波涛访谈：纪念吴之东先生

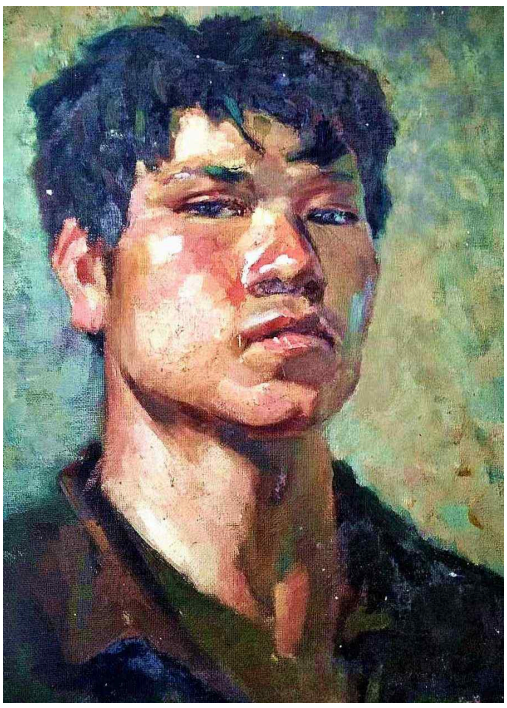
微信公众号「艺术观察与评论」 原创：波涛浩瀚 2022年7月10日

谨以此文纪念远行天国的理想主义者吴之东先生

吴之东 画家、书法家、诗人。号：仙峰山人、潇湘游侠、钓月山庄主人。在日本的华人艺术家、中日民间文化交流者。天妒英才，2017年11月11日他离开了我们，留给大家无尽的哀伤和遗憾。

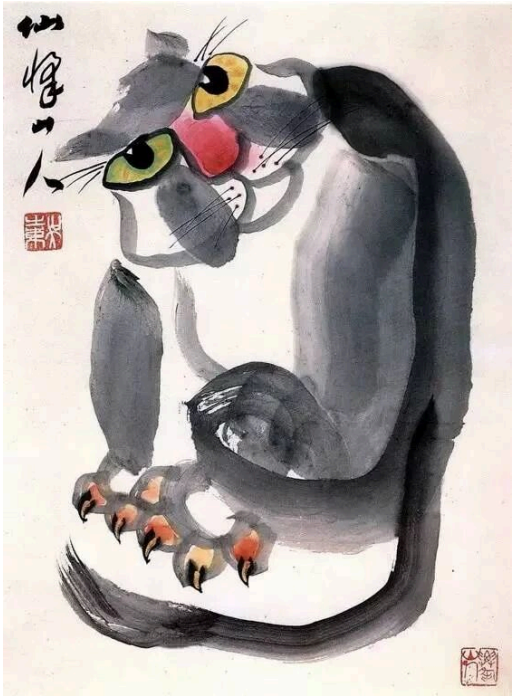

1961年，吴之东出生于湖南邵阳的书香门第家庭。儿时的知识架构以及家学修养的熏陶造就了他贯穿终生，自强不息的信念和志在千里的宏大抱负。自幼聪颖的他，对世界充满了强烈的好奇心和动手能力。有幸拜中国当代著名画家、美术教育家、陈西川先生为师学习书法绘画，从此走上艺术之路。

二十岁时的自画像

熟悉吴之东的朋友都知道，他性格中有着从不言败的倔强。在他学习绘画的那个年代，父母微薄的收入难以为他提供足够的物质条件。他把沙土地当做纸，木棍作笔，在烈日下一次次勾画之后再抹掉重来。没有素描所使用的木炭铅笔，就把柳枝烧成碳棒代替。为了山水写生，中学时代的他从邵阳出发，徒步300公里来到山水甲天下的桂林。食宿全凭为沿途为人画肖像画所得。

功夫不负有心人。1981年，吴之东顺利地考入了湖南师范大学艺术学院美术系国画专业，那一年他刚好20岁。这个年龄正是坚定人生理想和价值观的重要时期。彼时的中国美术界，刚好处于革新思潮的形成的初始。据他的大学同学回忆，当时的吴之东思维活跃，特立独行，喜欢读古书，崇尚老庄哲学。经常左臂架着猫头鹰，右手摇着鹅毛扇，穿着露脚趾的“解放鞋”，身后还跟着一条大黄狗，在校园里成为一道另类的风景。

