

ARTISTIC CELEBRITIES

藝術

名流

吴冠南先生的作品中，蕴藉着他对传统艺术文化的深度修养，画中的笔墨、书法、诗文等因素都令人晓见他的学养不同凡响。重要的是，他从深度的传统学术境地中走出了一条直通当代的道路，从而实现了与我们在当代文化情况下的沟通。在典雅、高古、个性的土壤上，他创造的是一篇发出充沛生命光彩的灿烂文章。

范迪安

本期人物

吴冠南

刘津朱

王宓

黄华三

李知宝

范治斌

吴泉棠

赵秦

王爱宗

吉瑞森

苏高宇

邢鸽平

张伟

封面人物 吴冠南
Wu Guannan

ARTISTIC CELEBRITIES

藝術名流

卷首语

作为构成中国画表现特征的两个方面，线条与笔墨有着一一种密切的关联性。线条是作为形成绘画构思的外在轮廓，它的表现可以具象，亦可以抽象；笔墨是构成绘画语言内容的主体方式。以线条的造型性与笔墨对具象客体的语意填充，完整地形成了作品内涵。然而，把这一完整语意放入文化传统的背景中去考察，线条与笔墨的意涵则承担了表现传统文化与历史变迁的文化品格，并具有继承性。

线条与笔墨在绘画艺术中的统一，往往以二者的通融与和谐体现出作品的内在张力。线条是从客体写生中抽取出的、带有典型性的、反应客体本质状态的概括性表现；而笔墨则是深化对客体本质的深层理解，在线条的基点上赋予客体以主观精神的思考与体悟，因而，只有当线条与笔墨结合为整体语素时，才能实现主观见之于客观的艺术表现力。

从一个层面来讲，线条与笔墨是服务于主题构思的外在形式，疏隔开艺术内容与语素的特征来看，它们各自体现出独立的审美价值。线条与笔墨在某种意义上讲，是属于形式范畴的。它们可以脱离开所要表现的具体内容呈现出独立的审美价值与文化韵味。

以这样一种艺术线索解读对于绘画作品的理解，在翻阅这一期杂志时，画家们的人物作品展现了一种对于人物形象刻画的深厚内涵。这其中，以线条的灵动通畅在人物造型上极具意象概括性，而对于笔墨语言的表现上既富有了水墨特质的韵味，又在松动的笔墨迹象中营造了一种诗意、雅致的审美语态，以线条笔墨的和谐构造诠释出人物形象的内在神采与风韵；而画家们的花鸟作品则以或写意或写实的线条，表述了由内心情感积淀铺叙出的关照具象景致的精神情怀的游走与生发，在主观心境的氛围中，以个性化的笔墨语言的汇入，使作品始终涌动着一种借物抒情与畅怀的人文精神与生命气象。

在这样的艺术视角中，以对语言本体的解析去探讨线条与笔墨的文化内涵，不仅可以体察传统文化品格的丰富性与多样化，同时，在深层挖掘艺术思想主题的意境与内涵上，可以更为开阔的理解当下缤纷繁杂的艺术思潮与水墨特征。

