

主编 / 贾德江

实力派精英 吴越晨专集

第六辑

SHILIPAI JINGYING WU YUECHEN ZHUANJI

- 在园林所营造的山光水色、泉声石影的意境中，开拓山水画内涵与外貌的新天地
- 在瑞花奇石中，以工写结合的手法，画出牡丹华贵典雅、高洁明媚的天香国色
- 以笔墨丰富性、自然鲜活性、色彩润泽明丽见长，赋予作品以特殊的人文风采
- 以幽雅精致为美学特色，画风清新秀润，表达了画家热爱自然、热爱生命的情怀

◎ 此时看花花更好 2011年 纸本 66cm × 66cm

实力派精英·吴越晨专集

图书在版编目 (CIP) 数据

实力派精英. 第6辑. 吴越晨专集 / 贾德江主编. — 北京:

北京工艺美术出版社, 2011. 11

ISBN 978-7-5140-0111-2

I. ①实... II. ①贾... III. ①绘画—作品综合集—中国—现代

②花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J221 ②J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 248587 号

责任编辑: 张怀林 邵晓晨

装帧设计: 汉唐艺林

出版: 北京工艺美术出版社

(北京市和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制版: 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷: 北京缤索印刷有限公司

开本: 635 × 965 1/8

印张: 4.5

印数: 1-3000 2011 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5140-0111-2/J · 1011

26 元系列丛书 / 全套 (10 册) 定价: 260.00 元

ISBN 978-7-5140-0111-2

9 787514 001112 >

◎ 画家吴越晨近影

吴越晨艺术简介

● 1971年出生于江苏省苏州市。先后就读于苏州工艺美术学院、南京艺术学院、中央美术学院。中国美术家协会会员，北京工笔重彩会会员，苏州青联委员，中国民主同盟会会员。

● 作品《庭院》参加中国美协举办的新世纪中国工笔画展，《夏木荫荫》参加中国美协举办的新时代中国画作品展，《满院荷香》参加中国美协举办的全国第五届工笔画大展，《夏日》参加中国美协举办的2002年全国中国画作品展，《江南人家》参加中国美协艺委会举办的首届中国北京国际美术双年展序列展·全国当代花鸟画艺术大展。

● 作品《夏日》参加中国美协举办的2004年全国中国画作品展，《世外无双种，人间留名谱》参加国家体育总局、中国美

协举办的第六届全国体育美展，《缀绿》参加中国美协举办的太湖情——中国画提名展，《小堂深静无人到，满院暖风》参加中国美协举办的全国第六届工笔画大展，《午阴嘉树清圆》《绿阴如水夏堂凉》参加中国美协举办的中国美协第二十次新人新作展。

● 《观鱼碧潭上》参加中国美协举办的全国第七届工笔画大展，《潭清疑水浅，荷动知鱼散》参加中国美协举办的首届山水画艺术双年展，《曲径通幽》参加中国美协举办的第五届中国美协会员中国画精品展，《水面回风鹤试舞》参加中国美协举办的2010年全国中国画作品展，《若是花满倾国时》参加中国美协举办的第六届中国美协会员中国画精品展。

● 设计发行扬州园林特种邮票一套三枚。

——观吴越晨的园林、牡丹题材创作

◎ 深浅两相依 2009年 纸本 33cm × 66cm

◎ 留得一枝芳
2011年 纸本 66cm × 44cm

◎ 浅黄轻绿映亭台
2010年 纸本 44cm × 66cm

园林，是吴越晨最熟悉的创作题材。他生在园林城市苏州，年少时常随父亲去园林游玩、写生。稍长就读工艺美校，那时候的美校就坐落在苏州四大名园之一的拙政园内。他毕业后的工作单位又在江南名园环秀山庄内，长期的耳濡目染，沉浸其中，产生了对园林深层次的视觉体会和了悟，在笔端流淌着一种真情。以园林为题材的名家很多，可以吸收，而要以自己的眼光独辟蹊径，找到自己的表达语言，又谈何容易！因此他付出了十二分的艰辛。在长期的探索中，他逐步形成了眼下的面目，用他自己的话说：“园林景色，是最易画，也是最难画的。说它最易画，是因为园林造景已集中概括了大自然之美，故易画；说它最难画，是因为它所包含的柔美、温文、清雅、细致、潇洒、恬静的韵味和文化气息，要画者去发现，去共鸣，并赋予作品以情趣和神韵就难了。”这成了他多年来探索的目标。

