cm

雄视苍穹 1981年
65 cm × 137 cm