

／无锡博物院藏研究系列展／

不 负 丹 青

吴冠中

《杜鹃与雪山》特展

2024 2024
10/15 → 12/10

主办单位：无锡博物院
展览地点：无锡博物院一号展厅

无锡博物院地址：无锡市钟书路100号

公交线路：公交车67青年路(钟书路)站；5、快5、23、23区、24、70、113、118、135、358、

762南扬新村站；36、56、72、116、766清河桥站；地铁1号线清名桥站

联系电话：0510-85727500 85727600

开放时间：每逢周一闭馆(法定节假日除外) 参观时间为9:00-17:00(16:00后停止入场)

扫描二维码
关注无锡博物院官方微信

从古今中外的名画中品尝美，
从生活中提炼美，创造视觉美是我的天职。
——吴冠中《我负丹青！丹青负我》

前言

吴冠中先生是中国现当代享誉盛名的画家、美术教育家、散文家。他是“油画民族化”的重要践行者，一生致力于融汇东西方美学于绘画之中。他的“风筝不断线”观点，以及对形式美规律的探索，对当代艺术家的创作理念和审美观念产生了极其重要的影响。本次展览从吴冠中先生的成长经历出发，通过无锡博物院所藏吴冠中《杜鹃与雪山》这幅作品，一起走进这位著名艺术家的美学世界。

吴冠中的艺术生涯

吴冠中幼年时期的照片

1919年吴冠中出生于江苏省宜兴县闸口乡北渠村，自幼爱好艺术，早年从江苏省立无锡师范学校毕业后，怀揣着工业救国的理想，考入浙江大学附设工业学校电机科。随着与朱德群的交往，受其影响，吴冠中决定放弃电机专业，并于1936年如愿以偿地转入国立杭州艺术专科学校学习，师从林风眠、李超士、常书鸿、潘天寿、吴大羽等学习中西绘画，在校长林风眠的启发下，走上了“融贯中西”的艺术道路。

1946年吴冠中考取留法公费，以第一名的成绩考入巴黎国立高等美术学院，留法学习生活，让吴冠中深入学习了西方艺术，也深受西方现代艺术的影响，但随着深入学习，吴冠中追求东方审美情趣的内心愈发明确，留法学习的经历，让吴冠中更加明确了自己在艺术上的追求方向——根植中国。正因如此，在法国完成学业后，吴冠中毅然决然地选择回到祖国的怀抱。东西方的学习背景，为他之后的艺术创作和美学理论提供了坚实的基础。

吴冠中青年时期的照片

归国后，吴冠中先生先后在中央美术学院、北京艺术学院、清华大学建筑系、中央工艺美术学院、清华大学美术学院等高校任教，他的艺术追求和美学思想深深影响了中国几代艺术家。

吴冠中老年时期的照片

从20世纪70年代中期开始，吴冠中先生开始创作彩墨画，油画在体面和色彩等方面的优势被融入进了墨彩中去，这一阶段成为他创作的重要时期。到了80年代中期，他的艺术探索进入由具象到抽象的转变阶段，个人风格更加成熟。在90年代，吴冠中的水墨画创作已经进入“随心所欲不逾矩”的境界，丰富的创造经验和自由的创作精神共同铸就了他艺术生涯的巅峰。

《杜鹃与雪山》

无锡博物院所藏吴冠中这幅油画《杜鹃与雪山》高67厘米，宽73厘米，创作于1978年。

抗战期间，吴冠中曾随国立艺专的迁校至云南，新中国成立后，吴冠中多次昆明、西双版纳及大理等地写生，《西双版纳丛林》、《西双版纳榕树》等著名作品均创作于此。1978年，59岁的吴冠中专程到云南玉龙写生，在此期间创作了多幅优秀作品，本次展览展出的无锡博物院所藏的《杜鹃与雪山》正是此次之行中所创作。通过这幅画，我们可以窥探吴冠中先生20世纪70年代末的油画探索，吸收了中国绘画的点线经营，同时又不失油画语言的厚重，正是吴冠中毕生所追求的“融贯中西”之路。