吴冠南作品

* 本刊画家排序均按年龄排序

封面人物

- 004.....吴冠南
006.....各家评说吴冠南
008.....画余艺语 吴冠南

品味名流“人物”品析

- 020.....刘津朱
022.....名家视线

030.....王宓

- 032.....真善美的歌者——王宓人物画小议 贾德江

040.....黄华三

- 042.....知微见著 中西合神——评黄华三的水墨艺术 范迪安

046.....李知宝

- 048.....解读李知宝的水墨情缘 尹文海

056.....范治斌

- 058.....我的笔墨观 范治斌

品味名流“山水”境界

- 066.....吴泉棠
068.....重彩乡情——著名国画家吴泉棠先生访谈 采编中心

076.....赵秦

086.....王爱宗

- 088.....砚边残墨 王爱宗

品味名流“花鸟”清趣

- 098.....吉瑞森
100.....“生命力”的倾述——吉瑞森画后记 杭春晓

106.....苏高宇

- 108.....苏高宇的画 傅京生
110.....郭石夫评苏高宇 郭石夫

116.....邢鸽平

- 126.....张伟

130.....山东艺博会

封面人物：吴冠南
封二作者：吴冠南
封三作者：吉瑞森
封底作者：范治斌

ARTISTIC CELEBRITIES

藝術名流

卷首语

作为构成中国画表现特征的两个方面，线条与笔墨有着一种密切的关联性。线条是作为形成绘画构思的外在轮廓，它的表现可以具象，亦可以抽象；笔墨是构成绘画语言内容的主体方式。以线条的造型性与笔墨对具象客体的语意填充，完整地形成了作品内涵。然而，把这一完整语意放入文化传统的背景中去考察，线条与笔墨的意涵则承担了表现传统文化与历史变迁的文化品格，并具有继承性。

线条与笔墨在绘画艺术中的统一，往往以二者的通融与和谐体现出作品的内在张力。线条是从客体写生中抽取出的、带有典型性的、反应客体本质状态的概括性表现；而笔墨则是深化对客体本质的深层理解，在线条的基点上赋予客体以主观精神的思考与体悟，因而，只有当线条与笔墨结合为整体语素时，才能实现主观见之于客观的艺术表现力。

从一个层面来讲，线条与笔墨是服务于主题构思的外在形式，疏隔开艺术内容与语素的特征来看，它们各自体现出独立的审美价值。线条与笔墨在某种意义上讲，是属于形式范畴的。它们可以脱离开所要表现的具体内容呈现出独立的审美价值与文化韵味。

以这样一种艺术线索解读对于绘画作品的理解，在翻阅这一期杂志时，画家们的人物作品展现了一种对于人物形象刻画的深厚内涵。这其中，以线条的灵动透彻在人物造型上极具意象概括性，而对于笔墨语言的表现上既富有了水墨特质的韵味，又在松动的笔墨迹象中营造了一种诗意、雅致的审美语态，以线条笔墨的和谐构造诠释出人物形象的内在神采与风韵；而画家们的花鸟作品则以或写意或写实的线条，表述了由内心情感积淀铺叙出的关照具象景致的精神情怀的游走与生发，在主观心境的氛围中，以个性化的笔墨语言的汇入，使作品始终涌动着一一种借物抒情与畅怀的人文精神与生命气象。

在这样的艺术视角中，以对语言本体的解析去探讨线条与笔墨的文化内涵，不仅可以体察传统文化品格的丰富性与多样化，同时，在深层挖掘艺术思想主题的意境与内涵上，可以更为开阔的理解当下缤纷繁杂的艺术思潮与水墨特征。

ARTISTIC CELEBRITIES

国际 标准 刊 号	ISSN 1673-6877
国内 统一 刊 号	CN 43-1178/J
邮 发 代 号	42-73
国外 发行 刊 号	M6714
国内 发行 代理	中国国际图书贸易总公司
零 售 代 销	全国各地邮局和新华书店

顾 问	王明明
(按姓氏笔画排序)	龙 瑞
	冯 远
	孙 克
	刘大为
	邵大箴
	李魁正
	何水法
	张道兴
	卓鹤君
	郭怡琮
	崔振宽
	靳尚谊

总 编	江学恭
社 长	周祥辉
副 社 长	谢玉兰
行 副 主 编	茹 峰
美 术 编 辑	胡吉侠 康佳朋
编 辑 出 版	许 健
广 告 经 营 许 可 证	《戏剧春秋》杂志社
地 址	4300004000789
邮 政 编 码	湖南长沙八一路227号
印 刷	410001
	济南信息工程学校印刷厂

主 办 单 位	湖南省文学艺术界联合会
协 办 单 位	湖南省戏剧家协会
	北京中瑞凯思文化传播有限公司

广 告 部	010-86812265
编 辑 部	010-89104618
发 行 量	20000册
定 价	30.00元

* 本刊画家排序均按年龄排序

封面人物

004	吴冠南
006	各家评说吴冠南
008	画余艺语 吴冠南

品味名流“人物”品析

020	刘津朱
022	名家视线
030	王宓
032	真善美的歌者——王宓人物画小议 贾德江
040	黄华三
042	知微见著 中西合神——评黄华三的水墨艺术 范迪安
046	李知宝
048	解读李知宝的水墨情缘 尹文涛
056	范治斌
058	我的笔墨观 范治斌

