

水墨中国

2

吴建堂捻条画精品集

SHUIMO ZHONGGUO 2 WUJIAN TANG NIAN TIAO HUA JINGPINJI

罗素娅 主编 四川美术出版社

水墨中国

2

吴建堂捻条画精品集

SHUIMO ZHONGGUO 2 WUJIAN TANG NIAN TIAO HUA JINGPINJI

罗素娅◎主编

四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水墨中国. 2 / 罗素娅主编. -- 成都: 四川美术出版社,
2017.6

ISBN 978-7-5410-7446-2

I. ①水… II. ①罗… III. ①水墨画—作品集—中国—
现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第130816号

顾 问 / 李正康

策 划 / 赵启明

水墨中国 2 吴建堂捻条画精品集

SHUIMO ZHONGGUO 2 WUJIANTANG NIAOTIAOHUA JINGPINJI

罗素娅 主编

出 品 人 / 马晓峰

责任编辑 / 陈 晶 肖 洁

校 对 / 肖 学

责任印制 / 黎 伟

出版发行 / 四川美术出版社

成品尺寸 / 210mm × 285mm

字 数 / 30千

图 片 / 224幅

印 张 / 15

制 作 / 成都华林美术设计有限公司

印 刷 / 四川新财印务有限公司

版 次 / 2017年9月第1版

印 次 / 2017年9月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5410-7446-2

定 价 / 288.00元

■ 著作权版权所有 · 违者必究

PREFACE

序 言

这本捻条画专集是青神县两个家庭乃至人世间至纯友谊的见证！也将为不曾接触中国一绝——捻条画的读者开启一场崭新的视觉之旅！

画不能言，但画后面却有浓浓的真情故事。

罗素娅女士数十年来收藏的这些多达300余幅的捻条画真是精彩纷呈，足以体现吴氏捻条画一贯倡导的美学理念：致力表现大自然中的零乱美、粗犷美、随和美，独具斑驳、拙朴的视觉刺激！而这些绘画作品无一不是她和丈夫与画家吴建堂先生数十年至纯友谊的见证！

罗素娅女士的丈夫与捻条画大师吴建堂先生是世交。他们的父辈都曾在旧社会任职，又都是文化人。作为街坊邻居，你来我往，友情笃深。新中国成立后，到他们这一代，都因父辈在旧社会的身份一度遭受到政治上的不公正待遇，吴建堂先生甚至还曾有多年牢狱之灾。他们在逆境中成长，因为类似的遭遇和父辈时代的友谊而惺惺相恤。不同的是，在平反后以及随后的改革开放中，罗素娅协助丈夫逐渐走上了创办企业，实业兴国富家之路，通过艰苦奋斗，成为知名企业家；而吴建堂先生则坚持继承父亲绘画遗志，在捻条画创作中呕心沥血、不断探索、创新，逐渐得到社会广泛认可，现已成为中国美术家协会会员。捻条画这一独特技艺被批准为省级非物质文化遗产，他本人也被评为大师级传承人。

艺术可以使精神生活更美好更充实，物质可以改善艺术创作条件，二者相得益彰。

在长达数十年的交往中，罗素娅女士和丈夫倾情奉献，慷慨解囊，对吴建堂先生雪中送炭，坚定支持他的捻条画事业。尽管当时世人对捻条画存在这样那样的误解和争议，她和丈夫对吴建堂的支持，对捻条画的看好却从未犹豫。因为他们有深厚的情谊，也深知吴建堂的父亲过去就曾在成都多次办捻条画展，得到过徐悲鸿先生的首肯，非常了得！有其父，必有其子！何况吴建堂先生受了那么多磨难，对捻条绘画仍然嗜之如命，每日不辍。古人云：天之降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身……

在她和丈夫热忱帮助下，吴建堂先生于1994年在乐山举办了第一次捻条画画展，使捻条画的魅力重新焕发光彩。吴建堂先生也得到很大鼓舞。后来，他相继接受香港凤凰卫视采访，北赴徐悲鸿纪念馆画马，徐悲鸿夫人廖静文女士欣然题赞“巧妙的艺术”，中央美院钱绍武教授题赠“别具天趣”……从那时至今，眉山日报、四川日报、人民日报海外版，中央电视台等各级主流媒体都多次大篇幅报道吴建堂先生艺

绩。捻条画得到了社会广泛认可,证明了艺术贵在形式和内容的创新,贵在表达精神意绪!而在笔者看来,捻条画数十年来挥之不去的独特的冷色调和冷涩感,表达的正是画家饱经风霜、委屈与苦难后不甘沉沦和平庸,与命运顽强抗争的精神和必胜的欣喜!他的野性、他的顽强、他的乐观从一幅幅江团鱼、兰石、狮虎牛羊、山水中汨汨流溢出来,令人不禁为之喝彩!若不了解画家的身世,对捻条画的认识就可能流于肤浅而人云亦云!这不是一般生活优裕的平凡画家单单凭借技巧所能捕捉并表达出的灵感!

