

主编

杨

龙瑞

力

河北美术出版社

舟

篇

画
口
叩
从
书
画
口
叩
从
书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 畅 王婢娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

画品丛书. 杨力舟 / 龙瑞主编；杨力舟绘. —石家庄：
河北美术出版社，2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②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137874号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
（石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071）

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套（144册）总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

杨力舟 简历

1942年生于山西省临猗县，研究生学历。国家一级美术师。原中国美术馆馆长、党委副书记。现任全国政协第十届委员、全国政协科教文卫委员、全国文联委员、中国美术家协会副主席、中国博物馆学会常务理事、中国书法家协会会员、文化部对外文化交流协会理事。

穿越黄河的交响

□ 吴 杨

日前,我注意到杨力舟在相关媒体接连发表长篇评述,纵论丹青得失,鉴往知今。例如《中国画人物画的当代性与未来展望》一文中,他系统分析了20世纪以来所取得的历史性突破,几代人不懈努力、谱写辉煌的时代篇章,同时也面临严峻考验。这种考验既来自画界自身,也来自社会大环境的深刻影响。社会的价值观念发生混乱,影响了中国传统精神在实践中的方向性、深刻性贯彻,而变得摇摆不定、要么复古,要么西化,在踟躇不安中不可避免地滑向平庸低俗,缺失了应有的精神灿烂。在这个特殊时期、特殊阶段,需要一批思想深刻、技艺精湛而又勇于为国效力、勇于对当代美术事业尽职尽责的骨干画家挺身而出,砥柱中流。

随后,我又读到他的大部头文集《艺苑杂言》。我对照上采访,见他案头上堆满资料。这种做学问的状态,使我感到杨力舟又回到了学生时代,作为学者型画家,正在找回一颗年轻的心。他是一位天生好学者之人,放下美术馆长的担子后,并没有感到轻松,而是以其豁达包容的个性,踏实认真的一贯作风,继续其在艺术上的不懈探索及对美术事业的深切关注,依旧重任在肩。就他的秉性、经历以及在特定岗位上养成的责任意识,最大的担子莫过于为中国画人物画的时代添砖加瓦,对它的发展进程有所推动。

路经黄河

1942年,杨力舟出生于山西临县一个地道的农民家庭。因为贫病交加,母亲被盲肠炎夺走了年轻的生命。致使他1岁丧母,据后来大人们告诉,母亲在临走之前,还把他抱在怀里最后一次喂他乳汁。5岁时,杨力舟过继给叔叔家。姑父当时的职业叫“熬相公”,在一些布店、杂货店之美商铺卖货,解放后改叫店员。

1947年,兵荒马乱,5岁的杨力舟由山西老家投奔兰州的姑父母,从风浪骤急坐拥在一起的棉花包漂流在黄河的激流之上,沿岸不时响起枪炮声,他甚至见过飞机超低空飞行,疯狂扫射的情形。年幼的他经历了新旧两个社会、经历了丧母之痛、经历了战争拉锯,你死我活的惨烈厮杀,哀嚎声不绝于耳,听得他紧紧抱住姑姑的腿。那种情形,终生难忘。

黄河由青海发源后一路东下,千回百转,奔大海而去,途经的第一座大城市便是兰州。河水将城市环绕着、分割着、滋养着。他在兰州住了10年,从小学到初中。学校举办夏令营,孩子们最爱去河心岛……柳滩、马滩。河水在有些地段陡然转折,改向的过程中会形成大片河滩涂及河心岛。岛上有多种果树,还有白兰瓜。水光树影,瓜果飘香,到岛上度假的情景同终生难忘。滩涂水浅,渡船难以靠岸,行人要帮船夫背上背下,船夫们赤身裸体。问他们为什么不穿衣服?回答说:“我们就一套衣服,干湿了就没得穿了,出了工、收工时穿什么?只能脱光活了。”活船也习惯了,船夫们坦坦荡荡都这样。一渡渡船12个舵,划桨时要齐心协力。船舱里的旅客坐不住探头往外看,老船工“啪”的一竹竿朝舱门上打过去。船夫在甲板上来来往往,船舱里坐满旅客,老觉得有什么东西在头顶上来回晃荡。这些经历也一直