大学毕业前夕，吴之东既在同学们的意料之中，又出乎预料之外地在长沙“蔡锷墓庐”举办了个人书画篆刻展，成为湖南省首位在校大学生举办的个人书画展。著名画家黄永玉先生为他亲笔题写了“吴之东书画篆刻展”，观众络绎不绝，成为了热点文化新闻。桀骜不驯的初生牛犊终于在岳麓山巅发出了仰天的嘶吼。

大学毕业后，吴之东就职于邵阳市电化教育馆。上世纪八十年代末，全中国的有志青年心中都有一个“深圳梦”。在“铁饭碗”中享受平稳安逸的生活的吴之东却因此而感到窒息，他觉得自己应该属于那个如火如荼般建设中的特区。1986年他辞掉工作，只身奔赴“鹏城”为自己的理想而朝圣。在深圳，虽然感觉距离自己的理想近在咫尺似乎触手可及，但残酷的现实却让他不得不像一个流浪的艺人，草行露宿风餐渴饮。这段经历虽然略显苦涩，但是却给予了他创作实践以及艺术经营思维至关重要的启发。

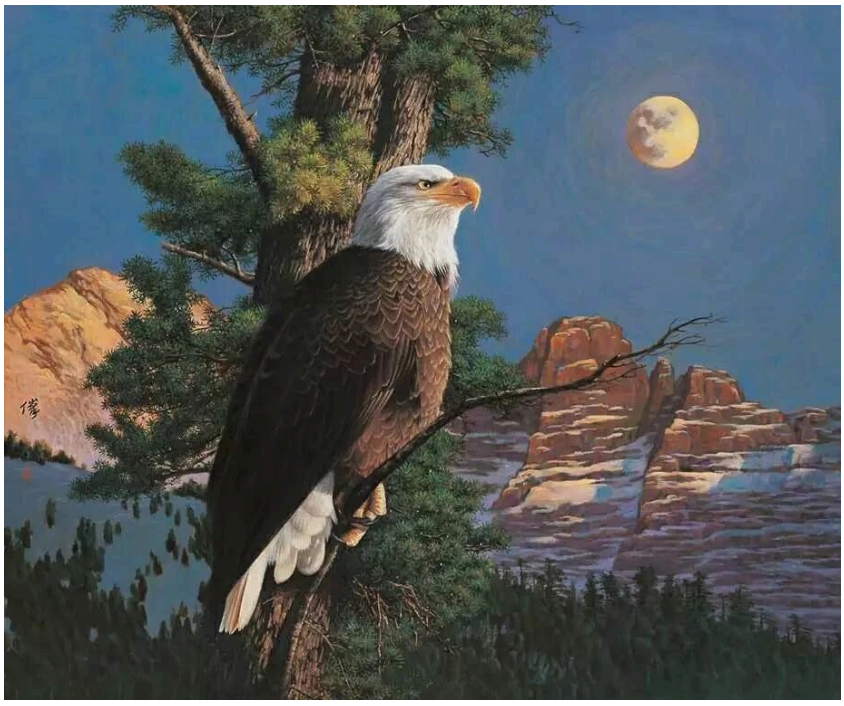
随着绘画作品的日臻成熟同时也找到了与艺术市场的有效衔接，吴之东在泥泞中跋涉之后展露出自信的笑容，他创立了自己的画廊“之东画苑”。一年后，他又在深圳国贸大厦顶层开设了另一家画廊“松风堂”。正当所有的人都认为吴之东的事业从此走上快车道的时候，他却又一次做出惊人之举。

1988年他放下深圳刚刚开垦出的“沃土”，远赴日本留学。现在回望，当年吴之东的这个决定其实也并不意外。儿时的仗剑天涯的梦想，大学时的锋芒初露，在深圳从底层的打拼到小有成绩，这一切如果看做是他为理想而飞跃的积累，那么东瀛求学就变得顺理成章。在日本是他宿命的转折，也是人生另一段成功的开始。

