

杨建华画集

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

杨建华画集

◎天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

杨建华画集 / 杨建华绘 .—天津：天津人民美术出版社，
2007.12
ISBN 978-7-5305-3566-0

I. 杨… II. 杨… III. 中国画－作品集－中国－现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 186733 号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编：300050 电话：(022)23283867

出版人：刘子瑞 网址：<http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷 全国直售 经销

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

开本：787×1092 毫米 1/8 印张：11 印数：0001-2000

版权所有，侵权必究 定价：140.00 元

画家杨建华

简介

杨建华，字灿文，号问学君。1946年生，甘肃陇西人，出生于书香世家。时任陇西书画院院长，陇西美协主席。现就职于广东韶关学院美术系，中国美术家协会会员，国家一级美术师（教授），韶关书画院副院长，专业书画家。

从事中国画教学、创作和科研工作。作品参加“长城颂”国际美术大展，全国群星美术大展，文化部、中国美协主办的“全国诗书画大展”，第八、第九届全国美展。分别获国际创新奖、全国优秀奖、成就奖、一等奖、省级一、二、三等奖、优秀奖、地区一等奖。《丝绸之路文化》获甘肃省委、省政府颁发的最高奖——敦煌文艺奖。《美术》、《美术大观》、《美术观察》、《中国书画报》、《香港华侨日报》、《高等教育论坛》等国内外重要刊物发表美术作品500多件，论文13篇，其中《创作心象诠释》、《论中国画变形画法》获全国论文一等奖。创作《韶关学院校园风光》系列作品12幅，韶关学院收藏。作品在美国、加拿大、法国、德国和东南亚等国展出，部分作品被国内外艺术机构和政府收藏。传略入编《中国美术家辞典》、《中国美协会员名录》、《中国美术家》、《世界现代美术家辞典》、《中国当代艺术界名人录》、《中国当代文艺界名人录》等12种辞籍。出版美术理论专著《中国画论与创作》、《杨建华画集》、《杨建华中国画选》。先后在兰州、韶关、深圳、广州、澳门、北京等地举办联展、个展。

序

耕耘者在秋天迎来了收获 ——杨建华的中国画艺术

徐恩存

中国画在当代的现实是，开始并继续着当代文化语境下的艺术“转型”，有目共睹的是，在整体上仍然是以传统为依托，以动态的方式向未来运动与推进；在这一过程中，当代画家们重新解读着“外师造化、中得心源”的原则和理念。一切都因此获得了新意与活力，使中国画在运行与推进中融入新生活的气息与新时代的精神，以“集体无意识”的方式展示出令人耳目一新的“新中国画”面貌。

画家杨建华正是“新中国画”队伍中，具有活力与创意的画家，他的作品以贴近生活、贴近自然、贴近文化为特点，以写意的形式、语言传达出特定的美感、魅力。

显然，画家在花甲之际，迎来了生命和艺术的丰硕收获。

作为画家，杨建华是极重文化修养与艺术品格的，他以不同流俗的笔墨营造了一幅幅境界优雅、品格高蹈的作品，让人从中感受到精神的纯净和心绪的遥远，因此，才有了画家笔下的净土与心灵栖息的乐园。一切都不是偶然的，唯有在审美理想的牵引下，在对中国文化的悉心领悟中，才能从中感受生活的真谛、自然的奥秘、艺术的诗境；多年来，杨建华始终坚持一种以文养心、以心作画的方式，在“以技入境”和“以技入道”中，他的艺术日渐提升了诗性，更加体现出心灵表现的特点，成为生命的感怀，因此，他的作品为人所喜闻乐见。

