

中國畫界

Chinese Painting World

CHINESE PAINTING WORLD

中國畫界

Chinese Painting World

編者按

对于绘画创作而言，如果只能以技入法，拘泥于法度之间，创作出来的艺术作品往往束缚于“技”的程式中，所以，在建立艺术图式的过程中，既能遵循技法，从法度中汲取艺术规律，又能在主观能动性上进行挖掘与本质的提炼，才能透过外在的物象去把握内在的风韵与气格。

刘安主编的《淮南子》中的《说中训》中曾言：“画西施之面，美而不可说；规孟贲之目，大而不可畏，君形者亡焉”。“君形”之中，以主体之心去刻画客体之神，由此，神韵未有，作品自然不能表现真切感人的意味。只有在体悟艺术对象的过程中，赋予其内在的神采，善于把握艺术本质表现内在意蕴，才能带来深刻的思想内涵与文化价值。

相对于表现神韵的艺术问题，引起注意与自觉只是其中的一个问题，郭熙曾提出过“夺其造化”的艺术主张，并认为限制其实现主要有四个方面：“所养之不扩充”，“所览之不淳熟”，“所经之不多”，“所取之精粹”。只有在主体的审美认知与体悟中实现更为深刻的艺术主张，以“饱游饫看”与提升主体修养为主导，才能在表现客体之神采时做到“胸中有丘壑”。

诚然，以当代画家的艺术探索来看，已经在艺术本体内部作出了种种的尝试与努力。不仅从色彩与笔墨的融合中实现了中西贯通的艺术借鉴，同时，在这一融汇与体悟中，实现了从外在表象到深层寓意的完整转换，在主体情感的立意中，体现了由神韵的挖掘与表现升华为传统文脉的生命关怀与诗话品格的唯美意境。

吴冠中作品

主 办 北京中国画界杂志社
编 辑 《中国画界》编辑部
编 审 于志学/王 涛/王玉珏/
(按姓名笔划排序) 王西京/龙 瑞/李魁正/
邢少臣/何水法/吴山明/
范 扬/霍春阳

执行副主编 徐加丑 代鑫
特邀编委 胡 石/邓子芳/吴团良/葛庆友
杂志社通联 北京市宣武区和平门邮局 104 分箱
邮 编 100051
电 话 010-83350559
出版发行 华夏文艺出版社
责任编辑 黄卿泉
策 划 设 计 盈嘉时代文化传播有限公司
设计总监 李 想
美术编辑 许 健
监 制 曹 磊
校 对 孙 冉 范伟婷
印 刷 山东天马旅游印务有限公司
出版时间 2007 年 10 月
国际标准书号 ISBN 962-8700-74-X
定 价 38.00 元
印 数 8000 册

版權所有 翻版必究

中國畫界

China Marks Off

总第十期目录表

名家名作	吴冠南	各家评说吴冠南
零零四	吴冠南	
水墨精英	王一明	浑沦大块假谁手 (孙美兰)
零二四	吴泉霖	重彩乡情山水美学探究 (贾德江)
零三四	王爱宗	涤除玄鉴 静心治学 (何军)
零四四	赵泰	赵泰作品赏析 (易英)
零五四	王春江	读王春江先生人物画札记 (雪松)
画界关注	傅宝民	调弄于味觉与视觉之间 (朴城君)
零六二	张大光	墨韵求刚健 笔端出逸心 (英若识)
零七二	林浩湖	我的写生观 (林浩湖)
零八二	罗颖	画出鲜活的感觉 (郎绍君)
画坛中坚	刘海勇	自顿悟到渐修 (毛建波)
零九零	任欢	紫霜雁影高 君心落素销 (赵星)
作品欣赏		
一一二		
一一二		
封面人物：吴冠南		
封二作者：吴冠南		
封三作者：林浩湖		
封底人物：王一明		