▲正式入党——杨 1972年

▲在西安美院临摹工笔画

留在脑海里,成为他日后从事艺术创作的情感之源。后来他来到西安求学,来来回回也要过黄河。白天一河水大,夜间一船月色,总叫你一辈子都会想着、念着。西安美院离城约有45里路,往返途中住过大车店,一晚上只需一毛钱,30个人的大房间躺满了裸体汉子,一丝不挂,衣服用腰带一捆,吊在梁头上,以防爬满虱子。哎呀,那种场面能否转成画面?我们的绘画作品中为什么没有《伏尔加河上的纤夫》?

西安美院坐落在长安县的樊川一道坎上,地名叫“兴国寺”。寺庙早就没了,只剩下两棵大柏树。教室设在山下,一条山道盘旋而上,路旁既有窑洞也有平房,附中教务处于坡顶大柏树旁的房间里,叫“和平堂”,是西北军政大学艺术学院的人们建造的小洋房。1957年7月的一天下午,山道成了溪流,杨力舟冒雨上山,跑到“和平堂”查阅考试结果。教务科长章青老老师在屋里写稿,一抬头看见窗外趴着张黑黢黢的脸,他用陕西话喊道:“子有咋咧、有咋咧!”随后,谢永熙老师也黑着脸说:“喂娃子,榜上有你咧。来来来,坐坐坐,我给你画张像!”杨力舟至今还保留着这幅画像,画中的他细长的脖子,穿一件粗布衣裳。

这时杨力舟15岁,独自背个铺盖卷到西安应考。

▲在西安美院临摹工笔画

40个招生名额中他排在第25名,同时考取的还有一位山西女同学叫王迎春。在班里,他们是年纪最小的学生。也是学习最用功的学生。

踏上起点

养父曾希望杨力舟学医,哪怕兵荒马乱,也能有碗饭吃。没想到他却爱上了绘画,跟着高年級的画友写写画画。又偶然遇到一位来自山西老家的文化人,教他习练书法,临摹柳公权的字帖,又练画,写小楷、中楷,一写写了几十年。我采访时还注意到桌案上的楷书作业。他出门写狂草,回家练楷书,动静结合,一张一弛。

后来,汪希曾老师由南艺毕业后支援大西北,在国民中学任教,杨力舟跟他学画,画静物、画油画,自此接触到西方绘画。高年級的杨国光、潘慈培等画家先考西安美院附中,把杨力舟也带上了这条路上。

那时,刘文西由浙大毕业后自愿来到大西北,主动要求分配到西安美院,教学之余,常年坚持深入生活,走遍陕北的每一个山村。刘文西立足生活,紧跟时代,坚持大创作的不懈追求;从不侧面树立榜样,给杨力舟以巨大影响。第三学年学校分专业,他与王迎春商定各学一专,分头攻关。杨选择油画和雕塑专业,王选择国画和雕塑专业。为了画大画而努力

杨力丹创作 1974年

多学一些本领。

《四女图》是其画大画的前奏、练兵，反映劳动妇女离开炕头、炕头，走向田间地头、生产一线的情景，作品的主人公均有生活原型。王迎春擅长捕捉灵感，胆识过人，充满创作激情，《四女图》由她起稿，却因准备不足而显得力不从心，杨力丹自告奋勇，帮助她完成了此作。被《陕西画报》刊用，时间是1959年。这是他们俩人第一次合作、第一次发表作品，并由此走到一起，成就了一段佳话。

