

吴玉田:影响山东美术的“大先生”

吴玉田

吴玉田,著名艺术家,山东省美术教育事业的开拓者、奠基人,1972年倡导创办山东省轻工美术学校,1982年在山东轻工业学院创办艺术设计系,1999年在山东联合大学组建艺术设计学院。这位山东美术教育界“大先生”有什么样的艺术经历?如何看待美术教育?

吴玉田1939年生于山东济南。1960年入中国美术学院(原浙江美术学院)。从师邓白先生,攻读陶瓷及国画,并得潘天寿诸大家入室指授。毕业后,蒙孙其峰、于希宁、吴冠中先生厚爱,悉心教诲,得其真髓。1972年倡导创办山东省轻工美术学校;1982年在山东轻工业学院创办艺术设计系,任系主任、教授;1997年发起成立山东齐鲁白石艺术研究院,任常务副院长;1999年在山东联合大学组建艺术设计学院,任院长;2003年率文化代表团赴西藏慰问援藏干部,任团长;2007年随中国文化代表团赴马来西亚举办慈善义展;2012年成立山东华胥艺术研究院,任院长。

吴玉田先生是我省艺术设计教育事业的开拓者和奠基人之一。于1992年享受国务院颁发的政府特殊津贴。现为中国美术家协会会员、山东画院高级画师、原山东美术家协会理事、山东书法家协会理事。

吴震

1973年生于济南,毕业于山东师范大学,主攻中国画与设计。自幼随父著名画家吴玉田先生学习国画,后拜孙其峰先生门下,得孙老先生教诲。1994年成立山东省首家电脑设计工作室,从事电脑设计及设计软件的开发推广。为五十余家单位设计标识及VI策划并获奖。

现任:
济南市美术馆收藏部副主任
九三学社社员
山东省美术家协会策展委员会副秘书长
山东省美术家协会实验艺术委员会委员
山东华胥艺术研究院副院长兼秘书长
济南市青年美术家协会理事
济南影视传媒学会理事

▲ 扎什伦布寺 吴玉田 50X50cm

▲ 太原古城 吴玉田 50X50cm

▲ 鼠 吴震 50X50cm

□张震

【师承】

活在“先生”的背影里

“沉雄博大虹若苍润奇绝纸墨凝……”78岁的吴玉田先生指着自己原创歌曲集里的一首《追忆恩师潘天寿》,对记者回忆起了自己的艺术生涯。

吴玉田1939年出生于济南,初中美术教师刘如璞先生成为吴玉田的第一个引路人。当时的吴玉田只知道刘如璞先生才华横溢,后来才知道晓老师是齐白石先生的入室弟子。

1960年,吴玉田考入浙江美术学院(现中国美术学院)工业美术系,师从邓白先生攻读陶瓷及国画。邓白先生作为中国陶瓷美术创始人、著名国画家,诗书画篆刻皆精,对吴玉田影响深远。至今吴玉田记得邓白先生的劝诫:“画家要素质全面,多读书,诗词歌赋都得懂,美学是触类旁通的,不然就是个画匠。”

求学期间吴玉田亦得潘天寿诸大家入室指教,潘天寿先生的“中国画以意境、气韵、格调为最高境地”之论让吴玉田难忘。印象最为深刻的一次受教则是吴玉田前往拜访潘天寿先生,见先生新作一幅画,画中一块巨石占据巨大位置,周围皆是留白,吴玉田内心困惑。潘天寿在旁讲解“画画要造险,要破险,要出新。”几天后吴玉田再至,潘先生画作已完,巨石旁一只雄鹰临石而立,英气勃然,整块巨石竟成小小一只鹰鸟的点缀铺垫,鹰的神态盎然、气势磅礴扑面而来,让吴玉田心中震撼。除此,与潘天寿先生合作鱼盘,互赠笔墨更是吴玉田在校期间的宝贵回忆。

毕业后吴玉田又得孙其峰、于希宁、吴冠中等大家指点,陪孙其峰先生泰山写生得其言传身教;帮吴冠中先生举办写生作品展,得亲授写生技法。

由于家庭责任,吴玉田放弃留校机会执意返回山东,就职于淄博陶瓷厂,从事工业设计工作。当时的陶瓷厂工人大多没有美术素养,为提高工人专业能力,吴玉田在厂内开办了美术培训学校。1972年,山东轻工一厅前往陶瓷厂视察,对吴玉田的培训学校大为赞赏,调研考察后,经吴玉田倡导,教育厅审批创办山东省轻工美术学校(山东省工艺美院前身),开省内艺术设计教育先河,45年来培养无数艺术设计人才。

