

吴作人

河北教育出版社

中国名画家全集

吴作人

编 著 • 周昭坎

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴作人/吴作人绘;周昭坎编著.-石家庄:河北教育出版社,2001.12

(中国名画家全集/郎绍君、张志欣主编)

ISBN 7-5434-4449-6

I. 吴... II. ①吴... ②周... 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(2001)第040111号

中国名画家全集

吴作人

编著/周昭坎

出版发行/河北教育出版社 石家庄市友谊北大街330号

责任编辑/张子康 刘峥 张天漫 张福堂

封面设计/张志伟 牛亚勋

版式设计/郑子杰

制版/时尚兴裕印刷制版有限公司

制作/北京颂雅风文化艺术中心

印刷/利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本/880×1230 1/32 7.25印张

出版日期/2002年3月第1版 第1次印刷

统一书号/ISBN 7-5434-4449-6/J·266

定价/58元

前言

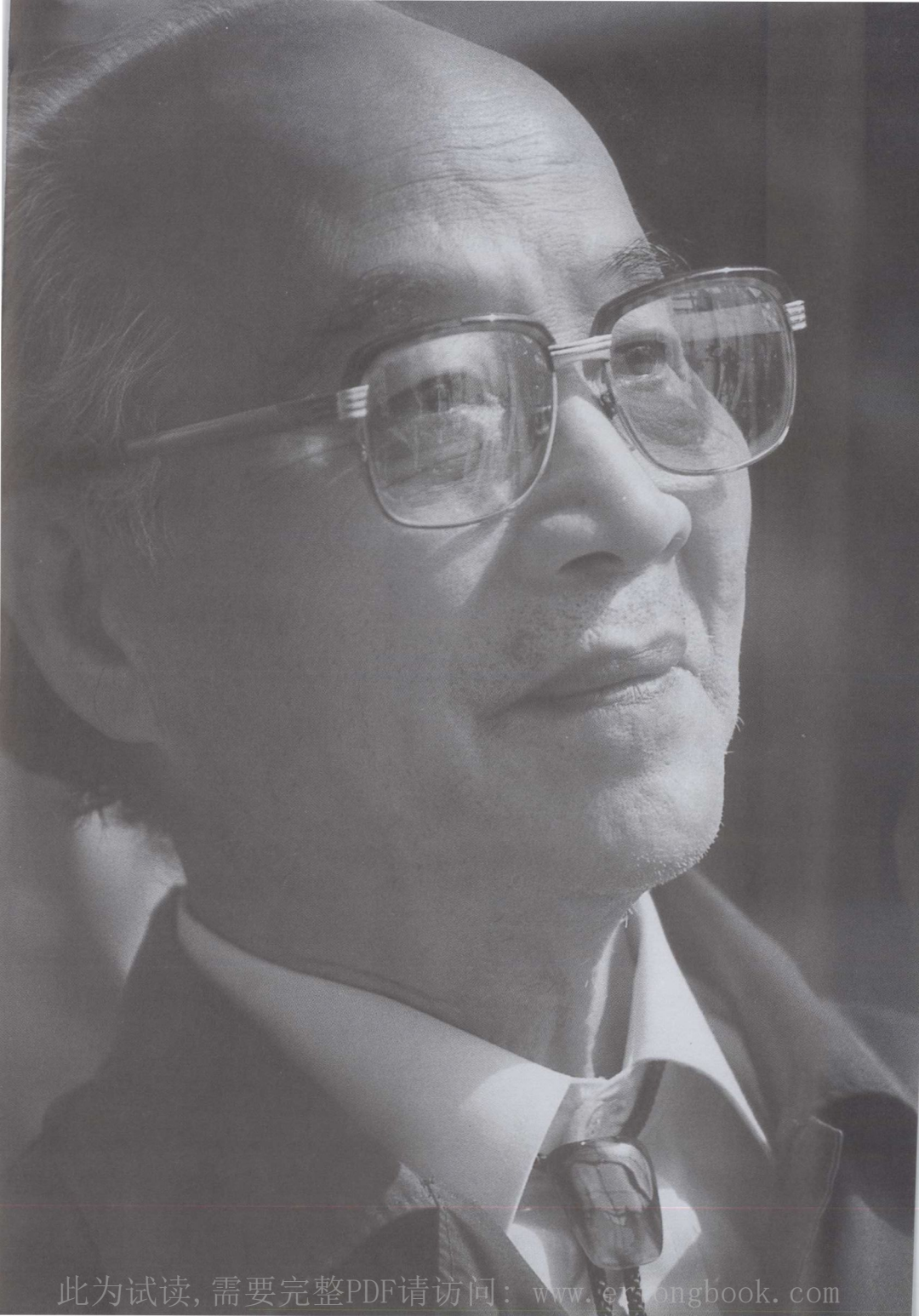
画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。画家立于天地之间，万象在旁，神思融趣，忽然划然，振笔直遂，以追其所见所闻所感；绝叫一声，纵横万状，以成精品。吾国绘画渊源有自，自晋顾恺之，千数百年来，流派林立，代不乏贤；洎乎南北，哲匠间出，风格迥异，自成风范；浩浩长江，巍巍昆仑，不足以道其高远。后人欲知其详窥其妙，亦难矣。