吴冠南

江苏宜兴人，1950年生。1962年步入画道，初学芥子园画谱后学吴昌硕、旁涉黄宾虹、齐白石。精于写意花鸟画。数十年来在各种媒体大量发表作品及论文和多次参加大型学术提名展、双年展。近年来致力于立足本土传统文化艺术的拓展与创新。如：消解山水与花鸟画的边界；利用平面构成肢解传统花鸟画的构图；用纯色彩表现形象，一反传统以墨为主的方法，将墨作为众多色彩中的一种颜色来运用等项研究，并得到学术界的肯定。

出版个人著作十余部。获2004中国艺术研究院、中国画研究院美术学术奖，“黄宾虹奖”、2004年南京传媒水墨画三年展“傅抱石奖”。现任职于江苏省国画院。国家一级美术师。

各家评说吴冠南

葫芦能肥，将色化开运用，此上法也。笔如枯藤，色能揉入，色中有墨，可师也。

林散之

莲塘生奇趣，鳞赤逐清波，古法贵今样，冠南制妙图。

程十发

吴冠南先生的作品中，蕴藉着他对传统艺术文化的深度修养，画中的笔墨、书法、诗文等因素都令人晓见他的学养不同凡响。重要的是，他从深度的传统学术境地中走出了一条直通当代的道路，从而实现了与我们在当代文化情况下的沟通。在典雅、高古、个性的土壤上，他创造的是一篇发出充沛生命光彩的灿烂文章。

范迪安

吴冠南最独特的突破点在色彩。吴冠南的贡献是将波彩转化为破彩。破彩者，写彩也。吴冠南或许也是从这些新老传统中获得了力量，使他一旦进入了张大千、刘海粟的画脉，便在写彩这条路上走得更大胆，更彻底，更极端。

吴冠南将写彩推向了新的极端而独开了古艳新境。如果看一看张大千波彩与笔墨、流纹与山水之间的关系尚有斧凿之痕，生硬之感，就不难理解刘海粟、吴冠南的价值和意义了。由波彩到写彩，形退而实进。表面上是向书法用笔的古典规范后退，实际上是向心灵表达的深层结构切进。在这方面吴冠南比刘海粟进了一大步。

刘骁纯

吴冠南的传统型花鸟画，条幅款式，画面章法与用色，很容易使人想到吴昌硕，但却比吴昌硕画得更有味。如果把历史压扁，单纯地就画论画，吴冠南的画面效果高出吴昌硕。吴昌硕的画潇洒、随意、老辣，吴冠南的画进一步增加了空间的层次和笔墨的音乐感。

彭 德

吴冠南大写意花鸟画当是野逸一脉的当代雅化创新。这种意在昌硕、宾虹之间的高定位和其放达率意的强个性形成了他大美不雕的书画风格。

翟 墨

像吴冠南这样的写意画已成了稀有物，成了稀有品种，有一种值得珍视宝爱的意味。他的画面上涌动着一种气势，盘纤着一股力量，回荡着一股旋律，可以使人感到一种苍茫的写意精神……那是他的个人化的生命与文化感动。

梅墨生

读吴冠南的书法，感觉心里一亮。平心而论，他的书法是画家书法的上乘。其节临吴昌硕石鼓文，用笔之灵动，挥毫之自然，苍润之变化，笔锋之活脱，超过了吴昌硕。

李 一

吴冠南作花卉画纵横恣肆，狂野怪奇，扑朔迷离，比之古人如徐渭、八大亦未必逊色。

林 木

吴冠南绘画的价值，并不是在通常所谓的意境、格调、趣味等方面如何对传统有所突破。而是他在形而下的层次之上。对于线条、笔触及其节奏感、色彩的操作方法。对于色、

秋容 136 × 68cm

墨的关系等方面如何构筑新的基础，如何构筑新的中国画的探索。

陈滢冬

中国传统书画的创作历来讲究“散”“淡”，即完全放松，彻底自由。冠南作画真是“散”“淡”到了极点，他用笔轻松自然，犹如按着音乐的节拍在舞蹈，自由自在。

我说的高出一点点，是在知名的画家中高出一点点，是能进入历史的高度。高出一点点已十分不易，但吴冠南的画可不是比一般画家高出一点点，他的花鸟画就用笔而论，在当代已达到相当的高度。就笔墨的理解能力而论，鲜有人能超过他。他的画在格调、意境、趣味等几个方面，皆非缺乏理解力的画家所能比。中国画以“散”“淡”为最高境界。一般画家甚至不知道“散”“淡”为何物。世有知而不能者，但绝无不知而能者。吴冠南是知而能者之一。