品味名流“山水”境界

066	吴泉棠
068	重彩乡情——著名国画家吴泉棠先生访谈 采编中心

076 赵秦

086	王爱宗
088	砚边残墨 王爱宗

品味名流“花鸟”清趣

098	吉瑞森
100	“生命力”的倾述——吉瑞森画后记 杭春晓

106	苏高宇
108	苏高宇的画 傅京生
110	郭石夫评苏高宇 郭石夫

116	邢鸽平
126	张伟

130 山东艺博会

封面人物：吴冠南
封二作者：吴冠南
封三作者：吉瑞森
封底作者：范治斌

吴冠南，江苏宜兴人，1950年生。1962年步入画道，初学芥子园画谱后学吴昌硕、旁涉黄宾虹、齐白石。精于写意花鸟画。数十年来在各种媒体大量发表作品及论文和多次参加大型学术提名展、双年展。近年来致力于立足本土传统文化艺术的拓展与创新。如：消解山水与花鸟画的边界；利用平面构成肢解传统花鸟画的构图；用纯色彩表现形象，一反传统以墨为主的方法，将墨作为众多色彩中的一种颜色来运用等项研究，并得到学术界的肯定。

出版个人著作十余部。获2004中国艺术研究院、中国画研究院美术学术奖，“黄宾虹奖”、2004年南京传媒水墨画三年展“傅抱石奖”。现任职于江苏省国画院。国家一级美术师。

吴冠南作品

各家评说吴冠南

葫芦能肥，将色化开运用，此上法也。笔如枯藤，色能揉入，色中有墨，可师也。

林散之

莲塘生奇趣，鳞赤逐清波，古法贵今样，冠南制妙图。

程十发

吴冠南先生的作品中，蕴藉着他对传统艺术文化的深度修养，画中的笔墨、书法、诗文等因素都令人晓见他的学养不同凡响。重要的是，他从深度的传统学术境地中走出了一条直通当代的道路，从而实现了与我们在当代文化情况下的沟通。在典雅、高古、个性的土壤上，他创造的是一篇发出充沛生命光彩的灿烂文章。

范迪安

吴冠南最独特的突破点在色彩。吴冠南的贡献是将泼彩转化为破彩。破彩者，写彩也。吴冠南或许也是从这些新老传统中获得了力量，使他一旦进入了张大千、刘海粟的画脉，便在写彩这条路上走得更大胆，更彻底，更极端。

吴冠南将写彩推向了新的极端而独开了古艳新境。如果看一看张大千泼彩与笔墨，流纹与山水之间的关系尚有斧凿之痕，生硬之感，就不难理解刘海粟、吴冠南的价值和意义了。由泼彩到写彩，形退而实进。表面上是向书法用笔的古典规范后退，实际上是向心灵表达的深层结构切进。在这方面吴冠南比刘海粟进了一大步。

刘骁纯

吴冠南的传统型花鸟画，条幅款式，画面章法与用色，很容易使人想到昌硕，但却比吴昌硕画得更有味。如果把历史压扁，单纯地就画论画，吴冠南的画面效果高出吴昌硕。吴昌硕的画潇洒、随意、老辣，吴冠南的画进一步增加了空间的层次和笔墨的音乐感。

彭 德

吴冠南大写意花鸟画当是野逸一脉的当代雅化创新。这种意在昌硕、宾虹之间的高定位和其放达率意的强个性形成了他大美不雕的书画风格。

翟 墨

吴冠南作品

像吴冠南这样的写意画已成了稀罕物，成了稀有品种，有一种值得珍视宝爱的意味。他的画面上涌动着一股气势，盘纤着一股力量，回荡着一股旋律，可以使人感到一种苍茫的写意精神……那是他的个人化的生命与文化感动。