杨力丹的人生面貌始于黄河两岸、河东河西。河西即八百里秦川，他的老家是河东的晋南地区，都属于黄河流域的富庶之地。随后他往返于黄河两岸，走向城市，辗转求学。天下黄河和八百里秦川看似远去了，却反而更近了，成为他的精神依傍和归宿。闭上眼睛就是黄河，就是那一群群的撑体船夫，就是渡船在江水中被波斩浪。是谁为他取名“力丹”？父母难道会有预见性吗？黄土、黄河、关中大地，以其宽厚养育她的儿女们，使其目标专一，不屈不挠，认准了的道就会一直走下去。

更使他感到幸运的是与王迎春走到一起，得遇知音，得以相互激励。杨的气度，王的激情；杨的造型能力，王的艺术感觉；杨对色彩的理解，对西画的研究较为透彻，王则擅长人物刻画，细腻把握，点石成金，等等，彼此互补，强强结合，自当有所作为。

也还应提到契斯恰科夫绘画体系。契是列宾等人的老师，俄罗斯油画界的学术带头人。杨力丹最初的习画导师是油画家，他也一向喜爱油画，尤其是前苏联油画，崇拜列宾和费辛。仅在校期间，正规学习油

画的时间便长达9年之久。此外，他在雕塑专业上也下过大功夫。研究米开朗基罗，研究达·芬奇和罗丹。人体解剖学如何在绘画实践中加以运用？从西画中汲取哪些有益的成分为我所用？杨力丹均用作品做了回答。汲取油画元素、雕塑元素等，往画里渗透。古希腊的雕塑艺术将写实主义创作推向极致，达到最完美的程度。20世纪的艺术大师，及上溯到18、19世纪西方各主要国家的各大美术流派，他均力求有所了解及借鉴，以求拓地宽广，法臻上乘，扎扎实实打好基本功。他15岁开始接触俄罗斯油画，大开眼界，直到60岁那年到俄罗斯考察学习，方才有机会阅读原作。40多年的时间跨度，见证了他的学习热情、求索精神，紧盯国际一流绘画水准。

倾心大创作

受当时社会条件所限，难得读到他所向往的国内外大名家的原作，只能借助于有限的画册及印刷品，求知若渴。罗马尼亚籍画家博巴则是一个例外。博巴非凡·高、塞尚影响，以结构素描入画。博巴又非常推崇中国画家潘天寿，借鉴中国画的表现方法，摆脱光的影响及西方绘画中的种种束缚，强调作品的主观性，以运动性入画，手拿枝条，势如破竹，“唰”地一根长线，典型的大写意方法，非常富有韵味。

学习契斯恰科夫，有助于细致深入地刻画人物。研究博巴的方法可强化笔墨张力，以大刀阔斧的气势驾驭大画。

就这样孜孜不倦，尽可能地自我充实，一入学就搞创作。画大画，志存高远。学校也把课堂办到了社会，送画下乡。1958年暑假，全班分成了几个组，画

在工作

遍长安，所有村庄都画上了壁画。同学们身背盖毡，每到一地方就在村办小学住下，课桌一拼便是床。晚上家访，白天画画。单线平涂，富于想象。谁见过花生壳里睡小孩？这帮孩子画家就能想出来、画出来。

1969年他们毕业，本来已经分到了北京到单位报到了，却又因故离职，双双回到山西太原，到一家印刷厂上班。家人说，赶快回来吧，安心上班吧，弄个臭知识分子的帽子戴着，有什么好？工厂领导讲，谁说大学生没用？不是干得挺好吗？学了本事也别扔了，给厂里画毛主席像吧，就画天安门城楼上挂的那一张。画出来一看，一模一样，一片叫好声，引来附近厂的领导，都来看，都来请，更有纪念活动，上街游行，印刷厂的队伍最出众，头前是毛主席肖像，随后是《毛主席去安源》。工人师傅敬个大木碗，安上粘糖，众人推着走在大街上，给工厂争光，自己也扬名了，不用下车间干活了。厂领导下令做一些大板子，把厂房、厂区、能挂的地方全都挂上，全都画上画，搭着架子，手拿木炭，“蹭”地跳上去，“蹭”地这一笔，博巴的技巧用上。