吴冠中在风景写生中，注重将现实与自然提炼转化为富有诗性的画面，这种对诗性的追求正是吴冠中自幼生活在江南所与生俱来的文化基因。通过对形式美学的追求，来实现作品的结构平衡，从而实现他在东方美学上的探索，这幅《杜鹃与雪山》明显也经过了这样的艺术加工。画面削弱了西方传统绘画中的空间和体积，对所表现的画面进行平面化处理，杜鹃花所形成的“点”点缀在山坡、石头所铺垫的“面”上，杜鹃树枝和松树所提炼的“线”将“点”贯穿起来，形成起承转合的画面结构，“点”“线”“面”的交相辉映之下彰显出吴冠中绘画中所追求的东方审美意趣。

2002年，吴冠中被高票通过当选为法兰西学院艺术院通讯院士，成为首位获此殊荣的中国籍艺术家时，他对朋友说：“我哭了，我的老校长林风眠九泉之下也哭了！”

2010年6月25日23时57分，吴冠中先生因病医治无效，在北京医院逝世，享年91岁。

《夜缚玉龙》

文/吴冠中

抗日战争期间，我们国立艺术专科学校从杭州迁到云南，又从云南迁到四川，中途，有几个同学不搭车，学徐霞客的样，徒步走上云贵高原。他们走进玉龙山，路上李霖灿同学给我寄来明信片，一面描写见闻，另一面是用钢笔画的玉龙山速写，真教人羡慕，遗憾未能跟着去。从此，我一直向往玉龙山，她深深印在我的脑子里。

1978年我到昆明，便专程去访玉龙。在丽江街头遥看玉龙，高空那点点白峰和几小块黑石头，很不过瘾，尽管诗人们在歌唱：“遥看玉龙年年白，更有斜阳面红”，但诗意重于画意，形象太远了，不能感人。进入山麓的黑、白水地区去，交通很不方便，我和小杨找到进林场拉木头的卡车，路险，卡车怕出事不肯拉人，感谢当地领导协助出了辆吉普。暴雨天我们到达了林场，住进伐木的工棚里，用油毛毡补盖屋漏，铺板底下新竹在抽枝发叶。吃干馒头和辣椒，喝大块木柴火上煮得滚烫的茶，蛮好的，只是雨总不停，一天、两天、三天……似乎没有晴意。玉龙山在哪里？看不见，只在头顶上，云深不知处！

她也有偶一显现一角的时候，立即又躲藏了，像希腊神话中洗澡的女神苏珊，不肯让人窥见。我于是将铺板移到小小的木窗口，无论白天、黑夜坐着、躺着，时刻侦察雪山是否露面。我悄悄地窥视，唯恐惊动她，若发现有人偷看，她会格外小心地躲进深深的云层里吧！一个夜半，突然云散天开，月亮出来，乌蓝的太空中洁白的玉龙赤裸裸地呈现出来了，像被牛郎抢去了衣服的织女，她无法躲藏了。我立刻叫醒小杨，我们急匆匆抓起画具冲出门去，小杨忙着替我搬出桌子，我哪里等得及，将大幅的纸铺在石板地上，立即挥毫。战斗结束，画成后，我一反平常的习惯，居然在画面上题了几句诗：崎岖千里访玉龙，不见真形暂不返。趁月三更悄露面，长纓在手缚名山。

写生中的吴冠中

吴冠中画语录(节选)

现代美术家明悟、理解、分析透了古代绘画作品中的美的因素及其条件，发展了这些因素和条件，扬弃了今天已不必要的被动地拘谨地对对象的描摹，从画“像”工作的桎梏中解放出来，尽情发挥和创造美的领域，这是绘画发展中的飞跃。