初到东京，除了对于成功的嗅觉以及持之以恒的努力没有变，吴之东生活中的所有都被“归零”。他不仅要在东京学艺大学研习日本书法和绘画，同时还要勤工俭学维持学业和生活。他曾回忆“很多年以后，在一个什么地方，泡一杯茶，再点燃一支烟，回忆起东洋岁月时，我首先想到的地方一定是原宿了。来日本后我的一切痛苦和欢乐都是从这里开始的。”

在原宿，他因受到不平等对待，一记响亮的耳光之后，换来的是失去了工作。在明治神宫石凳上经历了几个小时的发呆和迷茫，他并没有沉沦更没有退缩，相反以更顽强的斗志开启了真正的打拼。

以中国传统绘画书法和篆刻作为日本艺术市场的敲门砖，使得吴之东在日本艺术市场小试身手。随着沉浸于日本生活的感受，中日文化审美的比较以及对于艺术的反思，他拿起了油画材料，开始了西洋绘画的自学之路。

除中国传统水墨绘画、篆刻之外，以大自然与动物作为表现主题的油画创作也是吴之东绘画艺术的另一张名片。彼时的日本正处于社会经济快速发展阶段，人们涌向城市的钢筋水泥森林中，戴着冰冷的“面具”在快速而又机械的生活模式中消耗着自己的生命。

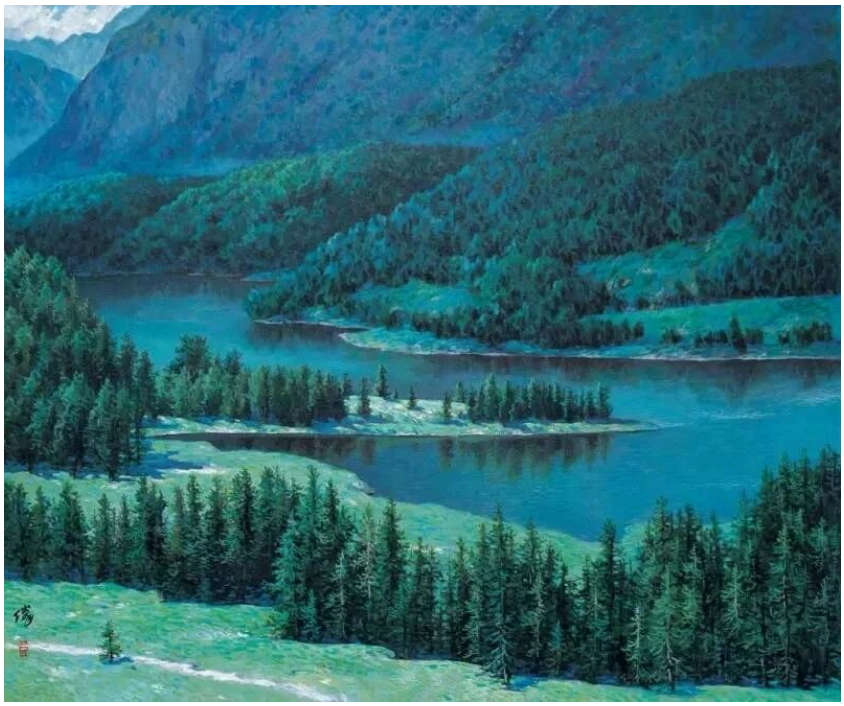
德国著名哲学家叔本华曾经提出“静观”说“动物与我们相比在某一方面展现出真正的智慧——我意指它们的宁静，即沉湎于当下情景时的静谧的欢悦”。吴之东敏锐地发现，对自然的环境的向往以及动物间简单淳朴的关系，恰恰是在都市中的现代人所向往的。

他的动物主题绘画，采取了写实的技法，古典审美的细腻中展现动物在自然环境中的原生态。作品画面构成放大单一动物元素，从中展开意象化的联想。画面动与静、冷与暖、博大与微观彼此间的动态平衡打破之前，将稍纵即逝定格为意境的传达，令观者的感知升华到对于生命意义的重新审视。

