

吴宪生 著

吴宪生古代装束人物画集

山东美术出版社

策 划：王经春
责任编辑：陈 蔚
装帧设计：老 胃

秋聲

賦甲申年秋吳畫於一廬

ISBN 7-5330-2095-2

9 787533 020958 >

ISBN 7-5330-2095-2
J·2094 定价：49.80

吴宪古装人物画集

吴宪生 著

山东美术出版社

吴宪生

中国美术学院中国画系教授，人物画家。

1954年7月生于安徽省宁国市，1978年毕业于浙江美术学院中国画系，1980年结业于浙江美术学院人物画研究生班。长期从事中国人物画的教学与创作研究，擅长水墨人物画创作和水墨人体艺术创作，对素描教学有较深入地研究，精于人体素描。出版各类专著、画册、教材近三十余种，作品多次参加国内外大展并获奖，曾先后在国内外举办个展十数次。

前言

同大多数人物画家一样，我年轻的时候，对古装人物画没有太大的兴趣，觉得离我们的现实生活太遥远了。及至年龄增长，识了些社会人事，却反而想疏于现实，跑到古人堆里去讨生活了。这倒不是有意逃避现实，人生碌碌，身心疲惫，常常需要一块清静的好去处小憩休生。古装人物画之对于我，便是这样的一块世外桃源。但我有个不好的毛病，大凡迷上了一样东西，便舍不得放弃，对于古装人物亦一样。原打算只当作消遣，不想却着了迷，心想既然画了，不妨花些功夫下去，把它画好一些，画得有意思一点，于是我便认真地看了些古画，临了些碑帖，尝试着画了一些自己心中的古人，这本集子里的东西，便是这几年来的一点积累。

在画这些东西的时候，我给自己定了一个大框框，一是要力求画出人物的个性特征；二是要画得像古人，而不是穿古装的现代人。首先是造型问题，中国古代人物画有自己伟大的传统，其独特的美学思想和艺术表现方法很值得我们去认真研究，并加以继承和发展，但我总觉得人物造型的雷同和程式化，是不能当作优秀的传统来发扬光大的。常有人论及传统人物画的造型，认为简练概括，但太简练、太概括有时就变得简单和空洞。程式化的造型方法有利于学画者把握，但对于创造者却是个桎梏。有人对文人画之不求形似推崇备至，但往往那些潇洒的笔墨却掩饰了文人墨客对人物造型的无知和忽视——无论如何，文人画撑不起人物画的大厦，人物画的辉煌历史，是由顾恺之、吴道子、顾闳中、李公麟、陈洪绶、任伯年这些真正的画家们写就的。他们以自己独特的人物造型和表现特色，构成了中国传统人物画的主线。另外，我始终认为，人物画之有别于山水画、花鸟画，其特点和优势亦正在造型上，基于这样一种认识，我在处理人物造型时，颇费了一些功夫，总想给人物一个个性特征。一个人亦好，一群人亦好，总想让其成为某一个或某几个，而不是某一样，但有时心有余而力不足，常常画完了一看，又都成了兄弟姐妹一家子。此外，我在表现题材上，也力求多样化一点，这样人物的造型亦可丰富多彩一些。

古人论人物画，众说纷纭，有写形写神说，有写形写意说，有不求形似说，有似与不似说……但我看古代人物画，大抵还是如顾恺之所言“形神兼备”的好。写形是手段，写神是目的，形是神的依托，“皮之不存，毛将附焉”，写死形当然不好，可我也不曾见到形失而神存的作品。能够不写形而传神当然好，画家省却许多力气，可是怎么能办得到呢？人物画要有境界，人物要有神韵，境界、神韵是要靠具体的形来表达的，不能忽视形的重要性，以为人物画可以不讲形，可以信笔涂写的说法，实在是害人又误己的。

造型是要依靠笔墨来表现的，古装人物画的笔墨语言对于人物之情趣的表现极其重要，中国画的笔墨语言本身就包含有人文的因素，被赋予了情感色彩和生命，因而与人物相互交融，相互生发；笔墨的高低文野之分，差之毫厘，失之千里。好的笔墨，很值得玩味，与人物造型相映成辉，为人物增色；差的笔墨，则味同嚼蜡，对人物的表现大打折扣，笔墨的修养在于积累，笔墨的表现贵在用笔，张彦远说：“骨气形似皆本于立意，而归乎用笔。”可见，一切表现的重担似乎都落在用笔上了，要提高用笔的质量，多写点书法、临些碑帖是大有益处的。过去当学生时，老先生们一再叮嘱要写字，可惜我们都当作耳边风，现在想起来，真是很惭愧。

