

大家经典

吴山明

吴

扬

作品集

天津人民美術出版社

天津出版传媒集团

大家经典

吴山明

吴扬

作品集

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吴山明、吴扬作品集 / 吴山明, 吴扬绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2014. 3
(大家·经典)
ISBN 978-7-5305-5930-7

I. ①吴… II. ①吴… ②吴… III. ①水墨画—人物画—作品集—中国—现代 ②工笔画—人物画—作品集—中国—现代 IV. ①J222. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 034041 号

大家经典——吴山明 吴扬作品集

出 版 人 李毅峰
责任编辑 靳 萍 王韶芳
技术编辑 高 振 魏 韬
出版发行 天津出版传媒集团 天津人民美术出版社
社 址 天津市和平区马场道 150 号
邮政编码 300050
电 话 022-58352900
经 销 全国新华书店
印 刷 天津海顺印业包装有限公司
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/8
印 张 36
版 次 2014 年 3 月第 1 版
印 次 2014 年 3 月第 1 次印刷
印 数 1-3000 册
定 价 580.00 元

目 录

004	山明先生速写 许 江	103	卓玛	198	《遵义之春》初稿
009	吴昌硕	105	古老的歌	199	作者吴山明、何士扬和吴扬 在《遵义之春》初稿前
011	西泠秋韵	106	朝圣	200	《遵义之春》在创作中
013	黄宾虹	108	草原小妹	201	《遵义之春》两幅初稿
015	造化为师	111	草原无垠	202	《遵义之春》在创作中
017	蔡元培先生	112	赶集	203	《遵义之春》局部
019	百草园	115	初雪	204	《遵义之春》局部
021	诗人徐志摩	117	阳光	206	《遵义之春》在创作中
023	潘天寿像	119	格桑花	207	《遵义之春》局部
025	川北汉子	121	傣寨写生	211	《遵义之春》局部
027	草原阿妈	123	老木屋	214	吴扬性情——从闺房丽质到 广场众生 范达明
029	雪山之鹰	124	古寺老僧	217	人体
031	织帐图	127	岁月	219	黄昏
033	塔尔寺僧侣	129	文静的沂蒙少女	220	桃花
035	鉴湖老农	131	绍兴老农	222	悠扬
037	安乐（局部）	133	觅	225	窗
039	山镇夕照	135	红了樱桃	227	蓝
040	晨作	137	好伴	229	少女系列之一
043	头像	139	林中闲趣	231	少女系列之二
045	采莲图	141	孵	233	少女系列之三
047	浴	143	翔鸽	235	少女系列之四
049	牧牛老汉	145	翔鱼	237	红墙之一
051	雪莲	147	朝圣的老人	239	红墙之二
053	吮手的孩子	149	丫头	240	夏之一
055	饱经风霜	151	佳节	242	夏之二
057	藏族青年（局部）	153	晚歇	245	夏吟
059	母亲	155	两代人	246	晨练(一) 晨练(二)
060	强巴（局部）	156	阿妈	247	晨练(三) 晨练(五)
063	姐妹	159	高原老人（局部）	249	青丝如雾
065	喇嘛	161	羊市	251	纳凉(二)
067	母与子	163	庆丰年	253	纳凉(三)
069	人体习作	164	山花	255	纳凉(四)
071	线描人体	167	藏家少年	257	洁
073	课堂习作	169	岁月	258	沐浴(一)
075	线描人体	171	黄南唐卡画师	260	纳凉(十八)
077	对歌（局部）	173	草原大学生	262	沐浴(五)
078	砚边随记 吴山明	175	高原汉子	265	多云的夏日
081	姐妹（局部）	177	苗家女	267	红裙子
083	母女情	179	九十老翁	269	莲
085	集市能人	181	姐弟情	270	湖畔
087	挤羊奶	183	风雪牧马人	273	悠悠
089	祖孙三代	185	小牛仔	275	微微的风
091	亲情	187	活佛	277	逸
093	晨曲	189	乐呵呵的老汉	279	明眸
095	天山老人	190	父女情深	281	嬉
097	泸沽湖女儿	193	草原僧人	283	花境
098	日出而作	194	收获		
101	苗家丫头	196	遵义之春		

