

杨善申

画集

The Art of
Yang Shan Shen

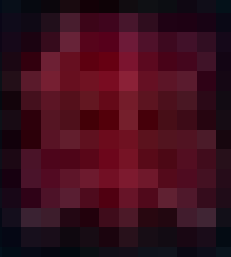

天津人民美术出版社

10

11

12

The Art of
Yang Shun Shen

图书在版编目 (CIP) 数据

杨善深画集/杨善深绘. —天津:天津人民美术出版社, 2006. 6

ISBN 7-5305-3235-9

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 (2006) 第046627号

策 划: 杨天颐
统筹及资料搜集: 刘孟宽
协 办: 杜 威 黄顺民
赞 助 者:
(按姓氏笔画顺序)
卢伟国 刘孟宽 杜 威
李健球 李望达 何月群
周凤萍 赵汉钟 骆 驰
莫一点 符永刚 曾守邦
黄顺民 黄伟明 黄国桢
容绳祖 霍宗杰 霍镇源
广州艺术博物院
北京翰文轩
香港汉雅轩

出 版 者: 刘子瑞
责任编辑: 车永仁
装潢设计: 车永仁
版 式: 山梦 海韵
技术编辑: 李宝生

出版发行: 天津人民美术出版社
(天津市和平区马场道150号
邮政编码: 300050,
电 话: 022-23283867)

经 销: 全国新华书店
印 制: 深圳市森广源(印刷)有限公司
版 本: 2006年6月第1版
印 次: 2006年6月第1次
开 本: 787×1092毫米 1/8
印 张: 22
书 号: ISBN7-5305-3235-9/J
定 价: 310元(精)、260元(普精)

J222.7
653

杨

善

深

画

集

意到幽深 杨善深刻
扉页印章 齐白石刻

艺术大师杨善深先生(1913—2004)

前言

“……对艺术一生的用心，是要解放古人束缚，回到自我表现的境界里，一空依傍，赤裸裸画出我的真面目，在转化的造型领域中自由发展。”

这是岭南画派大师高剑父对其师隔山派的画家居廉的赞誉。岭南画派第二师翹楚之一杨善深老师（1913—2004）师承自高剑父，而上述引子也可以用来涵盖杨善深对艺术探索的精神和成就。杨善深毕生在绘画上追求自由发展，发展出一己的风格，并拓展了岭南画派的现代精神。他于各种画科如花鸟、草虫、禽鱼、动物、山水、人物无所不窥，各具面目；而其书法更自成一格。其画作在笔墨运使、施色敷粉方面能脱略前人窠臼，缔造出诗化的意境。从他的画作中，我们不难看到那种孜孜求索，忘情自然的赤子之心，呈示了真正艺术家的胸襟情怀。

杨善深老师今次在中国首都北京的中国美术馆举行大展，结集了他的毕生杰作，为第一次在北方大规模地展示了南方大师的卓越成就，也将广东和香港一脉相传的重要画派引介于国人眼前，诚为难能可贵。中国美术馆举办这次展览，天津人民美术出版社刊行大型画册，杨老师各位门生和藏家借出珍藏参展，令展览得以盛大举行，我们谨此致以深切谢忱，并期待岭南画派精神能发扬光大，在中国绘画领域发出异彩。

编委会

2006年4月

岭南风范

——杨善深的艺术人生

杨善深老师（1913—2004）于2004年5月15日辞世，至今已有两年。今次他的大型回顾展“杨善深的艺术——杨善深书画展”在中国首都北京最具规模的中国美术馆展出，不只是对这位岭南大师的致意；而更重要的是将他的杰作呈示于中国广大人民眼前，令他们能全面地观赏这位南方大师的卓越成就，也了却了杨老师生前未得一偿的心愿。