陈传席

冠南之画擅长于开合处理细心收拾，故其布局悉能收归屑归于统一。其法以墨色之中多用水铺，使一纸之内，润泽圆通。虽复斑斓五彩，而不害其和。

其画之有得于近世山水大家若黄宾虹者甚巨，仅此一指，顿使花鸟画坛注入生机，其为功也！不云易乎！

范景中

冠南先生大作，尤其焦墨部分，另人折服。用笔之老到凶狠，章法开合之大度等，可谓不让古今。书法与画浑然一体，字里行间时现性灵……海派之后，江南画风衰靡，潘天寿后又无替人，此恨并非南人独有。不意得见冠南画使人生大有希望。

李老十

吴冠南作品

有情方采真
泪素初句是
丙戌夏月
所

中流砥

吴冠南作品

画余艺语

吴冠南 / 文

作画“写”为上

我曾在我著的《画余杂稿》中写到：“绘画之道大于写，中于画，小于描，邪于撒盐泼油之类，画人不可不辨”。

中国画历来讲究以书法为基础并以书法入画为上法。既然是要求以书法入画，那么就是要求绘画中点、线的书写性表达。这种方法难度高，所以我说的“大于写”就是这个理由。

纯粹的像小写意之类的画，因为没有以书法入画，以及受造型的束缚，而降低了作画用笔的难度，所以说“中于画”。

“小于描”就不难理解了。“描”本来就属于小道，不仅因为“描”完全排除了书写性，而且可以先起稿子再行拷贝，整个过程与工匠几无区别。所以说“小于描”。而“撒盐泼油”之类，几近邪术，不足细论。

绘画中的哲学意义

对立统一是中国画创作中不可或缺的一个重要内容。在材料上宣纸的白与墨的黑以及技法上的枯、湿、浓、淡、疏、密、轻、重、缓、急、粗、细、张、弛、开、合等都是在两个对立的极面上寻求完美和统一。

中国画的创作过程，其实质就是一个解决矛盾的过程。一件作品中的矛盾因素越多，解决得越合理，作品技法就会越丰富，其反映出来的形式效果就会越完美。

虚与实

天地生万物，有虚有实。中国画创作就非常讲究虚、实二字。虚是灵魂，实是形体。实在艺术创作中属后天修炼的外观结果。虚属先天，即天性使然。在艺术创作中属于悟的范畴。

程子曰：“得天地之虚灵”。也就是说艺术创作得天地之灵气很重要。而天地灵气本无形，这就完全取决于画家的悟性以及后天修养、品德的修炼了。这里必须指出的是，虚实不仅是指画面的黑白关系，同时也是指其精神内涵的虚实变化，而且后者更重要。

写字的重要性

小时候父亲总对我们兄妹说：“把字写写好，字是人的

第二脸面。衣服破些旧些并不塌台，只要洗干净，补平了照样可以穿的。而祖宗传下来的汉字如果写得像鸡爪子，别人就会从心底里看不起你的”。父亲虽然作古多年，但他的有关“写字经”却常响在我的耳边。是的，如今西装革履、风度翩翩的人比比皆是。衣服是越穿越好，字是写得越来越差。呜呼！

古代考状元、考秀才哪一样缺得了一手好字？字写得不好，主考大人则往边上一扔。此时你才高八斗，文章盖世也是白搭。

写字的重要性由此可见一斑。虽然现在早已废除了科举制度，但作为华夏文化延续的一种形式，力求写好汉字还是值得提倡的。

吴冠中作品

吴冠南作品

吴冠南作品

吴冠南作品

吴冠南作品

吴冠中作品

吴冠中作品

吴冠中作品

吴冠南作品

吴冠南作品

吳冠南作品

吴冠南作品

吴冠南作品