

中国当代名家

吴传麟

作品选粹 · 吴传麟

人民美术出版社

吴传麟

中国当代名家作品选粹

吴传麟

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代名家作品选粹. 吴传麟 / 吴传麟绘.
— 北京 : 人民美术出版社, 2015.10
ISBN 978-7-102-07343-9

I. ①中… II. ①吴… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第263063号

中国当代名家作品选粹

吴传麟

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 56692185

(010) 56692193

邮购部: (010) 65229381

责任编辑 刘继明 管 维

责任校对 马晓婷

责任印制 文燕军

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2015年11月第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 8

印数: 0001—2000册

ISBN 978-7-102-07343-9

定价: 55.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

目 录

斯人远去 书画长存——缅怀著名画家吴传麟先生··· 刘龙庭	1	观瀑听涛 66.5cm×67cm 1987年	30
融通南北 大成之象····· 陈绶祥	4	和风遍大地 68cm×68cm 1988年	31
刘开渠先生论吴传麟书画(节选)·····	5	雨后飞瀑 130cm×65cm 1988年	32
黎 家 43.7cm×67.3cm 1981年	9	写山随意似游山 130cm×69cm 1988年	33
江南诗情梦中寻 135cm×67cm 1981年	10	和风遍大地 68cm×68cm 1988年	34
三峡即景 133cm×66.5cm 1981年	11	春来江水绿如蓝能不忆江南 68.6cm×44.8cm 1988年	35
观 瀑 130.5cm×66.5cm 1981年	12	待细把江山图画 67cm×135cm 1988年	36
春风又绿江南岸 131cm×67cm 1981年	13	松 韵 124cm×496cm 1989年	38
春江水绿 152cm×83.5cm 1984年	14	江南诗思入画图 96cm×356cm 1989年	40
漫天飞雪眩双目 67cm×44cm 1981年	15	长白山记游 68cm×408cm 1989年	42
藤 桥 148.5cm×86cm 1983年	16	山泉飞泻 130cm×66cm 1990年	44
纵览云飞 132.5cm×67cm 1983年	17	江上泊舟图 137cm×68.5cm 1991年	45
榕 荫 97cm×180cm 1983年	18	漫天飞雪眩双眸 69cm×137cm 2002年	46
高原春早 96cm×88cm 1984年	20	江上秀色正可揽 69.5cm×138cm 2004年	48
起飞的群鸽 68cm×44.5cm 1986年	21	家在江水边 137.6cm×68.6cm 2006年	50
流沫沸穹石 150cm×82cm 1986年	22	客游图画里 山色带云看 99cm×48.5cm 2003年	51
轻舟已过万重山 132.5cm×67cm 1981年	23	松鹤飞瀑图 138cm×68.5cm 2006年	52
春来江水绿如蓝 能不忆江南 68cm×41cm 1984年	24	水阁清音图 137.5cm×68.5cm 2005年	53
江上春雨 98.5cm×60cm 1986年	25	前出师表 97cm×1030cm 2002年	54
霞光帆影 67cm×66cm 1987年	26	清 韵 69cm×137cm 2006年	56
家在运河边 94.5cm×88.5cm 1987年	27	梅 韵 68.5cm×68.5cm 2001年	58
江岸楼中又春风 68cm×66cm 1987年	28	熏风尽花乡 136.5cm×69.5cm 1994年	59
风雨潇潇 67.2cm×66.7cm 1987年	29	江南诗思入画图 26cm×56cm 1996年	60
		熏 风 26cm×56cm 1998年	60

斯人远去 书画长存

——缅怀著名画家吴传麟先生

光阴荏苒，日月如梭，时光飞逝，转瞬间，传麟兄离开我们已经第五个年头了。缅怀往事，抚今追昔，不禁令人感慨系之。传麟兄在世时，视艺术为生命，对书画事业无比热爱，泼墨挥毫异常勤奋，创作热情极为高涨，为世间留下了不少精美的书画作品。根据笔者体会，做编辑是很辛苦的，联系作者、选稿退稿、书信往还，大量的案头工作往往不被人知，行内戏称是“为他人作嫁衣”。以传麟兄的资质和潜力，如果他能在画院从事专门艺术创作，或许还能取得更大的成就。对于他的艺术轨迹和画法特点，也是很值得探讨研究的。