梅墨生

读吴冠南的书法，感觉心里一亮。平心而论，他的书法是画家书法的上乘。其节临吴昌硕石鼓文，用笔之灵动，挥毫之自然，苍润之变化，笔锋之活脱，超过了吴昌硕。

李 一

吴冠南作花卉画纵横恣肆，狂野怪奇，扑朔迷离，比之古人如徐渭、八大亦未必逊色。

林 木

吴冠南绘画的价值，并不是在通常所谓的意境、格调、趣味等方面如何对传统有所突破。而是他在形而下的层次之上。对于线条、笔触及其节奏感、色彩的操作方法。对于色、墨的关系等方面如何构筑新的基础，如何构筑新的中国画的探索。

陈滞冬

中国传统书画的创作历来讲究“散”“淡”，即完全放松，彻底自由。冠南作画真是“散”“淡”到了极点，他用笔轻松自然，犹如按着音乐的节拍在舞蹈，自由自在。

我说的高出一点点，是在知名的画家中高出一点点，是能进入历史的高度。高出一点点已十分不易，但吴冠南的画可不是比一般画家高出一点点，他的花鸟画就用笔而论，在当代已达到相当的高度。就笔墨的理解能力而论，鲜有人能超过他。他的画在格调、意境、趣味等几个方面，皆非缺乏理解力的画家所能比。中国画以“散”“淡”为最高境界。一般画家甚至不知道“散”“淡”为何物。世有知而不能者，但绝无不知而能者。吴冠南是知而能者之一。

