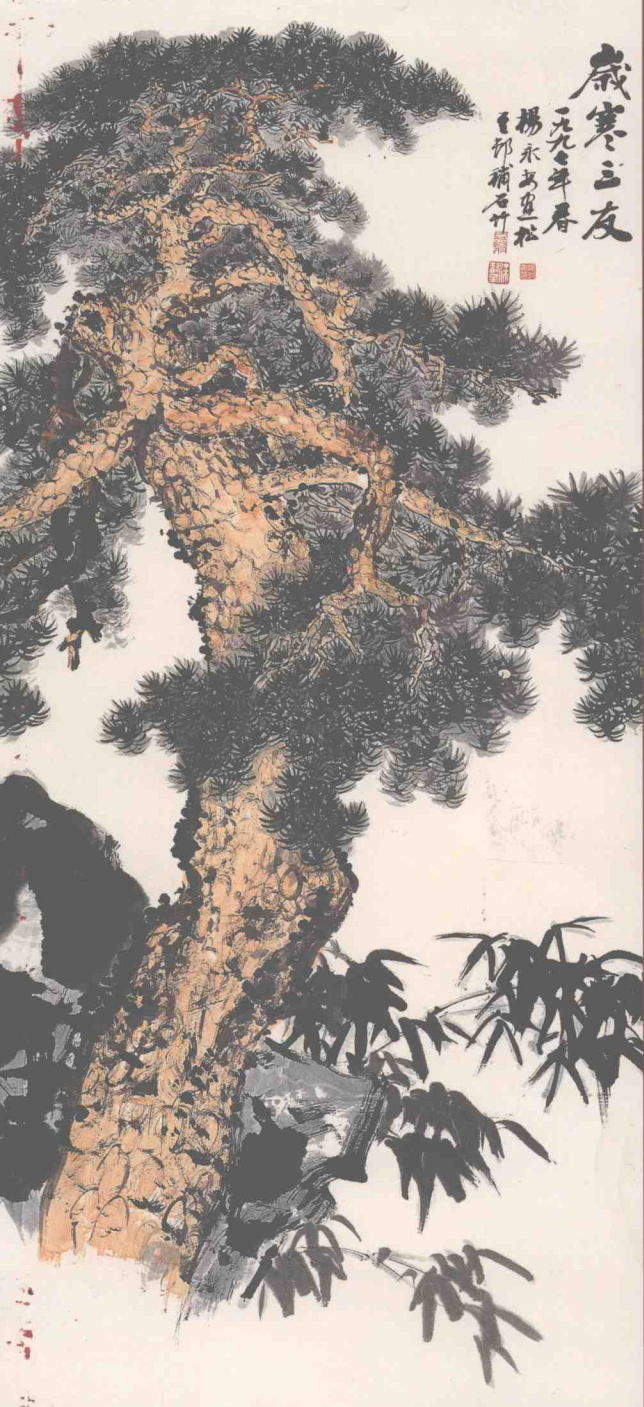

楊永安畫集

人民美術出版社

楊永安畫集

王都梁
樹年
新

图书在版编目(CIP)数据

杨永安画集/杨永安绘.-北京:人民美术出版社,
2006.6

ISBN 7-102-03700-7

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 070025 号

杨永安画集

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

<http://renmei.com.cn>

策 划 李文远 吴东炬

责任编辑 杜松儒 张和平

装帧设计 戴程松

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2006 年 6 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 27

ISBN 7-102-03700-7

定价: 320.00 元

画家简介

杨永安，北京市海淀区清河镇人，1949年10月26日出生。自幼喜书画，四十岁之前自学，利用业余时间，在北京齐白石艺术函授学院和中国书画函授大学学习花鸟、篆刻、人物、山水四年。毕业后于1992年5月29日拜梁树年先生为师学习山水画，老师为其画室题“友竹居”，故自号“友竹居士”。现任北京市人大代表、海淀区政协书画家联谊会会员、海淀区美协副主席、北京美术家协会会员、理事，北京市海淀区东升乡人民政府乡长。工作之余研习山水、书法、篆刻、摄影，游历名山写生，尤钟情于古松、古树、清泉。1997年8月《双松图》入选在中国美术馆举办的纪念齐白石大师逝世四十周年画展，并入选《齐白石与当代名家书画集》。1998年12月《松泉图》参加在中国美术馆举办的纪念海淀区解放50周年画展。2001年5月《松岩雅集图》参加中国市长第三届书画展。2001年12月印制第一本个人画集《松韵集》。2002年至2003年在国际艺苑美术馆连续三次参加由北京美术家协会主办的“松石友八人山水画展”。2004年3月由荣宝斋出版社出版《杨永安画集》，并在荣宝斋举办杨永安山水画展暨画集首发式。2004年5月30日~6月4日在中国美术馆参加由北京美术家协会主办的“松石友八人山水画展”，作品《山泉一曲》由中国美术馆收藏，作品《高原秋色》由人民大会堂管理局收藏。2005年12月12日参加在琉璃厂宏宝堂举办“松石友山水画展”。2006年6月由北京美术家协会主办，在汉风堂画廊举行“杨永安画展”暨由人民美术出版社编辑出版的《杨永安画集》大型画册首发式。

