

中国画二十家

杨晓阳

北京美术摄影出版社

合而不同 各显其能

——序《中国画二十家》

邵大箴

在众多美术的门类中，最能体现中国传统文化精神的，当推“中国画”。在世界美术大局中，有悠久文化沉淀的“中国画”是最具有特色和最有艺术魅力的“画种”之一。

20世纪以来，中国画屡受挫折，曾被认为“不科学”、不能反映现实生活，而受到过排斥与冷遇。但是，由于它牢牢地扎根于民族传统沃土，深深地渗透在民族生命的基因之中，有很强的适应新的生存环境的能力，它在逆境中仍然显示出勃勃生机。近20多年的改革开放大潮极大地推动了“中国画”的发展进程，重新认识和评价中国民族传统的美学价值与意义，坚定不移地走在继承传统基础上的创新方向，成为新时期以来中国画家的共识。人才辈出和风格、样式、手法丰富多彩，是新时期中国画的两大特色。但毋庸讳言，在众多的画家群中，人们的艺术观念会存在着种种差异。同样是主张发扬传统或提倡创新的画家，也会有不同的艺术主张，何况由于历史和现实的种种原因，上个世纪就已展开的讨论与争鸣至今在画坛仍然在继续，只不过争论的意识形态性已经减弱而更具学术的色彩。例如“中国画独立发展论”和“中西融合论”的不同主张，笔墨在中国画创作中的作用与意义的不同认识，在中国画创作中运用写生法的不同理解等等。这些不同学术观点的争鸣和学派林立，充分说明中国画界思想活跃，而这恰恰是艺术繁荣的重要标志。当代中国画家们正在用理智和冷静的态度关心和参与这些讨论，并在实践中做出自己的抉择。“合而不同”已成为大家普遍接受的主张。所谓“合而不同”，就是在发扬中国画传统的前提下尊重别人探索，各显其能，坚持走自己的路，做自己的探索。当前中国画坛正在形成百花竞放、绚丽多姿的局面。

“中国画二十家”是介绍当代画家的系列画册。入选的对象大多为中青年画家，他们来自大江南北，具有地方风采和鲜明的个性特色，他们在艺术上已经颇有成就并在画坛有相当的影响力。尤其值得注意的是，他们力求在自己的作品中表现当今社会前进的步伐，描绘出时代的风貌和反映出我们民族自强不息的精神，这是应该值得赞许的。在画册中，我们不仅能欣赏到他们的作品，而且能从他们许多生动的日常生活和艺术活动的照片中形象地了解他们的经历，从而更全面地认识画家，领略和把握他们的艺术风格特征。这也为当代美术史的研究提供了丰富的资料。

相信集欣赏和收藏价值的系列画册“中国画二十家”的出版，会受到艺术界的关注和广大读者的欢迎。

2004年2月20日于北京，中央美术学院

《草原之夜》(纸本) 1997年 68 × 68cm

杨晓阳

杨晓阳，生于1958年12月，1979年考入西安美院国画系。1983年以优异的成绩毕业，同年考上研究生，1986年毕业并留校任教。曾任国画系副主任、主任。1993年被破格评为副教授，同年荣获陕西省有突出贡献的专家。1994年出任西安美术学院副院长，1995年主持工作。1997年任西安美术学院院长。现为教授、博士生导师、中国美术家协会副主席、国家“三五人才”、陕西省政协委员、新华社“陕西省十大杰出新闻人物”。2003年，中央电视台“东方之子”播出专访。

近年来对美术教育理论和建立中国美术学院教学体系的思考取得重大进展，强调美术教育中的中国特色和地方及个人特色。“大美术、大美院、大写意”理论在当代中国美术教育界引起关注，直接影响和促进了西安美院的改革，是当代中国美术教育界受到广泛关注的最年轻的院长和教育家。

作品《沸腾的黄土地》获西德纽伦堡“第四届国际素描杰作三年展优胜奖”，《黄巢进长安》被北京中国革命军事博物馆收藏并长期陈列在古代战争馆，巨幅壁画《丝绸之路》陈列在北京八达岭“中国长城博物馆”，是目前国内最大的全周画。《黄河的歌》获秦俑杯国际书画邀请展“金杯”，《终南竞秀》于中南海陈列，《高风图》于陕西体育馆陈列，《秦岭风光》被中华人民共和国第四届城市运动会组委会收藏，《愚公家族》入选第九届全国美展，《黄河铜公》《波斯迎亲》入编《中国西部实力美术家作品集》，《人物》入编《纪念长安画派创建四十周年书画作品集》，《晓妆》入编《中国当代画家扇面作品集》。《西北人才报》整版发表《阳光》等数十幅作品，《关中正午》入选全国第二届国画展。

