

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

WU TUANLIANG CAOYUAN FENGQING

吴团良草原风情

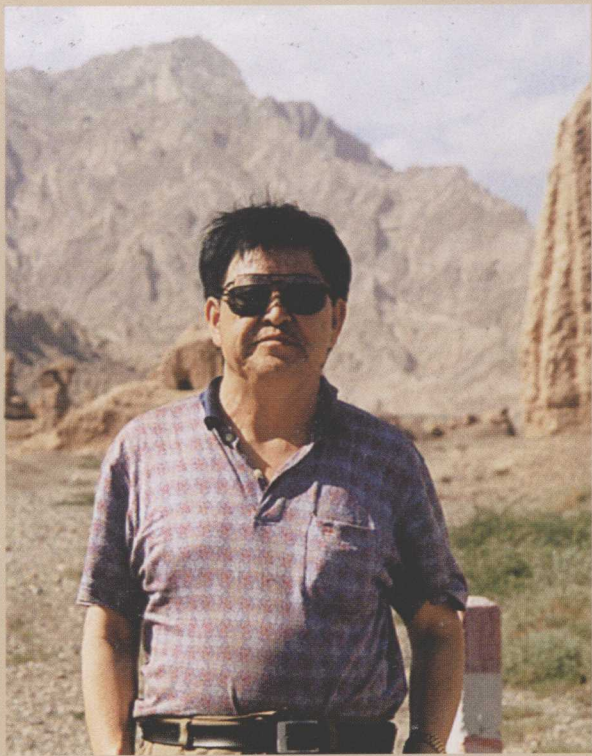
<<< 中国工人出版社

当代著名人物画家吴团良是一位出生在呼伦贝尔大草原上的少数民族画家。早在20世纪80年代,他便以一系列引人瞩目的工笔人物画新作饮誉中国画坛。他的工笔画以表现草原风情为特色,以浓郁的生活气息取胜,高扬了创造意识,不仅在意蕴和形态上已完全不同于前人,而且在艺术语言和形式技巧方面与同代人拉开了距离。在他面貌一新的工笔画中,构成艺术意象的形、线、色因素,既摆脱了“应物象形”的传统程式法则,有异于西方现代主义的解体重构,而是按审美需要和独特感受在物象原型的基础上,讲求夸张有度,变异合理,离形得似,形变意足。与此同时,吴团良根据生活的感受,顺应感情趋向,吸取了民间艺术的变形经验和现代构成原理,恰到好处地运用统一的色调,密切了主体与环境在视觉上浑

然一体的有机联系,增强了艺术的表现力。从而在现代工笔画语言和形式的探索上取得有目共睹的成效。

近年来,画家在努力对传统工笔画进行改造的同时,仍然对传统写意画保持着深深的依恋。也许得益于工笔画的严谨与工整,他的写意人物画以扎实娴熟的笔墨功夫取得了运意落笔、为质赋墨的自由,放而不纵,有张有弛,随意中不失精到。表现的主题依然离不开生他养他的大草原,看得出,他在用饱蘸浓情的笔墨表达他对乡土风情的感受。草原是他的家乡,表现草原风情是他绘画生涯的灵魂。从他堆积如山的画稿和逐渐演变的过程看,他已找到了令人可信可喜的艺术语言,他的艰辛而有效的艺术实践,说明了一个明白而深刻的艺术原理:强烈的个性,突出的艺术风格必定是源于画家的真情实感。

著名人物画家 吴团良 简介

- 字凯健。1952年生,内蒙古人,达斡尔族。曾毕业于黑龙江省艺术学校,结业于中央美术学院国画系及加山又造日本画高研班。现为中国美术家协会会员,中国当代工笔画学会理事,黑龙江省美术家协会副主席,国家一级美术师,黑龙江省美术馆专职画家,享受国务院特殊津贴的画家。黑龙江省艺术类高级职称评委,黑龙江省政协委员。
- 作品曾多次参加国内外大型画展,曾入选第六、七、八、九届全国美展,《百年中国画展》和历届全国工笔画大展并有获奖。
- 作品曾获国际水墨画大展金奖、加拿大国际水墨画大赛银奖、“西部辉煌·全国中国画展”银奖。1997年被中国文联评为“中国画坛百杰”。
- 曾多次赴日本、新加坡、美国等国家和港台等地区举办个人画展和联展。
- 《美术》、《人民日报》、《中国建设》、《中国报道》、《国画家》,香港《美术家》,台湾《封候手记》等报刊曾辟专栏作画家评介。曾由中央电视台播出《东方之子——当代工笔画家吴团良》专题节目,黑龙江电视台播出《龙江风——工笔画家吴团良》专题节目。
- 作品入选《现代中国美术全集》、《中国工笔画选集》、《世界华人美术家》、《中国当代美术》等多部大型画集和艺术家名人辞典。出版专著有《名家画马》、《中国画名家民族风情》、《中国画二十家》等。
- 2004年赴京举办由蒙古国驻华大使馆主办的《祈祷和平——吴团良画展》。