杨老师是岭南画派新二代的翘楚之一，与赵少昂、关山月、黎雄才三位并列为岭南画派的“四大天王”。要探讨他的艺术成就和特色，不得不从岭南画派的渊源说起。

在20世纪中国画坛占有重要地位的岭南画派，其源流始自清末广东的“隔山派”。所谓隔山派，是以居于广东番禺的两位画家昆仲居巢、居廉为首，善于描绘花鸟草虫，间亦画山水；并能发展出独特技法和风格的派别。清末期间，国势衰落，列强入侵；在画坛上也呈现了衰微颓唐的气息。文人画派，循循相因，摹古不化；海上画派趋于商业化，格调不高，而国人有感于国之不振，纷纷提出革新易流的倡议，这种风气也开始影响艺术发展。隔山派的居巢、居廉两位画家，虽从学于秉承宋元花鸟画法的江苏画家宋光宝、孟觐乙，撷取传统而加以变化，然其时广州已成为对外通商要塞，各种外销物品充斥市面。其中“外销绘画”更广受外人喜爱，促成了一批“外销画家”的冒起。这批画家为要迎合洋人好尚，在传统中国绘画的基础上，更吸纳西方写生、透视、层次的技巧。居氏昆仲所居地番禺离广州不远，他们当亦有机会接触这些洋风绘画。他们后来以“撞粉”、“撞水”法描绘的花卉草虫，透视和层次感觉强烈，与外销绘画的水彩和画在通草纸的水粉画相比较，颇有异曲同工的韵致。虽未能说居氏昆仲的画风是受到外销画的影响，但至少当时的部分画家是抱持开放态度，能兼纳其它不同的画风和技法，而这种态度无疑也对后来的绘画发展有所影响。

居氏昆仲在从事创作之余，也教授绘画，学生中包括日后被称为岭南三杰中的两位画家高剑父、陈树人；而另一位岭南三杰中的画家、高剑父之弟高奇峰则是从其兄长处研习隔山派的画风和技法。高剑父、高奇峰、陈树人后来均曾赴日本研习美术，受到多位日本画大师如竹内栖凤、横山大观、菱田春草等的风格和东洋画风的影响；并间接接触西方美术的精神、理论和技巧。他们回国后，力倡改革中国绘画，撰写文章，身体力行。由于他们融合中西画法，被时人谑称为“折衷派”；又由于地域上的观念，也被称为“岭南画派”。他们反对中国绘画陈陈相因的陋习，主张绘画应具备时代精神和社会教育功能，任何主题皆可为用，并结合西方画风的各种透视、层次、阴阳的技法，他们更强调绘画的教育意义和普及性。岭南画派与传统派的激烈论辩，成为20世纪初广东画坛的大论争，也因此在中国画革新的历程中扮演了重要的角色。岭南三杰的贡献，不单只是绘画艺术的探索，更重要的是其革新路向成为“岭南画派”的核心精神，延展至20世纪的中后期。

杨善深生于处于中国大改革氛围下的1913年，籍属广东台山赤溪。他早于1930年移居香港，1933年他开始从事绘画，其时广州、香港交通便利，多位画家包括高剑父、陈树人等经常来往粤港两地。杨氏也因机缘结识了高剑父，自此展开了悠久的师友关系。

他从与高剑父的交谊中，间接地揣摩居氏昆仲细腻精致的画风，于水粉运用的技巧中获益良多，亦善于从大自然观察物象的自然情韵，营造了用色妍雅、用笔细致的画风。如私人藏的《波斯菊》（1943年）、香港艺术馆藏的《香花迎面引蜻蜓》（1946年），以至较后期所作，现藏于香港艺术馆的《花好月圆》（1975年）、私人藏的《蜻蜓》（1976年）等画作，以细致双钩笔触和颜色水粉自然混合的技巧绘画花卉草虫，别具清新气息，可谓能得隔山承传。如岭南三杰一般，他于1936年赴日本留学，入京都堂本美术专科学校，随堂本印象（1891—1975）学画，也受到日本多位绘画大师如竹内栖凤等影响，将东洋画风及西洋画法相融合，把透视描写、光线阴阳变化、物象空间感的空气感等融会贯通。他的画作中以竹筐、麻雀、黄花髑髅为题材的作品，在构图和表现形式方

面，多少仍透露出高剑父、竹内栖凤等的影响，而其作品中对气氛的经营，则反映着东洋绘画的朦胧意象美感。

杨氏留学日本两年后，于1938年返港。1940年赴新加坡、南洋各地举行画展，与徐悲鸿邂逅于新加坡，并合作绘画多幅。徐氏的画作如雄鸡等，也在杨善深脑海里留下印象，成为他日后创作的一种启发。1941年香港沦陷，杨氏避居澳门，与高剑父、冯康侯等成立“协社画会”。1945年和平后，返香港定居，嗣后与高剑父、陈树人、赵少昂、关山月及黎葛民等在广州成立“今社画会”，与多位画家在各地举办联展和个展。1970年成立“春风画会”，专注于教授绘画和创作。