目 录

004	山明先生速写 许 江	103	卓玛	198	《遵义之春》初稿
009	吴昌硕	105	古老的歌	199	作者吴山明、何士扬和吴扬 在《遵义之春》初稿前
011	西泠秋韵	106	朝圣	200	《遵义之春》在创作中
013	黄宾虹	108	草原小妹	201	《遵义之春》两幅初稿
015	造化为师	111	草原无垠	202	《遵义之春》在创作中
017	蔡元培先生	112	赶集	203	《遵义之春》局部
019	百草园	115	初雪	204	《遵义之春》局部
021	诗人徐志摩	117	阳光	206	《遵义之春》在创作中
023	潘天寿像	119	格桑花	207	《遵义之春》局部
025	川北汉子	121	傣寨写生	211	《遵义之春》局部
027	草原阿妈	123	老木屋	214	吴扬性情——从闺房丽质到 广场众生 范达明
029	雪山之鹰	124	古寺老僧	217	人体
031	织帐图	127	岁月	219	黄昏
033	塔尔寺僧侣	129	文静的沂蒙少女	220	桃花
035	鉴湖老农	131	绍兴老农	222	悠扬
037	安乐（局部）	133	觅	225	窗
039	山镇夕照	135	红了樱桃	227	蓝
040	晨作	137	好伴	229	少女系列之一
043	头像	139	林中闲趣	231	少女系列之二
045	采莲图	141	孵	233	少女系列之三
047	浴	143	翔鸽	235	少女系列之四
049	牧牛老汉	145	翔鱼	237	红墙之一
051	雪莲	147	朝圣的老人	239	红墙之二
053	吮手的孩子	149	丫头	240	夏之一
055	饱经风霜	151	佳节	242	夏之二
057	藏族青年（局部）	153	晚歇	245	夏吟
059	母亲	155	两代人	246	晨练(一) 晨练(二)
060	强巴（局部）	156	阿妈	247	晨练(三) 晨练(五)
063	姐妹	159	高原老人（局部）	249	青丝如雾
065	喇嘛	161	羊市	251	纳凉(二)
067	母与子	163	庆丰年	253	纳凉(三)
069	人体习作	164	山花	255	纳凉(四)
071	线描人体	167	藏家少年	257	洁
073	课堂习作	169	岁月	258	沐浴(一)
075	线描人体	171	黄南唐卡画师	260	纳凉(十八)
077	对歌（局部）	173	草原大学生	262	沐浴(五)
078	砚边随记 吴山明	175	高原汉子	265	多云的夏日
081	姐妹（局部）	177	苗家女	267	红裙子
083	母女情	179	九十老翁	269	莲
085	集市能人	181	姐弟情	270	湖畔
087	挤羊奶	183	风雪牧马人	273	悠悠
089	祖孙三代	185	小牛仔	275	微微的风
091	亲情	187	活佛	277	逸
093	晨曲	189	乐呵呵的老汉	279	明眸
095	天山老人	190	父女情深	281	嬉
097	泸沽湖女儿	193	草原僧人	283	花境
098	日出而作	194	收获		
101	苗家丫头	196	遵义之春		

吴山明

中国美术学院教授、博士生导师
中国美术家协会理事
中国画学会顾问
国家画院院委 国画院副院长
中国文化部文化艺术品评估委员会委员
浙江省人民政府参事
杭州市政府文化顾问
浙江省美术家协会副主席
杭州市美术家协会主席
杭州西泠书画院院长
民进中央开明画院副院长
浙江开明画院院长
浙江省中国人物画研究会会长

山明先生速写

许江

速写吴山明先生，谈何易！因山明先生自己是速写大师。这里的速写指的是文字的略写，尝试以写意之文笔，简写山明先生其人其艺。如能捕得神情一二，即遂我意。

吴山明先生鹤发童颜，举止敏捷，语速温婉，天生的一副人师之相。当年中国美协在京西宾馆办堂会，他率先举墨，洒洒点点，一路泼了许多墨痕。边上人要换纸，他却微笑拒之，兀自胸有成竹画开去，最后所有墨点俱成藏族少女的头饰衣纹。人物画毕，他请方增先先生补画牦牛。方先生是他的老师，却一头黑发，边上有人不知其间师承关系，说：“老的下来，年轻的上了。”他的白发天生地占了便宜，每有开会活动，媒体的镜头总向着这位白发飘飘、神情飘洒者。此事已是15年前的往事，却生生如在目前。