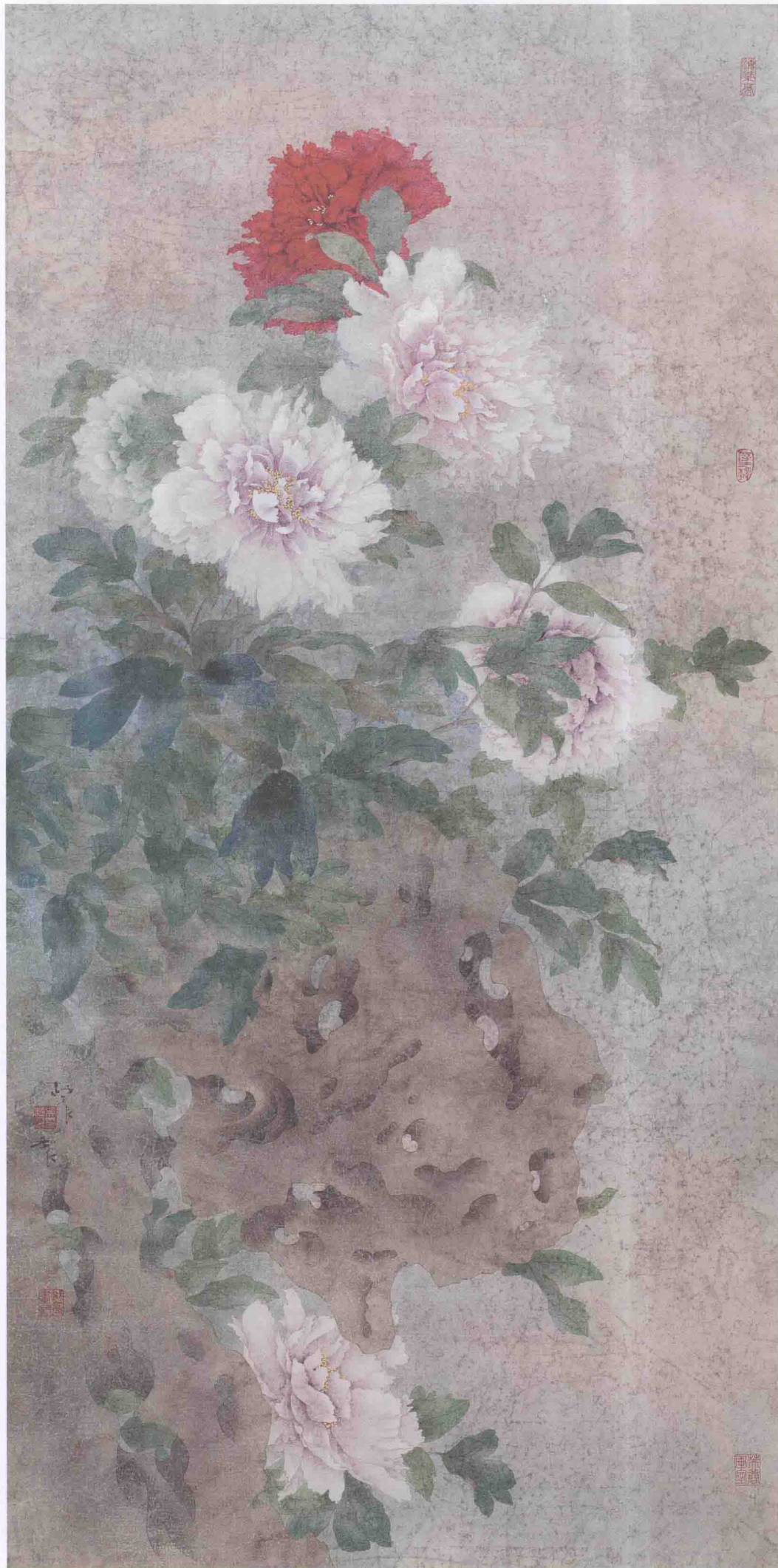
在技法表现上，他运用了“工写”并用的手法。“工笔”的描绘，突出了造园的精致修饰之美，形神兼备，生机入微；“意笔”的挥洒，突出了清雅深幽的空蒙之美。他又以装饰画的技法穿插其间，勾皴染晕，浑然组合，使繁杂相互融合，使虚实相互掩映，既增加庭院的景深，又丰富了景物的层次，产生曲径通幽、婉约迷离的情趣和虚实对比的变化。在色彩运用上，冷暖对比恰到好处，往往在主色调中灵活使用对比色，并使之调和生发出明朗的效果。此外，山水画和花鸟画的结合，也是他作品的一大特色。园林是浓缩的自然景观，使人有“不出城廓而获山林之怡，身居闹市而有林泉之趣”，所以古人常以山水画的形式来表现。为了表达园林秀、雅、奇、精、巧的特点，他采用山水、花卉相结合的技法，灵活地布置画面，往往佳卉名木、繁花簇簇，层层推进，或楼台亭榭、水池曲桥映掩期间；或奇峰异石、玲珑突兀高低起伏，山水花卉技法点缀自如而不留斧痕，可谓匠心独到处。

