

—作品集—

吴楚龙

吴楚龙 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (GIP) 数据

吴楚龙作品集 / 吴楚龙著. -- 合肥 : 安徽美术出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5398-4858-7

I. ①吴... 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(2014)第011913号

吴楚龙作品集

Wuchulong Zuopinji

吴楚龙 著

出版人：武忠平 责任印刷：徐海燕

责任编辑：张李松

出版发行：安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒大厦14F

营销部：0551-63533604(省内)

0551-63533607(省外)

印刷：长沙玛雅印务有限公司

开本：889x1194 1/12 印张：3

版次：2014年1月第1版

2014年1月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5398-4858-7

定价：42.00 元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

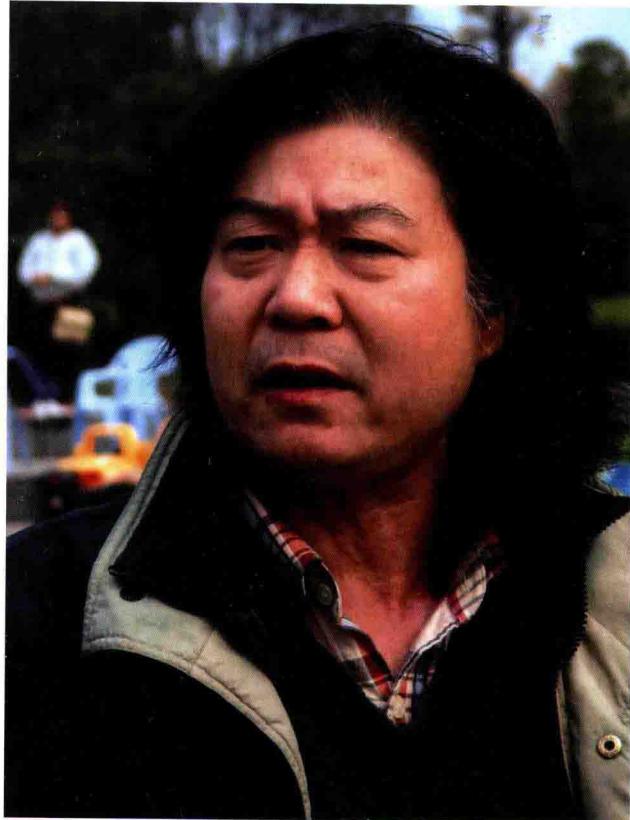
版权所有.侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 张卫东律师

《吴楚龙作品集》由核桃设计提供摄影、设计、印刷等全程形象支持。

联系电话：18684812927 公司网站：www.2012heart.com

自序

湘人吴氏，斋曰奋耕，1949年岁次生于株洲县朱亭东进三十里，村曰黄龙。自幼家贫，三番辍学，遂以樵、牧、农事为生。执教两载有余。二十五岁入湖南师大始习丹青，三载后从影二十余年，专事放映、发行宣传，兼收门票，清场、净厕，守单车、售资料，无所不干。闲时爱哼花鼓调，吹拉弹唱皆因好奇，只会不精。自入画坛，颇具匠心。追八大、宗青藤，研诸派，步岭南，起早贪黑。尊传统，师造化。博众长，求新意，孜孜不倦，契而不舍。常以画事为怀、为乐、为大幸也。天命之年学诗词，寻对句，办个展，出专著，交朋友，继园丁。甜酸苦辣，乐在其中。怎奈天赋少，悟性低，功底差，可谓麻袋绣花不是形容。书画不成格，诗文不成体。常有几分马虎，几分粗糙。故自号樵夫，又自命《吟稿》，确实不是谦词。耳顺之年自我反思才渐趋成熟。

谅我集几幅感怀之作，以留下奋耕之迹也，并恳请赐教为谢！

吴楚龙简介

在全国各类报刊发表作品百余件，
著作有《吴楚龙画集》《奋耕迹》（1、2、3集）、
《画余吟稿》（1、2、3集）、《吴楚龙作品集》等。

国家专职书画家·研究员

株洲市书画院原副院长

中华诗词学会会员

株洲市美协荣誉副主席

中国楹联协会会员

株洲市花鸟画家协会副主席兼秘书长

湖南省美术家协会会员

株洲市楹联协会副会长

湖南省花鸟画家协会理事

杜甫江阁画院画家

湖南省诗词协会理事

中国台湾故宫书画院客座教授

湖南省楹联协会理事

终身名誉院长

序

或许是社会在不断进步，近年来随着花鸟画发展，画家们对自身创作也提出了新的要求。一幅优秀的花鸟画作品不仅要在取材内容上不拘一格，匠心独运，而且在表现形式、构图、赋彩、技法等方面也要有独到之处。优秀的画家善于根据不同题材、内容的需要，有意识的采用与之相适应的构图、技法，以营造出浑然天成的审美情趣。诚然，或许是要求过于严苛，当今花鸟画坛能有如此造诣的画家屈指可数，居于湖南的吴楚龙无疑是其中之一。