予生不能为画，而纵观古今名家之作，与其一时不得不然之变，始知法后能知无法。前辈有言，此道中尽可寄兴，其然欤？展读历代名迹，更觉其法如镜花水月，宛然有之，不可把握；而其无法，如长天清水，茫无际。

吾社襄集今古，选历代名家之尤者，道其生平事迹、画论理念、技法特色、前传后承，使览者窥一斑而见全豹，知一画师而晓一代之画，读数十名画家之集，而知吾国数千年绘画文明之概况。

盖因年代久远，战乱频仍，名画流失损坏者不可胜记。因有名家而画不存者，有画虽存而寥寥几稀者，有画家虽名，而其生平行藏不见于记载者，是故图文存世不多，介绍不可周全，乃使数人一集，聊胜于无也。

昔欧阳询编《艺文类聚》有云：“欲使家富隋珠，人怀锦玉，以为前辈缀集，各抒其意。”此集之意也。

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.erongbook.com

目 录

一、生平概述 1

灰暗色的童年	2
美丽的艺术憧憬	4
艰苦的欧洲求艺	8
报效灾难深重的祖国	15
走出斋轩驰骋西北	21
动荡的战后风云	25
迎来了艺术新生的时代	29
始料未及的十年困厄	35
厚积薄发的艺术升华	36
提携后人共襄义举	44

