

杨留义积墨山水

主编 / 贾德江

中国画名家精品粹编

ZHONGGUOHUA MINGJIA JINGPIN CUIBIAN · YANG LIUYI JIMO SHANSHUI

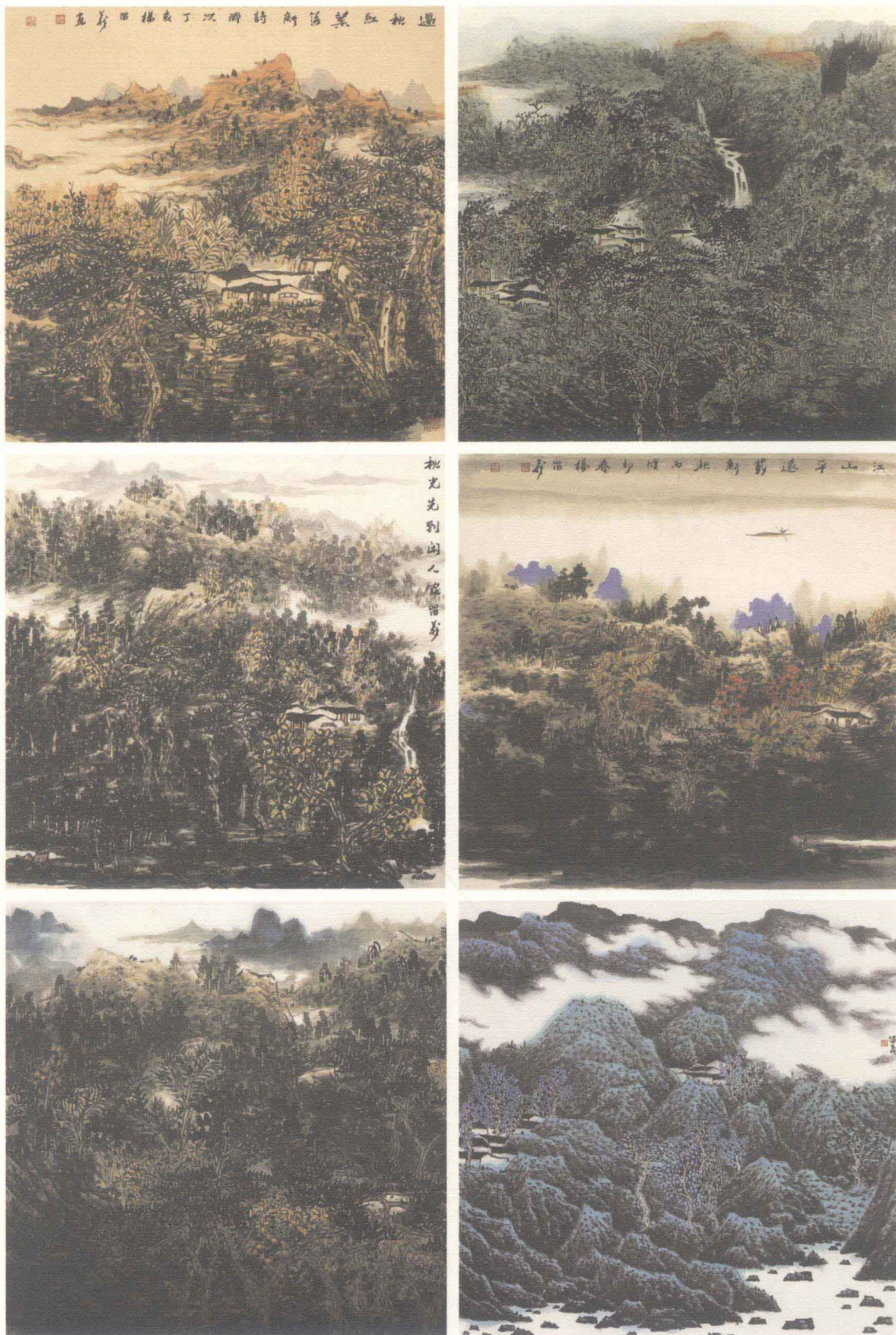

- 其画作求气势 求生韵 求壮阔 求雄浑 求崇高
- 师法宋人兼融元人笔法写大山大水 既有北派的豪壮 又有南派的温润
- 在恬静蕴藉中深藏诗情 于意象苍茫中突现奇崛
- 墨含机趣 妙合自然 形成一种大格局 大气象 大境界的画风