杨善深在五六十年代的作品，仍处于多路向的探索时期，他或以细致双钩笔法、鲜明色彩描画花卉；或以细碎笔触描绘雏鸡，又或以大写意笔法描绘花卉草木，亦以写生技巧描绘小猫、双鸡，并间绘山水，风格不拘，但尚未臻至圆熟的统一性。七八十年代，可说是杨氏的最成熟时期，发展出完全属于自己的绘画风格和特色。他于花卉、禽鸟、鱼虫、动物无所不窥，用笔自由奔放，色彩挥洒自如，其统一的连贯性是以书法般简练笔法绘画物象，不求细腻的局部描写来追求形似，而是观察入微，捕捉物象的神态和情韵。如其画鱼，以简单线条勾勒轮廓，但藉着造型和水墨色彩变化，表现出游鱼在水波之中悠然自得的动感。其画禽鸟，以转折线条或笔触按捺，营造出禽鸟的神态和姿势，自然生动。其画虎、猴、鸡以至十二生肖，均能表现各种动物的独特个性。例如画猴，以短促干涩的短线条描画猴毛；而画虎则用墨浓淡有致，表现猛虎雄健的筋肌力量；画蛇则用笔轻灵。他并能捕捉动物的象征性表情，例如虎视眈眈、灵猴的狡黠神情、肥猪的憨呆可爱、猫的灵动慧黠，充分表现了物象的外在姿态和内在精神，反映画家对所描绘物象的观察入微，并利用不同表现手法达至“外师造化、中得心源”的境界。杨氏画花卉的风格也殊为多元化，有以细腻双钩笔法和雅丽色彩描画的花卉，亦有以浓重色彩绘画的玫瑰，表现其艳而不俗的美感。另一特色是无论是绘画花卉、动物、禽鸟，其用粉的技法可说是炉火纯青，表现着透明和柔软的感觉，令物象肌理更具备盎然生意。

在这段时期，他开始广游祖国名山大川，并观察各处风土人情，也作了大批的素描和写生稿。他并好在稿本和画作上书写与画作内容有关的历史渊源、故事传说。或者由于游历和对历史的兴趣，杨氏描画山水、人物的画作有所增加。在绘画山水方面，杨氏并未有太受古代诸家的影响，他的山水是透过实地观察和体验而描就，其描绘角度、层次远近和透视感，完全是来自自然。杨氏描画山水，或以干笔皴擦，或以浓重色墨晕染，但却不能归纳于某家某法，全属个人面目。他描画人物更是别具特色，好以历史人物为题材，勾勒轮廓线条断续顿挫有力，具有强烈的书法节奏感，更为这些历史人物添上一层古意，适得其分。其人物画的内蕴意趣，藏于人物的脸容表情，简简数笔，拙朴生动，将人物的个性表现无遗，如其描画竹林七贤、林和靖和仕女等画作可为佐证；而最脍炙人口，令人会心微笑的是他的《春意图》，以古人形象、今人意趣相融会，表达男女之间的暧昧情趣，配以惹人遐思的诗词，达到乐而不淫，春意盎然的效果。

杨善深在90年代至2000年初的作品，题材上与七八十年代并无太大分别，但已比较少画虎、猴、孔雀等作品，而趋向于更所无恚碍的境界，顺手拈来，便成佳境。描画山水，更多以泼墨色染绘画，韵致生动。他的书法，也是别具特色，自北碑中得到较多启发，用笔却极具古篆、隶之意。他并没有刻意遵循严谨的书法法度，而在一己为之之余却又暗合古法，并间以引用东洋书风的造型行笔，犹如图像符记，充分反映艺术家以画入书的独特成就。

杨善深毕生从事绘画和教授学生，心中并没有其他牵挂。他的画作甚受欢迎，毕生衣食无忧。他并没有刻意追求名利，只爱游历名山大川、交结名士美人。从与杨老师数十年的交往中，可以深切感受到他的赤子之心，灵明一片，这种心怀胸襟，也解释了为何他的画作能如此具备清新的气息和个人面目，不流于俗，不袭古人。杨老师虽已离世，但他秉承和发扬的岭南画派精神，将永留人间，为我们的文化遗产留下光彩风姿。

邓海超

香港艺术馆总馆长
2006年4月11日

万象乾坤照艺林

——回忆杨善深大师的艺术风采

昨日，整个维多利亚海湾乌云密布，沉甸甸的气压令人有种透不过气来的感觉，恐怕一场倾盆大雨快将降临。杨善深老师正忙着为珠海的别墅前的大道上种植十多株红棉而劳心费神，又忙着为到澳门观看“万象乾坤——杨善深近作书画展”邀约朋友。他因脚痛而不能前往主持开幕礼，为此耿耿于怀。另一面，《明月》总编辑耀明兄忙着为杨老师准备资料，一个多礼拜前他才向香港电台高层推荐应把杨老师列入《杰出华人系列》。昨晚深夜，在我们都没有心理准备的情况下，一代艺术大师突然间离开我们了！

我和朋友们总以为杨老师以他那强壮的体魄、清晰的思路、充沛的活力，一定能安享高寿，媲美艺坛上的朱屺瞻、齐白石，但现实是：他去世得太突然。对于热爱杨老师书画的美术爱好者来说，实在深感惋惜、万分伤痛。