二、艺术历程 47

早年启蒙的深远影响 49

在欧洲的刻苦学习和选择 56

盛年的决定性转折 63

晚年的艺术升华 80

艺术风格 102

三、论艺摘选 125

四、各家评论摘录 157

五、年表简编 197

附：常用印 212

主要传世作品目录 216

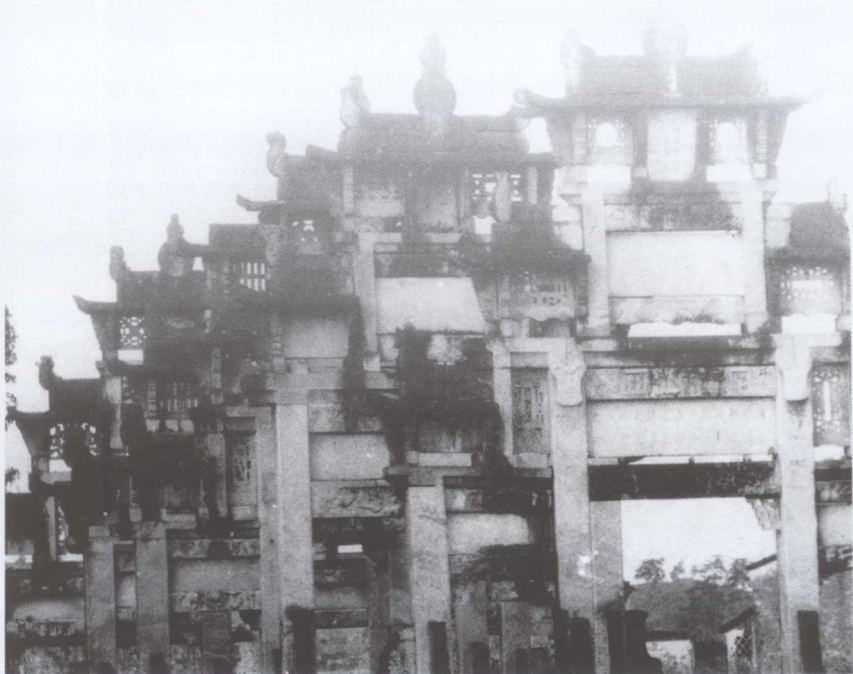

生平概述

灰暗色的童年

江南的苏州是个美丽的泽国水乡，也是一座有悠久历史的文化古城。这里小桥流水的精致园林闻名于世，又是商贾云集的繁华之地。自古以来，文人墨客在这里留下许多美丽的诗文和图画，更留下不少风流韵事千古传诵。这里的人文景观留给人们太多的想像，也许正因为如此，这里才成为历来造就才子佳人的摇篮。贯穿中国画坛几近整个20世纪的吴作人就出生在这里——查家桥17号。

安徽泾县茂林吴氏大宗祠十三石牌坊，始建于北宋，迄于清初，吴作人祖籍于此。牌坊于“文革”期间被毁，今已无存 摄于1952年

吴作人的父亲吴调元

吴作人的母亲王宝书

吴作人祖籍安徽泾县。光绪三十四年(1908年)十月初十出生,是吴家第十个孩子。说来也巧,吴作人出生之日正巧是慈禧太后的生辰,他的父亲想借这个“良辰吉日”讨个吉利,给他取名之寿。诗曰:“周王寿考,遐不作人”,于是取号作人。但是,自从新中国成立之后,吴作人一直以中华人民共和国的国庆10月1日为自己的生日。

吴作人的父亲吴调元(1872~1912),号慰萱,曾在上海制造局任职,思想进步,与戊戌变法的革新派有涉。由于主张妇女放足、读书,废除科举,开办新学,因此在保守派眼中,他是个“不安分”的人物。吴作人5岁时,吴调元于一次赴宴时被人暗算,中毒身亡。于是,一家三代十几口人的生活,全依赖15岁的长兄吴之屏当职员员的18块大洋薪水和祖母、母亲糊火柴盒的收入维持,大姐不得不远嫁北方,三姐到上海做了人家的童养媳。吴作人形容当时困苦的家境是“一片灰暗色”。他7岁时入江苏省第一师范学校附小读书,读到三年级时因无钱交学费,被迫休学三年,直到1921年入江苏工业专门学校附中。

美丽的艺术憧憬

吴作人从小喜爱绘画，这与祖父的影响不无关系。

吴作人的祖父吴长吉(1832~1884)，号平畴，生于号称“小小泾县城，大大茂林村”的安徽泾县茂林村，那也是人才辈出的地方。青年时期他因倾向太平天国，投奔镇守苏州的忠王李秀成，后来成为苏州的著名画师，以画花卉翎毛见长，可惜英年早逝。他留下的许多画作，给了吴作人最早的美术启蒙。吴作人记得，他辍学时，母亲把他关在阁楼上背《孟子》、《论语》，读不下去时，他就把阁楼上的旧箱子一个个打开。箱子里祖父留下的画和画具，给了他那么多欣喜和好奇，他就在那里乱涂乱画起来。后来，在上海做童养媳的三姐之琦因病回到苏州家中；她在上海教会学校里学过图画，看到比她小九岁的弟弟很有些画画的天分，就教了他几手。吴作人看到姐姐画的还有立体感，更对绘画有了兴致。1926年，吴作人升入苏州工业专科学校建筑科学习，才开始比较正规的接受西式美术教育。

一次，他从上海《时报》画刊上看到了刚从法国回来的著名画家徐悲鸿举办展览的消息和他的作品，深为他的现实主义艺术所感动，说：“我若有朝一日得师悲鸿习画，那才是我毕生最大幸事。”于是他决心学习美术，走艺术的道路。不久，苏州工专建筑科并入南京国立第四中山大学，就是后来的国立中央大学。吴作人不愿去南京读书，

决心留在上海学美术。尽管母亲认为学画将来会和他祖父一样得不到“功名”、“养不了家”，但是吴作人表示，“饿肚皮也要学画！”正巧报上刊出私立上海艺术大学的招生广告，宣称该校美术系将由徐悲鸿先生执教。吴作人就毫不犹豫地到当时上海法租界善钟路(今常熟路)，报考上海