吴建堂先生为人正直真诚,又常怀感恩之心,这书中丰富的画作就是他风雨之夜或酷暑寒冬、春秋日丽兴来一挥,慷慨回报老朋友的明证!

罗素娅和丈夫以及青神县与吴建堂交好的老街坊见证了吴建堂先生的画作从最初无人问津到后来一纸难求的戏剧化演变。这些铁杆的支持者们不仅对吴建堂的绘画直陈己见,还自发组织起来详细收集整理他的艺迹,以备将来出书、方便人们研究捻条画。而吴建堂先生对此也非常感动,对朋友们的建议择善而从,外出参加重要艺术活动都会将相关资料提供给他们。

2015年11月12日,罗素娅女士和丈夫鼎力支持吴建堂、吴乙古父子在四川省美术馆隆重举办了纪念吴道悲(吴建堂的父亲,捻条画的创始人)教授诞辰110周年捻条画展。完成了吴建堂先生多年夙愿,也是他目前为止,最重要的一次画展。四川省文化厅、省文联、省美协主办了这次展览,领导们对吴氏捻条画作出了高度评价,充分肯定了它的独创性和艺术价值。展出的精品画作吸引人们频频要求跟作者合影留念……罗素娅和丈夫等作为吴建堂的老朋友,也由衷为之感到骄傲和自豪!

罗素娅女士郑重将收藏的吴建堂先生作品出版,并主要留存于东坡木子酒店内,是为了让南来北往的人更方便地欣赏到捻条画之美,也可以备行家查阅研究,以此为千载诗书城增添一点文艺砖瓦。

这本书画集是友谊的花和果,是岁月的甘和苦,是人间的互助友善的缩影!

尽管年底十分繁忙,但源于内心感动,笔者却乐意为之作序,并由衷地感到欣喜,祝愿他们友谊之树长青!祝愿捻条画早日创成国家级非物质文化遗产!更好地走向未来,走向世界!

2016年冬(11月19日)于东坡湖畔
陈德胜

评捻条画艺术

文 / 白德松教授（四川美术学院教授）

吴君建堂先生父子研创73年的我国独有画种捻条画，其“思”的新悟及哲理、思维的殊异则产生了迥然不同的绘画上的技艺和理论的变革。人们对于审美的需要，无论观者或画者，总是以“新意”创造为前提的。美术史告诉人们，从来没有非毛笔和墨不能成画的金科玉律。捻条画坛上颇具特色的一种新的绘画派类，堪称“国画艺术的奇葩”。

西方有位艺术学学者在讨论“什么是艺术”时说过：“艺术就是以什么方法去……”。这里所指的“方法”一是“思”（艺术理论的发现），一是“技”（艺术实践的运用）。古今中外，正是由于绘画的艺术思维的新悟才促使绘画的“方法”上的不断丰富、更新，才推动着绘画不断的变迁和发展。不是后者对前者的否定，不是改朝换代，而是一种历史的积淀。“捻条画”是上世纪30年代之“民国以来著名画家”吴道悲先生在偶然机遇中，“因祸得福”而发明创造的。关于它的产生，其子吴建堂写道：“家父吴道悲教授于1935处在战乱逃荒中被密集的枪弹逼上大山之巅，数日下不了山，因怀‘国破山河在’之感，且画瘾大发，急于写生眼底山河，苦于手中无笔，乃突发奇想，搜出荷包内仅存之纸页，折叠成条代替毛笔蘸蘸水作写生画。无意中发现这种山水画有毛笔无法取代的特色、趣味、苍劲、野莽、零乱美、自然、狂放、洒脱，且具有斑驳、朴拙、离奇，天然地升华了大自然之美的视觉刺激，有返璞归真之感。”一种欧几里德式的“我发现了！”的狂喜与兴奋乃用捻条不停地画山水、花鸟、人物、走兽虫草，奠定了捻条画的基础。后直到吴道悲先生任教于成都南虹艺专，此时正当抗战时期，中国诸绘画大师如大千、悲鸿和关山月等人都云集成都，他与他们为挚友，毕受诸大师之惊赞和支持，他大胆地举办了4次捻条画展览和一次讲座，1940年，徐悲鸿先生在其画展开幕式上大书了“怪笔神功，独特无双”八个大字（87岁老翁有证辞）可叹！1951年，道悲先生竟待艺宗大成之时，英年早逝，随之而来，文革三次查抄，其大宗藏画的遗作几无一存，故而一时震动中外的捻条画竟在大陆销声匿迹达四十余年。而在新加坡，1987年、1990年（即道悲先生去世四十年后）及2006年还在举办他的遗作展和遗作拍卖展，以惊人售价而震世。

