

天津出版传媒集团

天津人民美術出版社

中國當代實力派名家系列
ZHONG GUO DANG DAI SHI LI PAI MING JIA XI LIE

吴彤美术作品集

吴彤简介

1963年生于北京，中国工笔画学会会员，中国画学会会员，广东省美术家协会会员，中国民主促进会会员，广州市海珠区政协委员，广州市海珠区人大代表，唐庄文化艺术中心艺术总监，文化部中国艺术研究院中国画院教学部主任。

作品《托尔斯泰》获“2006年广州美术大展”银奖；作品《吕凤子》获吕凤子诞辰一百周年全国美术大展银奖。作品《三月三》入选“2009年全国中国画大展”；作品《黄埔魂》获“百年风云”广东省重大历史题材美术大展优秀奖。作品《羌原游牧者》获“锦绣中原”全国中国画展优秀奖。另有多幅作品被广东省政府、日本、香港、新加坡等国内外机构及个人收藏。

吴彤是伴隨着新時期的精神氣候成長起來的中青年畫家，從初露頭角到走向成熟都是在近十幾年間完成的，而吴彤的繪畫藝術則始終在現實關懷與叩問藝術本質中獲得提高與深化，并因此成為他的藝術特色。顯然，就中國人物畫創作而言，吴彤的作品當屬“轉型”階段中一種新的認知方式和繪畫風格，在現實主義和浪漫主義相結合的藝術範式中，別開生面。

在吴彤的作品中，我們看到他在不同藝術階段的藝術走向，無不與該階段的精神目標有關，并表現為逐步深化與漸進的特點，也就是說，吴彤繪畫的最顯著，也是最鮮明的特點是在其基本主題、形式結構、藝術語言、審美取向方面的精神表達，并貫穿在不同時期的作品之中。

吴彤的作品借助某種主題、形象與氛圍去傳達特定的精神境界，從早期的繪畫創作到后期的以人性美為題旨，追求理想主義和完美主義的藝術表現，都體現為明確的精神表達。因此，我們可以肯定地認為，作為畫家，吴彤的全部努力與心血，都在于澆灌和培植生命原野上的精神之樹。

對此，我們不但繼續關注他的下一步發展，而且寄予厚望。

中國藝術研究院中國畫院常務副院長：滿維起
2013年7月19日

江海凝清光——記青年畫家吳彤

有天資的畫家，往往不師而能。很多人自幼聘名師指導、進少年宮、考大學、讀碩士，仍畫的不盡人意。而吳彤自學成才，弱冠之年就畫得一手好畫。當然這與他幼年所處的環境也分不開。我與吳彤的父親是大學同窗，又同在一個劇院工作，吳彤成長的每一步，都印記在我們這一輩人的腦海裏。小時候的他，不管是音樂、舞蹈、還是作畫，在各個藝術類別中汲取着不盡的營養，為他在今后的藝術創作中奠定了扎實的基礎。而在北京舞蹈學院的六年學習中，更為他在人物畫的創作上，對人物表情、形體的把握，有了其他畫家所不具備的優勢。

郭若虛在《圖畫見聞志》中雲：謝赫注六法中有傳移模寫、謂“六法精論、萬古不移。”就字面解釋應為臨摹，寫生之謂。中國畫入門之法很簡單，舍“傳移模寫”則無根器可言。吳彤兒時父母下放，進城時帶上一兩本連環畫，每日裏他就對着小人書裏的楊子榮，郭建光等樣板戲中的人物，臨摹的有模有樣，栩栩如生。

前面說他無師而能，但要在能的基礎上加深就要學習了。真正的人才，學習是出于內心的需求，所謂如饑似渴，不學反而難過、學習就成為一種本能。吳彤就是在這種不斷學習中走到了今天。吳彤是個善于學習的人，善于學習前人同時也學習西方繪畫的表現手法與風格，他的作品依托廣博厚重的民族文化和傳承千年的藝術模式，同時又敢于大膽借鑒西方藝術的表現形式，所畫作品《托爾斯泰》，有一種撲面而來的氣勢，滿幅生風，呼呼有聲，有如“雷霆收震怒”。而作品《周恩來》將晚年總理的智慧與悲涼表現得相當生動，如“江海凝清光”。由于我經常在銀幕上塑造周恩來的形象，吳彤將這幅十分精彩的作品“周恩來”贈與我作為永久收藏。

2007年，吳彤進入中國藝術研究院、中國美術創作院進修學習、在這裏更為他打開了中國畫創作的新世界。得到了郭怡琮、滿維起、張鴻飛、劉選讓、趙建成、苗再新等老師的諄諄教誨，開啓了他的心扉，煉就了更全面的藝術素養，為他日后人物畫創作的豐富多彩鋪墊了寬廣而深厚的根底。