从作品看去，杨建华的创作大致为两个方面：一是表现自然诗意的花鸟画，多体现一种天籁之美，而且其中以吟唱苍凉之美为最，由此亦可看出画家的审美取向与襟怀情感的澄清和旷达；二是表现西部丝路古道的山水与风情之作，用以表明画家的怀旧与追忆，而厚重的历史则蕴含在意象与笔墨之间，在这些作品中，昔日辉煌尽管已经不再，但岁月沉淀的文化气息却永驻天地之间；阅读作品，我们分明感受到画家的慨叹与怀念，这些作品都让我们体悟到天、地、人的永恒关系，启迪我们去追索时空中不衰的文化风云。

对天、地、人的文化思考，使杨建华在笔墨创造与表达中更凝练、简洁与单纯，使画家笔下的作品充满了性灵和情感，这些作品因而不是纯技术的表达，而是审美境界的呈示；我们看到，花鸟画被画家视为心境的载体，在简洁、单纯的意象中洋溢着苍凉的诗境和人之灵性的澄明感，这是画家特定心绪、情思的体现。

在大多数作品中，花鸟传递的不仅仅是时序更迭、季节变化带来的悦目景色，而是笼罩上一层苍凉的氛围，平添了画面的意蕴与内涵，让人从有限的意象——几枝凋零的芦苇或残荷，一轮秋月、数只白色鹭鸶……或是一泓秋水、

几丛水草，群雉栖息……它们组成的图景是耐人思考与耐人寻味的，使作品少了些概念化的东西，少了些甜俗式的浅薄，令人感动而难以忘怀。这里，文化的潜在作用是显而易见的。

在杨建华的作品中，西部山水是历史与文化的符号，画家是借西部山水符号表达对历史与文化的沉思和感怀，抒发自己由衷的景仰和追念，笔墨间流露的怀旧情绪与当下的时尚文化形成对比，愈加显得弥足珍贵。从拉卜楞寺，到黄河边的白云，从陇西古城到嘉峪关城楼，以及敦煌莫高窟等等，都不是真实场景的再现，而是心绪、情怀、历史、文化的象征，这是一些永恒不朽的符号，以此为画，就是以文化修养入画，就是以史入画，而这仅凭技术是难以达到的，需要的是文脉的贯通、文品的使然与文气的融入；就此而言，杨建华先生的独到之处是别人难以比拟的。

作为一位擅理论、攻绘画的画家，杨建华作品中的静谧感、苍凉感，以及“造境”手段，都是很高明的，这是因为长期的书香浸染与绘画修炼使然，他的作品全然没有浮泛的世俗之气，倒是充满令人低迴味之感，让人始终在面对天地、人的命题面前，询问自然、询问自己、询问艺术，使他的作品在审美之中让人领略到一种特有的深沉感。

在20年的艺术实践中，杨建华走着一条坚实的的艺术之路，他一步一个脚印，从北到南，时过境迁，他的理想未变、信念未变、追求未变，尽管有时艺术表现手法因题材不同，但他的初衷不变，他把自己的全部生命感受与体验都转换为笔墨、转换为美感境界的营造，就此而言，他的生命与艺术同在，他的快乐与事业同在；与此同时，他的艺术亦随着时间的推移、阅历的丰富，而丰满与成熟起来。在绘画的形式、风格、笔墨与技法上，渐以南北画风的兼容为特点，致使作品具有更广阔的审美空间，在致广大与尽精微之中，仍然洋溢着北方绘画的苍茫浑然，也体现出南国精致细微的情趣意味；在对南北画风的整合过程中，扩大了画家观察世界的视野，开阔了审美的胸襟，充实了艺术的诗意图怀，使我们在杨建华的作品中，不但读到了苍凉、沉雄，也品味到清新、愉悦，在内涵愈加丰富、形式愈加新颖之中，画家的艺术给我们以成熟的深刻和充盈的美感。

成长在西部，定居于南国的画家杨建华，以其得天独厚的文化资源和自身的悟性、才情，在艺术上独树一帜、厚积薄发，20年潜心于绘画，终于自成格局，显示了画家艺术青春永驻的活力与创作激情旺盛的不衰生命力，我们期盼着他更丰硕的收获！