1970年，杨力丹与王迎春联手创作了油画《平型关大捷》，这可以说是他们从西安美术学院毕业之后的第一幅主题性创作。当时他们曾到某部队体验生活，沿晋北长城一带收集素材，直到作品出炉，历时达一年之久。《平型关大捷》以写实手法刻画了典型环境下的英雄群像，以惨烈的厮杀场面再现历史真实，硝烟弥漫，杀声震天，八路军战士与日寇展开白刃格斗。画面的下半部分以实景入画，人物众多，描写细致，惊心动魄。画面的上半部分则设远山、筑人墙，形成跌宕起伏的画面视觉。正中部分加以虚化，以其虚空般的效果衬托写实部分，使之远近拉开，虚实相应而显得有声有色，波澜壮阔。

到了1972年，这对从未放下过画笔的“黄金搭档”，迎来新的机会。毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话发表30周年，有关部门借机重视美术创作。在省委协领导苏光先生的领导和参与下，杨力丹、王迎春创作了油画《文武之道，一张一弛——毛主席

在晋绥日报编辑部的谈话》。苏光作为鲁艺老兵，《晋绥日报》的老编辑，亲耳听过这次讲话，作品由他提出创意并构出小稿，杨力舟、王迎春由工厂抽调上来，创作此画，用以参展。

如今重读《文武之道》，仍会感到朴实亲切的画风扑面而来，不失为历史佳作，人物刻画鲜活自然，用光设色别具匠心。

随后，杨力舟和王迎春再接再厉，创作了国画《挖山不止》。他们同陈永贵很熟，早在多年前就曾给他画过像，画罢请他签名，老陈笑说，我这两天刚学会写“陈永贵”这三个字，这会儿就用上了。他们曾多次到大寨体验生活，协助大寨展览馆开展工作，与陈永贵一同参加劳动，耳濡目染，作画时的心情迫不及待，白天下地干活，收工之后连夜画出素描稿。画中的陈永贵迎风冒雪，带领乡亲战天斗地，挖山不止。“乡亲”中有一对青年男女离老陈很近，可以看成是郭风莲等人，又似乎更像杨力舟和王迎春。他们那么年轻，自小出身贫寒，酷爱学习和劳动，王迎春的课堂作业及考试成绩从来都很好，雕塑作业还得到5+。杨力舟下乡写生作画，皮肤晒黑了一层又一层，也练就了驾驭大创作的本领。艺术创作如同挖山，也要有一种乐观豪迈的精神，克服种种困难，乐

和夫人王迎春在莫斯科参观访问

与老农合影

于拼搏奉献。

无论《文武之道》还是《挖山不止》，无论是油画还是国画，均可看出作者深厚的基本功，擅长构图，以其非凡的造型能力捕捉人物的音容笑貌，细腻而深入，尤其主要人物，形象逼真，造型准确，举手投足间极富魅力，给人以可亲可敬之感。

采访中翻看资料，杨力舟历年所作有许多未曾发表过的作品，多为点题之作，刚成稿即被取走，连张反传单都没来得及拍。虽属匆匆赶画，却不乏精品力作。其中的领袖画像，极具神采，足见以素描为基础打下的造型能力已炉火纯青，对人物理解与形象刻

《老龙的山区》1986年

画渐入化境。

如果说《文武之道》、《挖山不止》、《给毛主席写信》等作品还只是开局，是其成名作，那么，《黄河在咆哮》、《火线上的姐妹》、《太行铁壁》、连环画《小二黑结婚》等则是其代表作，标志杨力舟、王迎春的创作迎来巅峰期。在时间上，由20世纪70年代末延续到80年代中期。题材则是对中国革命史的真切回顾，抗战中抵御外侮，将士们同仇敌忾，以热血之躯筑成中华长城。解放战争则是人民群众的觉醒及奋起抗争，以翻江倒海之势摧毁着旧势力、旧制度，再次证明了历史的真实性：水可载舟，亦可覆舟。