吴山明先生于上世纪50年代中期进入美院附中，历本

与浙派人物画前辈方增先老师一起

科，度文革，领改革，树高峰，将近六十载岁月，始终没有离开美院。美院之于他，是家园，又是事业；是出身，又是归属。从当年的青年助教，成长为中国画系的一代领军者；从身形活跃的浙中才俊，变为鹤发童颜的名师大家，山明先生几乎是一类成功的榜样，一种院校成长的典型。其间折射出美院育才的模式与力量，也标示着某类人历练成长、自我塑造的求索路径。

观山明先生青春留影，深感英气与朴实的交织。那灼灼的双眸始终未变，岁月的雕刻只在鬓发，仿佛在80年代的某年，银发换了乌发。那银发烁烁发光，虽长丝飘飘，却绝无杂沓，质感纯好，既成众人的谈资，又成他的形象标志。那不变的“童颜”，平和宽柔，天生的一副福态，让人感觉亲近。山明先生平日的神情有些闲散，日常语态不温不火，一旦握笔在手，双目随即放光，警若脱兔的流眸，咫尺瞬间，追猎笔下的生机，直逐氤氲中的画意，奕奕神采，凝在其中。

山明先生之为人，外观是一副飒爽气度，内在洋溢着特有的宽厚。司空图《二十四诗品》之“旷达”有言：“生者百岁，相去几何。欢乐苦短，忧愁实多。何如尊酒，日往烟萝。花覆茅檐，疏雨相过。倒酒既尽，杖藜行歌。”与其终日相伴于尘世，何如置诸事于度外，手持尊酒，往来于烟萝之地以自适。如此田园酒仙般的旷达，不在尊酒，在于胸壑。芳兰芷草，相乐于安居之况，如有急雨相遇，也淡然相过。继而杖藜行歌，驭风而飘行千里。山明先生不善酒量，他手持的是墨笔，是墨笔下的烟云。在这烟云中出游芳郊，杖藜行歌，正可作为山明先生的写照。

二

绘画之事，外写物象，内蕴胸壑。古代的名画宝墨之中，我们总能感到两种图画思想的潜流：主模古与主写意。模古写意本是两端，但在中国先贤们看来，模古并不专以古画之迹为是模，必得思其意，积学日久，迨见己意。写意也不纯以己意为是写，必以古法为规，力追高古之境。模古与写意之间的穿越，并推着绘画历史的发展。近代以来，西画之学传入中国，现代学院已成绘画传习之所，素描之法的观察方法、表现内涵均深刻地影响中国传统的绘画，尤其人物

画，对人体的研究，对造型的研究，对寻常百姓生活之神态的研究，极大地推进了中国人物画的创作。浙派人物画正是这一历史性浪潮的生动激流。浙派人物画区别于其他地域人物画风之处，正在于其穿越的品质：既坚守写生造型，又寻求表现的突破；既要摆脱主题绘画的叙事性，又要谋求笔墨灵动、传神表情的诗性；既要让绘画注万家忧乐、洗百姓心目，又矢志潜心地营造绘事的独家法门与独特风貌。这生动的文化激流，穿越时代，代有高峰。方增先、周昌谷先生等是第一代，吴山明、刘国辉先生则是第二代的领军者。由于历史的条件，第二代创造者在生活积累、笔墨探索、理论背景、社会交流等等方面，均有诸多方便之处，某种意义上也促使这一代人必然走得更深更远。

当我无数次回溯这段文化史，力求深入创造者们的胸膛中去把抓那活泼泼的独特之性的时候，剖去诸多杂糅的枝蔓，真正令我感怀的第一是那双手，那双特别灵动而又特别勤奋的手，能在瞬间摄人形体、夺人神魄。第二是南人的性情，这种性情不论宽厚，或者犀利，总带着某种闲情逸致，带着某种切问释怀的自适。切问而近思，释怀而多恕，所以南方的诗人们总多了某种神秘的感性，多了愁肠百转的情思。绘画者泼洒笔墨，抒发情怀，思想宜转换成自适，哪怕再多从艺之痛，心底里总存一份快意。这是一个纯然中国人的世界，非亲历者不得体察。山明先生正是这能手与情思的典型。