吳彤所繪畫的佛教題材如《觀音》、《十八羅漢》等作品，同樣顯示了他在傳統綫描上的功力。畫面造型簡練傳神，綫條準確流利，墨色清潤透明，章法空靈朗徹，人物清新而明快，飄逸而靈動。《烟雨南窗》系列仕女畫，新作《花樣年華》人物刻畫準確，朦朧清潤的氛圍渲染，仕女的神情嬌美，畫面如起伏跌宕的韻律，充滿音樂感的舞蹈，令人心曠神怡。

對於一個畫家的藝術創作之路而言，全面修養的再提高和造型，筆墨技能的再精進是支撐人物畫家不斷取得成就的支柱。縱觀吳彤的人物畫創作，我們不難發現，他的繪畫中有中西交匯、古今融合、剛中見柔，柔中有剛的特點，有強烈的人文主義情懷，有樸素的詩性追求。而上述這些特質正是構成吳彤人物畫創作的精神骨架與美學因素。希望吳彤能在今后的藝術道路上創作出更多更好的作品。

中國戲劇家協會理事，中國書法家協會會員，第八、九、十、屆全國政協委員，著名表演藝術家，電影《周恩來》、《西安事變》中周恩來的扮演者。

文／王鐵成

黃埔魂—國共合作創建黃埔軍校(“百年風雲”—紀念辛亥革命100周年廣東省重大歷史題材優秀獎)

《黃埔魂——國共合作創建黃埔軍校》創作心迹歷程

2010年，由廣東省委宣傳部、廣東省美術家協會主辦的《百年風雲——廣東省重大歷史題材美術工程》開始進行征稿工作。有關黃埔軍校這個選題以它大氣磅礴、英雄輩出的歷史感深深地吸引了我。1924年，孫中山先生在中國共產黨和蘇共的幫助下，創辦了陸軍軍官學校，它是第一次國共合作的歷史環境中產生的。黃埔軍校以“創建革命軍，挽救中國的危亡”為宗旨，以“鐵的紀律、親愛精誠、團結合作、為國愛民、不怕犧牲”為目標，造就了一代歷史群像、造就了一代軍魂。

怎樣表現這個重大的歷史事件，我開始了查閱大量歷史資料的工作。首先，黃埔軍校為國共合作的歷史產物，作為國民黨的幾個代表人物孫中山、廖仲愷、蔣介石、李濟、鄧演達、王伯齡、何應欽，以及中國共產黨的代表人物周恩來、葉劍英、熊雄、惲代英、蘇聯顧問鮑羅廷等歷史人物基本確定下來，在時間場景上，我選擇了1924年11月13日孫中山最後一次視察黃埔軍校這一時段，選擇了陸軍軍官學校校門作為畫面背景這是因為，周恩來是1924年11月上旬就任黃埔軍校政治部主任的，我認為這樣的選擇較為科學。

作為歷史畫創作，首先要反映歷史的真實一面。為此我查閱了包括《周恩來傳》、《孫中山傳》、《孫中山圖傳》、《何香凝傳》、《蔣介石傳》、《中華民國歷史圖片檔案》等書籍，收集了大量歷史照片資料，開始了素描草圖的創作構思。孫中山、廖仲愷等歷史人物形象已深深印記在人們的記憶當中，而周恩來、葉劍英青年時期大的形象如果把握不好就不能得到人們的認可。怎樣反映周恩來、葉劍英等歷史人物的形象特點，我選擇了在他們中年時期照片中找出某些特點，加強人物的形象特點的描述，盡可能畫出人們心目中對人物固有的印象。

2010年6月3號我的草圖在眾多征稿中獲得通過，廣東省委宣傳部、廣東省美術家協會舉行了隆重的簽約儀式，隨後我開始投入到了一年的創作之中。

怎樣將素描草圖轉換成筆墨語言，這個問題困擾了我很長一段時間。在畫完第一稿後，很多問題都暴露了出來。畫面不夠完整、缺乏歷史感、筆墨語言不統一、怎樣解決這些問題，我又陷入了深深的思考之中，最後我將背景改為殘破的石牆，天空中一抹土紅色，不但使畫以及面得到了統一，而且增強了地域性與歷史感。這一稿得到了許欽松、李勁坤等老師的肯定。在創作過程中，我本着現實主義與浪漫主義相結合的方法，堅持歷史主義的態度，盡可能使作品達到具有歷史意義的創作，其難度可想而知。要做到形象生動，造型準確，人物一字排開的畫面却又不呆板僵硬。通過畫面去表現在百年前那個歷史時刻人們的憂患與滄桑，以及期待我們國家無限光明的漫漫長路。