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

杨留义积墨山水 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2008.10
(中国画名家精品粹编. 第1辑) ISBN 978-7-80526-744-9 I. 杨... II. 贾... III. 水墨画: 山水画—作品集—中国—现代 J222.7 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 143727 号

责任编辑: 陈高潮 / 责任印制: 宋朝晖 / 装帧设计: 汉唐艺林

中国画名家精品粹编
杨留义积墨山水

出版发行 北京工艺美术出版社
地址 北京市东城区和平里七区 16 号 邮编 100013
电话 (010) 84255105 (总编室) (010) 64280592 (编辑部) (010) 64283671 (发行部)
传真 (010) 64289689/84255105 网址 www.gmcbs.cn
经销 全国新华书店
制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印刷 北京爱丽精特彩色印刷有限公司
开本 787 × 1092 1/8 印张 4.5
版次 2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷
印数 1 ~ 2500
书号 ISBN 978-7-80526-744-9/J · 654
全套 (10 册) 定价: 380.00 元 (本册定价 38 元)

ISBN 978-7-80526-744-9

9 787805 267449 >

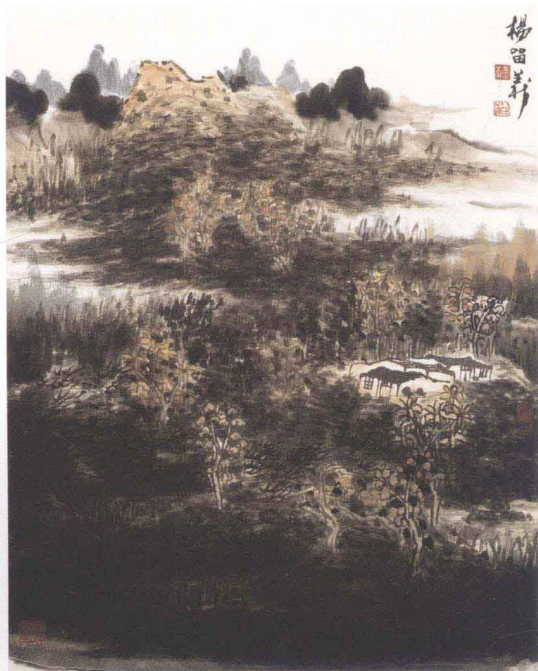
当代著名画家 杨留义 简介

- 1955年生于河南遂平，祖籍河南南阳，南京艺术学院毕业。中国艺术创作院副院长、中国艺术创作院山水画院长、文化部中国国际书画艺术研究会创作部主任、全国艺盟副秘书长、中国艺术杂志社副社长、中国美术家协会会员、国家一级美术师。
- 其山水画作品多以单纯整体的丘壑形态入画，用笔力求线条的遒辣而不失韵致，用墨浑涵又不失秀润，兼有北方的豪壮之气和南派的温润之韵，透出一种神秘幽远的意境。
- 作品《云断秋山》、《秋水同行》、《接天宇之气》、《气破天宇》、《脊梁》、《清夏》等作品多次参加全国性、国际性大型美展，并多次获奖。《秋熟》、《长城颂》、《生命礼赞》、《汉魂唐魄写江山》、《中华魂》、《秋耀金华》、《江南民居》等多幅作品被中国美术馆，人民大会堂，多伦多艺术馆，中央军委大楼，北京奥申委，中国驻法、俄、意大利大使馆等单位收藏。
- 《美术》、《国画家》、《美术博览》、《中国文化报》、《中国书画报》、《文艺报》等多种报刊对其多次进行专题专版介绍。
- 应邀分别在联合国教科文总部、中国美术馆、中国国家画院、俄罗斯美术馆、普希金博物馆、日本现代美术馆、韩国美术馆及南京、西安等地多次举办个人画展和联展。
- 2005年10月国画作品《祥云和畅图》搭载“神舟六号”遨游太空。
- 先后出访法国、德国、意大利、希腊、西班牙等十多个国家进行学术交流。
- 出版有《杨留义画集》、《杨留义积墨山水》、《名家画风解析——杨留义》等个人画集10余种及50余部作品合集。

——杨留义的山水画

夏硕琦

云山问磨之四 2007年

凌云健笔意纵横 2007年

空山新雨 2001年

山水画家杨留义，四年前曾在中国美术馆举办过个展。当时的展品以鸿幅巨制为主，气势磅礴，夺人心神。展览相当成功，受到美术界和收藏界的好评。四年后，又在中国国家画院举办个展，而且拿出的多是新作，在画风上也发生了相当明显的变化。可以看出画家永不停步的探索精神和勤奋不息的创作态度。