艺术大学美术系，然而徐悲鸿并没有在这个学校任教。只是有一次，徐悲鸿被请来学校讲一次课，偶尔看到了走廊里挂着的学生作业，对吴作人的素描很赞赏，说：“在这幅习作中已孕育着创造的能力。”并把名片给了吴作人，邀吴作人到他家去看画。于是，吴作人就成了徐悲鸿家的常客。徐悲鸿十分喜欢这位聪明好学的青年，后来，便将自己的油画画稿《田横五百士》交给吴作人和另一个学生王临乙(后为我国著名的雕塑家、中央美术学院教授)放大到画布上。这幅闻名遐迩的油画《田横五百士》从1928年开始画，于1930年完成，至今仍陈列在北京徐悲鸿纪念馆中。

上海艺术大学于1927年冬停办，翌年2月底，南国艺术学院应运而生，田汉任院长。南国艺术学院办院方针明确是为“无产阶级青年所建设的研究艺术的机关”，目的是让“奋发有为之贫苦青年，参加吾等在野的艺术运动”。该校设三个系，文学系由田汉主持，戏剧系由欧阳予倩主持，美术系由徐悲鸿主

持。吴作人入南国艺术学院学习，从此才正式成为徐悲鸿的学生。他除了认真学习绘画之外，还热心参加“南国社”演剧活动，画布景并和张曙(后成为著名的音乐家)拉小提

吴作人18岁于苏州工业专门学校建筑科学习时留影

吴作人和中央大学艺术系师生在一起

(前排左起：宋步云、王临乙、吴作人、傅抱石、吕斯百、黄君璧、吴麟若、陈之佛、徐悲鸿、陈晓南、马洗繁、许士骥；二排：张令文、王惠英、康寿山、陈道惠、那婉衡；三排：陈志华、杨若英、孙禄贤、陈玲娟、华采真、尤玉英；四排：郭世清、李彝、刘泽、谭勇、魏彦超、苏茂邦、吴野村；五排：苏葆桢、蒋荪生、宗其香、韩巧娟；六排：梁白云、孟光涛、陈良、魏正起、梅健鹰、陈枫、(佚名)、岑学恭)

琴和二胡，为歌剧伴奏，展露了他在戏剧和音乐诸多方面的艺术才能。在南国学院的这段经历，对吴作人艺术志向的形成有很大的影响。正是在这里，他认识到艺术和人民的鱼水关系，树立起“艺为人生”的观点，并身体力行，终生不渝。后来，徐悲鸿到南京任教。1928年9月，吴作人追随徐悲鸿到南京中央大学艺术系旁听。课余仍积极参与南国社的进步文化活动，这引起了学校当局的不满。1929年初冬，不等学期终了，艺术系学生会就以“本校无旁听先例”为由，将吴作人、吕霞光、刘艺斯三个从上海来的旁听生驱逐出中央大学。徐悲鸿十分气愤，鼓励他们去法国留学。吴作人的二哥从经济上支持了他。

吴作人
摄于1928年

吕霞光、刘毅(刘艺斯)举办了画展壮行，撰文称赞道：“在艺坛消沉混杂之际，他们的技巧虽无可观，而新锐的气力与意识 是能保证他们会有一个正确的将来的。”他特别赞赏吴作人的一幅速写《和平神下的战舰》，

画得是外滩和平神下的黄浦江上停满了杀气腾腾的外国军舰。田汉认为吴作人的这幅画表明了他敏锐的洞察力和强烈的民族意识。

4月，徐悲鸿帮助他们联系好到法国的关系和手续，田汉送吴作人一行登上了阿托斯二号轮船，离开了上海。

吴作人因参加南国社进步活动，与进步青年来往密切，为中央大学校方监视。于1929年和吕霞光、刘艺斯一起被逐出中央大学。徐悲鸿愤慨之余，鼓励他们赴欧留学。1930年3月，南国画会为他们三人在上海举办画展壮行（左起：吴作人、刘艺斯、吕霞光）