吴越晨经常画的另一个题材是牡丹。观吴越晨画的牡丹，总能给人以清新脱俗之感，除了在艺术处理上与他的园林画的境界有异曲同工之妙外，在繁中求简、真中求神、淡中求雅方面，他下了很大工夫。看似写生、写真，却赋予作品一种平和而艳丽的气质，给人以诚恳、纯朴、天真的印象。有人赞他的牡丹画：“在用笔用彩上表现出平和的性情，淡处如薄雾依微，隐显不常之奇；湿处有浓翠欲滴之润，笔墨情趣非常精彩。”艺术创作之可贵之处，是在强调对象的自然描摹的同时，能融入艺术家的主观精神，使自然美在精神的沟通中升华为艺术之美。五代画家荆浩在《笔法记》中提及的“思经天地，万类性情，文理合议，品物流笔”，在吴越晨的作品中都有所体现。他把自己的性情与表现对象的性情相契合，巧妙地运用笔墨与色彩，把性情微妙流露与展现在画面，使牡丹呈现出更具恬然的性灵和超逸的情趣。

其实，吴越晨创作中涉及的题材更广泛，在学校时他学的是传统山水、花鸟，在北京进修时画了大量雄伟的太行山和人物画，在刺绣研究所画了多年的花鸟画和江南水乡，但他最想画的也最擅长画的还是园林和牡丹。他说：“我感悟到这两个题材发挥的空间还很大，可能的切入面会很多，如何才能达到笔墨要随时代的新理念，需要多方面的提高，可作为今后努力的方向。”我们期待他能更上一层楼，取得新的突破。