杨留义出身贫寒，早年丧父，母亲悲恸欲绝，泪尽失明。幼年的他曾得益于村里乡亲们的照料。求学时代他发奋攻读。画展获得成功后，他第一件事就是回乡报恩。中原文化的陶冶，不仅塑造了他的文化性格、道德操守，也培养了他知恩图报的侠骨豪情。

他生活于北方，求学于南方，20世纪80年代毕业于南京艺术学院。他的山水画创作既有北派的血脉，又有南派的影响。其画风以北派为主，而此次展出的不少小品又饶有江南趣味。

杨留义为人豪爽，粗中有细。他

能豪饮，但又决不耽误创作。他很注重对传统的研究探讨，追求“目饱前代之奇”。他又践行行万里路的古训，“车辙马迹半天下”。他信奉“和顺积于中，英华发于外”的格言（孔子），笃行“墨非蒙养不灵，笔非生活不神”的艺术原则（石涛）。因而，他一手伸向传统，一手伸向生活。因此，他才能用文化的眼睛审视自然，而多有新的审美发展。他能领悟山川之风骨神韵，并转化为杨留义式的笔墨语言。

（一）

杨留义是个激情派，他的创作想象奇伟，气象峥嵘，壮人心魄。他的笔墨力求苍浑、坚实，作风旷达雄迈。其画作求气势、求壮阔、求雄浑、求崇高、求宇宙意识。作画追求大格局、大气象、大境界。构图上讲究以小见大，所谓“咫尺万里之势”，所谓“方寸之中，乃辨千寻之峻”（姚最语）。

杨留义的山水画着眼大局，注重整体性。诚如郭熙所言：“画见其

大象，不为斩刻之形。”他的画得山川之静气，写天地之境界。极静而致动，在山体巨量化运动形态的呈现中，内涵着深沉的苍茫静穆，包蕴着宇宙永恒的生灭运化。大气磅礴的气象，构成天地无始无终的自在性。其荒古寂寥的绘画意象，引人顿生“溯源应太古，堕世应何年？”（曹雪芹语）的喟叹！

杨留义的《神游大荒》、《气吞云梦》、《脊梁》、《顶天立地》、《接天宇之气》等巨作，代表了他九十年代末、新世纪初的绘画风格。长津阔野，蜿蜒奇峰，雄奇旷远的气势，传达出山川的宏阔韵律感和伟大节奏感。可以看出，画家执迷于对力度美、气象美、苍古美以及韵律、节奏的捕捉、演绎与诠释。内涵着吾养吾浩然之气的审美心胸，蕴藏着对“天有大美而不言”的虔诚礼赞。

（二）

近几年，杨留义的山水画创作发生了一些变化：由宏观视野中的崇山峻岭、寒山野水，关注大自然原生性的审美表达，转向生活化的“水光山色与人亲”的审美抒怀。在艺术风格上由以宗法宋人兼融元人的笔法写大山大水，阳刚雄强为主调，转向流畅婉转、郁茂明丽、温馨可人的南国风致。

他笔下的水色烟光江南，在恬静蕴藉中深藏诗情，于意象微茫中时见奇辟。长松锁烟凌空碧之景，泉水抚琴吟绿梦之象，风和日暖渔家乐之意，都散发出幽静、闲适、萧散、

样雲和暢 丁亥初冬 留京北 楊

祥云和畅 2007年 纸本
59cm × 47cm

淡定的意趣。情景合一，时空相融，在柔中含刚的笔调中，可以看出南派山水的学术影响，但又舍弃不了北方汉子的固有基因。

在杨留义的笔下经常出现“烟雨濛濛溪水急，小溪时转碧湾来”（晁补之）的诗境，“江南春水碧如酒，客子往来船是家”（吴激）的画意，一派沉静神秀的南方山乡景象，不事雕琢，皆得天真。他由浓烈雄

放，转而有意求“淡”，然而中国画中的淡，与寡淡、与索然无味不能同日而语，实乃“淡极始知花更艳”，“豪华落尽见纯真”的审美追求。

中国艺术是最讲“味”的，古典文论、诗论中就有“滋味”说，“余味”说，“韵味”说，“味外味”说，还有“味在酸咸之外”之论。耐品味，有回味，有境界，“余音绕梁三日不绝”是文人画的艺术性要求。

