

—珍藏版

大家手稿

卷一

江山從覽

冯建吴国画写生

DALIA SHOUCAO JIANGSHAN ZONGJIAN
FOUJIANWU GUOHUA XIESHENG

李晟编

四川出版集团 四川美术出版社



大家手稿

江山從見

冯建吴国画写生
DAJIA SHOUGAO JIANGSHAN ZONGJIAN
FOUJIANWU GUOHUA XIESHENG
李晟编

图书在版编目 (CIP) 数据

大家手稿:江山纵览·冯建吴国画写生/李晟编

——成都:四川美术出版社,2013.7

ISBN 978-7-5410-5614-7

I. ①大… II. ①李… III. ①中国画—写生画—作品
集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 181437 号

大家手稿·江山纵览/冯建吴国画写生 李 晟 编

出 品 人 马晓峰

责任编辑 张大川 王富弟

封面题字 李 晟

装帧设计 夏建坡 陈盛宗

责任校对 周 冰

责任印制 曾晓峰

出版发行 四川出版集团·四川美术出版社

成都市三洞桥路 12 号 邮政编码 610071

成品尺寸 210mm×275mm

印 张 12

图 片 268 幅

字 数 160 千字

制 版 四川省启源制版印务有限公司

印 刷 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

版 次 2013 年 8 月第 1 版

印 次 2013 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5410-5614-7

定 价 76.00 元

■ 版权所有·翻印必究

■ 本书如有缺页、破损、装订错误,请寄回印刷厂调换

■ 如需购本书,请与本社邮购组联系

地 址:成都市三洞桥路 12 号

电 话:(028) 87734383 邮政编码:610071



冯建吴（1910—1989）

四川仁寿人，字太虞，别字游，书画家。擅国画、书法、篆刻。冯建吴先生是20世纪川渝地区中国画的奠基者、传播人，是百年来川渝地区少有的艺术大师。师从王一亭、王个簃、潘天寿、诸乐三等名师。1933年在成都创办东方美术专科学校。1936年在四川美术学院担任山水、书法、篆刻、诗词教学，一生桃李满天下。生前曾当选为中国美术家协会四川分会理事、中国书法家协会理事、重庆国画院副院长、成都画院顾问、四川省政协常委等。

冯建吴先生的写生画 / 唐允明

由二十世纪初中国美术界产生的写实主义思潮，使得几乎所有的艺术家都追求写实，重视写生。六、七十年代的美术界更倡导画家深入生活，艺术反映现实。老一辈山水画家亦以极大的热情投身于大自然之中，他们以娴熟的传统笔墨，激扬江山，纵横大千。在这个过程中，笔墨当随时代的观念孕育了一代山水画大家，他们创造并拓展了对自然的时代审美感和丰富的笔墨表现技法，对中国画的发展产生了不可估量的推动作用。李可染、宋文治、钱松岩、关山月、石鲁、冯建吴……给我们留下无数精彩的作品和深刻的画面印象，其中包括他们的写生画作。

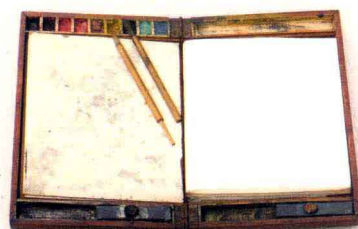
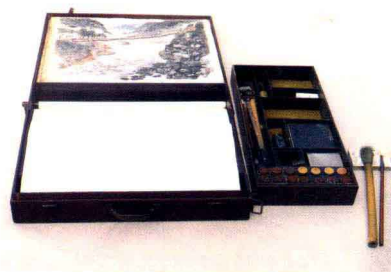
冯建吴，这位出自蜀中的山水画大家，在一般人的印象中，他的代表之作多是大幅巨制，以表现山水的雄强大气为艺术特色，之所以有这些作品气象与精神，除画家的个人气质，其中有源于他对自然的情愫与感悟，从六十年代到七十年代，二十多年间他涉足国内各地：延安、华山、秦岭、大理、丽江、桂林、峨眉、黄山、雁荡、三峡、张家界，以及蜀中山川，他画了无数的水墨写生画和速写稿，作为吴昌硕再传弟子的冯先生有着深厚传统功力，面对现实的山水，内心一定有着艺术承传和创新的激烈碰撞，这些写生历练，无疑极大的丰富了他的艺术表现，影响着他的艺术风格，并在写生的基础上创作出了日后的如《黄山猴子观海》《青城天下幽》《峨眉云海》《夔门天下险》等名作。