吴楚龙先生从艺已有40余年，1949年出生的他与新中国同岁，在其艺术生涯里，他始终以淡然与执着耕耘于花鸟画领域。纵观吴楚龙的花鸟画，第一印象便是势。吴先生的画作有别于传统花鸟画的精细，其画面大气十足，有着强烈的个人风格。深入分析其绘画特点主要有以下几个方面：

其一，花鸟与山水的和谐构图。中国传统的花鸟以折枝构图为主，而吴先生的花鸟大多配以山石岩峦，近取景，远取势，将山峦、坡行、篱笆囊括于画面之中，从而跳出了折枝布局的狭小紧促，不仅加强了画面气氛，使构图更为开阔壮观，更给人以一种身临其境之感。纵观吴先生构图，全局严整，变化丰富，疏密错落，疏处可走马，密处不透风，实属难能可贵。

其二，不拘一格的技法运用。中国传统工笔花鸟技法主要分为勾填法和点厾法两种。勾填法是先用较重的墨线勾画轮廓，然后再赋彩填色，因而颜色较为艳丽，装饰趣味浓厚；点厾法是先点色，后随着色彩的轮廓用墨线勾勒，因而在画面表现上显得较为生动、自由。吴先生的花鸟随心所欲，遵从传统而又不拘于传统，时而勾填点厾法兼施，时而以没骨与勾勒相结合，时而以工细的鸟、树配合写意花卉，又时而以工细的花、鸟配合写意山水，或工或写又或兼工代写，实乃不拘一格。

其三，画面中所表现出的高超统筹力。花鸟与山水的结合不是简单的罗列，如何能使画面既符合视觉逻辑，又能摆脱时间、空间的局限，便是摆在画家面前的首要问题。其次，如何将富有装饰意趣的重彩花鸟和体现道家天人合一思想的写意山水协调统一，又是另一难题。吴楚龙先生的花鸟在技法上集勾染、没骨、晕染于一炉，在色彩上，既吸收了传统重彩的工丽、活泼又借鉴了西方水彩的明艳、灿烂。大体上以重彩显局部，以水墨布体势，因而既有山水的虚淡空灵，又有花鸟的生机蓬勃。画面中色彩的浓丽，水墨的氤氲配以工笔的缜密绚丽，泼墨的大气磅礴，产生了强烈的视觉对比，在这种对比中墨、色关系得以升华，因而显得画面浓艳而不媚俗，雅淡与华彩兼备。

中国花鸟画自形成发展以来，正是有着无数优秀前辈们独具匠心的继承和发扬，才使得花鸟这一具有浓郁中华民族文化特征的绘画门类至今依然不断绽放耀眼的光芒。如今吴楚龙先生虽已年过花甲，但依然勤力专注于花鸟世界，作品赋彩日见稳重，意趣日见高古，实属难得。天行健，君子以自强不息，与之共勉。

—— 韩 意

情系三农

50cm x 180cm

農系三情

己丑年春
李龍

農乃民業農村農業農忙注三農乃大三級名乃農

山坳之春

180cm x 180cm

畫於江南憶故人
丁巳年夏
龍

江南好
100cm x 200cm

江南雨季
100cm x 200cm

诗画传情

(吴楚龙/文)

诗书画本是一种精神追求。透过画面往往能窥见到画家的喜怒悲哀等情绪和复杂的内心世界。譬如画面有繁杂、简洁、凝重、放浪、深沉、刚劲、飘逸等等现象，无不是作者心境的流露和精神的寄托，一笔一画一言一韵皆是画家感情的密码。

小镇悠悠
100cm x 200cm

万家灯火
100cm x 200cm

随缘

(吴楚龙/文)

“随缘即佛”与“随缘即福”乃吾常出之句，亦吾处事之态度。吾坚信功到自然成，亦“佛”也，或“福”也。故不遗余力，处处留心，以补吾先天之不足也。

雨过江南处处烟

100cm x 200cm

草亦多情
68cm x 68cm

春雏啾啾
68cm x 46cm

一度春风香又浓

138cm x 68cm

春闹枝头
68cm x 138cm

由乐爱美 索美而乐

(吴楚龙/文)

凡艺术皆能愉悦精神，己乐人亦乐也，其规律是美。美方能使精神振奋。美从自然而来。乐美，自然才是艺术之真谛。

疏密“自然”中

(吴楚龙/文)

疏密自然物象之基本规律。绘画虽不是照搬自然，但必须将画面处理得自然得体，这就不能违背自然规律了。古人以“疏可跑马，密不透风”来形容和强调疏密之重要，这便将自然现象提炼和上升到了处理方法的层面。因此是精到的、通行的、放之四海而皆准的。

福眼福心 68cm x 68cm

花繁鸟语多
己丑夏
徐龍

花繁鸟语多

200cm x 100cm