

中国当代美术家书系

吴东奋花鸟画

ZHONGGUO DANGDAI MEISHUJIA SHUXI

WU DONGFEN HUANIAOHUA

主编 / 贾德江 ■ 北京工艺美术出版社

锦绣长青
丁亥年夏月写于北京东寓

◎ 浓妆 2008年 纸本 68cm × 68cm

图书在版编目(CIP)数据

吴东奋花鸟画 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2008.12

(中国当代美术家书系. 第2辑)

ISBN 978-7-80526-776-0

I. 吴… II. 贾… III. 花鸟画—作品集—中国—现代 IV. J212.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第198833号

中国当代美术家书系·吴东奋花鸟画 主 编: 贾德江

责任编辑: 陈朝华 责任印制: 宋朝晖

出版: 北京工艺美术出版社(北京市东城区和平里七区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: 北京爱丽精特彩色印刷有限公司 开本: 889毫米×1194毫米 1/16

电话: (010) 84255105(总编室) (010) 64280399(编辑部) (010) 64283671(发行部) 传真 (010) 64280045

网址: www.gmcbs.cn 印张: 1.5 印数: 1~3000 版次: 2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-80526-776-0/J · 675

15元系列丛书/全套(10册) 定价: 150.00元

中国当代美术家书系

吴东奋花鸟画

ZHONGGUO DANGDAI

MEISHUJIA SHUXI

WU DONGFEN

HUANIAOHUA

主编 / 贾德江

© 秋晴 2005年 纸本 68cm × 136cm

北京工艺美术出版社

吴东奋艺术简介

1943年生，福建仙游人。1962年毕业于福州工艺美术专科学校，师承著名金石书画家陈子奋、潘主兰先生，后就读于浙江美术学院国画系、南京师范大学美术系研究生班及中国画研究院。中国美术家协会会员，江苏省国画院特聘画师，李耕画院名誉院长、教授。现定居北京，于北京台湖国画院设立水墨工笔画工作室。

擅长中国山水画、花鸟画，精于工笔花鸟画。近年来致力于中国画创新，首创现代水墨工笔花鸟画，为国内外画坛瞩目。作品入选第六届、第七届全国美展，第一届至第三届中国美协会员精品展，首届全国花鸟画展及数届全国花鸟画邀请展等国内外重要画展。

1991年作品《墨梅》获日本东京都第53回国际文化交流展金奖，同年作品《幽间》获“西子杯”全国书画大奖赛成人组银奖，同年作品《竹鸽》又获北京国际中国画大奖赛铜奖及出席在钓鱼台国宾馆举行的颁奖仪式。先后在北京中央美术学院陈列馆以及浙江、福建、广东、山东等地举办个展。多幅作品入典、拍卖，并由美国、日本、法国、英国、德国、荷兰、新加坡及中国港台地区艺术机构与收藏家所收藏。

1992年之后专事学术研究和编著工作。有一百余幅作品由中央及地方出版社出版并经新华书店发行全国。有两百余幅作品、数十篇论文在《美术》、《美术观察》、《荣宝斋》、《人民日报·海外版》等报刊上发表。出版有《吴东奋中国画精选》、《中国花鸟画技法》、《吴东奋水墨工笔花鸟画研究》等专著十多种，发行十多万册。

策划和组织现代院体画创作活动，主编《中国现代院体画作品集》、《现代院体画文集》并由福建教育出版社出版发行。

◎ 君子之风 2008年 纸本 96cm × 180cm

正 大 气 象

——吴东奋写意花鸟画之品质

文 / 贾德江

如果说吴东奋先生的工笔花鸟画以“自拓新意成一格”的“现代水墨工笔画”的首创，在工笔画坛占据一席之地的话，那么，他的写意花鸟画则以少有的大气、少有的生韵、少有的清新而给人以正大气象。

历来专攻工笔的画家，大都不善写意，即使有写意之作，也很难摆脱因工笔的精湛而带来的或流于匠气、或拘于形似的弊端。吴东奋的高人之处在于：他的写意花鸟基于写意画直抒性灵、表现本色的要求，已脱尽工笔画风之迹，落墨为格，走笔飞动，风骨劲健，雄浑旷达，得意忘象，既具大胆泼辣之凛然豪气，又富可亲可近之秀气。以刚为主，刚柔相济；以放为主，放收结合；以动为主，动静相成，而具水墨写意的率真放逸之美。