古今山水画家皆遵循“师自然”的要旨，写生是画家欣赏自然，表达自然感受的最直接手段。冯先生毕生重视深入自然和写生，早在三十年代，他和段虚谷创办东方美专时即请黄宾虹入川执教，并与宾虹先生于青城等地游览，写生。此次入川对黄宾虹的绘画技法有很大的影响，他面对云遮雾绕的蜀山发出“泼墨山前远近峰，米家难点万千重，青城坐雨乾坤大，入蜀方知画意浓”的感慨。当时，冯先生还带东方美专学生石鲁、李琼久等人赴峨眉写生。新中国建立后，六十年代陕西美协组织中国画创作组写生，他同美协负责人石鲁以及方济众、何海霞等人于延安杨家岭等地写生，随后的两年则是频繁的往返南北游历写生，画了大量写生画。七十年代的“火热生活”又令他又进入一个写生的高峰阶段。七十岁之前的他身体健康有较多的外出，后因疾病原因才作罢。他一生太爱自然，不论何时，他外出乘车两眼总是望着窗外，生怕放过一个有用的印象。他给同行的人说，在车上睡觉不看景物好可惜。现场写生时，他一定将自己的感受充分表现，画面也一定要完美。为了写生的方便，他和石鲁设计出特别功能的写生画箱，看了他的

写生画箱就知其如何的实用便携，由此可见其重视感受自然，注重现场写生之至。

山水画写生，给画家的艺术创作搜集丰富的视觉信息，将自然景物特征典型化，提取艺术表现元素。画家要会欣赏自然读懂自然，才有可能去发掘无穷尽的艺术资源。才能“搜尽奇峰打草稿”。冯先生重视在自然中的目识心记，潜心现场写生和创作素材的收集整理，除水墨写生外，他还画了不少钢笔速写，每次外出归来，他都会花时间整理写生稿，以自己的感受尽可能使画面完善。他画画常利用那些写生素材，以自己的主观想象进行大胆的创作发挥。看了他的写生画便了解他的不少代表作都是在写生的基础上产生的。晚年他已不能外出，还常将以往的钢笔速写整理加工成创作稿。他重病住院，插着输氧管还在小速写本上添添加加的样子至今清晰地留在我的脑海中。

冯先生的写生画题材很广，有自然景观，有人文景观，他既着眼名山大川的幽、奇、雄、秀，其中有山河至美的感染力，又有丰富的历史、人文意蕴。这应合他素有的文人情怀。他又聚焦平常山野僻乡的一隅，那里有山野之趣，有人与自然的和谐，有让现代人向往的田园气息。那个年代的现实生活，在冯先生的写生画中都有大量的体现：湘渝铁路工程、桐南矿区、梯田建造、乡村生活，在他的眼里，既有生活的热烈又有新的绘画视觉形式。冯先生一生坎坷，但他阳刚的秉性和磊落的胸襟决定着他的积极的生活态度，也影响着他对艺术与生活关系的认识与理解。祖国山河、家乡的河山在他心中、眼中处处皆有画。在那个“火热生活”的年代，他身体强健，不辞辛苦，外出常住在民工工棚，在困难的条件下画了无数写生画，《天堑变通途》《一代青松》《四海为家》，“神女应无恙，当今世界殊”等作品都是在这种情况下，在当时写生的基础上创作而成的佳作。传统的笔墨与写生结合，作品焕发出清新的时代气息。



冯先生善诗，免不了以诗人的眼光来看待山水，他的写生画即便是几株树，几重崖都透有诗意的抒发，他讲求文学修养，认为文学和书法是中国画最重要的基础，并以此来严格要求学生。所以，甬说那些巨制大幅创作的诗意，你看他的写生画也是亦诗亦题，如在六十年代在巫山的写生画中便提有杜甫“江云飘素练，石壁断空青”。的诗句，也有“石号金银甲，画参飞白书。波澜没日月，中有吞舟鱼”。的题识。七十年代在旺苍写生的画上亦有“千鹊喳喳喜噪人，油桐籽熟景忝新。登临不是闲游玩，农活三秋战斗频”的词句……。看了这些自然、生活意趣盎然的写生画，便更能领略他大幅创作中如诗如画绝佳意境的从出。冯先生每到一地写生都力求表现其特点，我作他研究生时到黄山写生，画面多是山下的杂树，回去受到他的批评：“从你画中看不到黄山的特点何必去黄山画呢”。今天看先生的写生画，东西南北，地有不同，景象各异，他都无不将对象的特点表现得淋漓尽致。不仅是形态典型，更重要的是抓住对象的精气神。他反对繁杂的细节描画，素以最简约的笔墨表达其典型形象和意境特征。例如黄山的烟云飘渺。峨眉山的苍翠湿润，三峡的雄强奇险等等，绝不雷同。