吴之东以动物拟人化的创作手段应用于作品之中，姿态各异的动物的背后是现实生活中一张张鲜活的人的面孔。人类认为自己是地球的“主人”，可却因此恰恰证明了自我的渺小。以“科技文明”作为城市森林不断扩张的标榜，却不知自己只不过是大自然与历史长河中的碌碌过客，永远无法改变和逃离自然界中的博大规律。或许只有翱翔天空的飞鸟才知道地球的广博和自由，或许只有随处可见的山花野草才会明白造物主的创造力和包容……

吴之东的自然与动物系列作品在日本获得了认可。其中猫头鹰是最受藏家喜爱的主题。将中日文化审美作为习惯性思考的他发现，中国日两国对待猫头鹰的态度截然不同。在中国，自古称其为枭，意为不孝之鸟不吉的象征。可是在日本，猫头鹰是“母亲”、“不苦劳”的同音词，是森林之神，寓意幸福

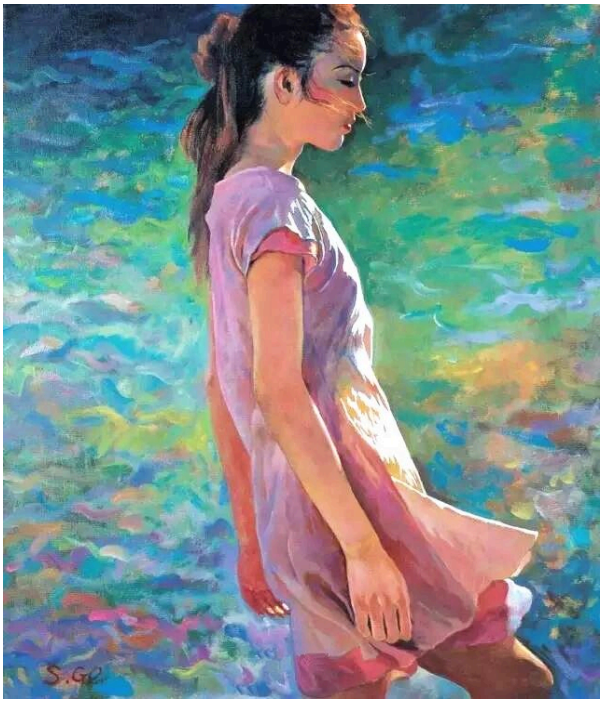
与吉祥。吴之东把中日两国文化同源中的差异意趣，外化为猫头鹰的系列创作，立意巧妙且技法精湛获得了审美与市场的成功。

在海外的中国艺术家求得生存与发展，进入艺术市场是必须的方式。大多无法绕开经营艺术品的画廊机构以及职业经纪人。吴之东凭借在深圳经营画廊的理念和经验，突破了市场的常态，在东京创立美术工作室“ATELIER · 纵横”成为了自己的经理人。在近三十余年中，曾在中国湖南长沙、邵阳、广州、深圳、香港、台湾，日本各大城市举办个人书画作品展览近180余次，作品被20多个国家和地区著名美术馆、画廊与收藏家珍藏。在创作和经营之余，吴之东还撰写并出版了《仙峰山人书藤王阁序》、《吴之东画集》等关于中国书法艺术、美术史理论的画册与丛书。

作为华人艺术家，他一直秉承着爱国情怀。2007年，他协助江苏省古镇周庄创办了云集海内外知名画家的“国际画家村”，并出任艺术委员会会长。2010年8月他的个人美术馆在“画家村”落成，与他在东京的艺术工作室相呼应，为中日民间文化艺术交流取得了骄人的成绩，《中国当代书画家大辞典》将他收录其中。

吴之东经历了青少年的不谙世事，中年的自我认知和艺术创作的日臻成熟。本已走上了事业的康庄坦途，但是病魔却慢慢地靠近了这位苦尽甘来的艺术家。他不得不放下画笔，暂停所有的工作，以强者的心态与顽疾做出了持久的斗争。但这一次，从不言败的吴之东却在无奈中恋恋不舍地离开了他所深爱的妻子和孩子们，走向了天国，走向了没有病痛折磨的另一个世界。正如他曾饮下浸泡着北极冰的酒时发出的感叹“冰融化的十分之一年龄就退到唐朝，人生真是一瞬间啊！”

2017年11月11日，吴之东与我们永久地告别了。在这个月份与日期相重叠的日子，就像他的人生信条，表里如一、一如既往，勇往直前。他的生命时钟在这一天停止了摆动，留下的却是钟摆所有的运动轨迹，就像他厚重且不平凡的往昔。