亦可覆舟。

这些作品的问世绝非偶然，是其长期积累的结果，几十年苦心求学的结果。更有社会发展，时代推动。中国画之人物画曾在五六十年代出现高峰期，涌现出一批《八女投江》、《转战陕北》那样的大作、力作。“文革”之后，以黄胄、方增先、刘文西、杨之光、周思聪等为代表的一大批人物画家再次脱颖而出，将人物画创作推向一个新时期，杨力舟夫妇正是这个时期涌现出的新人。

同时，他们的作品又得益于黄土、黄河，是在西北高原上展开的时代厚重感，倾注了对这片土地的一

《太阳出来喽》 1950年

注情深，对父老乡亲的由衷爱戴，对革命英烈的深切缅怀。

后来，杨力舟与王迎春在致力于大型创作的同时也画一些小品，除了创作一些戏曲人物、飞天乐舞和古代人物画之外，主要画农村题材，以孩童为主，画那种趣味天真，无忧无虑。画里有他们的过去，更流露着对明天的种种期待。愿广大农村早日脱贫致富，嘎子们的生活境遇越来越好。看似小画，其实多是他们少年时代的生活记忆，是山西、陕西农民生活的真实写照，充满真情实感。杨力舟生于农村，哥哥、妹妹等众多家人至今仍然生活在农村。王迎春的老家乡在偏僻，靠天吃饭，在山坡上种点玉米，养几只山羊、家禽，直到现在还是这种原生态。她画过的小羊羔作了拟人化处理，新颖的技法背后是情不自禁的牵挂和关爱。杨力舟画的牧羊娃身穿小皮袄，当地叫“白板子”，能铺能盖，防寒又防雨，非常入画，被他画成一种符号了。小羊羔、小皮袄、喇叭声声，日出日落，这就是一部分孩子的童年，宁夏、陕西、山西、甘肃、青海，至今仍时有所见，嘎子们身上的“白板子”破烂不堪，磨得直掉渣。

生活中的杨力舟朴素谦逊，待人诚恳。尽管他曾长期担任美术界的领导职务，但其学习热情未减，基本功训练从未间断。在感情上，在艺术追求上始终眷恋着黄土、黄河、父老乡亲，始终以饱满的激情描绘劳动群众、革命英烈。对人生命运的热切关注是其一贯的创作主线，一贯的指导思想，这种关注又因为发生

《牧晚图》 2006年

在黄土、黄河那样的背景上而越发显得浓厚深沉，发自肺腑。多少年来，一闭眼就是黄土、黄河，就是牧羊的嘎子们，全身赤裸的腿夫们。眼下，他正待腾出手来，将后者的形象搬上画面。

在平凡中寻找美

杨力舟对于中国画的深入理解及其绘画实践，发生在中西文化交流、碰撞的背景下，发生在“文革”干扰在前、社会转型于后的特定时期，中国画的发展进程起伏跌宕，莫衷一是。他认为中国画需要具象写实，又要以意象美为核心，强调精神性，并在实践中予以贯彻。同时融入浪漫主义、立体主义以及表现性

与象征性，最终形成他的绘画风格。他认为中国画传统博大精深，从青铜器纹样，到陶画、岩画、漆画、帛画、宗教绘画、卷轴画、壁画，一直发展到近现代意义上的传统绘画，或以工写划分，或以人物、山水、花鸟画“三分天下”，或是文人画一枝独秀，无不以意象美与具象写实相贯穿。纵观历史，中国画的发展进程始终伴随着中华文化的流脉精神，始终具有开放性、包容性，广泛吸取其他艺术形式、艺术成果之精华而得以保持其鲜活的生命。改革开放以来，西方各种流派的艺术成果纷至沓来，也随即引发了各种争论，出现了各种各样的拿来主义、生存活剥，或是关门主义、视而不见。回想汉唐盛世，对于西方文化、西方绘画，完全采取开放的态度，大规模的借鉴吸收，从而迎来中华文明的空前繁荣。时至今日，我们又岂能作茧自缚？