吴团良：迈向中国画坛的“三级跳”

· 贾方舟 ·

在大家林立的中国画坛,吴团良这个名字不算响亮,甚至对于许多人还相当陌生。但这颗刚刚升起的“星”,显然已经引起人们的注意。他的作品开始被越来越多的人所赏识,他的才华开始被越来越多的人所肯定。

吴团良,1952年生,1973年考入黑龙江省艺术学校,1985年入中央美院国画系进修,创作经历不足十年,但难能可贵的是,他在艺术上已具个人面貌,作品已显得相当成熟。

吴团良在走向中国画坛的过程中,经历了三次较大的跳跃,不妨称作“三级跳”。

1982年全国少数民族美展中,他的《烟乡秋色》获佳作奖,并由北京民族宫收藏。这件作品可视为他向中国画坛迈出的第一步。虽然现在来看它在表现上并没有什么特色,形象刻画也一般,但作为达斡尔族青年画家创作上的起步,却也依稀透露出他的天赋和把握题材的能力以及对生活的敏感。

1984年,吴团良以两件作品《送牛图》和《醒醒宝贝儿》参加第六届全国美展(其中《送牛图》参加优秀作品展),这在他个人的创作历程中是一次很大的突进。在此之前,他的家乡呼伦贝尔画展在京展出获得很大成功。呼伦贝尔画家群的崛起,无疑给吴团良的艺术进取提供了一个良好的环境气氛。虽然当时他依然活用“再现

生活”的创作模式,以表现草原风情的特色,以浓郁的生活气息取胜,但从中还是预示出画家在艺术上的潜在力。它表明,草原女性作为他的一个创作母题自《醒醒宝贝儿》已经开始。

在艺术表现上,这一阶段也从“写意”转向“工笔”,他开始尝试运用传统工笔重彩技法来表现生活。虽然在制作程序上还显得粗糙和缺少训练,在造型上也暴露出明显的基本功不足,但他终究在走向中国画坛的征程中又迈出有力的一步。至此,吴团

当代著名画家技法经典

整装待发 (局部) 2003年 纸本

草原三姐妹 (局部) 2002年 纸本

大漠牧驼图 (局部) 2001年 纸本

封面画：牧马人 (局部)
2003年 纸本

雪域风情 (局部) 2003年 纸本

大漠春雪 (局部) 2003年 纸本

大漠行 (局部) 2003年 纸本

图书在版编目 (CIP) 数据
当代著名画家技法经典. 2 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社,
2004. 8
ISBN 7-5008-3369-5

当代著名画家技法经典·吴国良草原风情

出版: 中国工人出版社 (北京市东城区鼓楼外大街 邮政编码: 100011)
制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京画中画印刷有限公司
印数: 1~3000 2004年8月第1版 第1次印刷
书号: ISBN 7-5008-3369-5/J·277

I. 当… II. 贾… III. 中国画—技法 (美术)
IV. J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 070336 号

主 编: 贾德江 策 划: 董 民 责任编辑: 吕伯平 装帧设计: 秋 韵

发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 3.5

全套 10 册定价: 300.00 元 本册定价: 30.00 元

ISBN 7-5008-3369-5

9 787500 833697 >

良虽然已完成了他的“三级跳”中的“两级”，然而，他没有过高地估计自己，他的意识十分清醒：这界于助跑和最后一跃的“两级”，还只是处于一个流程的中途，如果就此停步，艺术的标尺是不会单独来丈量这段距离的。能不能再迈出关键的一步，以把自己推进到一个能够为艺术所“丈量”的位置？他这种进取的欲望越是强烈，越是感到自己的底气不足。于是下决心到中国美术的最高学府去深造。