吴东奋画中的正大气象，是指他画中的一种纯正大气的品格，是一种状态和气质，是一种高度和境界，是构成他作品的元素如构图、造型、意境等所体现的一种综合笔墨效果。在他的画面之中，又在画面之外，仿佛有一种可觉察却难以言传的精神意气，它既与所画对象属性相合，又为画幅自身所独有，实乃画家审美理想、才能学养、情感品质的综合体现。若论画中气象，有大气、小气之分，也有纯正、媚俗之别。正大气象是历代书画大家所共有的一种气度、品位、格调，否则难以眼无俗物，心手双畅，含弘光大而成其为大家。这种气象也是画家胸怀豁达、学识博大、功力深厚的体现，落实在画面上，从构思到意境，从笔墨到构图，呈现出的是生趣、天趣、情趣、意趣的不同凡响。吴东奋正是一脉相承沿着前辈积淀的优良传统拾级而上的，从传统走向现代，他

走的是一条正途大道，吮吸的是传统乳汁。他作品的笔墨之间、气息之间与意象结构之间所透露的是文化传统的深深印迹，但又与传统绘画中任何一家面目迥然有别。因为，他对传统的绘画领悟深刻，悟其画理却不生搬硬套，悟其画道又不失自己的个性与创造。

吴东奋早年师从花鸟大家陈子奋、潘主兰先生。陈子奋福建人，以白描花卉名重画坛，吴东奋受其影响打下了坚实的以线造型的写实基础。后就读于浙江美术学院国画系和南京师范大学美术系研究生班，又得陆抑非、卢坤峰、舒传曦等名家授课，深得“浙派”水墨写意之旨趣。其间也不乏对当代和近现代名家进行深入地研究，北方李苦禅泼辣雄强的画风对吴东奋影响尤著，或者说，它构成了吴东奋写意花鸟大方、大气、大笔墨的直接来源。

人谓吴东奋的写意花鸟集南派之苍润、北派之豪放于笔下，我以为是确切的。他的大多画作风骨苍劲，气魄豪迈，均显出用笔的力度，经营的气势。每画虬枝老干、奇峰怪石，使用枯笔焦墨，或皴擦有序或侧逆写出，更见老辣苍劲，体现了画家内在的豪气与力量。然而，画家并不一味强悍，亦经常以秀润华滋的笔墨抒写，尤其画娇嫩之花卉，滴翠之雨露，更显淋漓尽致。这与作者家乡闽中的地域风格是相符的，也见出画家在浙美期间已学得其师画风的苍润之长。强劲风骨，为体于内，集滋笔墨，为用于外，是为南北合璧的艺术特色。

吴东奋作品虽强健有风骨，但不浮躁张扬，含蓄内敛是其画风又一特色。画中动物取其恬然安适神态，但有待机而发之势；其他如簇拥之花卉，扭曲之古木，以至坚顽之奇石，都有收敛拢合之形

◎ 吉祥图 2007年 纸本 68cm × 68cm

态。画家立足于全面布局含蓄的韵味，笔墨深透实重的意趣，故观每一幅画作都觉得沉稳、厚重、敦实、内向，然而却蕴藏着内在的力量，储存着饱满的生机。

吴东奋画中的正大气象体现在笔墨上，首先是力主“以书入画，骨法用笔”，强调中锋写就，线条圆厚而又沉凝，用墨多浓淡结合，画面丰富而润泽。他的笔墨不是一种表面形式的大、粗、重，不是剑拔弩张与锋芒毕露，而是内敛的、内在的，是符合传统绘画艺术发展规律，能准确地把握审美取向的，是不急不火、不激不厉、不奇不怪的，是一种“功到自然成”的炉火纯青。其次是他的花鸟

从写形状物至写意表情，从纯粹的技术再现功能逐渐追求一种与主体心境浑然一体的笔墨效果和境界，画家通过笔墨，既描绘、意写客体而又超乎客体，它不只是一种技巧的体现，更是画家心灵与情感的反映。