1986年在青海藏区写生骑牦牛渡河

山明先生的一杆笔总是那么活脱。他的绘画极具表演性。如果拍录像，一个镜头可以在边上，观录其绘画之神态，另一个镜头宜安在笔杆上，实录其笔端的跳宕与变化。观者相随进入放意铺陈、紧追笔迹，然后在某个时刻，伴着

甘肃玛曲写生

眸子上的一点，口鼻的一息，眉头的一蹙，仿佛解码似的，人物的神形活在目前。山明先生的人物主要分两类：一类是历史人物，包括历史名人、文化巨匠，为这一类人物造像，他更注重人物本身的神形。另一类是生活中人，其中以草原与江南为多。草原的苍茫，江南的秀丽，不停的写生之旅，开拓着他的心神，藉此去领受生活世界的众美。他反反复复地写生活，由此把抓生机，从原朴的生活世界中捕捉画意，从真实的人物身上攫取神采。他笔下的人物都有一种素美。这种素美并非仅指墨色的素性，尤指寻常百姓素面朝天的美质，是眉头与笔尖相凝相塑的朴素内涵。那些人物既如我们生活之常见，又蓄着一种稍纵即逝的微妙情感，在中国人的世界中，总将此番形态称之为“神”。

三

浙派绘画，强在笔墨。这笔墨既指用笔用墨的细腻变化，又指笔墨后面所蕴含的胸臆和襟怀。用笔讲一笔之中一波三折的灵动之变，用墨讲米家墨戏一般的出水湿润，雨打淋漓。直如大诗人苏轼在《六月二十七日望湖楼醉书》中所

聚精会神

言：“黑云翻墨未遮山，白雨跳珠乱入船。”那用笔直若骤雨袭来，纷乱跳匿，却都十分到位，那墨色如翻滚的黑云，遮天覆地，却总在远岚幽壑与天相接处，留下几抹飞白。讲笔墨氤氲，山水画易，人物画却难。山明先生作为新一代浙派人物画代表，尤以笔墨胜。

山明先生的绘画，笔，变幻跳匿，淋漓洒脱；墨，机趣天然，苍润华滋。方家将之总括为中锋笔痕加宿墨渗化。我观山明先生作画，有两条并行的线索。一条是笔意的追踪。人物画之难在于人物的佳好，总存一体的关系，其灵神毕现却又只在一瞬。一笔落下，既要成形，摄得人物之貌，又要

聚墨，凝出墨色本身的气象。用笔讲骨法，讲气骨，用墨讲韵味，讲环生。如此笔形与墨象，气骨与韵味，环环相蕴，层层生发。高手用笔无一定之规，所谓胸有成竹，不是心中已有固定先在的图像，而是“胸怀渭川千亩，气压十万丈夫”，而是了然生活、熟悉人物的洞观和随机生发的觉察。这种笔墨生发的随机性，既要有动若脱兔的敏捷，又要含运笔起承转合的默契，如此振笔直追，直若火栗在手，丢了不舍，慢了不行，必当乘热用力，方能尝得熟果。世人看山明先生已完成的画面，颇获快意，觉得妙写生花，意趣盎然，笔笔都在筋骨结点处。殊不知这一路而来，山明先生的一杆

笔点划布局，彼此呼唤，苦觅生机，仿佛深山孤行，心中总有万般纠结，恨不能有万千灵心慧眼，盼只盼笔意赫然洞开，一旦灵晕骤至，便当妙合形趣，追逐生机。如此写意，直若精神飞翔，形骸虚离，一颗心总在笔锋使转的核心处，独与天地精神往来。