传麟兄祖籍山东淄川，1939年生于周村（今属淄博市），1952年随父母迁居济南，1954年考入山东省实验中学。这是一座有名的省重点学校，师资力量很强，教学设备完善，教育质量堪称一流。教图画的老师是刘鲁生先生，擅画山水、人物，为人诚朴敦厚，深受学生们爱戴。传麟兄出生于中医家庭，自幼喜爱美术，很早就表现出绘画的天赋，刘先生对他百般爱护、精心培养，倾注了不少的心血。传麟兄也没有辜负老师的期望，1955年，他创作的彩墨画《植树》曾入选全国少年儿童美术展览，更加激发了他学习绘画的兴趣与热情，除了努力在校学好各门功课之外，他还经常到校外向著名书画家关友声、黑伯龙（亦署白龙）、岳祥书、金棻等诸位先生虚心请教，转益多师，获益匪浅。另外，他还利用节假日骑上自行车，到千佛山、黄石崖、大明湖、趵突泉等风景名胜写生。他在少年阶段便打下了比较坚实的绘画基础，也为他日后的发展创造了良好的条件。我们看看他上世纪50年代创作的几件作品，例如收入《中国当代名家画集》的《花溪》、《细雨寒塘野鹭闲》、《海棠鸣禽》等，除了画面题字尚感到有些稚嫩外，章法布局、笔墨运用等已经是像模像样的了。

1961年，传麟兄以优异成绩考入中央工艺美术学院（清华大学美术学院的前身）染织系，这在他的人生旅途上是一大飞跃，在研习书法绘画的方面也跨入了更加广阔的天地。20世纪60年代的中央工艺美术学院，坐落在北京光华路畔，与坐落在校尉胡同的中央美术学院堪称双星并驰。这里集合了我国一大批绘画精英和工艺美术大师，形成了强大的师资阵营。雷圭元、庞薰琹、张光宇、陈叔亮、张正宇、祝大年、张仃、尚爱松等一批元老级的人物，多为我国工艺美术的开拓者、奠基者，也有我国漫画界的老前辈、著名书法家、装潢设计专家，还有常莎娜、奚静之、袁运甫等学术中坚。1964年美术院系调整后，吴冠中、白雪石、俞致贞等名师又陆续调入该院，更是如虎添翼、耀人眼目。在这样权威学府中修炼五年，绝对是无比幸运之事，在这里所学到的绘画设计知识技能、所看到的名作名画、所见所闻的奇闻轶事，所领悟到的人生与艺术的真谛，自非外行人所能梦见，必然也在其后的岁月里受用终生。该院各系各班同学，均为美术英才，来自山南海北、全国各地，在学好本专业的同时，也可互相观摩、相互交流、取长补短，共同进步。应当承认，在人的一生中机遇决定命运，对于传麟兄来说，这是很关键的一步。

出了校园，外面是一座更广大的课堂。具有悠久历史的祖国首都北京，到处充溢着浓重的文化气

息，庄严肃穆的故宫、中国美术馆、历史博物馆、军事博物馆、革命博物馆、中央美院陈列馆……一年四季，各种展览目不暇接，内容丰富、琳琅满目、美不胜收，对于学习绘画的莘莘学子而言，这里面更有学校里面学不到的内容。故宫绘画馆、中国美术馆、美院陈列馆，尤其是传麟兄经常留连忘返的地方。他在这里细心观摩欣赏古今名作，目识心记，不断丰富提高自己的眼力与学识，犹如涓涓细雨滋润禾苗一样，哺育着未来的画家茁壮成长。

出于对书画艺术的执著与热爱，传麟兄曾四处寻访校外名师，不断地登门请教，其中有吴镜汀、秦仲文、郭味蕖等先生，相比而言与李苦禅先生过从尤为亲密。苦禅先生素来为人热情豪爽，艺术造诣极高，笔墨功力深湛。与济南的关友声、黑伯龙都是多年熟稔的老朋友，对他们举荐的这位同乡小友，自然更是分外地疼爱，毫无保留地将自己的绘画技艺、拿手绝活手把手地悉数传授。苦禅先生在向传麟教授写字画画的同时，教育他首先要作一个好人。“人品即画品”，“人品不高，下笔无方”，是苦禅先生的人生信条。对此，传麟兄牢记心中，终生难忘。1965年已是文革灾难的前夕，极左思潮日益猖獗，首都上空弥漫着不祥的阴霾，人们大有“山雨欲来风满楼”的预感。某日，苦禅老人取出一件扇面，在上面亲笔题字，其文曰：“年余不动笔，书画一道，几近荒废。捡箱中故扇面，及时促就，以赠传麟弟，藏作纪念。今后老矣，尔将归息也！”老人以沉重的心情，将此幅扇面赠与传麟兄，成为他们当年师生友谊的珍贵佐证。