出版作品集《杨晓阳美术作品集》《杨晓阳作品集》(《中国长安书画家画库》)、《杨晓阳画集》(《长安名家画库》)、《杨晓阳速写教程》及主编《西安美院建院五十周年作品集》《西安美术学院赴法国展作品集》《黄土画派作品集》《西安美院中青年素描作品集》《西部美术教育论文集》《西部·西部综合艺术大展作品集》《2001年抽象水墨作品集》，任《2003年中国第三届油画展作品集》《西安美术学院论文集》编委主任。

论文《学术是学院的风骨》发表于《美术报》头版；《四世同堂》发表于《江苏画刊》；《关于素描教学的若干问题》发表于《美苑》99年第6期；《关于素描教学的思考》入编《全国高等美术院校素描教学研讨会论文集》；《美术教育政策之我见》发表于《美术研究》；《西部大开发中的美术教育》收入《西部美术教育论文集》；《创造美术的西部》发表于《江苏画刊》；《建设有中国特色的美术学院》发表于《美术学论文集》。

關中正午 2002年 195x195cm 紙本 畫家：關中

《关中正午》(纸本) 2002年 195 × 195cm

有所为亦有所不为到无 为而无不为

彭 德

杨晓阳的艺术，具有中国西部画坛的特征：乡土与写实同时具有历史的深远和远古的浪漫。他出访三十多个国家，在他的写生画中却很难看见洋人洋房洋景，几乎是清一色的中国西部人物与景观，近期创作又表现出一贯对中国古代题材的浓厚兴趣，这些作品象庄稼从地里长出来那样自然。杨晓阳出生在古都长安，这一带是中华文化的发祥地。春种秋收的平实传统，是这片土地的主人的生活基调，也孕育出了相应的艺术风貌。他在攻读研究生期间，每年都要画上千幅写生画。他的早期写生，属于宋元画坛流行的“密体”。近年，他在研习继承唐宋人物画主流基础上已经向明清简约画风迈进。他要告别过去，首先追求疏朗简约的画风，这在他的《愚公家族》等作品中开始出现转变的迹象。元明之际，画坛最推崇王蒙的密体；明代以后，画坛却转而推崇倪云林等人的疏体。这使作品仿佛成为一个容器，容纳作者没有直接表达的境界和情怀，因为放笔直取的简笔大写，更能直接传达作者的生命律动。

尽管杨晓阳的艺术素材取自中国西部，但从绘画主题到形式，却都打上了中西结合的时代印记。他入手画的便是中西结合式的素描，他的专业是国画，但受西画的影响很深。父亲早年是吕斯百的学生，家学的潜移默化，使他对西画始终怀有浓厚兴趣。因而，他的艺术不仅含有汉唐壁画的因子，使人联想到阎立本、武宗元、范宽、李唐等人的趣味，也能使人联想到法国画家席里柯、德拉克罗瓦的浪漫主义画风，使人联想到19世纪法国写实主义画家米勒的朴实和俄国巡回展览画派的列宾和苏里柯夫的悲壮。他试图别开生面，搞出自己的艺术特色。