杨老师从事书画创作超过70年，一生没有为生计而从事别业，坚持不懈地创作，不论山川草木、花鸟鱼虫、走兽飞禽、美女高士，无一不能。他的书法取材自各家名碑，如《祀三公山碑》、《好太王碑》、《广武将军碑》、《石门颂》、《西峡颂》等，而自成一家。杨老师广为艺林所重，被誉为全能国画大师。前辈艺术家徐悲鸿在上世纪40年代为杨老师的展览写序：“杨君善深粤人最工写花鸟……”张大千云：“知善深兄造诣之深，根源所自。善深兄卓然自成家法，又非居氏昆季所能方拟，惜不得与悲鸿共赏之也。”程十发更称他为“南天笔一枝”。可以说，杨善深的一生是艺术的一生。一直到过世前，他每天都在创作，他最后的一幅作品写双白鸡，配上竹篱秋菊，轻轻渲染，用笔工意兼备，尽意而为，是一件成熟的杨氏画派作品。

杨老师的艺术创作中，很值得一提的是白描作品，我们叫它写生稿，是用毛笔、宣纸写成的。每逢旅行，只要有时间，及环境许可下，老师便会拿出纸和笔墨写生。他生前经常对我说：“时下很多画家都没有写生，而我一生都离不开写生，我的写生稿至少也有千多二千张。”言谈间他对自己那种对艺术的执著、一丝不苟，很引以为荣、为傲。直到老师过世前，他从来没有停止过写生，澳门的“万象乾坤——杨善深近作书画展”里面就有他多幅很好的写生稿近作。笔者所收藏杨老师的二百多幅写生稿，种类繁多，各有面目。作者用勾勒、皴擦、点染、干笔、拖笔等笔法，又用浓墨、淡墨、焦墨、泼墨等墨法，准确描绘出景物的形象、结构，并写上大量文字，记录当时同游者的姓名、相关的资料以及感受。只要细心观看，杨老师确是用极其认真严肃的态度，用无限热爱艺术的感情去描写大自然的景物。一草一木、一虫一兽、一山一水，都是画家发自内心的创作。我和很多艺术界朋友谈起，都一致认为杨老师的写生稿只要盖上一个印章，便是一件很出色的画作了。

今年3月在朋友的喜宴上，杨老师对笔者说，他画了一张乌鸦红柿，用墨恰到好处，他自己很喜欢。第二天早上我赶往春风草堂，二话不说便从画框除下此画。大师用浓、淡、焦三种墨色，在眼部少许留白，画成了乌鸦，树干用干沙笔一剔而就，红柿分布更突显了乌鸦的神采、神气。乌鸦栩栩如生、浑然天成，简直是神来之笔。杨老师说：“用墨在宣纸上画飞禽、走兽，极之不易，因为一笔下去，墨色随着宣纸的肌理和水分化开，不由得控制了。”

香港回归祖国后，杨老师目睹祖国的发展一日千里、政通人和、经济飞跃。他十分愿意把自己的艺术创作捐献给国家。先是两丈的《千年松树》，献给北京人民大会堂（详见《明报月刊》2002年12月号）又把七点七米长，写足百花的百花卷再捐予广州艺术博物院；今年3月，老师更不辞劳苦，亲身带着一丈二尺的《竹报平安》送给国家圣地中南海。

杨老师生前，很希望在北京中国美术馆举办一个甚具规模的个人展览。他认为他最好的作品，大陆同胞从来没有看过，他很希望把自己从岭南画派中走进来、打出去的历练，把艺术创作推到一个新高度的艺术结晶，呈现给广大群众。

杜威
画家挚友 艺术收藏家
2004年5月15日

2004年在北京中南海

竹有游魚
偏得意
丁巳冬月
畫

图版

题识：
善深作于瀛曦楼

1. 有所获
136cm x 47cm
立轴 1936年

题识：
此予廿年前旧作
也，兆麟兄偶于
市面购得。
属为题记之。
庚子闰六。
善深。

2. 白羊
96cm x 43cm
立轴 1940年

题识：
善深。
瀛曦楼作。
声始先生雅赏。
卅一年秋柳深再志。
钤印：
杨（朱文方印）
杨（朱文圆印）

3. 吐绶鸡
119cm x 50.5cm
镜片 1941年

善深作于瀛曦楼
宜男先生雅赏
卅年初秋柳深补题

题识：
善深作于瀛曦楼。
宜男先生雅赏。
卅年初秋，柳深补题。

4. 水墨山水
11cm x 31cm
立轴 1941年

题识：
卅二年初夏作于瀛曦楼。
善深。
钤印：
深 雄武风流

5. 山水
85cm x 32cm
立轴 1943年