1985和1986年两年，在中国美术史上是一个多事之秋，在中国画领域更是发生一场持久的骚乱。西方文化的冲击、新潮艺术的迭起，打破了画坛旧有的秩序，把多数画家推入前所未有的迷茫、困惑之中。正是在艺术上最动荡的这两年里，吴团良从他那半封闭的地域中走出来，来到中央美院中国画系卢沉、蒋采苹画室进修。

新时期以来，中央美院就一直是一代新崛起的美术青年渴慕朝拜的圣地。一批批才华出众的和崭露头角的青年画家就一直在这座相对自由、开放、学术空气浓厚的高层艺术殿堂出出进进、熙来攘往。这中间，仅只达斡尔族——这个不逾十万人口的少数民族中的少数民族——青年画家就有两名，一名是来自新疆的伊丽娜（女），一名便是来自呼伦贝尔的吴团良。在高师的指引下和浓郁的艺术气氛的熏染中，他们都取得了优异的成绩。吴团良更是完成了他的“三级跳”中最关键的一跳——这一跳，可以说才使他真正进入到艺术的层次中来。

自1986年以来的三年中，吴团良创作了一批引人注目的新作。如《蚀》、《驼峰》、《冬饮》、《白马、黑马和女人》、《双马图》、《佛光》、《它从云中来》等等，并且参加和举办了一系列展览，如“全国民族大家庭画展”、“八十年代画展”、“吴团良、关玉良画展”（由中央美院画廊举办）、“中国画家五人联展”（由中国国际图书贸易总公司暨仙碧画廊在新加坡举办）以及即将在日本、南斯拉夫举办的联展和被邀请到港台举办画展。他的这批作品在展出中有的获奖，有的被中、外美术馆购藏，有的被重要画艺刊物发表或收入大型画册。他本人则被编入《中国现代美术家辞林》、《中国当代国画家辞典》，被吸收为中国美术家协会会员，被推选为中国当代工笔画学会理事——吴团良终于以他的实力（而非资历）毫无愧色地跻身到中国当代优秀的工笔画家的行列中来。

他在美院不过匆匆度过了七百日，但这一进一出之中，他却以焕然一新的艺术“装备”令人刮目。从艺术观念到价值取向，从创作方法到制作技巧，从生存方式到竞争能力，他都自觉地完成了作为一个现代画家所必须的素质训练。他作画的取材虽然依旧没有离开草原（这正是他没有跌入纯模仿之坑的清醒之处），但却不再是过去那种再现生活的创作模式的产物，不再是过去那种甜甜的草原风情画（这也是他比那些至今未能从“区域性”中走出来的同道的高明之处）。全新的运思、全新的角度、全新的造型观念以及全新的处理方法所带来的是画面的全新意境。当然这“全新”既是就其本人而言的，也是就反映少数民族题材的一般作品而言的。这一类作品向来均趋于风俗和风情的表现，热衷于再现生活中那些诗意的、有情趣、有特色的，欢乐美好的和田园牧歌式的景象。吴团良的作品完全摆脱了这种浅层描述，但也不同于内地人以一个“异”者的眼光所认识的草原。他对草原生活的深层面掘进首先是通过对自己的民族文化心理意识的重新审视而实现的。他本身就是在独特的北方草原文化的背景中生成，因此，他的感觉首先是“草原人”的，然后才是“现代人”的。他通过“现代”这个“自我”去审视“草原”这个“自我”，于是，草原文化在他意识深层留下的“沉积物”逐一浮泛上来。于是，

大漠雄风 2003年 纸本 96cm × 98cm

雪域风情 2003年 纸本 20cm × 60cm

他在自己的心理空间所捕捉到的这些“影象”，以及透过这些“影象”所显现出的心理内涵，就既带着悠远的民族情愫，又见出新颖的现代取向。吴团良作为一个来自边塞的无名小辈，其作品之所以能够引起越来越多的慧眼的关注，根本原因正在于此，他的作品正是他的本体心理意识的外化。这个表现草原生活的“角度”是谁也无法选择的。“他”这个角色只有他自己才能扮演——从一个“草原人”走向“现代人”，又以一个“现代人”反观“草原人”，这就是吴团良在艺术上取得成功的“秘诀”。

