



艺术品鉴赏平台
艺术家推介
人物

现代快报

A30

2011.11.19 星期六

见习编辑 徐馨儿
美编 王莺燕 组版 徐杨



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。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，花鸟画研究所副所长，国家一级美术师。
徐馨儿 整理

笔墨探索 描花鸟野逸之气

吴冠南先生是一位颇具传奇色彩的现代画家。他没上过学，更没进过美术院校，却凭着几十年的勤奋自学，成为在当代画坛具有代表性的花鸟画家。

吴冠南生长于江南水乡，自幼聪明好学，兴趣广泛。十二岁时，吴冠南忽然想画画，他没有条件进专业院校，只凭自己的兴趣涂抹。而他的绘画天分，却在这即兴的涂抹中充分显示出来。

上世纪八十年代初期，吴冠南已经自学花鸟画二十多年。有一次，一个朋友带他的画让一代书画名家林散之先生看，林老大加赞赏，并逐幅为他题词。而此后省电视台因此要求采访林老，林老却果断地拒绝了，他说：“吴冠南要想成大器，就再去吃十年苦！”十年后，吴冠南果然不负林老厚望，以更加成熟的艺术面貌走向了国画坛，成为备受瞩目的花鸟画主将。

吴冠南早期的作品风格取法黄宾虹、吴昌硕。他将黄宾虹的山水画笔法融入吴昌硕的花鸟画之中，并吸收了八大山人的造型，形成了自己的花鸟画语言。这种吸收与融合，赋予了他的作品新的审美趣味，他将山水画的勾皴点染、层层积墨的方法运用到花鸟画上，使花鸟画在重情趣的基础上，又具有了意境的深邃，更为丰富、含蓄和耐人寻味。

吴冠南的绘画与书法各有气度，又相得益彰。他的书法创作深得传统精髓却又能超脱于法度之外，天真、自然、潇洒简达，与他的画有异曲同工之妙。正因如此，吴冠南的花鸟画总有一种信手挥洒的感觉，随意、率真，绝无匠气。他常常用毛笔蘸墨色和水，在宣纸上自由点染，连勾带皴，趁湿冲、破；勾线率意夸张，不拘泥于中侧锋用笔，信手书写，天真飘逸，色墨与水互相交融，笔底毫端洋溢着派野逸之气。

美术评论家陈宇先生这样评价吴冠南对色彩的探索：“吴老师可能没有受过非常系统的院校的素描、色彩训练，但是他从中国画传统的，或者我们讲从《芥子园》入手，从传统的教育里面，他感受到中国画从传统到现代的变化，他有一种自己的理解，而他的这种创造，正好是对当前这种风气的一种背叛，可能对当代的中国画创作起到的作用是非常巨大的。”

因为吴冠南的思考独特，所以在绘画探索中常常有惊人的突破。画家李世南对此深有感受，他认为，纵观整个中国美术界，比如说花鸟画这一领域，现在真正有思想的，思考得比较深的画家是不多的，而吴冠南这方面很可贵，他因为身体的原因，很多年一直是比较孤独的，一

直关在家里面，自己看书做学问，这个实际是因祸得福。他很早就对中国画的发展有着很尖锐的、很深刻的认识，这点我觉得很了不起。这就是一个人的学养。

中国画领域有这样一种说法，随着书画家年龄的增长，他的学养、修养会不断增加，作品的内涵也会越来越深，不到那个份上，急也没有用。其实，中国画，它有一个传承关系，它的核心，就是中国哲学，它是中国传统文化的一部分，一个有成就的书画家，是懂得这个道理的。吴冠南说：“如果说一个艺术家他不懂一点哲学，那他的绘画是肯定画不好的。所以我在我写的《画余杂稿》里面有一条，就是绘画实际上是一个制造矛盾、解决矛盾的过程。开始的时候你在画面上给自己找麻烦、制造矛盾，然后在完成的时候，你要把那些矛盾的因素统一起来，这就是创作一幅画整个的过程：制造矛盾、解决矛盾，然后完成一幅作品。除了哲学以外，文学、古诗词，甚至是对中国几千年来来的生活习惯、文化习惯、审美的习惯，那些都要考虑到画里面去。其实你生活在这个现实当中，它好多方面都在影响着你。你如果平时注意观察，比如平时注意读书，注重哲学方面的思考、积累，它多多少少会影响到你的画上面去。”

美术评论家、中央美术学院教授邵大箴对吴冠南丰富的学养颇为赞赏。他认为，吴冠南以写意花鸟画见长，花卉典雅灿烂，沉郁浑朴，用笔老练，用墨（尤擅长用焦墨）用色大气，书法诗文功力深厚，这些都充分显示了吴冠南善于从传统中汲取适合自己灵性的营养，从而创造出一种如诗如梦、清雅寥廓的意境，观者如沐春风，心旷神怡。

吴冠南作画有自己的一套笔墨理念。他的用笔多为秃笔、乱笔、草率笔。他在画画时，笔墨始终在手中自由挥写，任笔锋凌乱披散，随机生发。他认为草率是一种轻技术、重心态、重人格裸露的必须行为，但又有功力深浅之别。就吴冠南而言，他的草率是一种洒脱而不是粗野。他的作品，蕴籍他对传统文化的深度修养，画中的笔墨、书法、诗文，都显现着他不同凡响的学识。重要的是，他从深厚的传统中走出了一条直通当代的艺术道路。

吴冠南的成功探索，无疑给了正在走向现代的中国花鸟画有益的启示。他不同寻常的成功之路，也是值得人们深入思考的。面对这样一位天资丰厚、勤奋执着的中年艺术家，我们有理由期待他更辉煌的将来。



花卉 团扇

灿烂文章

□范迪安

吴冠南先生绘画所作的花鸟文章，自是来自传统的主题与题材。但是，他用一种当代人的智慧与心性把这份传统主题演绎成一个崭新的艺术世界，却是属于他对当代艺术的贡献。我相信，在他的心灵中，于落笔之前就有了一个整体的花鸟自然生命，那是一片由生命意象构成的浑沌，他必于营构和放笔之际去追寻那一团浑沌。那一团激动着他去表现的浑沌，不仅仅是他的灵魂所在，而且还是世界全部信息错综无序的编织，他进入的是花鸟生命存在的整体氛围和气象。因此，在他的作品中所显示出来的，不是供人辨识的花鸟符号与笔墨程式，而是自然生命生生不息的本质景观。在今日画坛中，吴冠南先生以如此宏观的视角透视自然、以统摄的方式把握笔下的世界，不能不说是拉开了他自己与传统、与当代诸家的距离，成就了自己的艺术境界。这种对自然的本质观与取境造象的整体观，正是我们这个时代所需要的艺术方式，也与我们所处时代的生活情境与现实结构相对应。在我们每天面对和接受各种信息、处于一种综合性的文化空间感受的时候，看到吴冠南先生的作品，我们无法把它们和传统的已有的样式并列起来，因为它们给予我们的是这个时代文化特征的整体形象。在许多情况下，像花鸟、山水这一类传统主题，以“避世”、“远尘”的方式固守着孤独的姿态，甚至整个中国画也以坚持传统为主的信念在封闭的境地中谋求生存，实际上是一种与当代文化的脱节。吴冠南先生的艺术范畴发自传统，但他创造和表现出来的气象却是属于当代。这是我感受到的他艺术的价值所在。



梅花水仙