冯先生的写生画尺幅不大，多为四尺六开，画面笔墨十分讲究，用笔以书写性，以笔墨的表现性为主干。然而，表现复杂的有丰富细节的自然对象，与恣意挥洒的用笔有着极大的矛盾，这是迄今仍令人困惑的写生难题，要么拘泥于对象的枝节而弱化了笔墨的表现，要么笔墨倒是挥洒，但形象的神与质全然失却。冯先生的写生画显示出他高度的艺术概括能力，和大气不失精微的笔墨造形技巧。冯先生的写生画中有北宗山水的魂魄；水墨苍劲，笔法雄健，画面结构坚实，在空白的衬托下，主体形象突兀、清晰、豪不含糊，画面颇具视觉张力。作为学生，我常窃下为冯先生作品笔墨造形的强健，点、画间书写的骨力，创就意境宏远之大幅作品的硬功夫心存敬畏，深感遥不可及。

冯先生作画喜欢用色，善于用色，这跟他早年对北宗山水重彩研习分不开，他的画多浓墨重色，而且用上乘的颜料，有时还需自己研磨。尽管是野外写生，冯先生亦注重色彩的表现，以明快、浓郁的色蕴和浑厚的水墨相融成趣，增添了他写生画的生气和新鲜的画面视觉感。山水画的设色问题至今亦是一个让人琢磨不止的难题，你喜欢水墨意味，便要割舍色彩，你要强调色彩，没有笔墨的支撑又难以体现。水墨和色的关系，如果缺失对中国画色彩观念和材料性质的审美把握，往往会使墨与色各自的表现效果相互

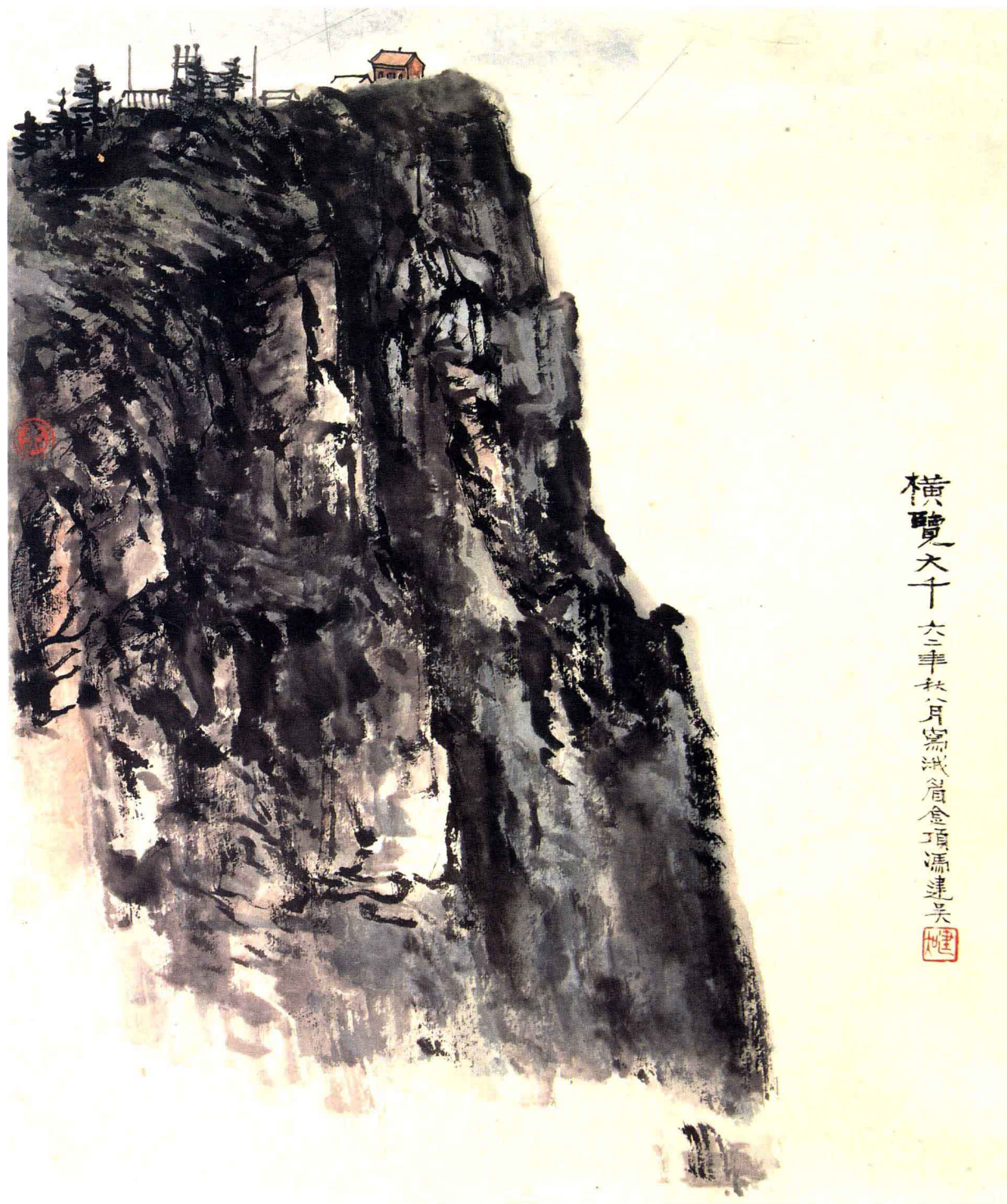
抵消的。冯先生有丰富的设色理论和经验，他总是恰到好处地处理画面的色与墨。墨的浓淡，色的冷暖，水色石色，或罩或染，或填，看似单纯中国水墨与颜料，凭他巧妙地相辅相融，形成极其丰富的色墨关系。我们欣赏他的写生画除了笔墨的意味还会被不同色调，或浓郁或淡雅的色彩效果所吸引。