山明先生作画的另一条线索是墨韵之淳化。山明先生的宿墨出神入化，肌理凝厚，中间透，边缘重，渗化天然。要实现这番宿墨墨趣，先要简笔提炼，这种简笔并不是一般的减法，而是能将人物作整体相看，并常凝成一组一团，相衬出一瞬一息的顾盼流连，一举一掌的执重沧桑。山明先生曾说：“经历了‘山花灿烂’，方知‘骨法用笔’内涵”，正是这个道理。提炼的同时，又在残墨试错，宿墨实则上就是残墨、废墨的复活。复活之妙在于残墨融入形意，活用随机偶成的肌理，形成墨块与走笔之间的生动转换。那宿墨在这生动转换中，在碑帖交织的用笔中，呈现涩重与华滋、苍劲与温润的诸般相和之彩。那宿墨的墨韵常蕴一份光感，向阳舒笑，近风欹斜，含烟弄雨，顿开残落。正是这种残落，使得山明先生的绘画似古实新，其方法似拙实巧。也正是这种残落，让山明先生笔下的人物涌现出一份质朴，一种凝重，虽淡墨飘飘，却颇似黄宾虹先生的山水，凝结天地悠悠的深切关怀。

四

中国绘画总体上有一种山水化的倾向。这并不是说将人物花鸟改向山水，而是指以山水的境界和方法来塑造人心，涵融艺行。那山高月小，水落石出，画者与被画者皆在其间，生姿活态，逸笔草草，俱要疏密掩映，生动只在意写之中。山明先生正是将人物画置于一种烟波望境之中，笔墨徜徉，凝成山水般的苍润意象。人物绘画总囿于写人物形貌之难，难得笔墨自主。今日诸多人物绘画一方面克服古代人物画结构不明、造型不精之弊，另一方面却又沉迷于照相写实，常以墨色状模摄影的效果，深陷艺术遗神取貌之病。中国绘画的神采之妙在于陶冶胸中造化，吐露笔端生活。自古言养有素者，解衣磅礴，不用心而意自足。所谓养者，必得山水之供养，此又可分三端，曰敦修品行，曰观法自然，曰

运用书法。又董其昌曰：“朝起看云气变幻，可收入笔端，吾尝行洞庭湖，推蓬旷望，俨然米家墨戏。”此均所谓笔墨以天地为师，拜山水为供养。而天地山水，虽极尽变化，却无非生机。得此生机，宇宙生活俱在手上，人物意态呼之欲出。写人物形貌殊难，也必当灵动意写，则不求工巧而自多妙处，不刻形貌而自足神趣。宿墨的残落，可谓点石成金。凭借笔墨的交叉叠压，造成画面的温厚。那墨块如月影移壁，亦苍亦润。霏微迷漫，空洞沉冥，覆水如纡，横山如练，一派烟波氤氲之象。那宿墨天然地沉郁，力克华美称丽之过。用笔总现镂金刻石的深度，却丝毫不滞，敷染如若古锦旧壁，光辉愈见朴质。自来墨色淡而显浓厚难，而山明先生的宿墨叠笔，却见山水风神，浓纤得中，愈浅淡，愈见绚烂，愈显浓厚。

“笔墨之妙，画者意中之妙也。”古人意象经营，强调胸中丘壑。此丘壑非仅指章法位置，尤指蕴之于胸、发乎为象的变化之道。近现代的写生直照的方法，总让艺者直面生活，直写眼前的生机生意，但也易受实见之囿，难开胸中丘壑。山明先生却艺高心阔，将人物的活动一例相看，取其中最有意者，于举首抬足之间攫其意趣。之后落笔逐意，丘壑生发无穷。观他作画，有若攀援，于乱石巉岩中拾阶而上，在山壑交接处，乔木干霄而出，直接长空。转眼碧苔乱缕，日晖竞相而入，满目风神飒爽，一派勃勃生机。《二十四诗品》之“冲淡”中有言：“犹之蕙风，萋萋在衣。”如此柔缓的蕙风，让衣裙飘荡，周身随之相化。竹林中听竹涛回响，赏其美，于心满载而归。绘画若要如此有意，一须清淡，心清闻妙香，平居澹素，以默相守，涵养既深，天机自合。二在飘逸，顺心自然，无隔无阂，飘然意远。如此山水意象，山高水远，意境悠长，正可用以意写山明先生的成就和素心所往的方向。艺术之境达到如此高度，已近于化，吾人无不期盼山明先生天籁之发，扶摇万里，超然于迹象之外，放怀得环中之妙。回到本文第一节所写，烟云中，艺者杖藜行歌，之于山明先生，既是写照，也是众望。

2013年3月12日

吴昌硕 136cm × 68cm 1981年

明指墨

西泠秋韵 136cm × 68cm 1993年

黄宾虹 198cm×98cm 1997年