

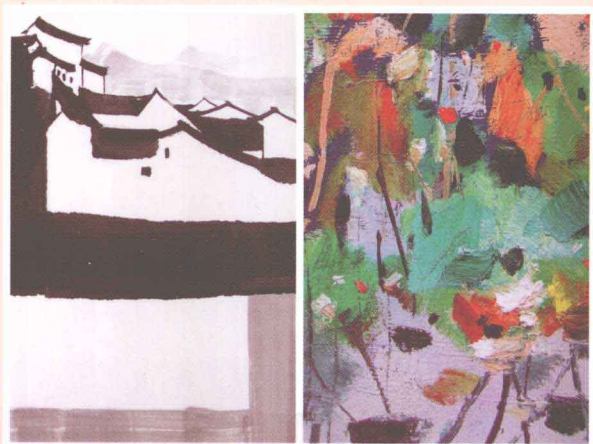
吴冠中

WU GUAN ZHONG

画语录

HUA YU LU

王培秋 摘编

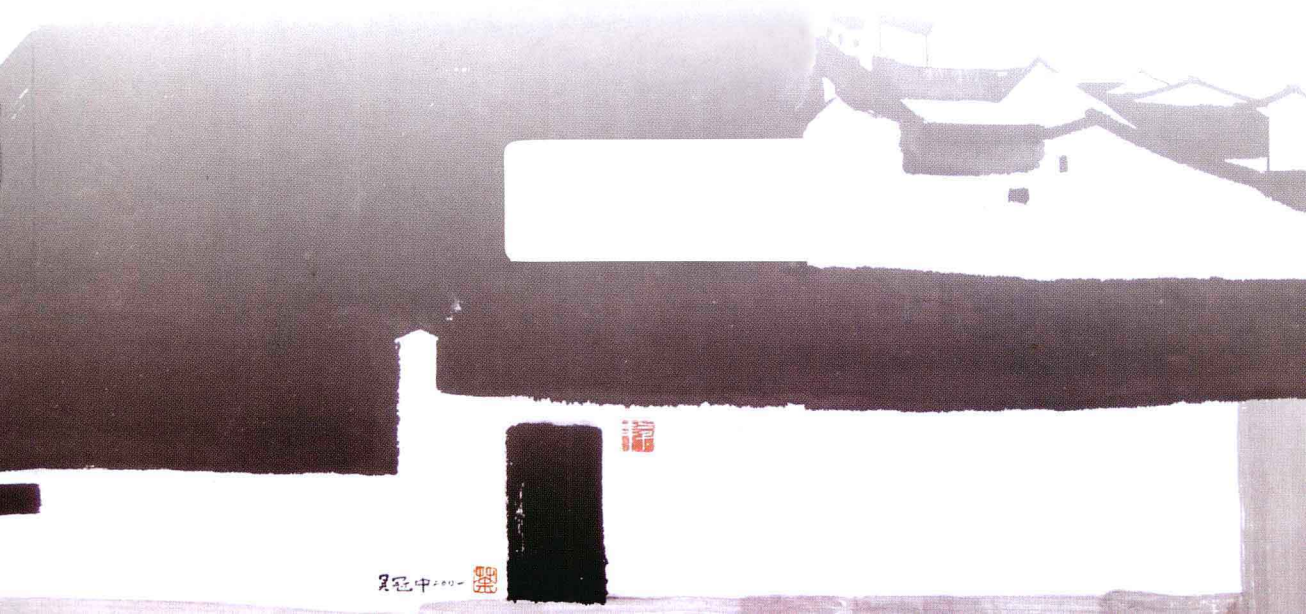

四川出版集团·四川美术出版社

艺术思想者

吴冠中画语录

王培秋 摘编

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术思想者：吴冠中画语录 / 王培秋摘编. — 成都：四川美术出版社, 2012.5