比如，写春，不直写，而偏要曲笔弄出个“踏花归去马蹄香”的构思来。画家也别出心裁，巧用蝴蝶绕着马蹄飞舞的笔法来画春消息，迷恋于寻思、玩味，咀嚼，一波三折、一唱三叹。我想杨留义在今后的创作中会在这方面更加著力的。

杨留义写江南山村，多以泼墨、积墨、破墨之法为之，而且小幅作品还常用宿墨，浓处宿墨积染，苍厚葱郁，对比出淡处的清丽骀荡。画家笔下的峰峦笼烟、山泉流转、村居错落、平易和美的陶然风致，恰是画家亲切内心生活的映照，因情生幻，“梦里家山笔下求”。

杨留义喜用浓墨，墨气浓而厚，滋润含蕴，恰恰表现出云蒸雾锁的山村景象，而空白处又强烈地对比出山泉的明而亮、民居的隐而显的自然特征。“守黑方知白可贵，能繁始悟简之真”（林散之《论画》）。在杨留义那些比较成功的画中，可以发

现他越画愈注意黑白关系的互动，越画愈由繁而趋简。

杨留义最近又在钻研淡墨效果，有些新作都是通幅以淡墨为主，以清妙雅淡的调式写景抒情，追求轻音乐般的空灵曼妙、温文儒雅。有时仅在画眼处以少许浓墨点醒，这些许浓墨在大面积雅淡的包围中，宛若美人痣，尤觉美妙夺目。由是可知“守白方知黑可贵”的奥义，理解结

构的空阔虚灵，之于读者想象力驰骋的重要，了解“无画处皆成妙境”的真谛。

杨留义也喜欢在色彩上做文章，他有的构图近景浓烈，远处迷离疏散，而中景却施以鲜艳的色彩，顿觉清新可人，别构新意。他有时用暖红画秋山，求其胜似春光的热烈奔放，有时又用冷红追摹秋色，以表现清秋特有的冷静与凄美。他喜欢在冷色中加点暖色，在暖色中加点冷色，构成灰调子，以雪其燥气，使画面多些温雅与耐人品味。

杨留义笔下的绿浓、烟梦、山青、泉冷、舟摇、影动、黛瓦、粉墙，构成和谐亲切的自然审美意象。他的那些墨渾淋漓朦朧模糊的小品画，写雾中山色、雨中峰峦，朦朧模糊中内藏思致微茫，如烟似梦，似真如幻，颇得非花非雾之妙趣。每每让人想起“峰头黛色晴犹湿，笔底春云暗不开”（恽寿平诗句）的朦朧诗境。而又有些构图追求空间纵深感，以开阔水面和远峰丛树来结构画面，空灵清透，旨在表现“秋水接天三万顷，晚山连树一千重”（石涛）的境界。杨留义对山乡之美怀有一种天然的亲昵之情，因而他能墨含机趣，妙契自然。可以看出他在追求南国山乡的清雅和美、冲融淡逸的审美意度。

杨留义正走在艺术攀登的崎岖小道上。其创作有成功也有不尽如人意处，虽已经取得一定的艺术成就，但尚需不断地自我突破与超越。我和他交流过看法，都特别认为艺术格调、境界的提高，首要的是画家自身文化境界的提升。艺术的竞赛到高境界阶段已不单单是技巧问题，而是综合文化素养的比拼，是情商、意志、胸襟、人格、才情的综合较量，高山险峰，勇者胜。愿与留义共勉。

2008年7月13日晚
赴南欧访问前夕于马坡花园

山高人为峰 2007年 纸本
90cm × 96cm

2003年 纸本 山气日夕佳
61cm × 343cm

山气日夕佳
杨留义 2003年 初春

闲云秋色 2007年 纸本
136cm × 68cm

寒山转苍苍
秋水日潺湲

2007年 纸本
180cm × 96cm

积霖声更幽 2008年 纸本
136cm × 68cm

苍山如海 2008年 纸本
124cm × 124cm

天朗气清 惠风和畅
2008年 纸本
136cm × 68cm

气破天宇 2003年 纸本
125cm × 125cm

山青生祥云 松高接长天 2008年 纸本
144cm × 370cm

山不争高自极天
2008年 纸本
125cm × 250cm

汉魂唐魄写江山 2008年 纸本
144cm × 370cm