吴团良的“过人”之处还在于，他没有把自己的这种在特定文化背景中生成的文化心理和民族意识囿于狭隘的境地，他总是努力把它升华到与现代文明相沟通的更为广阔的空间之中。他清醒地看到，“无论怎样强调自我、原始、纯粹，然而在这个时代，文明将永远不能接纳你，不管你情愿与否”。于是，他终于在民族与现代这个交叉点上，找到了自己的艺术的位置。

大漠驼旅 2003年 纸本 34cm × 138cm

《草原春晓》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一：草原题材古已有之，古称鞍马，古以辽魏时期为盛。近现代随着历史的发展和融合，不仅边疆本土画家善于此道，中原内地画家亦有不少大家对此题材乐此不疲，以其高超精妙的笔墨描绘这一充满神奇，独具特色人物和与之相伴的牛、马、驼羊和牧羊犬等。

我画此画欲表现几位牧马少女的动人姿态和马群整体态势，故先画马群。优先画画面居中的与观者距离最近的那一匹，此马在画面中起着举足轻重的作用，有一锤定音的效果。随后再画左右两侧的马。以此为始，按其色彩冷暖、墨色深浅干湿的整体需要依次铺开。照顾左右，前后呼应，一气呵成，笔墨流畅，气息贯通。

步骤二：群马逐一画完，再依创意和构思，把不同动势不同性格的人物绘出。人物的造型、动势、表情和服饰都要与她胯下坐骑相符。其运动姿态、动静、正斜相互协调，色调亦然。色彩的浓淡冷暖，墨色的干湿，用笔的疾徐、刚柔、轻重都至关重要。这样才能以不同的笔墨画出不同性格的人物与习性异样的马匹之间的关系。

步骤三：当人物和马群画完，再画上天空和草地。这样不仅丰富了画面，同时又加强了时空区域，使画面更具意境，对画完的人物和群马不足之处起到调整和补充的作用，使画面意境悠远、层次丰富、浑然一体。一幅人物鲜活、马儿生猛、人欢马跃的草原牧歌佳作跃然纸上。随后依构图需要题款盖章，此画便告完成。

青藏风情

2003年 纸本
68cm × 68cm

吴团良写意人物画作品和他的工笔画一样，多以草原风土人情为题材，在健康中国传统绘画技法的同时，又有新的探索 and 追求，内蒙古草原那种特有的深沉、博大、浑厚、宁静、神秘之感，是他孜孜以求的课题。此图在创作时，笔

墨处理浑然一体，强调了画面的厚重感和整体性。黑色的牦牛与天地融为一体而突出了人物。天空以暖灰色作平面处理，以强调天的高远之气息。地面淡墨皴擦，厚实、多变，构成一幅“天人合一”的草原风情画。

草原风情

2003年 纸本
68cm × 68cm

要创作一种美的作品，首先需要发现美、领悟美。美，就在你身边，在大自然中，在你心中。一望无际的大草原是一种美，高楼大厦是一种美，打酥油的藏女、牧马草原的蒙女、如歌似舞也是一种美……

春到高原

2003年 纸本
68cm × 68cm

一件美好的艺术作品的产生，看似一挥而就，其实这里蕴含着画家多少年的艰辛和心血。一张满意的作品背后，常有“废画三千”，只有在反复锤炼中，才能突发灵感，酿造成具有自己风格的醇酒。

雪域风情 吴团良 2003年 藏族 甘肃 兰州 题并州治自族藏南甘於良良团月冬年未登情風城雪

高原行旅图

2003年 纸本

68cm × 68cm

高原风雪哪能挡住藏族人民的生命之路，海拔4千多米的高原上，我们听到的歌声是那么高亢。红彤彤的脸庞，内含着民族的希望，他们祖辈在这里生活，不知苦，不知累，我们见到的是一张张朴素