陈传席

冠南之画擅长于开合处理细心收拾，故其布局悉能收细屑归于统一。其法以墨色之中多用水铺，使一纸之内，润泽圆通。虽复斑斓五彩，而不害其和。

其画之有得于近世山水大家若黄宾虹者甚巨，仅此一诣，顿使花鸟画坛注入生机，其为功也！不云易乎！

范景中

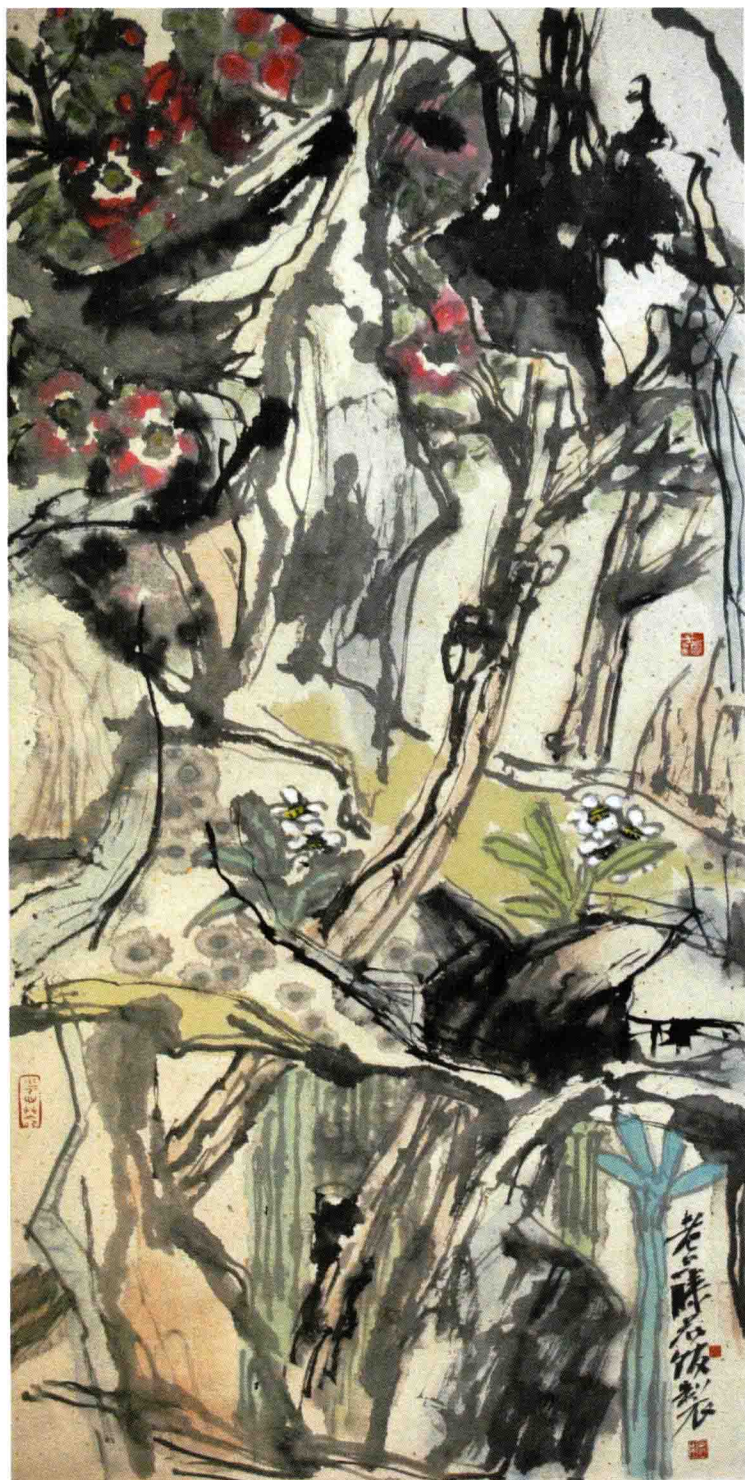
吴冠南作品

冠南先生大作，尤其焦墨部分，另人折服。用笔之老到凶狠，章法开合之大度等，可谓不让古今。书法与画浑然一体，字里行间时现性灵……海派之后，江南画风衰靡，潘天寿后又无替人。此恨并非南人独有。不意得见冠南画使人生大有希望。

李老十

画余艺语

文 / 吴冠南

吴冠南作品

作画“写”为上

我曾在我著的《画余杂稿》中写到：“绘画之道大于写，中于画，小于描，邪于撒盐浇油之类，画人不可不辨。”

中国画历来讲究以书法为基础并以书法入画为上法。既然是要求以书法入画，那么就是要求绘画中点、线的书写性表达。这种方法难度高，所以我说的“大于写”就是这个理由。

纯粹的像小写意之类的画，因为没有以书法入画，以及受造型的束缚，而降低了作画用笔的难度，所以我说“中于画”。

“小于描”就不难理解了，“描”本来就属于小道，不仅因为“描”完全排除了书写性，而且可以先起稿子再行拷贝，整个过程与工匠几天无区别。所以我说“小于描”。而“撒盐浇油”之类，几近邪术，不足细论。

绘画中的哲学意义

对立统一是中国画创作中不可或缺的一个重要内容。在材料上宣纸的白与墨的黑以及技法上的枯、湿，浓、淡，疏、密，轻、重，缓、急，粗、细，张、弛，开、合等都是在两个对立的极面上寻求完美和统一。