2007年5月10日于北京

美术年鉴

- 1981 年 《积极做好科教影片宣传》入选“庆祝建国 35 周年甘肃省美展”
1981 年 《小榄菊花会》入选“甘肃省电影宣传画创作展”
1982 年 《全家都是植树迷》入选“甘肃省种草种树展览”（特邀作品）
1982 年 《闹春》入选“甘肃省年画展”
1986 年 《斜阳余晖映大像》等 10 件作品入选“中国艺术节西北荟萃陇西画展”，兰州展出
1987 年 《金色的漩涡》入选“西北五省林业展览”，西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐五市巡回展出
1988 年 《踏青》入选贵州省美协主办的“全国书画印大展”
1989 年 《贵清霁色》入选“庆祝建国 40 周年甘肃省美展”
1989 年 《远客》入选“全国迎春书画展”
1989 年 《丝路渊》入选“丝绸之路美术精品展”，中、日展出
1990 年 《夏韵》入选“香港中国艺术大展”，香港国际画廊展出
1990 年 《莓乡五月》、《晚风》、《穆斯林的故乡》、《唐蕃古道》、《斜阳余晖映大像》入选美国纽约“国际领先艺术竞赛”，纽约展出
1992 年 《正月十五雪打灯》入选“甘肃省美展”
1992 年 《元宵古镇》入选“丝绸之路节日甘肃省美术摄影展”
1993 年 《冲动的古城》入选“93 全国群星美展”，中国美术馆展出
1994 年 《露》全国人大常委会收藏（北戴河）
1994 年 《沙州唐市》入选“第四届中国艺术节美展”
1994 年 《乡包集》入选“庆祝建国 45 周年甘肃省美展”
1994 年 《兔子和老虎》入选“庆祝建国 45 周年甘肃省美展”暨“第八届全国美展”
1994 年 《秋渚长夜》入选“甘肃省新人新作展”
1995 年 《叩响的夏野》入选“国际中国书画博览会”，北京展出
1995 年 《暖秋》入选“中国翰墨文化促进会美术精作展”，济南展出
1996 年 《醉秋》入选“甘肃省新人新作展”
1996 年 《秋风悄悄吹》入选“当代甘肃省首届中国画展”
1997 年 《长城颂》入选“华夏之魂‘长城颂’国际美术大展”，美、加、法、日四国巡回展出
1998 年 《莓乡五月》、《醉秋》、《秋塘细语》、《秋风悄悄吹》等 12 件作品入选“陇豫乡情画展”
1999 年 《秋塘静有声 2》入选“庆祝建国 50 周年甘肃省美展”
1999 年 《丝绸之路文化》入选“庆祝建国 50 周年甘肃省美展”暨“第九届全国美展”，兰州、福州展出
1999 年 《秋塘静有声 1》入选文化部、中国美协主办的“庆祝建国 50 周年全国诗书画大展”，中国美术馆展出
2000 年 《徽乡雉影》入选文化部主办的“全国画院院长中国画新作展”，北京展出
2002 年 《绿塘倩影》入选“广东省第三届中国画展”，收入《广东省第三届中国画展作品集》
2003 年 《瑶寨新春》等 3 件作品参加“韶关、澳门美术联展”，澳门展出，葡萄牙人收藏
2004 年 《月牙泉》、《赛里斯路之歌》、《瑶寨新春》入选《韶关书画院作品展》，广州展出
2006 年 《塘韵》入选“庆祝广东美协 50 周年美术大展”，收入《庆祝广东美协 50 周年美术大展作品集》
2007 年 创作《韶关学院校园风光》系列作品 12 幅，韶关学院收藏

