

上海中国画院画家作品丛书

THE ARTISTS' WORKS SERIES
OF
SHANGHAI
TRADITIONAL CHINESE PAINTING ACADEMY

吴玉梅

上海中国画院

画家作品丛书

THE ARTISTS' WORKS SERIES
OF
SHANGHAI
TRADITIONAL CHINESE PAINTING ACADEMY

吴玉梅

上海画报出版社

上海中国画院画家丛书·吴玉梅

编者：上海中国画院画廊

出版：上海画报出版社

上海市长乐路 672 弄 33 号 邮政编码：200040

制版：深圳利丰雅高电分制版有限公司

印刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

经销：全国新华书店

开本：889 × 1194 1/16 印张：4

印数：4000

版次：1998 年 5 月第 1 版 1998 年 5 月第 1 次印刷

书号：ISBN 7 - 80530 - 395 - 9/J · 396

定价：48 元

总序

世纪之交,无论怎么说都是至关重要的非常时期,人类活动的各个领域无不面临这一现实。总结过去,放眼未来,已是一种共识。

上海中国画院在步入新世纪的前夕,迎来了画院新楼的落成,这昭示着她将以崭新的姿态在新世纪中更积极地拓展光大其事业。值此良辰,这里向人们推出画院现今在职的二十六位画师个人作品专集。

自筹经费,自行编辑,如此规模地出版画家的专集,在画院的历史上尚属首次。这既是面对事实现状客观上的回顾总结,又是面对全新纪元主观上的整军备战。它的意义并不在于将引发艺术见地上的褒贬,而是在于传达了迎接新曙光的信念。

上海中国画院将带着这种信念跨入二十一世纪!

一九九八年五月 程十发

简历

吴玉梅(女),1940年生,上海松江人。师从唐云。
现为上海中国画院一级美术师、中国美术家协会会员。

- 1960年 进上海中国画院为画院学员。
- 1964年 为画院创作人员,处女作《田头娘子军》发表于《支部生活》封面。
作品《女社员》入选第五届全国美展。
- 1978年 作品《秋趣》选入《上海中国画选集》。
作品《麦壮花香承雨露》选入《花鸟画选辑》。
- 1979年 作品《飞雪迎春到》选入《中国女画家作品选》。
- 1981年 作品《牡丹》、《葡萄》、《茶花》选入中学美术教课书。
作品《芭蕉小鸟》发表于北京《中国书画》。
- 1982年 作品《园荷泻露》发表于天津《迎春花》封面。
- 1983年 作品《幽谷飘香》在日本大阪展出。
- 1984年 作品《李贺诗意》入选第六届全国美展。加入中国美术家协会。
- 1985年 作品《秋趣》在日本展出并获优秀奖。
作品《愿大地处处和平》入选国际和平年画展。
- 1987年 “吴玉梅作品展”在松江醉白池展览。
- 1988年 作品《亭亭一树月明中》发表于《中国书画报》。
- 1989年 《怎样画玉兰》一书由上海书画出版社出版。
- 1990年 《国画入门》“芙蓉”、“牡丹”由上海人民美术出版社出版。
《怎样画玉兰》由香港明天出版社出版。
- 1993年 《吴玉梅画集》由古吴轩出版社出版。
- 1994年 作品《衣被天下暖入心》入选第八届全国美展。
- 1995年 《画牡丹》——“画家技法示范”由古吴轩出版社出版。
- 1996年 为天安门城楼作大型布置画《花开富贵》。
- 1997年 为文化部新大楼作大型布置画《荷塘月色》。

深入生活 投身自然

在东山魁夷画册的封面上印着“自然美景的赞歌”几个字。他的作品，的确表现了一种异常澄净的境界，他是一个自然美的歌者。

应该说一个艺术家他的作品所描绘的都是自己所深刻感受的情景。

我的老师唐云先生曾在他的作品上写道：“余幼年好游虎跑、山野之处，游目畅怀，细察云烟变幻之状，记于笔底作为粉本，往往日行百里不知倦也。今移居上海，追怀往昔，常于梦寐时得之，发之笔墨，可作卧游。”对于曾在青年时代生活过的富春江更是难以忘情，他在一幅忆旧游的山水画上题曰：“五十年前居富春江上，山光云影朝夕相对，领略变幻之妙，彼时家毁于兵火，而对此景色，足以怡情可忘忧也。”从中可见老师对故乡的依恋和对大自然的热爱。这在他那具有个性的精美作品中可以体会得到。