吴之东从考取大学，到辞职闯深圳，再到出国创业。他人生中的每一个高光时刻所应对的，恰恰是中国波澜壮阔的改革开放中点点的浪潮。他敏感地把握着社会巨大变革的脉搏，积极改变自己，成为命运的主宰。生命的精彩不仅在于长度，更在于厚度与宽度。吴之东是那样的热爱生命，他像一个不知疲倦的奔跑者，不问终点，直到耗尽生命中最后一丝气力。他是这一代人通过不懈拼搏改变命运的缩影，天空没有翅膀的痕迹，但鸟儿已经飞过。斯人已去，但精神却永存我们的心间。

简历

1961 年 12 月 11 日 生于中国湖南省邵阳市

1981 年 9 月-1985 年 7 月 湖南省师范学院美术系

1984 年 邵阳市 首次个展

1985 年 中国湖南师范大学美术系毕业

长沙市个展

1986 年 广东省“之东画廊”创立

1988 年 赴日留学

全日本现代水墨画展 （东京都美术馆）

获 特别奖

全日展 （上野 森の美术馆）

获兰亭奖

1990 年 考入东 京学艺大学大学院

1991 年 在东京创立美术工作室“ATELIER · 纵横”

任“在日中国文化人访问代表团”团长访问台湾

获得由世界37个国家文化人组成的“世界文化、诗人大会”颁赠的“国际桂冠画 家”的最高荣誉及“国际世纪诗人”勋章、“国际弘扬文化功臣”勋章

1992 年《仙峰山人书滕王阁序》台湾出版

《仙峰山人画集》中国湖南美术出版社出版

1993 年 丸善个展 （仙台）

伊第丹2人展（吉祥寺）

1997 年 文萃阁个展（现代中国美术馆）

1998 年 个展（邮票博物馆）

1999 年 以后全国各地百货店个展

丸井今井百货店、札幌本店、旭川店、函馆店

中合百货店:福岛本店、酒田店

スプラン 百货店：高崎店

伊势丹百货店:水户店、日立店、成田店

东急百货店：长野店、多摩 プラザ 店

丸广百货店:川越本店

そごう百货店:柏店

小田急百货店:町田店

三越百货店:池袋店

松坂屋百货店:高槻店、横浜店

近铁百货店:和歌山店

2000 年 1 月- 2002 年 8 月 在《美研インターナショナル》

杂志上发表了17篇关于中国美术史的文章

2017 年 11 月 11 日 病逝于东京

历任

1985 年 邵阳市青年美术家协会主席

宝庆青年美术家协会誉主席

1990 年 7 月 - 2015 年 1 月 在日湖南人同乡会会长

2001 年 1 月 - 2015 年 日本国际文学艺术家联盟/副会长兼事务局长

2006 年 5月 - 2017 年 4 月 日本东鸿株式会社社长

2007 年 10 月 - 2013 年 9 月 中国苏州周庄国际画家村艺委会会长

2007 年 10 月 - 2017 年 6 月 中国苏州周庄吴之东美术馆馆长

2008 年 1 月 - 2013 年 2 月 日本华侨华人文学艺术界联合会事务局长

2009 年 8 月 - 2013 年 7 月 全日本华侨华人联合会第五～七届理事

2010 年 1 月 - 2017 年 11 月 中国湖南省海外联谊会理事

2011 年 1 月 - 2016 年 5 月 日本华侨华人文学艺术界联合会副会长

2012 年 10 月 - 2017 年 11 月 中国湖南省邵阳市油画艺委会顾问

2013 年 8 月 - 2017 年 11 月 中国湖南省邵阳市国画艺委会顾问

（原文此处为视频，请通过下方原文链接观看）

在他病重的2017年夏天，我们把家中的一层楼改为他的美术沙龙，特意从医院接他回家看看，他当时十分激动，躺在担架上眼睛一直盯着墙上自己的作品，似乎自己的一个梦想又实现了。—— 吴绿江

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/8G9klMHLryOVKmMPeeGWuw
本PDF为便于阅读而整理保存，版权归原作者及原发布媒体所有。