中国写意画恪守儒家哲理，“发乎情而止乎理义”，“随心所欲而不逾矩”，故强而不悍，激而不厉，枯而不躁，或者秀而不薄，润而不肥，华而不俗，是为中国写意画之常理。吴东奋深悟此中三昧，金针自藏，将此理贯穿于作画过程之中，遂将画布各种关系处理得恰如好处。吴东奋恪守于此，然不拘于成法，故其画艺不断长进。

◎ 鹤寿（左图）

1999年 纸本 68cm × 45cm

勁松

筆一端頭之生清風解衣盤礴吾畫松是時春暖凍初解研以墨水騰
 蛟龍之而鱗甲動蒼龍天橋直欲飛碧空旁現懼有雷雨至動色
 走避呼兒童植梁材真出紙上欲支大廈其良工八十歲椿庭少比老與天俱長
 無終

錄吳昌碩題畫詩為東奮之作勁松而書於丁亥端午於北京台灣國畫院郭旭華

東奮

再者是笔墨如人，即画如其人。综合其文化艺术素养的提高是画家不断把艺术层次深掘的重要保证，是笔墨向前发展的要求。多年来，吴东奋一直以中国传统文人画的素质情操要求自己，他认为对于一个画家而言，应该是三分画画，三分写字，四分读书。他的书法初学唐宋，追溯魏晋，于“二王”行草用功最勤，书风清骨俊秀、平和爽朗。他在诗词、文史、画论等方面都下过硬功夫。他认为，只有学识广博，才能知己知彼，才能明确方向、他为我用，才能培养出大气的胸襟，把笔墨真正推向纯正大气之高境界。他所绘的物象无论是鸡、鹰、鹤、松鼠等动物，还是松竹梅兰、花鸟奇石，无不笔饱墨足、生意盎然、落落大方。这正是笔墨的力量与画家人性人品融合的结果。艺术风格的形成，与艺术家的性格、天姿、禀赋、思维方式、生存环境、创作经历都有直接关系。笔墨写照人生，不管是托物言志还是抒情寄兴，也不管是自觉还是不自觉，画家通过具象和意象的有机结合，表现的总是画家内心深处的精神空间，总是让人可以看到画家的品格、面目和性情。吴东奋是一位心性澄明之人，为人为艺坦荡真诚。因此，他的写意花鸟画境阔景茂，形真趣远，典雅清新，显露出的是画家的一份纯真的情感，一份人性的真实。

吴东奋画中的正大气象，不在于施耍“特技”，不在于取材的罕见，亦不在于更换构图，即不在于一招一式的新奇变幻。他用传统的艺术方式，表现自己的现实感受。因而从根本上说，他的艺术创造不是断裂式的生造，全凭在扎扎实实的传统基础上，一步一步地从中开发突破。虽难以出现所谓轰动性的殊奇之作，但终将蒂落渠成，金石为开，不可能有昙花一现之虑也。

2008年9月于北京

◎ 劲松（左图）

2007年 纸本 240cm × 154cm

◎ 果熟

1999年 纸本 68cm × 68cm

◎ 瑶池

2007年 纸本 68cm × 68cm

名
十二
属
花
入
羽
无
深
峨
冠
装
瑞
璧
利
瓜
削
黄
金
丙
戌

冬月於京華現代院傳藝院東廡

© 佳偶 2006 年 纸本 66cm × 132cm

好酣酒

戊子
東奮書
寫

◎ 朝酣酒(左图)

2008年 纸本 68cm × 45cm

◎ 映日

2007年 纸本 68cm × 68cm

◎ 花开时节

1997年 纸本 68cm × 68cm

◎ 缠绵情意（左图）

2008年 纸本 68cm × 45cm

◎ 绿茵

1996年 纸本 45cm × 45cm

◎ 月影

1996年 纸本 45cm × 45cm

© 俏也不争春 2008年 纸本 68cm × 136cm

© 硕果 2005年 纸本 68cm × 136cm

© 巢 (右图) 1998年 纸本 68cm × 45cm