ISBN 978-7-5410-4968-2

I. ①艺… II. ①王… III. ①绘画理论-文集 IV. ①J20-53

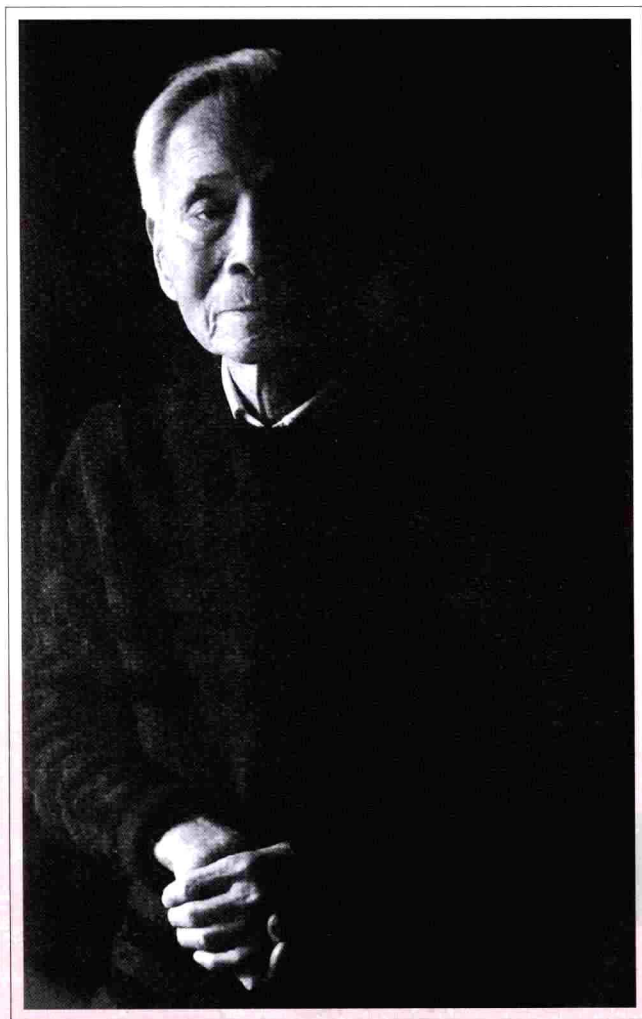
中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第108286号

艺术思想者——吴冠中画语录

YISHU SHIXIANGZHE—WUGUANZHONG HUAYULU 王培秋 摘编

出品人	马晓峰
责任编辑	陈晶 李成
设计	成都福宝印务设计有限公司
责任校对	蒋宁
责任印制	曾晓峰
电脑制版	华林设计
印刷	成都思潍彩色印务有限责任公司
出版发行	四川出版集团 四川美术出版社
地址	成都市三洞桥路12号 (610031)
成品尺寸	180mm × 210mm
印张	6.5
版次	2012年6月第1版
印次	2012年6月第1次印刷
书号	ISBN 978-7-5410-4968-2
定价	36.00元

著作权所有，违者必究

艺术大师吴冠中

吴冠中简介

吴冠中，笔名“荼”，中国当代著名画家、美术教育家、散文家。1919年出生于江苏省宜兴县。曾任全国政协常委、清华大学美术学院教授。

1943年毕业于杭州国立艺专。1946年考取公费留学，次年赴法国巴黎国立高等美术学院深造。1950年回国，先后任教于中央美术学院、清华大学建筑系、北京艺术师范学院及中央工艺美术学院。

吴冠中是在当代美术史上占据重要地位，深受人民尊敬的艺术家。数十年来历经坎坷，苦恋家园，在致力于油画民族化与国画现代化的不断探索、创新中，创作了大量的绘画艺术作品。

2006年8月，吴冠中将代表作品油画长卷《一九七四年·长江》、水墨作品《江村》、《石榴》无偿捐赠给国家，并由故宫博物院永久珍藏。多年来，吴冠中捐赠给国家和公立机构的作品逾百件。

