



吴冠中先生签名售书

用世界的眼光继承传统

——吴冠中先生艺术创作历程

高敬/文

苦其心志，劳其筋骨，孟子这样对我说，但天却未必降我以大任，……夕阳晚风，留下了这套画集，目送飞鸿。

——《吴冠中全集》自序

吴冠中先生早年就学于国立杭州艺专，学习油画和国画；后留学法国，研习西方绘画。回国后，他深入研究中国传统，总结西方艺术新学，积极探索与实践油画民族化、中国画现代化。在多年的探索与实践之中，他创造性地将西方的形式美与中国传统审美中的意境美进行有机结合，构成了具有中国民族特色的“自然—形韵”新体系。其油画和水墨风景大多取材于江南风光，用几何性的形体组合、鲜明纯正的色彩、明亮的色调

表现诗一般的意境。在当代世界多元的文化语境中，吴冠中先生找到了具有自己代码的艺术语言，并得到了世界艺坛的认可。

在吴冠中先生88岁高龄之际，由湖南美术出版社主办、雅昌艺术网与百雅轩文化艺术机构承办，历时两年零十个月编写的《吴冠中全集》于8月正式出版发行。

首次为在世艺术家出版全集

《吴冠中全集》是目前国内首次为在世的艺术家出版全集。吴冠中先生是中国当代艺术中具有世界影响的杰出艺术家，他把对祖国、对人民无限的眷念化作艺术创新的动力，创作了无数享誉海内外的艺术精品。而吴冠中先生近年来由于健康的原



雅昌企业集团万捷董事长（左）、深圳事业部王岩总经理出席新书发布会

民族的未必就是世界的！

吴先生认为，继承传统，必须站在时代的至高点以人类最高智慧的成果为坐标，才会达到更高的成就。如果仅满足于本民族的那些陈旧东西，自己就困死了。

因，艺术活动很少。全集的出版经吴冠中先生本人审定的画集能保证入选作品的真实性，为研究者及中国当代艺术史提供了宝贵的文献资料。

《吴冠中全集》，不仅全面梳理和呈现了吴冠中先生艺术发展的清晰脉络，鲜明地折射出20世纪50年代以来，中国社会不同时间段里时代性对于艺术家创作的微妙影响；而且由于吴冠中先生在中西方艺术融合、油画民族化和中国画现代化方面所做出的努力和探索，《吴冠中全集》也可以被看作是二十世纪中国美术发展史的一个典型，它的出版将会为文化多元化的21世纪中国艺术家如何处理传统与现代、继承与创新、民族化与全球化问题做出很好的注释。

吴冠中先生在进行艺术实践的同时，还积极进行理论探索。他在70年代末以来提倡在民族情感基础上创新的“风筝不断线”、形式与内容不应分离的形式美、没有表现客观对象的“笔墨等于零”等系列理论，对推动上世纪80年代以来的中国美术发展产生了积极的影响。与世界艺术史上的杰出艺术家相比，吴冠中先生在艺术实践和艺术理论上的建树是十分突出的。

中国艺术的标志和典范

吴冠中先生的老同学，故宫博物院副院长李文儒如是说：现在人们的审美要求都在发生变化和发展，像吴先生这样的艺

术家在快速发展变化的时间里，油画要民族化，这可能是他的作品既受到中国观众的欢迎，也被西方认可的很重要的原因。

一个是奉献，再加上创新，创新是融合中西创造出自己的风格，中国的艺术家、中国的艺术，要发展、要有希望、要走向世界，吴先生是一个标志和典范。

改变了以往对艺术的认识

第三卷执行编委、著名批评家贾方舟先生认为，首先应该从艺术史的角度来对吴先生的艺术做一个鉴定，首先提出了什么样的艺术家才可以称之为大师？大师是能够创造和引领一个时代的审美趣味的艺术家。不仅能创造一种新的艺术审美，而且对审美趣味进行引领，并在艺术的理念、艺术的图式、艺术的表现方法以及许多方面进行表达，而吴先生正是改变了我们以往对艺术的认识，吴先生给我们提供了很多新的图式，给我们提供了新的形式和观念，让我们重新去审视今天新的艺术。

继承传统，要有世界眼光

吴先生的作品有一种哲学意味。作为一个艺术家，吴先生有充分的体验来探索艺术之道，特别是对于传统的看法，吴先生通过自己的艺术实践表达了其观点——不要忘记我们的艺术传统。但是很多艺术家及理论家的理解：艺术传统经常指的是形式和风格，而不是它的精神，而吴先生追求的恰恰是精神，而不顾它形式上的要素。2007年吴先生在一篇文章上强调：继承传统在窄的路子上走必然要死亡，艺术必须要关注人类，要有全世界的眼光，必须站在时代的至高点以人类最高智慧的成果为坐标，这样的追求才会达到我们更高的成就。吴先生对“越是民族的就越是世界的”也曾发表言论，民族的艺术确实是世界艺术的一部分，因为世界由各民族组成，但是如果我们仅仅满足于本民族的那些陈旧，而不去发挥我们的想象，不吸取世界艺术的经验，我们就被自己本民族的东西困死了。

在研讨会结束之前，吴冠中先生再做讲话并带给我们艺术界一个新课题：“我很感慨这个书出来了，是我88年来的历程。但是我心里还有感触，我88年来从事的美术一直到现在，苦于我这个人88年一直在修道院修道。所谓修道就是在创新，而创新又是那么容易吗？”

（作者供职于北京雅昌文化发展有限公司互联网内容中心编辑部）