1966年，传麟兄在中央工艺美院毕业的时候，史无前例的十年文革动乱已经开始，那是一段不堪回首的日子。他先是在校内参加运动，因态度不够积极而被扣上了“逍遥派”的帽子。其后又被分配到工厂劳动，接受“再教育”，先后当过车工、锅炉工等。在极端艰苦的条件下，仍然利用一切可能的机会写字画画。其间曾为北京国棉三厂外宾接待室绘制了《井冈山》、《延安风光》等山水画。即使在那段“黑云压城城欲摧”的日子里，他与苦禅先生的联系也未间断，师生互相勉励，共渡难关。在这期间，在先生指导下，传麟兄对书法的练习狠下了一番功夫，对他日后的绘画创作大有帮助。

天地翻覆，否极泰来。十年动乱终于结束，在党中央英明领导下，我国人民迎来了改革开放的新时代。1980年传麟兄有幸调入人民美术出版社图片画册编辑室工作，对于一位被压抑多年的中年画家来说，犹如飞鸟入林、龙归大海，使他意气风发、斗志昂扬，迅速地进入了状态，迎来了书画艺术创作的高峰。他在完成编辑任务的同时，抓紧一切时间奋笔作画，艺术风格日渐成熟，这也与他数十年锲而不舍的努力密不可分。他怀着激动的心情将自己的艺术成果向家乡父老和师友们汇报，从1983年至1988年先后在济南和淄博多次举办个人画展，报刊电台纷纷报道，在美术界引起了不小的轰动。1989年5月，为纪念“6·5世界环境日”，又在中国美术馆举办了“祖国环境美”书画展，1993年还在军事博物馆举办了个人画展。从此，传麟兄成为首都书画界颇为活跃、颇有影响的书画家了。

由于传麟兄在绘画与书法两方面均有传统功底，又接受过现代美术院校的正规教育，再加上几十年来他有机会游览了不少的名山大川，能够做到“外师造化、中得心源”，他的山水画用笔用墨浑厚苍劲，气韵生动，大气磅礴。从创作理念上，他继承了清代大画家石涛关于“笔墨当随时代”的精辟见解，摒弃了清初“四王”一路及其传派的消极影响。从画法上看，他受新金陵画派（以傅抱石、钱松壘、亚明、宋文治等为代表）的浸润较深，画面丰满，色彩也亮丽明快，其章法用笔、山石水口的画法，尤得力于傅抱石先生的影响。记得1963年，抱石先生曾在报上撰文，说“时代变了，笔墨就不能不变”，他的艺术思想与石涛是一脉相承的。宋代苏东坡评唐代王维的作品“诗中有画，画中有诗”，这也是中国画的重要传统。我们看传麟兄的山水画，有几幅都是题了白居易“春来江水绿如蓝”的诗句，说明他在作画时，在头脑中经常萦绕着诗人《忆江南》词中的意境。传麟兄以北方人的气质，描绘江南的山川风物，使得画面的意致刚健与婀娜相结合，成为其山水画艺术的一大特色。干笔皴擦的山石，遒劲苍老的树干，纵横交织的树枝，繁密葳蕤的树叶，任意点厾；大面积的烘染，使得画面饱满湿润，充