曾于北京中国美术馆、香港艺术馆、大英博物馆、巴黎塞纽齐博物馆、美国底特律博物馆、新加坡国家博物馆、印尼国家展览馆及台湾历史博物馆等处举办个展数十次，已出版画集、论文集、散文集七十余种。1991年获法国文化部最高文艺勋位，1993年获巴黎市金勋章，2002年3月入选为法兰西学士院艺术院通讯院士，2006年12月被香港中文大学授予“文学荣誉博士”称号。

目 录

● 序

● 第一部分 语不惊人死不休

——吴冠中画语录…………… 008

一、形式美…………… 009

二、具象美与抽象美…………… 018

三、意境美…………… 027

四、大话——真话…………… 031

五、油画民族化·中国画现代化…………… 041

六、创作·创新·风格·技艺…………… 049

七、祖国·人民·生活·土地…………… 076

八、宗师与知音…………… 082

九、品位·品味…………… 099

十、美术教学…………… 108

十一、艺途甘苦…………… 113

十二、人生哲理…………… 118

十三、绝唱…………… 124

● 第二部分 德艺双馨的艺术大师

——盖棺定论吴冠中…………… 127

● 心中有座高山

——摘编《吴冠中画语录》思绪 王培秋…………… 151

序

· 梁时民 ·

中国美术家协会理事
四川省美术家协会常务副主席兼秘书长
四川省美术馆馆长

吴冠中先生是20世纪现代中国绘画的重要代表人物，他不懈地探索着东西方绘画两种艺术语言的不同美学观念，坚韧不拔地实践着“油画民族化”、“中国画现代化”的创作理念。在上世纪后半期的中国艺术界里，吴冠中是典型的一个有独立思想、独立人格，并对这个时代、国家以及人民有所贡献的艺术家，他的绘画创作与艺术观念推动了中国现代绘画观念的转型和发展。

我认为他的艺术成就主要体现在两个方面：

一、艺术创作上，吴冠中先生的艺术理念介于西方与东方之间、油画与水墨之间。他认为在艺术上过分强调地域和民族的差异没有太大意思，他更注重艺术服务于人的精神和心灵。从作品本身看，他强调形式美，例如点、线、面结构和墨、色分布的对比，他常把物象作为平面结构中的形式去处理，用这些非传统的方式却表现出中国特有的情调和韵味。这也是他独树一帜于中国画坛的重要原因。上世纪七八十年代是一个美学回潮的时代，吴冠中先生当年提倡的“形式美”是对“文革”后中国问题进行深思熟虑的结果，并给出了一个解决问题的方案，他是站在20世纪的高度在寻找文化平衡。

二、艺术思想上，吴冠中先生是中国美术界长期被争议之人，影响遍及文化知识领域。他所发表的文章和言论引起一轮又一轮的艺海波澜。他

总是一针见血地触及当代艺术的要害问题。这些问题有时候是人们有隐约感觉而无从下手，有些问题本身就如一团乱麻，遵循习惯思路写出来的理论文章，丝毫无助于问题的解决，而只能更使读者一头雾水。吴冠中先生以“快刀斩乱麻”的方式，剖析问题实质，提出自己的看法。这在博得赞赏的同时，也让固守传统习规的人为之愕然。在他逝世后，多少人对他的缅怀，这绝不是一个艺术家的作品值多少钱可以赢来的，而是人们对他人格的一种尊重，对他思想深度的一种认同。