——摘自《绘画的形式美》1979年

《太湖鹅群》46×61cm 布面油画 1974年
中国美术馆藏

《江南村镇》73×61cm 布面油画 1985年

相当于国画中的“空白”，油画中也必须有极重要的“视而不见”的部分。这些部分既为意境服务，又能给观众以美的享受，要“虚”而不虚，不空洞，不乏味！

——摘自《土土洋洋土土——油画民族化杂谈》1980年

《鼓浪屿》70×90cm 布面油画 1977年
新加坡国家美术馆藏

抽象美在我国传统艺术中，在建筑、雕刻、绘画及工艺等各个造型艺术领域起着普遍的、巨大的和深远的作用。我们要继承和发扬抽象美，抽象美应是造型艺术中科学研究的对象。

——摘自《关于抽象美》1980年

艺术的目标不是模仿，是创造，一家有一家的路——思路，鲁迅说路是鞋底造成的。

——摘自《风景哪边好》1981年

在油画中探索民族化，在水墨中寻求现代化，我感到是一件事物之两面，相辅相成，艺术本质是一致的。

——摘自《望尽天涯路》1982年

《鲁迅故乡》46×46cm 布面油画 1976年
中华艺术宫藏

《根》83×151cm 现代
无锡博物院藏

从生活中来的素材和感受，被作者用减法、除法或别的法，抽象成了某一艺术形式，但仍须有一线联系着作品与生活中的源头。风筝不断线，不断线才能把握观众与作品的交流。

——摘自《文艺研究》1983年

我们要学习前辈艺人的功力，不是学多了，而是学少了，但学习之中又必须结合新的要求，因之“功力”的内涵，便在逐渐递变，不断增渗新因素，扬弃旧把式，从量变转向质变。

——摘自《香山思悟——绘事随笔》1985年

结语

吴冠中为中国画的现代化、油画的民族化做出了杰出贡献。在借鉴前人的经验和总结自身的实践中，开辟出一条中国绘画的革新之路。他的创作不仅丰富了中国绘画的表现力，同时也增进了中西文化艺术的交流与融合，提出的“形式美”“抽象美”等艺术命题以及“风筝不断线”的观点，曾引起文艺界的争鸣和社会的关注，他身体力行，以一颗赤诚之心，手中紧握那根不断的线，扎根于艺术创作的实践之中，促进了中国当代艺术的发展。他是20世纪具有重大影响力的杰出艺术家，是中国现当代艺术发展的一面重要旗帜，也为我们探索和发展中国绘画提供了重要方法论。

吴冠中先生身上最可贵的品质是秉承了中国知识分子的优秀风范，把艺术创造作为一种文化责任，自觉担当起超越传统、开拓创新的使命。在复杂和变迁的文化环境中，特别在亲历中西文化相互碰撞激荡的人生旅程中，他始终以中国文化为根本，吸收融化西方艺术，形成了中西绘画意蕴贯通融合的独特成果和崭新经验，彰显了独立的学术思路和中国艺术精神的时代新质。

从文化眼光到创作眼光，吴冠中先生的艺术体现了他对自然与生命的关切。他的绘画始终以祖国的山川风采和家园景色为主题，在自然面前感受万物的生机，体验生命的哲理，抒发胸中的块垒，表达发现的欣喜；他在艺术形式上的敏感和坚持形式创造的信念使得他大胆打通油画和水墨画的载体界限，在具象与抽象两种绘画形态之外，创造出意象的艺术境界，使“写意”的中国传统艺术语言以现代的方式展现出来，获得无限的可能性。他基于丰厚的学养和深度的思考，革故鼎新，秉事论理，阐发了大量富有个性化的理论见解，在当代中国美术界产生了很大的学术反响。

——节选自中国美术家协会主席范迪安
《耕耘与奉献——吴冠中捐赠作品展》前言

总策划：荣骏炎
策 划：蔡卫东
统 筹：李建鹏
文 案：王艺潮
展 陈：王艺潮
宣 传：郭黛晶