的笑脸，高原同胞是我们中华民族大家庭中厚道、朴实的兄弟姐妹。多年来，吴团良一直被他们的性格、形象所感染。他不知道还要为他们画上多少幅画，写上多少首诗……

风雪牧归图

2003年 纸本

90cm × 180cm

風雪收归圖 青藏高原乃世界屋脊那里生活着勤劳的藏族同胞他们有着优美的歌声和美丽的传说 吴团良画

吴团良草原风情

就水墨人物画创作而言，吴团良的作品从写实中脱颖而出表现性的线、墨元素，形成了写意水墨风格，特别是对线的运用，十分娴熟。他的用线走势沉着，颇具功力，在运动中按结构演化出线的干、湿、浓、淡，见出笔墨合一的变化，使笔墨的灵感具有多样性和丰富性。吴团良笔墨运用的另一个特点是：线面结合，线

与皴、擦及飞白的结合，使画中人与动物形象结实、饱满，达到实写与虚写的互补，浑然一体的效果，增强了画面的艺术感染力，烘托出朴素的诗情。我们注意到吴团良在色彩的运用上，把握分寸，使之不温不火，恰到好处。以色衬墨，以墨托色，使画面艳而不俗，充满生机。

雪域风情 吴团良画

雪域风情

2003年 纸本

68cm × 68cm

有情而发，以情作画，这是艺术的真谛。无论用何形式，无论怎样变化，以道出真情实感为上。吴团良画围栏、牦牛、牧马人、少女、儿童，不仅仅表现人、畜和景，而要表现的是他们之间的和谐，在自然、平淡的和谐关系中，蕴藏着无限的生机。

整装待发

2003年 纸本

68cm × 68cm

大漠春雪 癸未年春月 吴团良画

大漠春雪

2003年 纸本
68cm × 68cm

在吴团良的笔下，我们看到的是当代人对当代草原的生活感受。虽然少有江南新文画家那种轻松潇洒的笔意，也缺乏京城画家那样开阔多变的思路，但他却有着对草原生活的独特理解。艺术

的可贵之处就在于用自己的语言去表现自己的感受和发现。骑马、打猎、唱歌、跳舞、放牧，是草原人的骄傲。此图是画一种气氛、一种感觉，以求笔墨奔放，并注意整体效果和厚重感。

牧马人

2003年 纸本

190cm × 180cm

吴团良的工笔画很难用“闲适清雅”或“工整富丽”这些习见用语来概括他的画风。他的画使人感到松劲空灵、粗犷放逸。但松劲中不乏严密，放逸中又蕴含着

精微。此幅《牧马人》是他的代表作品，也是他典型的工笔画语言，其现代品格和个人面貌已经是无可置疑地被确立了。

佳丽倩影

2003年 纸本
68cm × 68cm

这两幅画作，是画家多年来在创作草原风情题材的同时，对新的笔墨语言的扩展与尝试。画中用的依然是传统的媒材，表现手法却借鉴了诸如版画等姐妹艺术拓墨拓彩的技法，用全新的艺术观念去丰富自己在画面中的想像。在这里我们可以明显地感到克利、阿普等西方现代主义大师对他的影响。对他来说，从此入手似乎可以找到一个超越传统、超越自我的途径。

青沙帐里有佳人

2003年 纸本
68cm × 68cm

风雪牧马图

2003年 纸本

98cm × 103cm

此画以排山倒海之势的群马和武士般的骑手，表现在寒风凛冽冬季草原上的牧民，战严寒斗风雪的精神和顶天立地的气概。此图曾有幸入选2001年的《百年中国画大展》，它的可贵之处在于画家用自己的语言去表现自己的感受和发现，艺术地表明自己所认识的世界。画中虽然继承了诸多的传统表现手法，诸如以线造形，以虚衬实，聚散对比等，但更多地吸收了西方现代构成、色彩表现等元素，使整个画面气势磅礴、境显意深，强化了装饰性而更具现代感。

大漠行

2003年 纸本

68cm × 68cm

同一题材、同一构图、同一景物的多种表现，是吴团良进行笔墨语言探索常采用的一种形式，也是吴团良写意人物能达到炉火纯青的奥秘所在。从中可见画家对艺术的挚爱和精益求精的精神。上图以前浓后淡的偏暖色调，表现夕阳余峰下牧马少女的飒飒英姿；下图却以浓衬淡的偏冷色调，表现蓝天白云下牧驼少女的诗意情怀。美是千变万化和多种多样的，但都是大自然在特定时空里的一种状态、一种境界，画家要善于用眼睛去发现，用心灵去领悟蕴藏在大千世界中的美。

大漠牧驼图

2001年 纸本

68cm × 68cm