获奖美术年鉴

- 1981 年 《小榄菊花会》获“甘肃省电影宣传画展”省级三等奖
1988 年 《踏青》获贵州省美协主办的“全国书画印大展”全国一等奖，作品收入《中国书画家》
1989 年 《贵清霁色》获“庆祝建国 40 周年甘肃省美术精品展”省级一等奖
1989 年 《远客》获“全国迎春书画展”全国一等奖
1990 年 《夏韵》参加“香港中国艺术大展”，香港国际画廊收藏，收入《香港中国艺术大展作品集》
1991 年 《与日月同辉》获“庆祝建党 70 周年定西地区美展”地区一等奖
1992 年 《元宵古镇》获“丝绸之路节甘肃省美术摄影精品展”省级优秀奖
1993 年 《冲动的古城》获“全国群星美术大展”全国优秀奖，收入《93 全国群星美展获奖作品集》
1994 年 《乡包集》获“庆祝建国 45 周年甘肃省美展”省级优秀奖
1994 年 《兔子与老虎》参加“第八届全国美展”获“庆祝建国 45 周年甘肃省美展”省级一等奖
1996 年 《醉秋》获“甘肃省新人新作展”省级优秀奖，发表于《美术大观》
1996 年 《秋风悄悄吹》获“当代甘肃省首届中国画展”省级一等奖
1997 年 《长城颂》获“长城颂国际美术大展”国际创新奖，加拿大多伦多市政府收藏
1999 年 《秋塘细语》获“定西地区精神文明建设”地区“五个一”工程奖
1999 年 《月牙泉》获“庆祝建国 50 周年定西地区美展”一等奖
1999 年 《秋塘静有声 2》获“庆祝建国 50 周年甘肃省美展”省级三等奖
1999 年 《丝绸之路文化》参加“第九届全国美展”获“庆祝建国 50 周年甘肃省美展”省级一等奖
1999 年 《秋塘静有声 1》获“庆祝建国 50 周年全国诗书画大展”全国成就奖，收入《迎澳门回归全国诗书画大展获奖作品集》
2000 年 《徽乡雉影》参加“全国画院院长中国画新作展”，收入《全国画院院长中国画新作展精品集》
2000 年 《丝绸之路文化》获甘肃省委、省政府颁发的最高奖——敦煌文艺奖

目 录

花重韶城	9	芦荡惊雉	28
紫气东来	10	秋的迴旋	28
晚晴	11	田野奏鸣曲	29
银座	11	润物细无声	30
闹春	12	秋塘静谧	31
忽闻一夜桐花开	13	梅妻鹤子	31
晴初霜旦	13	斜烟缕缕依偎栖	32
银塘弄影	14	塘清疑水浅 荷动知鹭乐	32
荔枝斑鳩	14	秋塘细韵	33
荷塘涟漪	15	寒潭初醒	34
晨曲	15	夜塘静有声	35
野芳之一(扇面)	16	秋野	36
野芳之二(扇面)	16	且留骄傲迎疾风	37
三月杜鹃花满栏(扇面)	17	薇乡雉影	38 ~ 39
金秋独赏(扇面)	17	秋塘静有声	38 ~ 39
笑傲红霞(扇面)	18	露	38 ~ 39
双双影落紫薇丛(扇面)	18	迁旅	40
无瑕玉(扇面)	19	苏醒的原野	40
怡情(扇面)	19	晚风	41
绿塘倩影	20	紫韩流光	41
鸣春	20	双雄赞	42
烛光	21	高原深处	42
金甲银杏	21	坠雪摇春	43
春消息	22	万物复苏一夜春	43
绿的构成	22	一塘雨荷一塘诗	44
叩响的夏野	23	塘韵	44
寒春风曲	24	春的萌动	45
醉秋	24	仙客	45
月光曲	25	高林上月 幽谷好风	46
花风弄影 山月窥人	25	叶落知秋	46
薇岭晴鸣	26	桑园情趣浓如许	47
花中君	27	叶底倩影	47
叶底倩影水中月	27	天秋好个凉	48