◎ 缀绿
2008年 纸本
166cm × 91cm

◎ 庭院春深
2010年 纸本
132cm × 66cm

◎ 世外无双种 人间留名谱
 2005年 纸本
 132cm × 66cm

◎ 几弯几曲远尘心 2011年 纸本 66cm × 44cm

◎ 闲庭小憩 2008年 纸本 33cm × 52cm

◎ 夏来西厅茶水凉 2009年 纸本 44cm × 66cm

◎庭深能栖鶴 2011年 紙本 66cm × 44cm

◎ 不如闲立时
2005年 纸本
66cm × 66cm

◎ 只爱清幽
2005年 纸本
66cm × 66cm

◎ 鱼潜晚日静
2009年 纸本
172cm × 90cm

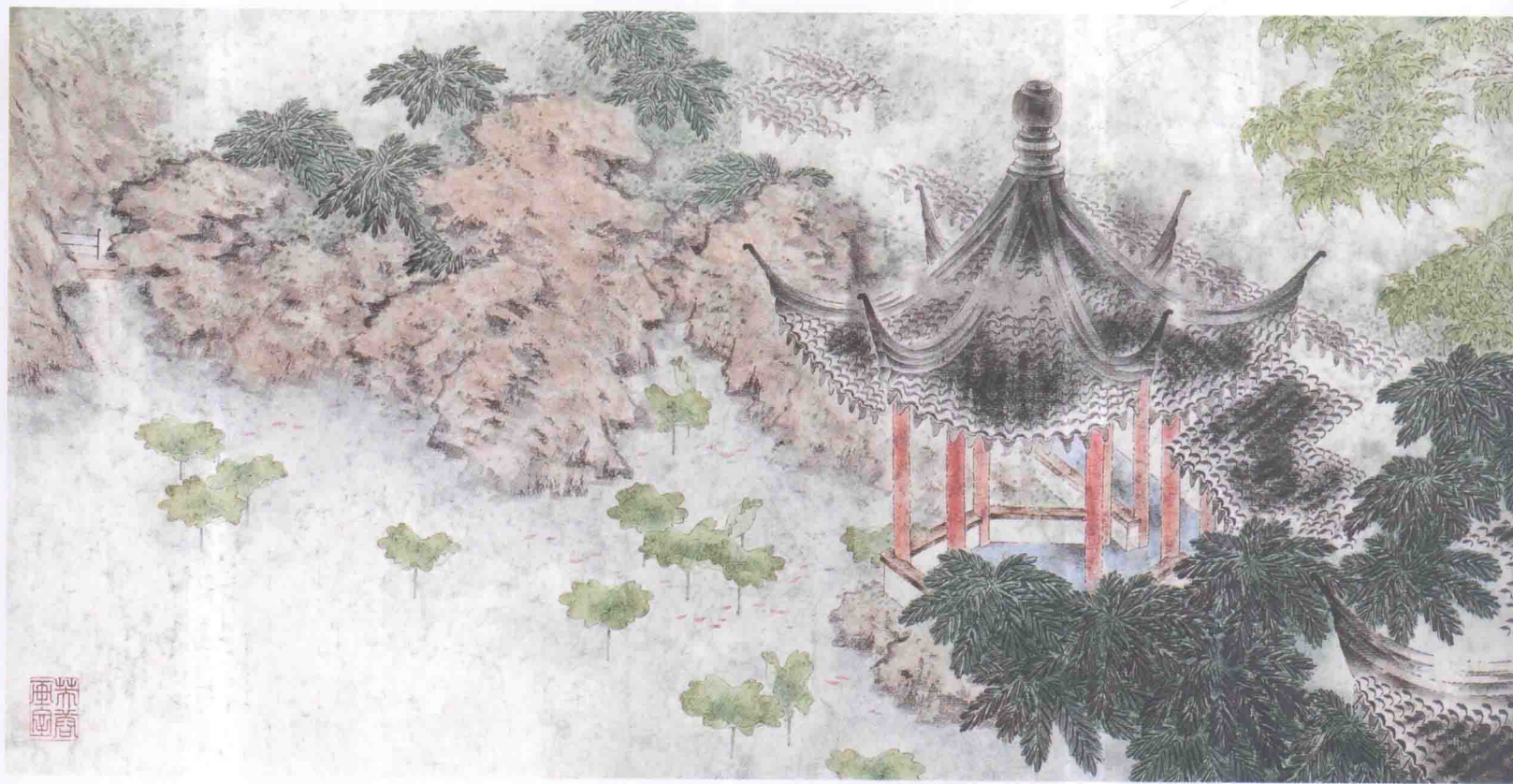
◎ 树含嫩绿水拖蓝
2010年 纸本
170cm × 93cm

◎ 恰是故人来
2011年 纸本
172cm × 80.5cm

◎ 伴池雨过新水长 2011年 纸本 33cm × 132cm

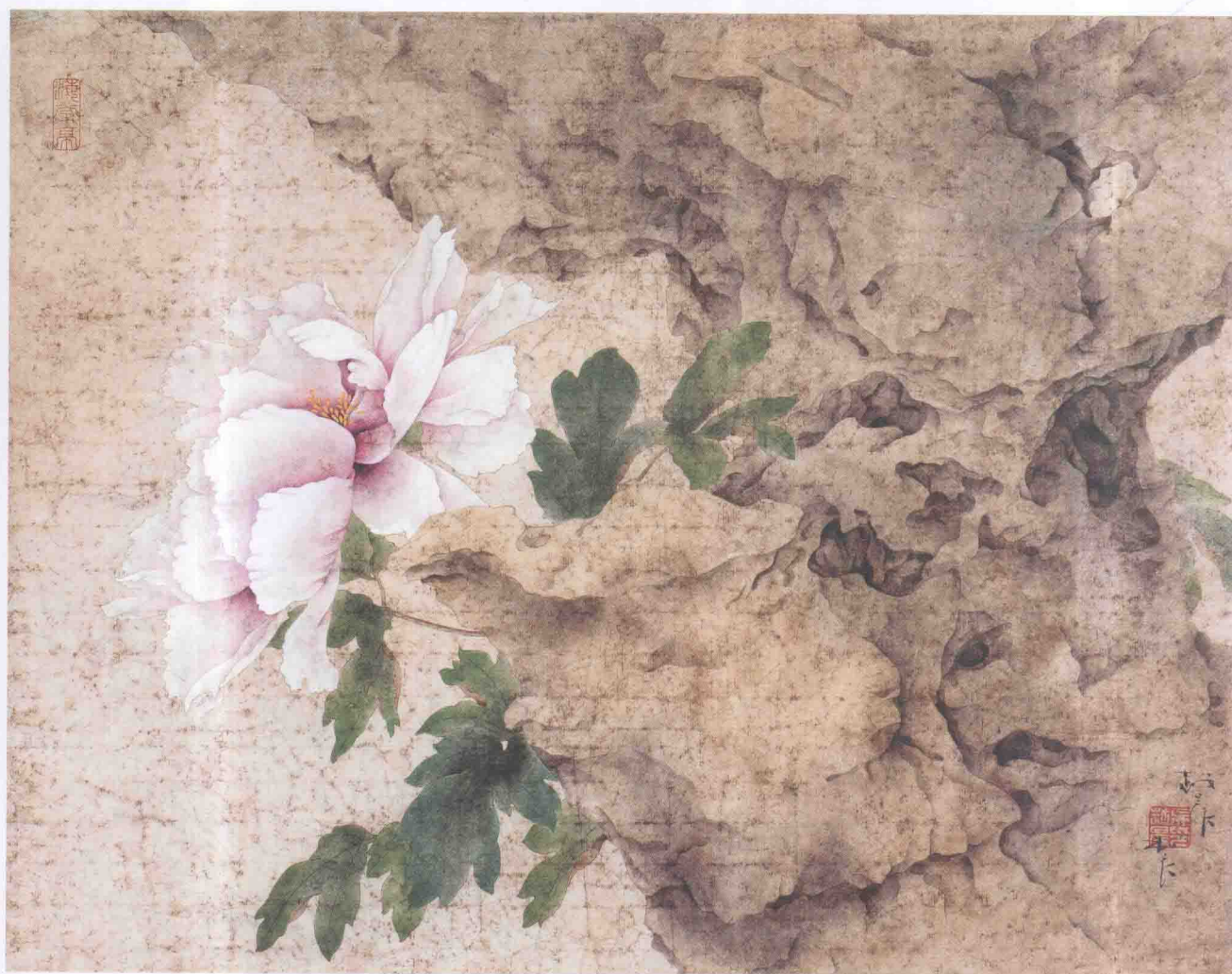

◎ 回廊深几许 2011年 纸本 33cm × 132cm

◎ 意态天生异
2010年 纸本
44cm × 56cm

◎ 喧风动摇频
2010年 纸本
44cm × 56cm