1989年捻条画通过其唯一传人吴建堂之手重新展示于世人前。他虔攻于继承却不拘于继承而是在艺术理论、思维、哲理和文学素养上以及他艰险离奇的个人生涯铸成的个性上对捻条画进行了

大大的创新，幸使复苏的捻条画以崭新的面目重现于世。他坚毅地战胜了二十余年的艰险、坎坷生涯，排除万难，开拓和发展了捻画。他因其艺术思路的变革而导致了在选材、用纸、表现手法以及捻条的制作上都以精、新、奇、异和特有的个性进行了新的创造。漫长的磨炼，离奇的境遇使他聚增了逆命而动的劲力和对艺术的坚毅的执着。这就是他的作品在苦涩、内酝中表现出亢扬、激荡的有个性的真实所在。他揭示他的隐痛说：“我曾为走艺术之路，冻死过一次，饿死过一次都不怕，继走至今。”他除用捻条画国画诸类之外，更独钟前人所未画过的特产——于其家乡的贡鱼“江团”，填补了中国鱼类画的空白。他说：“大自然的粗犷、零乱、随和、野莽本身是被现代人们的裕利追求冲淹了几千年的。遗忘得太久了一种极珍贵的美的真谛。”而这种真谛，捻画恰恰恢复了它。他悟道：“人世上最美的还是宁静和真诚以及天然。”这正是捻画的追求目的。“捻条画是融入了传统、写生及中国画艺术的精髓，融入了画家的人生，个性、哲理、学问、修养而铸成的新的艺术理论和发现的绘画形式。它归于国画范畴，又是国画艺术的变革和升华，因其作画工具不同于毛笔，故国家立类为‘捻条画’。”它具有凝滞之势，斑驳沉厚之“痕”，苍劲、朴拙之“趣”，苦涩而逆扬之“味”。而所有这些“新”的视觉刺激和感受有一种从深坑的荒谷野丛冲出来欣驰于豁然开朗的平旷的爽快、激扬的感觉，这样的韵味和灵魂增加了观者的意韵和回味。且捻条以之相应的“打”、“弹”、“拖”、“滚”等技法表现出了殊别于传统水墨画的物色、奇趣，世人誉之为“国画艺术的奇葩”。艺术没有灵气、个性和趣味还称之为艺术吗？艺术也要承认差异。世界正是在差异中才保存了艺术整体的生机和乐趣，才促成了艺术的发展，谁不承认差异或一宗派的心理来排斥差异，否定差异谁就冥视了艺术发展的真理。捻条画的发生，继承和发展于世，其审美价值、美术价值正在于此。多艺术学角度看以空间意义（大众）和时间意义（历史）上的客观评价，它植于历史长河中还仅仅是个开始，对其前途谁能予以限量，捻条画期待的是“更多人喜欢”。无疑它丰富了民族艺术的宝库。