早在学生时代，就很少了解外部世界的机会和条件，只要有一点新鲜的东西，杨力舟总是积极地了解、学习，包括博巴派，在国内遭受冷遇，他和王迎春仍旧接受了他的素描技法。20世纪80年代以来，随着学习条件的不断改善，他们对西方现代流派作了系统的了解、考察、分析和借鉴，同中国画传统技法相结合，用于绘画实践，取得了巨大成就。

纵观他们的作品，总体风格追求气势雄浑，富有激情，深沉悲壮，俯仰吟哦，以其内心独白式的情感宣泄，得艺术之真髓，以笔墨的书写性与色彩的灵动性相结合，创造了不拘成法，充满活力的画面语言。

其一，关注人在大自然中的生存状态，劳动者如

何改变自己的命运，崇尚和谐美好的社会理念，始终是杨力舟和王迎春作品的立足点，是具象美、写实风格的基础。

其二，借助广阔的草原及群马奔腾，表现民族风情入手，倡导一往无前的奋斗精神、竞争精神、民族精神。80年代初，杨力舟等人曾有机会到锡林郭勒采风。蓝天、草原，一望无际，真是美极了！那达慕大会热闹非常，目不暇接，尤其小孩赛马，太精彩了！高头大马与娇小的骑手配合默契，疾风暴雨般飞驰而过。他将此比做“飞动的彩云”，画笔下又增添一项新的表现内容……赛马系列。他笔下的马彪悍雄健，铁蹄如狮，神驹天降一般，云卷云舒。他用笔大刀阔斧，极富张力。撼人心魄的时刻发生在起跑前，参赛选手及赛马踏上起跑线，一根红线拉紧跑道，马蹄“喀喀”，跃跃欲试，箭在弦上，一触即发，气氛火红到极点。杨力舟的作品便抓住这一时刻，纵笔挥洒，色墨互动，高歌一曲，盛赞其拼搏精神、民族雄风。

其三，作品饱含忧患深沉的思绪，寄托着他们对贫苦农民、对家乡父老的热爱与同情。这是由他们的生活经历所决定的，也出自对艺术作品功能价值的认定，即优秀的作品必定具有教化性，助人伦，穿穷变达，润幽微的客观功能。

其四，杨力舟是中西兼修的典范。观念上认准了西融合；治学上广涉博取；能力上具备了中西兼长，以及工写兼长，水墨以外，亦作重彩。人物画以外，亦工山水、花鸟。他和王迎春合作的巨幅青绿山水壁画《山河颂》，陈列于全国政协礼堂，曾受命于国家另一场所创作尺幅更大的山水画巨作。杨力舟的艺术视野及动手能力，使他圆满地完成了文化部交办的各项工作。尤其任职中国美术馆馆长，曾受命于危难之时，以其十余年的不懈努力，勤奋工作，换来巨大变化，向国际一流展馆迈出了坚实的一步。

其五，善于从平凡普通的事物中探寻美、表现美。通过塑造形象，以其相应的形式传达美的效果。始终秉持具象大意为与尽精微相统一的中国画现代之路，以此保持生动鲜活的艺术生命。

题 目 天涯悠乐图
创作时间 1998年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 归牧图
创作时间 2000年
尺 寸 68cm × 136cm
材 质 纸本

题 目 都市街头之二
创作时间 2000年
尺 寸 68cm × 136cm
材 质 纸本

题 目 飞动的彩云
创作时间 2000年
尺 寸 220cm × 160cm
材 质 纸本

题 目 草原之歌
创作时间 2003年
尺 寸 180cm × 320cm
材 质 纸本

题 目 驯马图
创作时间 2005年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 朝阳
创作时间 2006年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 麦熟季节
创作时间 2006年
尺 寸 136cm × 136cm
材 质 纸本

题 目 烈属
创作时间 2006年
尺 寸 160cm×160cm
材 质 纸本