中国画的创作过程，其实质就是一个解决矛盾的过程。一件作品中的矛盾因素越多，解决得越合理，作品技法就会越丰富，其反映出来的形式效果就会越完美。

虚与实

天地生万物，有虚有实。中国画创作就非常讲究虚、实二字。虚是灵魂，实是形体。实在艺术创作中属后天修炼的外观结

果。虚属先天，即天性使然。在艺术创作中属于悟的范畴。

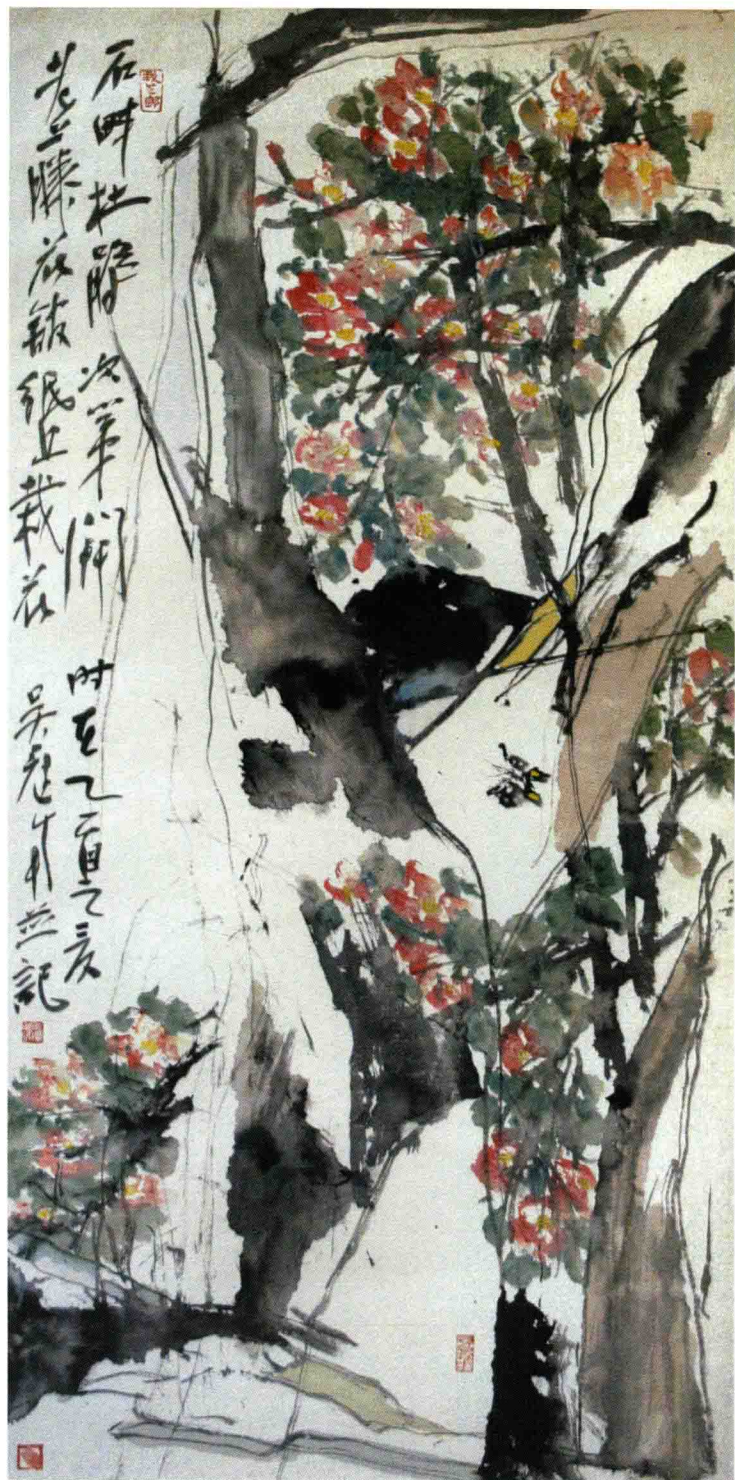
程子曰：“得天地之虚灵”。也就是说艺术创作得天地之灵气很重要。而天地灵气本无形，这就完全取决于画家的悟性以及后天学养、品德的修炼了。这里必须指出的是，虚实不仅仅是指画面的黑白关系，同时也是指其精神内涵的虚实变化，而且后者更重要。

写字的重要性

小时候父亲总对我们兄妹说：“把字写写好，字是人的第二脸面。衣服破些旧些并不塌台，只要洗干净，补平了照样可以穿的。而祖宗传下来的汉字如果写得像鸡爪子，别人就会从心底里看不起你的”。父亲虽然作古多年，但他的有关“写字经”却常响在我的耳边。是的，如今西装革履、风度翩翩的人比比皆是。衣服是越穿越好，字是写得越来越差。呜呼！

古代考状元、考秀才哪一样缺得了一手好字？字写得不好，主考大人则往边上一扔。此时你再才高八斗、文章盖世也是白搭。

写字的重要性由此可见一斑。虽然现在早已废除了科举制度，但作为华夏文化延续的一种形式，力求写好汉字还是值得提倡的。

吴冠南作品

吴冠南作品

吴冠南作品