秋原藏娇	48	我送亲妹回娘家	68
芙蓉影破归兰浆	49	香包集	69
金蒲梦	49	炳灵轻棹	70
满地花荫风弄影	50	草甸人家	70
山坳轻音	50	北周艺珠水帘洞	71
秋水共长天一色	51	沙州唐市	72
醉秋	51	历史的钟声	73
莓乡五月	52	边关月	74
秋收	52	月牙泉	74
云想衣裳花想容	53	碧涛烧烤香	75
数把青春火炬之擎起	53	灞陵春霭	75
四季花鸟屏	54 ~ 55	天边火焰山	76
远客	56	塔刺斯河之春	76
微风拂枝轻理装	56	赛里斯路之歌	77
栖雀图	57	甘州吟	77
雄堞夕阳	57	灞陵积雪	78
晚来的暖秋	58	春雨拉卜楞寺	78
收尽眼底遍芳菲	58	黄昏莫高窟	79
翠荫摇红	59	敦煌莫高窟	79
秋渚长夜	59	唐蕃古道始于足下	80
夏的节律	60	正月十五雪打灯	80
春华秋月	60	山乡素描	81
响鸣往花间	61	仙人崖	82
薰风曲	61	断涧仙桥烟笼雪	82
三月觅芳 一路踏青	62 ~ 63	佛寺轻歌	83
流动的山野	62 ~ 63	涧水无声绕竹流	84
丝路渊	64	黄河边边的浮云	85
瑶寨新春	64	玉女拦江的传说	85
古国梦萦	65	陇山清秋	86
大漠踏歌	65	甘露琼浆注玉壶	86
冲动的古城	66	不尽余晖泻三危	87
信天游	67	阳关	87
古老的磨谣	68		

花重韶城 134cm×67cm 2002年

紫气东来 67cm×67cm 2004年

晚晴 66cm×139cm 2007年

銀座 55.5cm×55cm 2005年

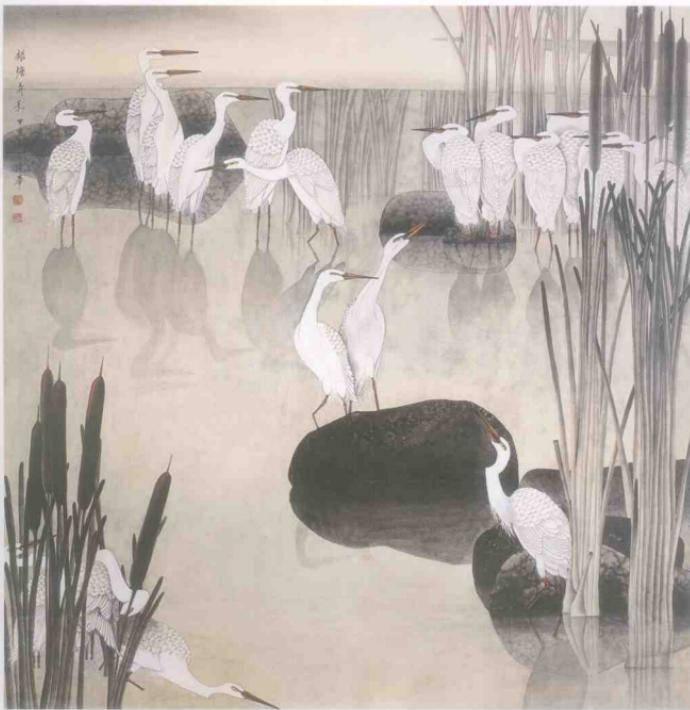
闹春 78cm×66.5cm 1983年

忽闻一夜桐花开
66cm×76cm 2002年

晴初霜旦
67cm×66cm 2001年

银塘弄影
133cm×132cm 2004年

荔枝斑鸠
67cm×67cm 2002年

野芳之一（扇面）（西北山花系列）2005年

野芳之二（扇面）（西北山花系列）2005年