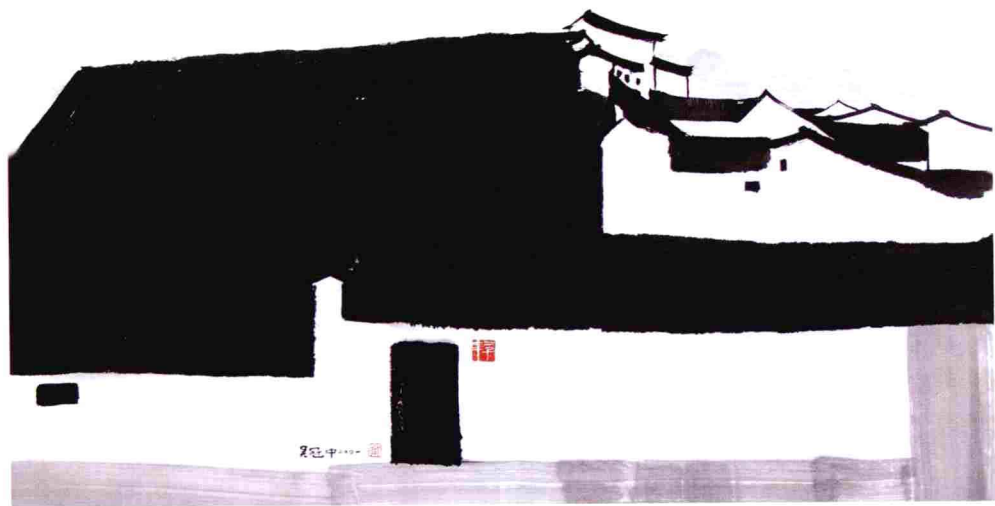
蜀中画家、从事中小学美术教育与研究工作40余载的王培秋先生是吴冠中先生的膜拜者。在得知吴先生逝世后的两个月内，他废寝忘食，遍查资料，广泛收集，认真校对，将吴冠中先生的艺术见解，精选整理成《吴冠中画语录》，汇集了吴先生具有强烈个性色彩和思想锋芒的艺术成果，意在让广大的艺术工作者与艺术爱好者全面了解吴冠中先生的艺术思想和精神，学习、研究、借鉴吴冠中先生的艺术精髓，用于自己的艺术实践中。

今天，《艺术思想者——吴冠中话语录》由四川美术出版社出版，这是四川美术界以实际行动缅怀吴冠中先生这位德艺双馨的艺坛泰斗。在全国文化大发展大繁荣的背景下，四川也迈开了打造西部文化强省的步伐，四川是我国西部美术发展的重镇，时代呼唤艺术大师，呼唤有自主创新意思和具有国际影响的中国艺术大师，而吴冠中先生恰恰就是当代中国社会中，最具有这种既继承中国传统、又借鉴吸收国外艺术养分和开放自信精神的有中国大国气派的艺术大师。四川美术界也希望通过出版其艺术成果，在继承和学习他留下的宝贵艺术遗产的同时，真正从他的艺术精神、文化理想和人格品质中吸取力量，创作出能够反映这个时代、反映人民精神的精品力作，做无愧于时代和人民的艺术家！

2012年4月

第一部分 语不惊人死不休

——吴冠中画语录

故宅（水墨设色·2001年）

一、形式美

美术作品唯一的表现手段就是形式，一切思想、感情的表达只能依靠形式来体现。形式，它主宰了美术。

（摘自《油画实践甘苦谈》 1981年 北京）

“画虎不成反类犬”，形式是美术作品成败的决定因素。由于“内容决定形式”的束缚，形式美便得不到自由、独立的发展。

（摘自《油画实践甘苦谈》 1981年 北京）

形式是美术的本身，形式美有其独立的科学规律，虽然这些规律是诞生于人和自然的，也是在不断地变化和发展的，但总是相当稳定地独立存在的。

（摘自《油画实践甘苦谈》
1981年 北京）

我体会形式美感都来源于生活，我年年走江湖，众里寻他千百度，寻找的就是形式美感。

（摘自《油画实践甘苦谈》
1981年 北京）

红灯笼（油画·2000年）

造型艺术当然需要能描摹对象的能力，但更重要的是着眼于观察、认识对象的形式美，要练出能捕捉、表达这种形式美感的能力。

（摘自《油画实践甘苦谈》 1981年
北京）

造型艺术，是形式的科学，是运用形式这一唯一手段为人民服务的，要专门讲形式，要大讲特讲。

画家要丰富形式积累，正如作家要丰富语言积累。画家和作家的构思形式是不同的，后者在时空中耕耘，前者在平面上推敲。

（摘自《内容决定形式？》 1981年）

美与漂亮在造型艺术领域里确是两个完全不同的概念。漂亮一般是缘于渲染得细腻、柔和、光挺，或质地材料的贵重如金银、珠宝、翡翠、象牙等等；而美感之产生多半缘于形象结构或色彩组织的艺术效果。