满一派生机。杜甫诗云：“元气淋漓障（障：古代指屏风）犹湿，真宰上诉天应泣”，欣赏传麟兄的山水画，有时真的似乎有此感觉。传麟兄在技法方面，染天染水，大胆吸收了水彩画的技法，也受傅抱石《芙蓉国里尽朝晖》等画作的影响，尤其大胆地使用西洋红，表现了他傍晚站在澜沧江畔的真实感受。传麟兄山水画中的点景房舍也不同于一般，既不是皖南民居，也不是苏州瓦舍，而是一种红瓦白墙的特殊造型，很明显他是把墙的高度拔高拉长了，初看有点失真，再看就是他的特色了。传麟兄学的是工艺美术，在作品中增加一些装饰意味、房舍有些夸张变形，是很自然的事情。东坡诗云：“论画以形似，见与儿童邻”，因此不能单纯以形似的标准要求艺术的表现。再如水中的帆船，他的画法也与众不同，用笔极为轻巧空灵，与沉重的山石树木形成对比，富于动感；传麟兄的作品能做到雅俗共赏，就是很大的成功。

早在中学的阶段，传麟兄就曾向岳祥书、王天池等先生学习过花鸟画。大学阶段，又得到俞致贞、郭味蕖等名师传授，因此，他的花鸟画作品也颇见功力。在构思创作巨幅山水画的间隙中，顺手来上几笔梅兰竹菊，既是一种有节奏的精神调剂，又像“曲不离口，拳不离手”那样的日常基本功的训练。

“能事不受相促迫”，画家往往在这种轻松愉悦的不经意之间，信手挥洒，反而能创作出笔精墨妙的写意画作品，我们从收入画集的花卉作品中，便可想见到画家当时的精神状态。在题材方面，传麟兄尤爱故乡济南大明湖中的荷花，也画亭亭玉立的水仙、娇艳欲滴的海棠等花卉，还有雏鸡、芭蕉、葡萄、野花等，无不用笔挺劲爽利，用墨用色艳丽淹润，令观者既欣赏花鸟草木的自然之美，又能体味到用笔用墨用色的节奏之美，从而感受到中国画特有的艺术魅力。传统中国画历来讲究“书画同源”，历史上许多大画家都是书画兼优。前人所谓写真、写生、写意等术语，强调的是书法用笔的“写”字，而不是涂、抹、描、画，就是强调书法修养在中国画创作实践中的重要性。在传麟兄学书学画的道路上，关友声、金棻、张正宇等，都是老一辈的著名书法家，李苦禅先生更是强调“书至画为高度，画至书为极则”，使他很早就知道书法对于中国画创作的重要性。早在上世纪80年代他就加入了中国书法家协会成为会员，数十年坚持临帖挥毫，阅读书论画论，领悟体会此中精义。传麟兄的书法作品宽博舒展、奔放大气，继承了米芾、黄庭坚、郑板桥等名家的传统又自出新意，在字形上富于变化，布局章法、字体结构颇有“画意”。元代大书画家赵孟頫曾有诗云：“石如飞白木如籀，写竹还须八法通；若也有人能会此，方知书画本来同。”传麟兄以自己的实际行动，践行了前辈书画家的艺术主张，也使自己的书画作品“以笔给力，以墨取韵”，从而达到了很高的艺术水平。

刘龙庭

壬辰年春节后撰于北京东城之怀鲁思斋

融通南北 大成之象

古相师有言曰：“北人南相者，南人北相者，皆主大富大贵也。”细审历史察而观之，真乃精诚之论也。

何哉？此圣人“天时、地利、人和”之至论见诸色相之律也。南北有别，乃天时地利使然。貌有雍容清癯之别，性存厚重轻灵之异。故橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，水土异也。然人有听天知命之秉赋，解物华天宝、地灵人杰之奥竅，故能相随心现，融通南北，而生南人北相、北人南相之异质。合南北之天时地利人和而终成大器，律之使然，岂有它哉！

人心主相，由相生形，故凡诉诸艺文之有形色者，莫不以“南北形相”为大成。东坡学士乃蜀中南人，而“大江东去”则为关西大汉执铜板而歌，开豪放之北地雄风。易安居士乃北国佳人，却以“应是绿肥红瘦”、“人比黄花瘦”而独拔“伤春悲秋”之花间头筹。岂非“南人北相、北人南相”之例证，真可谓“文如其人”也！艺文如此，画乃文之极，画又为无声诗，故亦有“画如其人”之说，其相亦应当如此。