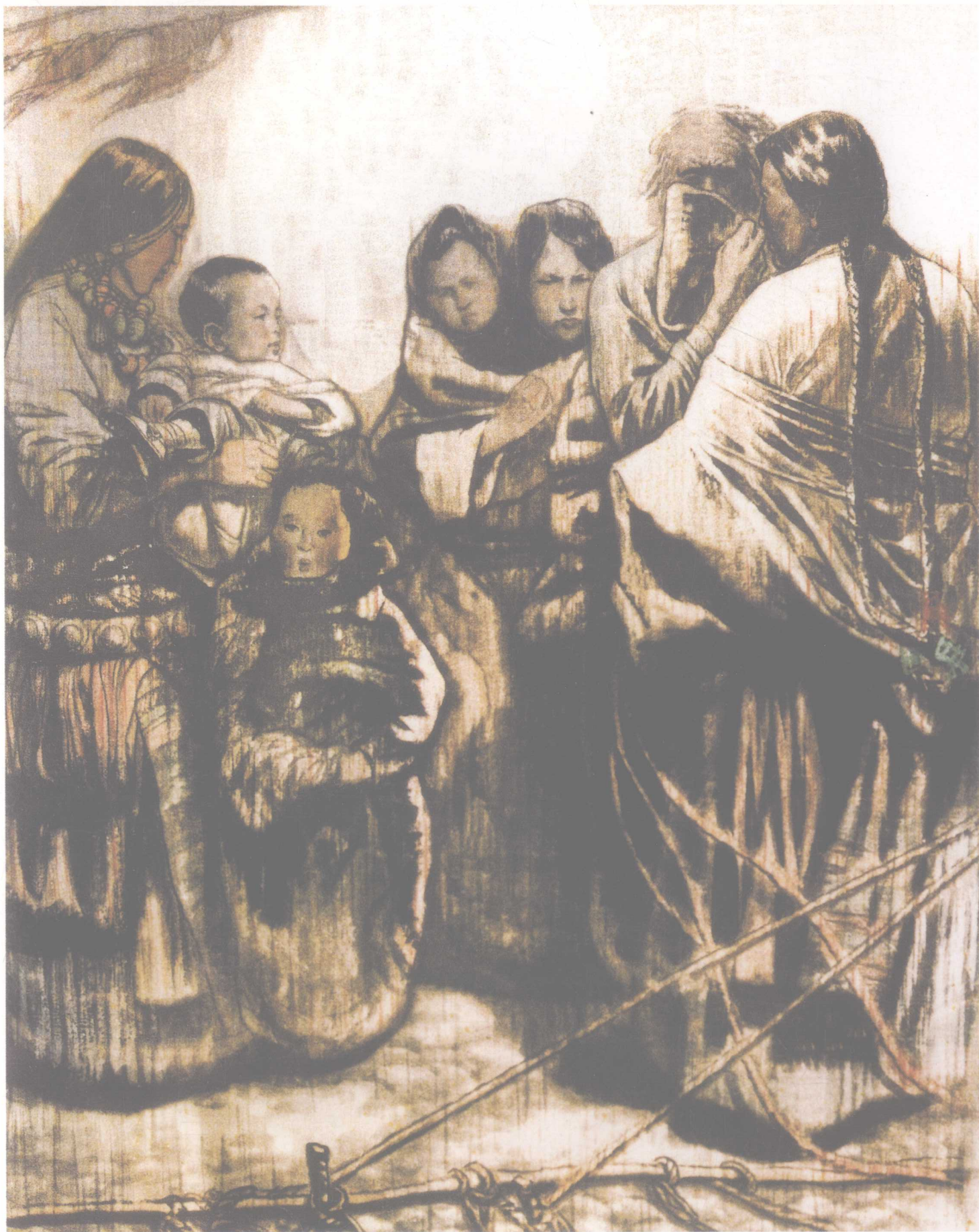
杨晓阳的人物画，以小幅肖像画起家，以大幅主题画推进，以跨时空的巨幅壁画闻名。他的代表作，具有20世纪中晚期中国主题性艺术的某些特点，重大的社会与文化题材，宏大的叙事方式，全景式的构图，史诗般的浪漫场景，戏剧化的人物姿态，英雄交响乐的气势。以80米长的《生命之歌》和64米长的《丝绸之路》最为典型。《丝绸之路》是长城博物馆的一堵环形壁画，作品的立意同长城的文化内涵直接关联。画中有四百多个人物，有的比真人还大；还有数百只动物以及数以百计的建筑、船只和道具。作品将佛教、道教、伊斯兰教和基督教文化穿插在一起，形成和平共处的融洽关系，推崇的是交流而非对峙的文明史观。他将早年学习音乐的体会贯穿其中，造成多重奏的交响乐效果。他注重整体的气氛与氛围，注重大的关系，局部用写意画法勾画对象，出现败笔也不刻意修改。与西安画家先画素描形象、后上正稿的流行方式不同，杨晓阳的创作采用速写手法，直接在画面上作画。他画画几乎都用中锋，作画直接，从不拖泥带水。这同他的处事作风有关，也同他临摹石鼓文的经历有关。

杨晓阳属于新一代的美术教育家。美术教育家和单纯的艺术家不同，需要八面出锋，需要如徐悲鸿、刘海粟等老一辈的综合素质，包括志向、眼界、知识、判断力以及宽容大度、助人为乐、成人之美等人格魅力，画面上的功夫不是惟一的条件。初出茅庐之前，他曾创办过艺术家书店和自学考试学校，组建过同美术有关的公司。对于美术教育，他提倡大美术和大美院，主张美术应该涵盖种种人类活动，主张对大众施行分阶段的终身美术教育。有了这样的视野，他参与的活动也就格外广泛和频繁。他平素的工作涵盖教学、政务、经济管理、社交应酬以及策划实体活动等，属于他个人的时间和空间少之又少。他在艺术上的涉猎面也很驳杂，专业是水墨人物，兼擅山水画、书法、壁画，装饰工程和环境艺术。他是一位工作狂，作画数量惊人，且多鸿篇巨制，在他的同龄人中很难找到同他匹敌的人。“杂”是成全教育事业的混凝剂，是削弱艺术创作的稀释剂。他表示要告别过去，试图让创作状态变得专注些。他认为自己更适合作一名画家而不是教育家。他从不释手的书籍是《老子》，他在这部经典文献中寻找超脱事务的境界，寻找从有所为亦有所不为到无为而无不为的境界。他用“告别过去”做书的标题，表达的是超越自我和超越历史的意向。毫无疑问，他的艺术和教育事业，也将会形成一种源于过去而又超越过去的崭新风貌。