1982年,吴玉田在山东轻工业学院创办艺术设计系,任系主任、教授,成为山东艺术设计教育的拓荒者、奠基人。1999年在山东联合大学组建艺术设计学院,任院长。

创办山东轻工业学院艺术设计系前夕,吴玉田前往母校求教,恩师邓白先生亲为新系取名“轻工美术系”,并牵头母校三十几名教师前往讲学支持。

“不是教师就可以称先生,先生是为你提供学问坐标和人格营养、示范风度与风骨、指引成长方向的人。我自己关于教育办学、做人品行方面的道理,皆来源于先生们的馈赠。”吴玉田感叹。

【家风与教育传承】

汝果欲学诗,功夫在诗外

正如黄宾虹先生的山水画之名掩盖了其花鸟画的成就一样,一

直在教育战线默默耕耘,也导致很少有人关注吴玉田的艺术人生。

吴玉田的作品既继承中国画的优良传统,又蕴含着他对生生不息的大千世界的独到理解。古人讲,“汝果欲学诗,功夫在诗外”,书画亦然。吴玉田特别注重画外功夫,悉心从姊妹艺术诸如戏曲、舞蹈、音乐中汲取营养,将诗、书、画、印融为一体。

吴玉田亦好诗文,曾著有《玉田诗草》、《五台山诗文集》。2009年,吴玉田在70寿辰暨从艺60周年之际,在济南美术馆首次举办艺术展,同时举行《吴玉田画集》、《吴玉田诗草》、《吴玉田文集》首发式。其论著有《新编山水画法》、《商标设计战略》、《采风西藏》、《西藏风情——吴玉田色宣重彩画集》、《中国画的笔墨情趣》、《百扇图》、《吴玉田原创歌曲集》、《当代中国画名家精品集·吴玉田》等。

2003年,吴玉田任团长率文化代表团赴西藏慰问援藏干部,神奇、神秘、神圣的雪域高原激发了吴玉田潜藏已久的激越情怀。吴玉田一边埋头研读采风获取的第一手素材和有关西藏的书典,一边苦心索冀最能体现西藏的表现形式和方法,最终发现了一种兰与黑的宣纸。

吴玉田反复试画了七天,利用影绘法、反衬法、渗透法、立粉法、点绘法、肌理法、描金勾银法等,终于跨过了一道坎,连续画了一个系列,创出一个新的画种“色宣重彩画”。

“美术是最具有人性意味和最具综合性质的活动之一。”吴玉田又以弘一法师为例,在教学上引导学生注重文化修养与画外功夫,提倡“一专多能,多能亦专。”;在艺术上则追求出新与奋进。

吴玉田先生之子吴震即是这种教风与家风的传承者。

“艺术上父亲要求我们青出于蓝而胜于蓝,勇于突破挑战。”如父亲一般,目前任职济南市美术馆收藏部副主任的吴震综合设计和国画两项所长,注重设计意识与绘画材料的综合运用,构图剪裁,拓荒特异水墨画。其作品注重光影明暗的表现,文化底蕴厚重富于神韵,布局严谨考究,大到造势小到铃印,无不着眼于超脱的意境。笔与墨、墨与色、色与境之间,被流动的生命气息所贯通。

“终生勤奋蹄,何许话危艰。生命诚可贵,竭力作奉献”是吴玉田的一首诗,在敬业刻苦、谦虚淡泊的精神上,吴玉田亦对吴震影响甚大。吴震对幼时的一段记忆印象深刻,那时正值办学初期最艰苦的阶段,吴玉田患上急性胆囊炎,病痛使他处于无意识状态,直至昏迷,但喃喃中的话语却全是工作之中的点点滴滴。

“父亲曾题诗曰:‘抱节凌云志,先做平常人。’除了是父亲外,他在我心目中更是一位敦厚、勤奋的‘先生’,他的执着和坚韧深深地影响着我。在他的面前,你会感觉到他是一位和蔼可亲的博学长者,不会觉得自己的平庸和渺小。他是一种动力,一个目标,一记鞭策,一盏途中的灯标,一种水滴穿石的能量。这是一种鼓舞,在他身边,你的内心总会感到平静与安宁,却能带给你不断前进的勇气和力量”吴震总结道。