（摘自《绘画的形式美》 1979年）

儿童作画主要凭感受与感觉，感觉中有一个极可贵的因素，就是错觉。

（摘自《绘画的形式美》 1979年）

茅盾故乡乌镇（速写·1982年）

周庄（速写·1983年）

情与理不仅是相对的，往往是对立的……理要求客观，纯客观；情，偏于自我感受，孕育着错觉。严格要求描写客观的训练并不就是通往艺术的道路，有时反而是歧途、迷途，甚至与艺术背道而驰！

（摘自《绘画的形式美》 1979年）

现代美术家明悟、理解、分析透了古代绘画作品中的美的因素及其条件，发展了这些因素和条件，扬弃了今天已不必要的被动地拘谨地对对象的描摹，从画“像”工作的桎梏中解放出来，尽情发挥和创造美的领域，这是绘画发展中的飞跃。

（摘自《绘画的形式美》 1979年）

美，形式美，已是科学，是可分析、解剖的。

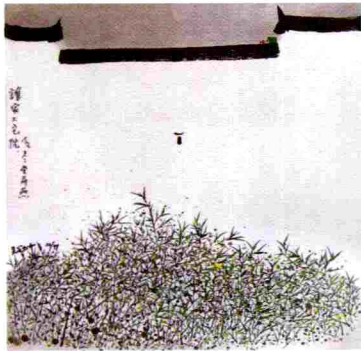
（摘自《绘画的形式美》 1979年）

广大美术工作者希望开放欧洲现代绘画，要大谈特谈形式美的科学性，这是造型艺术的显微镜和解剖刀，要用它来总结我们的传统，丰富发展我们的传统。

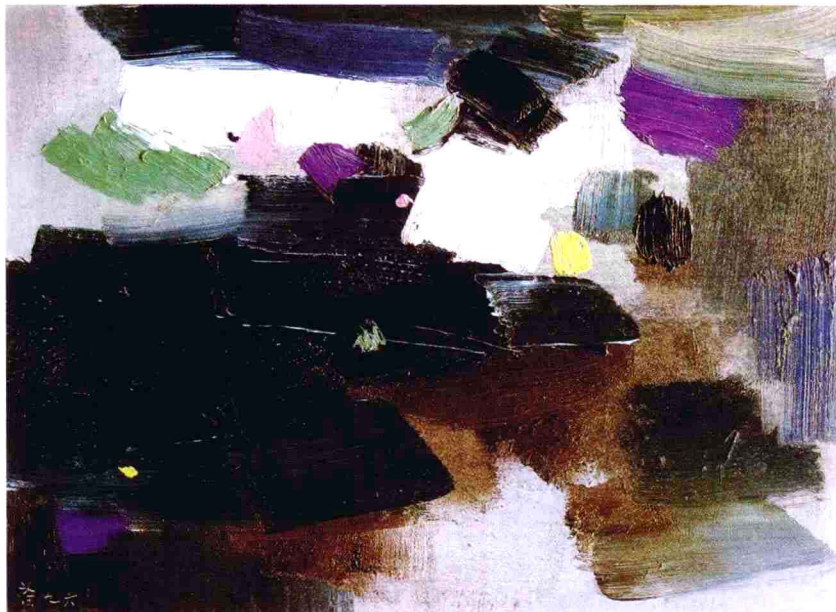
（摘自《绘画的形式美》 1979年）

无题并非无思想性，只是意味深远的诗境难用简单的一个题目来概括而已。绘画作品的无题当更易理解，因形象之美往往非语言所能代替，何必一定要用言语来干扰无言之美呢？

（摘自《绘画的形式美》 1979年）

飞尽堂前燕（水墨设色·2007年）

走进荷塘（油画·1996年）

抽象美是形式美的核心，人们对形式美和抽象美的喜爱是本能的。

（摘自《绘画的形式美》 1979年）

艺术的思想性和深刻的社会意义还是极重要的，但从造型美、形式美的角度来研究，自希腊、罗马以来，人体美是他们代代耕耘的美的沃土，美的矿源。不理解人体美，便无法体会西方美术。