2008年5月19日

徐悲鴻紀念館

建堂先生：

接函得見大作，對先生於
崎嶇之路自強不息，勇毅開
拓之精神十分欽佩，祝
歲年不替，捷途。江國五新
家新之佳佳，真佳作也。

徐慶平

十二月廿二日

徐慶平題字

徐作畫

書作建堂

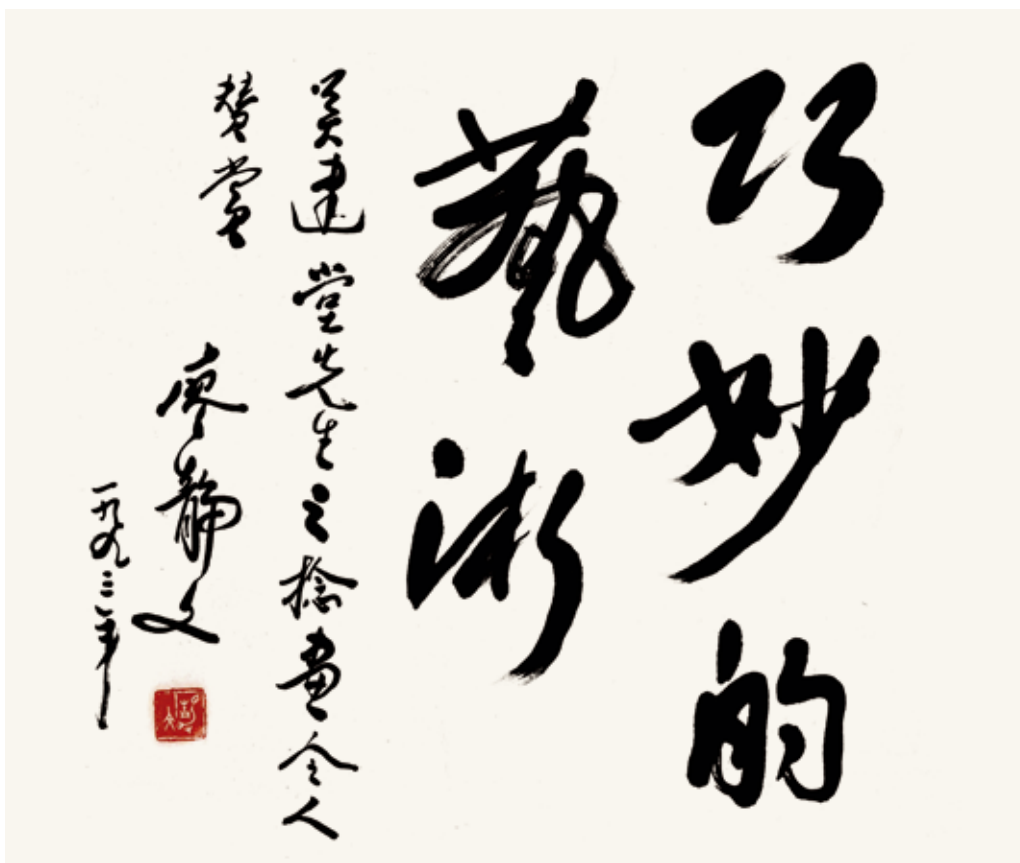
徐作畫

公前江

李黎

李半黎題字

廖静文题字

钱绍武题字

吴建堂

祖籍广东省梅州市，后世居四川省眉山市青神县，中国美术家协会会员，中国国画院名誉院长。4岁起随父(吴道悲教授)习画并经常受父之画友张大千、徐悲鸿指教。1940年徐悲鸿为其父在成都举办的捻条画展题词“怪笔神功，独特无双”，1993年廖静文为吴建堂捻条画题词“巧妙的艺术”。中央美院教授钱绍武为吴建堂的捻条画题词“别具天趣”。吴建堂的捻条画粗犷、苍劲、洒脱、激放，其作品被文化部送展日、美、加、泰等数十个国家。中央电视台以“中国一绝”栏目多次播出。捻条画技艺已被批准为省级非物质文化遗产，传承人吴建堂已获得非遗大师称号。

CONTENTS 目 录

激浪欢波（一）.....	001	迎春曲.....	028
无声胜有声.....	002	团圆庆禧年年有余（二）.....	029
和谐开泰图.....	003	奋飞图（三）.....	030
亿年幸存格外珍.....	004	九鱼图（二）.....	031
今宵偶缘水月中.....	005	九如图（三）.....	032
珍鱼无声胜有声.....	006	年年有余（二）.....	033
李白何处去 江团情怀缪.....	007	吉祥庆禧图.....	034
吉祥庆禧年年有余.....	008	激浪欢波（三）.....	035
春江曲.....	009	珍鱼春波.....	036
十九奋游万里图.....	010	春泳图.....	037
欢悦图.....	012	珍鱼图.....	038
灵运春波图.....	013	奋飞环宇.....	039
九如图（一）.....	014	年年有余（三）.....	040
九鱼图（一）.....	015	群鱼戏春图.....	041
年年有余（一）.....	016	洁净天地独特悦园.....	042
顺达图.....	017	珍鱼春泳图.....	044
激浪欢波（二）.....	018	顺达万里.....	045
九如图（二）.....	019	开泰顺达.....	046
团圆庆禧图.....	020	团圆庆禧图.....	047
奋飞图（一）.....	021	九鱼冲霄汉 腾飞意气轩.....	048
飞击苍龙.....	022	团圆庆禧年年有余（三）.....	049
春江乐.....	024	温馨欢畅图.....	050
团圆庆禧年年有余（一）.....	025	春晓鱼欢.....	051
顺达万里.....	026	八鱼图.....	052
奋飞图（二）.....	027	年年有余（四）.....	053