传麟兄乃北国才子，生长于齐鲁，游学于京华。他自幼秉赋极佳，少年时便于画坛初露新声，多蒙齐鲁画坛老将提携青睐；弱冠即考入京师中央工艺美院，受教于画坛名宿，交游于各地美术英才，如鱼得水，学业有成。文革十年，世事蹉跎。传麟兄仍不忘情书画，更补品格文识之画外功夫。终于否极泰来，得以就职于人民美术出版社，能以书画为业，遂一发难收，终成当时较早成名而有一定知名度的书画家。

传麟兄木讷朴质，少言多行，有军人风范，是条典型的北国汉子。然其好江南游，执齐鲁情怀解江南山水，其画作又有典型的江南风格，真可谓“北人南相”也。初视其画作，雅致清新，气足势完，大有江南才子之风貌。所作题材甚广，凡山水、花鸟、人物皆各具特点，其书法亦独有所长，生趣盎然。再观他的经营布局、疏密得体，错落有致，满而雍容大度，简却灵透幽深。尺幅可见万里江山，中堂亦尽显林泉丘壑。无论山水、树石、村落、亭屋、行旅均能别出心裁、装点自然得体，真达到了可望可游可居之境界，再加上他个人的装饰风格与特长，更显别致。细察其笔墨，似笔笔有着落，又似处处求新趣。传麟兄毕业工艺美术专业最高学府，有坚实的学院派绘画基础，又深爱江南山水人情，几十年编辑工作更让他熟知国内外名家经典作品，故一落笔便能不离规矩，且能具自家性情。他由新金陵画派画法入手，杂以石涛诸前贤画法，初步形成了一种妩媚中不失沉静的当代写实画风。清新而又有一定的份量，并多运用渲染等工艺手法，层次感丰富又有北国山水之凝重。加之传麟兄嗜画如命，闲静少言，终日笔耕，使其作品颇丰，皆具“北人南相”之“大成之象”。

惜天妒英才，未假其寿，于悟道之年早逝，未能臻老辣之至境。然其对当代画坛之影响日增，声名愈噪，后辈传承，日渐光大。吾兄当可安息！

陈绥祥

壬辰冬月于京华无禅堂

刘开渠先生论吴传麟书画

(节选)

【一】

多少年来，吴传麟在艺术上执着地追求，努力地探索，为我们创制出了独具风范的艺术作品。他在学习传统的基础之上又苦意师法自然，遍历祖国南北，黄山的奇伟、泰山的壮丽、江南水乡的秀逸在他的笔下都得到了体现。除去山岳江河之外，花卉野花都常常成为他描绘的对象。

还值得一提的是，他对书法的学习和研究，对他绘画艺术的提高起了很大的作用。线的运用，是中国画的主要造型手段，他通过对书法的研究与学习，很好地掌握了线的韵律与节奏，这些便巧妙地体现在他的绘画作品中。

一九八三年五月

【二】

吴传麟艺术上的现实主义精神与浪漫主义思想的结合，准确地体现出我们中华民族几千年来的艺术风尚与审美意趣。故此，他的艺术便富有强烈的人民性与民族艺术特色，这种民族艺术特色的存在，进而赢得了世界各国人们的赞赏与瞩目，因此可以说艺术只有具备了自身的民族性才更加具有它的国际性。

从许多画面中我们可以看出吴传麟艺术发展的轨迹，已经由清丽典雅、疏淡幽远的格局转向沉浑凝重、浩瀚博大的风貌。有些画面还体现了他对人生价值观的理解，体现了他对人生深邃而广博的思考，这是艺术家思想发展的必然阶段。从而，可以看出吴传麟的艺术日臻完善。

一九八五年二月

【三】

不论吴传麟的山水、花鸟画，还是书法作品都给人以清新悦目、爽神怡怀的感染。他尊重传统更热爱生活。他对知识永无止境的探求及对品格修养的不断完善，使他的艺术总是焕发出一种勃勃生机和催人向上的力量。他总是以朴实无华、精炼概括的艺术语言道出深邃的思想和人生的真谛，我想这正是大家崇尚和喜爱他艺术的原因所在。

吴传麟同志是异常勤奋的。虽然繁忙的编务工作占去了他的大部分时间，但他却以科学的态度完好地解决了编辑与创作之间的矛盾。吴传麟同志这种严肃认真的敬业精神和在艺术园地中辛勤耕耘、永无休止的创造精神不能不令人赞叹！