《黃埔魂——國共合作創建黃埔軍校》的創作過程，從開始收集資料，構畫草圖，簽約創作到最後完成，歷時一年半時間。畫了幾十張草圖、素描肖像、水墨肖像稿，可以說付出的精力是很大的。這幅作品完成，全憑毅力的支撐、同行的鼓勵。有時在畫室與同事、青年畫家孫棋為解決一些問題常常討論在夜深人靜。在創作過程中，同時還得到了中國藝術研究院副院長田黎明先生，中國畫院常務副院長滿維起先生，以及著名畫家張鴻飛、劉選讓、張望等老師的具體指導，在此表示我深深的感謝與敬意。

這幅畫的最後完成雖然經歷了很多艱辛，體會頗多，的確是人生一段美好記憶，為我今后的創作之路提供了很多的寶貴經驗。希望今後能創作出更多，更好的歷史畫以回報社會。

《黃埔魂——國共合作創建黃埔軍校》人物名稱：（從左至右）

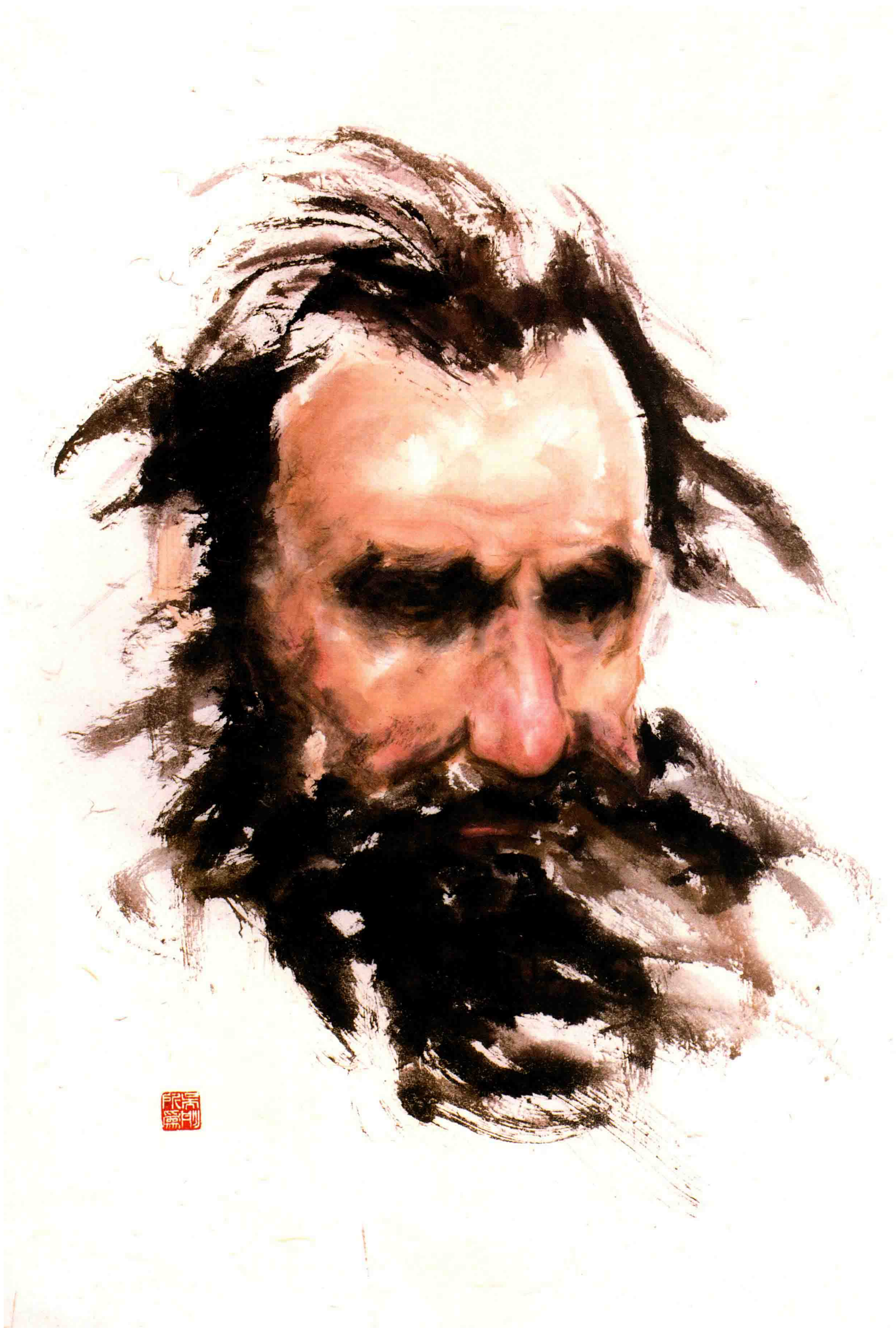
何應欽 熊雄 李濟 孫中山 廖仲愷 蔣介石
葉劍英 周恩來 惲代英 鮑羅廷 王伯齡 鄧演達