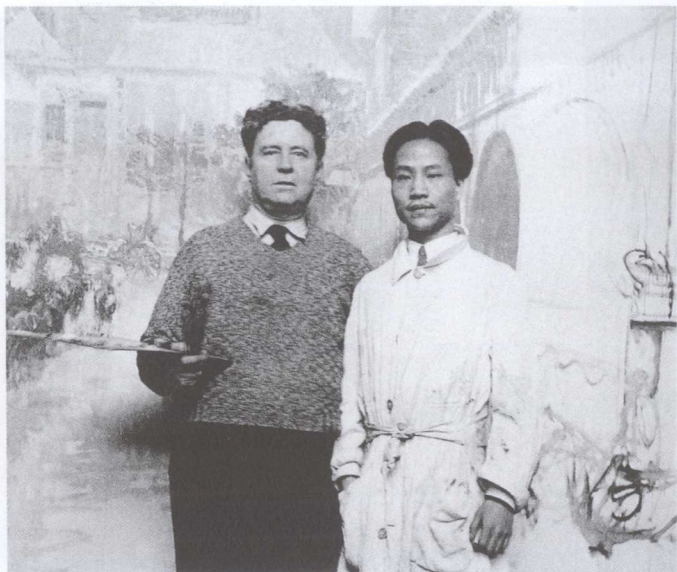
在南京，吴作人继续参加南国社活动。图为1929年，部分在南京的南国社成员在中大校园合影（左起：谢寿康、俞珊、田汉、吴作人、蒋兆和、吕霞光、徐悲鸿、刘艺斯）

艰苦的欧洲求艺

经过三十多天海上航行，吴作人一行于1930年5月到达法国马赛港，然后转赴巴黎。在当地中国留学生帮助下，吴作人先后在巴黎自由画院、罗浮宫学校进修素描，并得以在罗浮宫免费临摹原作。在将近四个月时间里，他每天将早餐省下的面包带进罗浮宫做午餐，从上午10时至下午3时，在那里不断临摹经典名作，获益匪浅。

吴作人在巴黎罗浮宫临摹作品的出入证

吴作人和导师巴思天(左)在一起

四个月后，吴作人考入巴黎美术学院西蒙教授工作室，以工养学，维持生活和学习。正当他生活困难之际，中国驻比利时公使谢寿康得知将有一个庚款助学金名额，就通知吴作人来布鲁塞尔。谢寿康原是中央大学文学院院长，经常参加南国社的活动，所以他对吴作人比较了解，一心想帮助他。10月，吴作人考入比利时布鲁塞尔王家美术学院院长巴思天教授的工作室高班学习。巴思天是欧洲久负盛名的艺术家，弗拉芒派传人，但不保守，迄今被公认为是都德根姆(D' Auderghem)学派始创人之一。他很爱才，一看吴作人的作品，就把他的学生都招呼来欣赏，告诉同学们：“这位中国同学将是你们学习的榜样！”当巴思天得知吴作人没有钱购买大一点的画布和画板的时候，他慷慨地给了吴作人一张大额支票，让他到学院里的合作社去买学习所需要的东西，给了吴作人的学习以很大的支持，自此吴作人学习更加勤奋刻苦。11月，由于他学习成

构图 1933年 雕塑

吴作人在学习油画的同时，在雕塑晚班学习，也成绩优秀。这是他获雕塑第一名奖的构图。

绩优秀，经巴思天教授推荐，获庚子赔款助学金。1931年在比利时王家美术学校暑期全校大会考中，吴作人以油画习作《男人体》获第一名，并获金质奖章和桂冠生荣誉。自此，他享有个人工作室权利及作画一切物质公付的待遇。然而，这却招来一些人的忌恨，以吴作人是“无神论者”为由，取消了他的庚子赔款助学金。巴思天闻讯后十分气愤，马上驱车去庚款助学金发放委员会评理，给吴作人争回了助学金。但是，忌恨他的那些人还是拖了半年多，到1932年初才给他恢复助学金，使他的生活一度十分困难。在这段时间里，他在学习绘画的同时，又在卢梭教授的雕塑晚班学习雕塑，也是成绩出众。1933年，获比利时王家美术学院雕塑构图第一名奖。

1931年秋，正是他深感世道不公、生活拮据、十分苦闷的时候，吴作人意外地投入了爱河。他在美术馆结识了一位爱好美术的比利时姑娘李娜，一见钟情。整个冬天和