写生画最能体现画家高超的技术能力，冯先生的写生画手法多样，技法丰富，他根据不同对象感受采取不同的表现方法，即使同一对象也有多种手法，山崖、老树用遒劲的线条，如《雄关漫道》《横览大千》《曲径通幽》《桂林屏风石》等，远山、云山多用没骨，如《暮山烟霭》《小凉山初晨》《玉屏集翠》。有的笔墨浓郁、粗旷，有的细腻、清新，有的纯粹水墨，有的重色，有的色墨相间相融，画面有的空灵简略，有的饱满厚重。这些写生画，从内容到视觉效果上看，不但有着创作素材的生动效果，更是景象完整，洋溢自然气息，技艺高超的生动画作。这些写生画，以笔墨表现的水准、诗书画印为一体的形式，视觉效果的鲜活来论，在近代山水大家中亦是不多见的。我们从中窥见他广博的才学，忘我的艺术追求以及画技的醇熟。说到熟练，举一个有趣的例子：他作画习惯悬腕悬肘，书写的笔法，蘸水蘸墨，随浓随淡，他把研磨好的墨装在一个小瓶里。边画边往里蘸墨。每次笔都能准确地进入那小小的瓶里，且蘸的墨量都非常合适。令人感叹他这么娴熟的操作不知要多少时间的积累才能做到。这种习惯和技能，幸许是缘于写生的那些年头吧。

冯先生一生留下有数以千计的水墨写生画，和几十本速写本中的几千幅钢笔速写，由于历史特殊阶段所致的损毁和遗失，我们今天仍可见到他近千幅写生画和上千幅的速写，这是他艺术的重要组成部份。其中有他一生艺术经历的丰富信息。他创作作品和艺术表现的高峰阶段是八十年代。有之前几十年的艺术铺垫，这些写生画和速写稿应是研究他艺术的最直观，最具价值的资料。

冯先生的写生画今天能得以集中的出版面世，对于当代山水画的写生研究具有较高的学术价值。从对自然的态度与认识，从写生方法，从写生与创作的关系，从表现技法等诸多方面，都会给我们以丰富的滋养。

横览大千

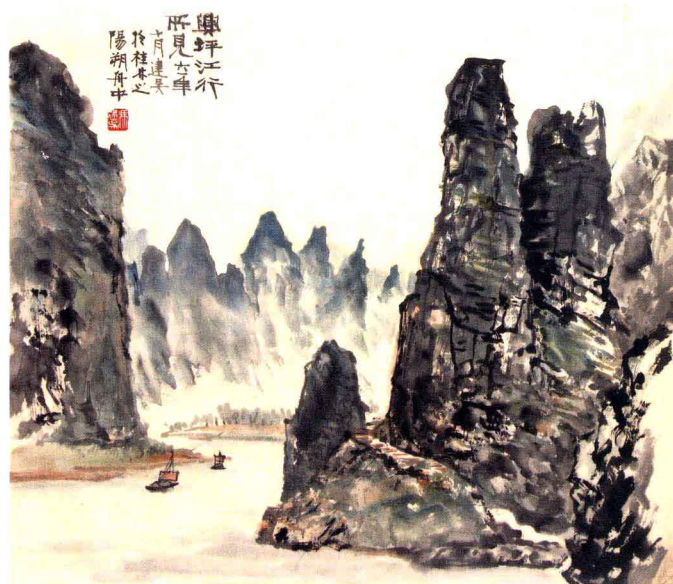


横览大千
壬午秋月
寫於
金項
馮建吳





兴坪榕潭 / 兴坪江行 / 兴坪夕照



漓江兴坪之一 / 漓江兴坪之二 / 桂林叠彩山一角





苍山洱海 / 桂林花桥 / 野山烧后



欸乃一声山水绿



云南丽江 / 黑龙潭古木



丽江黑龙潭 / 丽江玉龙雪山

麗江黑龍潭
建吳



云南丽江写生二幅



丽江黑龙潭四幅



江山胜览·冯建吴国画写生