（摘自《造型艺术离不开对人体美的研究》 1980年）

我竭力赞扬摄影，是怀有一种私念的；摄影作品的质量已远远超过“写实”的绘画了，绘画往哪里走！逼上梁山，绘画该讲形式美了。

（摘自《摄影与形式美》 1981年）

超级现实主义的绘画大量吸取了摄影的手法，摄影又在吸取油画及水墨大写意的手法，你吸取我的，我吸取你的，因为目标共同起来了，这个目标就是表达美的意境，因此也就有了共同的甘苦——对形式美的探求。

（摘自《摄影与形式美》 1981年）

人们都欣赏质感美……但量感美，似乎容易被忽视。量感美包涵着面积、体积、容量和重量感等因素，是由长短比例及面积分割等形式条件构成的，它对形式美所起的作用远比质感美显著。

（摘自《摄影与形式美》 1981年）

大宅（水墨设色·2007年）

也许是职业病吧，我是经常地、随时地以探寻形式美的目光来观察自然的，无论是一群杂树、一堆礁石、或是漩涡、或是投影……只要其中有美感，我总千方百计要挖掘来为自己所用，它们甚至往往成为我画面构图中的主角。

（摘自《摄影与形式美》 1981年）

作为美术作品，首先要争取观众的一见倾心。一见倾心决定于形式，但形式之中却蕴藏着情意。绘画，作为欣赏性的绘画，它的价值不是由其所表现的题材内容决定，而由其形式本身的意境高低来决定。

（摘自《油画之美》 1981年）

形式美的独立性发展到抽象性时，形式之中依然是有作者的灵魂在

的，有人甚至说，在书法之中可看出作者寿命的长短呢！

（摘自《油画之美》
1981年）

美，量感美是形式美的一个极重要的因素。

（摘自《真假牡丹争妍》）

我讲抽象美是实用主义的，是从具象的繁

长江山城（油画·2003年）

人体（速写·1990年）

杂形态中抽出其结构美之精英，与概括、提炼、大写意的目标有一致性，不过更强调突出意象而已。

（摘自《师生对话》 1986年）

创造视觉美是我的职责，生命的全部。

（摘自《吴冠中画韵美文》 2000年）

取回了西天的经：视觉形象中的形式美感。

（摘自《艺途春秋》 2000年）

解剖“情调”，里面有诗情、画意，还有其他，但起主要作用的还是形式构成……

（摘自《双燕》 2000年）

人体（速写·1990年）

绘画其实就是形式的语言，对绘画评论，我们不能满足于“栩栩如生”、“赏心悦目”之类空泛的形容词，而需要科学地分析，解剖绘画作品感人的根由，其形式效果的心理依据等。

（摘自《绘画构图学》 1987年）

构图——平面分割的形式科学，是绘画处理中最根本的问题，是文章的组织问题，是剧本的结构问题。

（摘自《绘画构图学》 1987年）

青岛（油画·1957年）

绘画传情，运用形式传情，其理安在？穷其理，从理中引出了法则。这样的法则是远比笼统的“经营位置”发展、推进了……

（摘自《绘画构图学》 1987年）

形式美是根据形式作分析的科学，重在实践，贵在眼力……它确是从事造型艺术者的一把金钥匙。

（摘自《致编者（代序）》 1984年）

缺乏形式感的画家，一如没有武器的战士。

（摘自《吴冠中文集》 1989年）