一九九三年三月

图 版

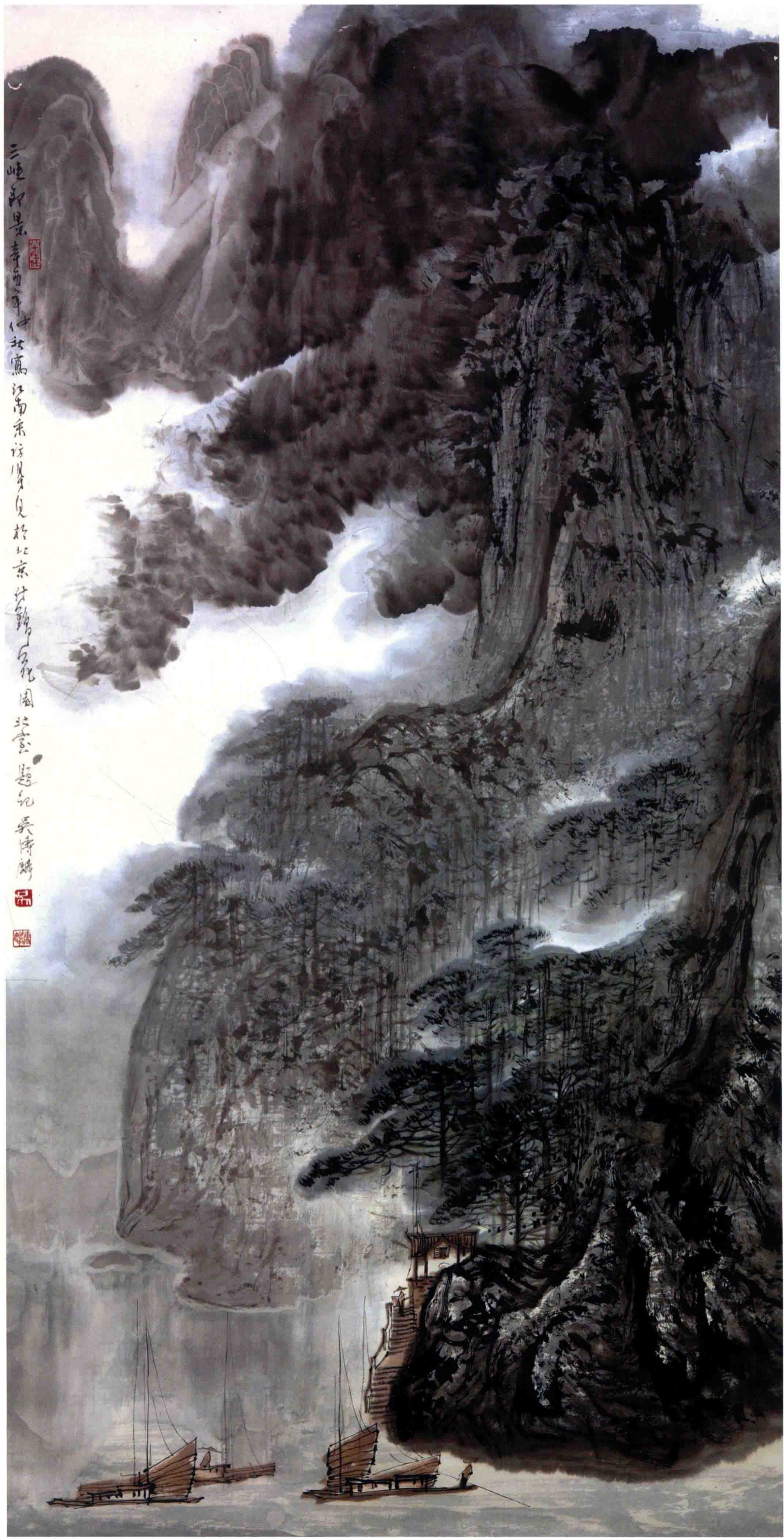
黎 家

江南詩情夢中尋
辛酉年仲秋
林
詩
畫

江南詩情夢中尋

三峡即景
辛酉年仲秋
寫江南采訪見於北京什刹海
吳詩麟
畫

三峡即景

观瀑

春風又綠江南岸
寺前草
沖秋節寓江南
移於北京什刹海
題記 韓麟

韓麟

春風又綠江南岸

韓麟