革命1911(紀念辛亥革命100周年全國美術作品展優秀獎)

羌原游牧者(錦綉中原全國中國畫展優秀獎)

文學泰斗—托爾斯泰(2006年廣州美術大展銀獎)

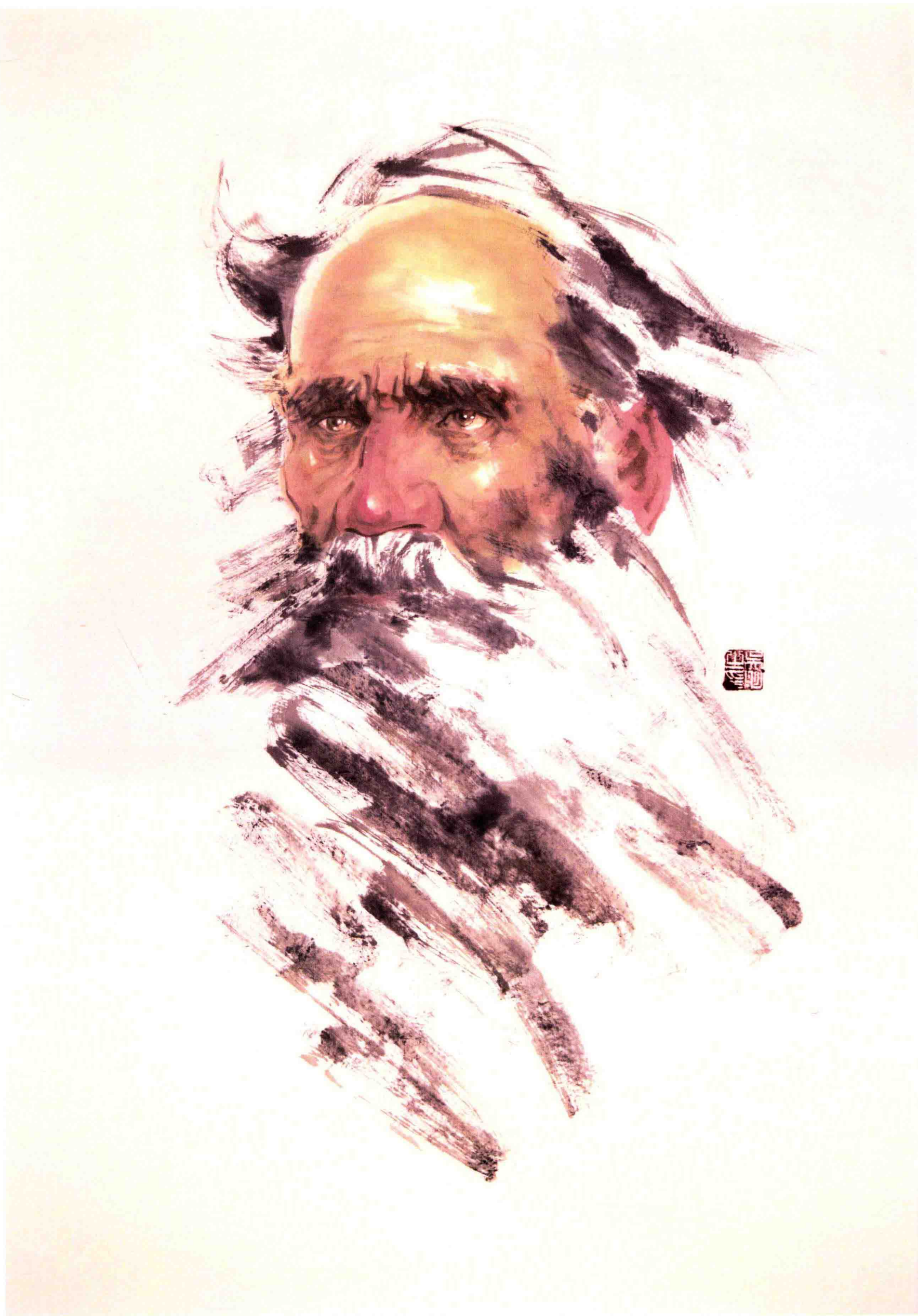
我的太陽—帕瓦羅蒂

傳承啓合——李少春紀念梅蘭芳誕辰100周年全國主題創作展

列夫·托爾斯泰

深井(同在藍天下一為農民工塑像全國美術作品主題展)

向日葵(2013年第二屆嶺南美術大展銀獎)

花樣年華(迎亞運全國美術作品展)