另外我想，古装人物画不仅要画好人，还要画好景，古代的人物画家，对于造景是极认真的，不是三笔两笔几根树枝几根草就完事的，中国人讲究“天人合一”，画中的景，也要能让人畅游其中，王国维论词说：“词以境界为最上。”又说：“言气格，言神韵，不如言境界。”画亦如此。人物要有境界，景也要有境界，要善于造景，人物由景而生情——有篱边菊，有终南山，故陶渊明欲辨已忘言；临赤壁，苏东坡方有千古绝唱；有庭院深深，杨柳堆烟，有雨横风狂，门掩黄昏，欧阳修之泪眼问花问得才有意思。

最后，借杜子美的诗来表达我对于古装人物画的一点主张：

不薄今人爱古人，丹青笔墨写精神。窃攀顾吴真画家，恐与文人作后尘。

2005年清明时节于灯下

图书在版编目 (C I P) 数据

吴宪生古装人物画集/吴宪生著. — 济南: 山东美术出版社, 2005.6
ISBN 7-5330-2095-2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 055083 号

出 版 山 东 美 术 出 版 社
地 址 山东省济南市胜利大街 39 号
邮 编 250001
电 话 0531-82098268
传 真 0531-82066185
发 行 山东美术出版社发行部
地 址 山东省济南市顺河商业街 1 号楼
邮 编 250001
电 话 0531-86193019 86193028
传 真 0531-86193029
制版印刷 深圳雅昌彩色印刷有限公司
规格开本 787 × 1092 毫米 8 开 8 印张
版 次 2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷
定 价 49.80 元

目录

- 1 最是秋风解人意
- 2 不薄今人爱古人
- 4 欢畅日云暮
- 5 木叶动秋声
- 6 苦笑东风淡墨痕
- 7 达摩面壁图
- 8 三人行
- 10 修行何必到深山
- 12 朱子家训图
- 15 红豆生南国
- 16 天下第一等好事
- 17 笑问客从何处来
- 18 携琴访友图
- 19 梅花三弄
- 20 苏东坡诗意
- 21 忆君图
- 22 秋闲图
- 23 衣带渐宽终不悔
- 24 雅集图卷
- 38 唐人诗意图
- 39 消夏图
- 40 竹林访友
- 41 大学之道
- 42 说书图
- 44 不知何处寄寒衣
- 45 秋风送入莫愁家
- 46 举案齐眉图
- 47 米颠拜石图
- 48 问道图
- 49 纳凉图
- 50 今年是何年
- 51 勤读图
- 52 搔痒图
- 53 灯底裁缝剪刀冷
- 54 相思只在远征人
- 55 最忆是杭州
- 55 品茗图
- 56 秋风何处至
- 56 好是修心处
- 57 秋夜望月图
- 57 闻香知异春
- 58 为他人做嫁衣裳
- 58 早知潮有信
- 59 杯弓蛇影图
- 59 一叶障目图
- 60 雪中送炭图
- 60 亡羊补牢图
- 61 醉酒图
- 61 清风凉茶亦消夏
- 62 东坡岂能无酒

最是秋風解人意
吹來幸是寒窗夜

吳昌碩寫

最是秋風解人意 138 × 69cm

不薄今人爱

古人丹青

墨客精

神完

唐宗

苦

以富明

清作後

差

和杜甫詩意

甲申年初冬吳書畫一室

不薄今人爱古人 137 × 68cm

不薄今人爱古人（局部）

歡暢日雲暮

歡暢日雲暮不知城市喧
乙酉年

初春吳憲畫

木叶动秋声
乙酉年秋吴宪立香於杭州

木叶动秋声
137 × 68cm

苦笑东风淡墨痕 137 × 68cm

達摩面壁圖

乙酉年初春吳畫於京

三人行 68 × 137cm

好是啼猿處
何必在深山
癸未年吳惠安寫