贡鱼江图	054	春韵曲	079
双鱼图	055	洁香越世纪	080
香溢环宇（一）	056	兰石图（一）	081
驱霾河山欣	057	庭苑荒丘性不改 芳心一片传幽香	082
崢骨芳肌	058	珍兰出野谷 石奇香更郁	083
珍兰图（一）	059	蜀山鸟瞰	084
天下为公（一）	060	劲松图	085
天下为公（二）	061	情谊千秋图	086
崢骨玉心	062	世纪之交 兰香永著	087
华夏雄姿	063	香溢环宇（三）	088
珍兰图（二）	064	君子风骨	089
香溢环宇	065	江山之春（一）	090
君子风骨	066	淑花溢暗香 神石意气昂	091
灵鸣谱春	067	铁骨凌云傲雪霜	092
珍兰图（三）	068	冰肌玉骨	093
春曲（一）	069	洁香越世纪	094
香溢千里（一）	070	柔情千种犹自刚	095
香溢环宇（二）	071	江山之春（二）	096
独秀云天	072	君子风韵	097
幽兰生野谷石奇香更郁	073	珍兰出野谷	098
风华图	074	春意图	099
珍兰图（四）	075	春在华夏	100
挺拔山崖亿万载 笑傲江湖势利心	076	香溢千里（二）	102
清晨风高爽 珍兰吐暗香	077	春曲（二）	103
江山揽胜图	078	兰石图（二）	104

柔情千种	105	冰肌玉骨	137
春意盎然万物欣	106	洁香越世纪	138
闹春图	107	花开富贵净洁不阿	139
金秋菊影	108	春色满园	140
挺拔山崖亿万载	109	净洁不阿	141
喜迎新春	110	风华图	142
世外天地	111	富贵图	143
碧翠天地	112	昆仑之歌	145
春晨	113	春华展艳	146
春晨恋歌	114	春意盎然	147
翠醉天地	115	挺拔越世纪	148
江山多娇	116	风华永著	149
雄关漫道催岁程	117	洁香越世纪	150
江山曦色	118	世纪锦华	151
山云晨歌	119	花开富贵	152
夏在华夏	120	簇锦图	153
峨眉雄姿	121	天伦图	154
春曲(三)	122	世外谱天伦	155
闹春图	124	世外天地	156
大地春回	126	风景这边独好	157
已是漫天冰雪封	127	居高无碍阻 一览众山小	158
野竹伴山翠	128	高空乐	159
旷野无羁识真谛	129	野趣	160
竹琴雀歌	130	猴年画猴	161
灵鸣谱春图	132	猴年大吉	162
春曲(四)	133	舞为灵之律	163
高空乐	134	聚财图	164
兰石图(三)	135	天降全绝图	165
洁香盖群芳 群芳毋忘垢泥养	136	大地春回图	166

华夏春趣.....	167	三驹听泉图.....	196
三骏图(一).....	168	世尘的悲律.....	197
无羁飞天.....	169	大原春欢图.....	198
征程万里.....	170	同宗总具情.....	199
睦悦图.....	171	万里兼程图.....	200
吉祥图.....	172	三骏图(三).....	201
吉祥开泰图.....	173	世外踏春乐.....	202
情系春秋.....	174	情谊图.....	203
双骏图.....	175	八骏奋程图.....	204
实律的反思.....	176	醒啸图.....	205
三骏图(二).....	177	春欢图.....	206
踏春图.....	178	胸有雄滔百万兵(一).....	207
奔腾乐.....	179	胸有雄滔百万兵(二).....	208
觅春图.....	180	双雄图.....	209
天马行空.....	181	胸有雄滔百万兵(三).....	210
吉祥福祉.....	182	腾飞图(一).....	211
奋程图.....	183	腾飞图(二).....	212
招财进宝图(一).....	184	腾飞图(三).....	213
招财进宝图(二).....	185	腾飞图(四).....	214
春原野趣.....	186	幸福图.....	215
踏世芳容.....	187	腾飞图(五).....	216
戏宝图.....	188	腾飞图(六).....	217
欢怡图.....	189	腾飞图(七).....	218
驰骋万里.....	190	腾飞图(八).....	219
征程曲.....	191	腾空图.....	220
吉祥开泰.....	192	唐代女官.....	221
恭贺新春.....	193	钟馗梦游图(一).....	222
醒狮图.....	194	钟馗梦游图(二).....	223
同林共睦图.....	195	钟馗梦游图(三).....	224

激浪欢波（一） 248cm×124cm