黄河的歌
八三年夏
马郁

《大河之源》(纸本) 1986年 160 × 120cm

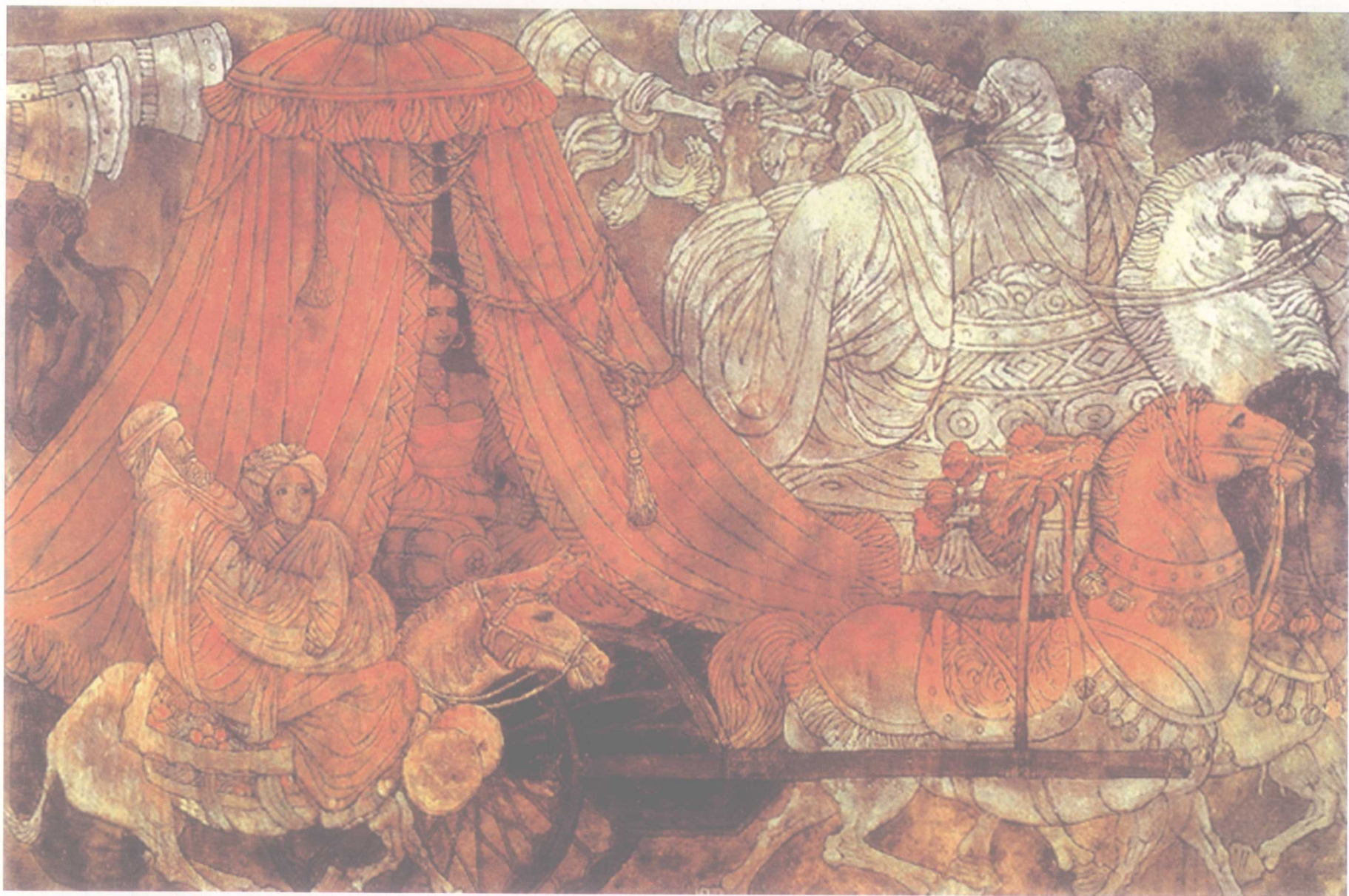

山色有无中 王维诗 丁巳年夏月 画于上海

卷之五

《波斯迎亲》(纸本) 1996年 200 × 120cm

《黄河艄公》(纸本) 1986年 204 × 136cm

《阳光》(纸本) 1987年 204 × 120cm