一个人对于自己青少年时代的生活足迹是难以忘怀的。我在都市生活已将近四十个年头了，但对故乡的一切总是那么魂牵梦萦。那老宅子天井里的凤仙和月季花，宅南的竹园及竹园里的竹笋和麻雀，屋角边的扁豆花及南瓜架，路旁的野蔷薇和蒲公英，柳枝上唱着“知了”的鸣蝉，小河里吹着水泡的“穿条鱼”，在河滩中爬出爬进的大蜉蝣，夏天夜空中一闪一闪的萤火虫，瓜叶底下发出切嚓切嚓之声的纺织娘。春天里有遍地金黄的油菜花，还有那红绿相间的紫云英，锦绣大地，一片芳香。更有那立夏日“偷”了自家地里的新蚕豆放在干草堆上烤“烩野豆”，吃得满嘴黑灰而津津有味，其乐无穷。人说回忆总是美好的，其实当时的物质生活是相当清苦的，与今天生活在城市的孩子们无法相比，然而大自然却给了我们这么多的恩惠。

一九六〇年我离开故乡来到上海这个大都市从事美术工作，应该说是很幸运的，虽然感到同时也失去了许多城市中所没有的东西，即我所热爱的大自然。但我毕竟还是幸运的，因为我从事的是美术创作，在中国画院，有那么多前辈的指导，有那么多丰富

的传统资料供我欣赏和学习,每年让我到名山大川到农村去体验生活和旅行写生,我可以将埋伏在自己心中的感触用我的画笔尽情地描绘出来。那穿花的蛱蝶,点水的蜻蜓,篱边的蟋蟀,水中的游鱼,还有翠鸟、知了、葡萄、芙蓉、蚕豆、豌豆、丝瓜、南瓜,移我之情,与人同享。人们在审美上的需求,很大程度上也是对某种缺乏的“补偿”,住在城市的人希望借助艺术作品欣赏大自然中的高山流水、花草树木,陶冶自己的性情。

屠格涅夫在谈到一个真正的艺术家特征时说道:“我以为,也在一切天才身上,重要的是我敢称之为自己的声音的一种东西,是的,重要的是自己的声音,重要的是生动的、特殊的、自己个人所有的音调……”任何艺术品,都表现着作者的个性,即“自己的声音”。毕沙罗说:“必须以适合自己气质的自然为探索对象。”生活是艺术家创作的唯一源泉。只有面对大自然进行直观探索,才能从中找到自己所需的东西,从而使画面激发出深刻的感染力。这种“属于自己的声音”,不是凭空产生的,它需要生活土壤的栽培。正如植物只有把自己的根须贴紧土壤时,它才有可能得到土壤的哺育。人只有在自己真正成为所生活的一部分时,才能理解生活,理解生活里的其它;理解其它和自己的关系。人们爱说表现“自我”,这个“自我”便是属于“自己的声音”,因此,模仿和照搬他人的东西是不属于“自己的声音”的。只有认识客观世界本有的秩序与和谐,才能够理解作为“我”的个体所以有反映客观对象真实的可能。而且也只有“我”和客观对象同属于共同体的表现上才会表现出作为“我”的作家个性。传统、生活、“我”,是一个艺术家成长的重要条件,生活和传统是一个艺术家成长的空气和土壤,如果没有土壤,谈何艺术的个性和风格?我们应该努力从生活中从自然中去吸取养分,创作出有益于人民身心健康,为人民所喜闻乐见的美术作品。

一九九八年二月 吴玉梅

图版目录

- 1 白鹭 67cm×67cm
- 2 不染 67cm×67cm
- 3 花好月圆(局部)
- 4 花好月圆 67cm×67cm
- 5 玉簪花 36cm×35cm
- 6 丝瓜 36cm×35cm
- 7 秋涧 95cm×120cm
- 8 红荷 68cm×45cm
- 9 牵牛花 36cm×35cm
- 10 松鼠竹笋 36cm×35cm
- 11 月季花 45cm×33cm
- 12 小葛兰 45cm×33cm
- 13 白芍药 45cm×33cm
- 14 芙蓉花 40cm×33cm
- 15 金丝桃花(局部)
- 16 金丝桃花 40cm×33cm
- 17 杏花 45cm×33cm
- 18 紫藤花(局部)
- 19 紫藤花 40cm×33cm
- 20 梅兰竹菊(四屏条) 92cm×38cm
- 21 红白双梅 65cm×43cm
- 22 垂丝海棠(局部)
- 23 垂丝海棠 33cm×45cm
- 24 天香染露 33cm×45cm
- 25 白梅 39cm×65cm
- 26 蝴蝶花 36cm×35cm
- 27 蝴蝶双雀 33cm×45cm
- 28 春夏秋冬(四屏条) 88cm×32cm

2 不染 67cm×67cm

不染

吴昌硕

写於雲間軒

3 花好月圆(局部)

4 花好月圆 67cm×67cm