杨永安近照

鹧鸪天

省印詩書豈聽出，
斐然文化索鮮明，江
河千載流不斷，藝術紛
紜宇宙星。民族寶，文
化英，今逢盛世百廢興，
從政育閑兼弄墨，是否人生
兩有功。

癸未年榴月楊永安仁弟將發
行畫冊以廣求指教屬題以小詞
一闕以應。 壬午梁樹年

海纳百川有容

乃大厯志之仇

无欲则刚

永安先生程子劉炳森

刘炳森先生题词

永安先為梁者之入

室芽子莫士常也念心天

道研勤成為東東中國

傳統國畫之位也

甲申初夏王乃壯

居仁游艺 自强不息

——画家杨永安的艺术人生

杨庆新

“画印诗书岂唯虫，斐然文化最鲜明。江河千载流不断，艺术纷纭宇宙星。

民族宝，文化英，今逢盛世百废兴。从政有闲兼弄墨，是否人生两有功。”

这阙《鹧鸪天》是画坛耆老梁树年先生为祝贺弟子杨永安的画集出版而填的。梁老以高昂的热情盛赞生生不息的传统文化精神，褒扬了画家勤政为民，居仁游艺的高贵品质，读来令人振奋。

杨永安，号友竹居士。北京市海淀区美协副主席、北京美术家协会理事。1949年10月26日生于清河一个普通农民家里。永安儿时，天性纯朴，聪明好学。受父亲一点蒙学影响。尤好写字、画画。可农家的孩子，哪有条件学画？没有老师，就靠自学；没有资料，就临摹小人书。他字写得好，画也摹得像，常常受到乡亲们夸奖。上初中时，兴趣日益广泛，剪纸、木刻、篆刻、国画，样样热心。但“文革”断送了他上美术学院学的理想。1968年，永安不得不回乡参加生产队劳动。日出而作，日落而息。他的青年时代是在田间地头度过的。他回忆说，那时节，生产队农活太忙太累，700多亩稻麦两茬，三夏三秋，哪有时间？惟一的办法就是“挤”。当别人歇晌小憩的时候，当别人乘凉喝茶的时候，他就拿起铅笔，不停地画呀，画呀。于是，村舍民居、远山落日，都尽收笔下。日久天长，他养成了画速写的好习惯。他说，他至今不吸烟、不喝酒、不打牌，和年轻时画画理想追求有直接关系。

古语说：“天行健，君子以自强不息。”（《周易·上经》）青年时代的杨永安，奋发上进，劳动生产、文化宣传，样样事情抢在头里，干得地道。他说，人活着，不管干什么，都应该有一种精神追求。他从普通社员，到生产队长、村主任，再到副乡长、乡长，是一个一个脚印走过来的。所以，有人说他是从田里走出来的公务员。身为海淀区东升乡人民政府的父母官，他升迁不忘乡亲们，事事把老百姓的利益放在心头。由于他的工作出色，被评为北京市、海淀区优秀共产党员，北京市劳动模范，乡、区、市人民代表大会代表。他所在的东升乡被评为北京市六好党委、文明乡镇、全国体育先进乡、全国乡镇之星。

东升乡地处中关村高科技园区，科研单位、高等院校星罗棋布，得天独厚的人文环境为全乡经济发展提供了技术支持和市场契机，但同时也对人才素质和管理水平提出了更高要求。杨永安一班人，在实践中深刻地认识到，全面提升人的文化素质和自身修养已成为刻不容缓的任务。他们重视科普和群众文化工作，组织乡歌创作、演唱以及秧歌、摄影、体育比赛活动；同时，他们也注意从我做起，带头写歌、摄影、画画，既活跃群众文化生活，也提高了自身文化素养。

杨永安爱好广泛，写诗、填词、摄影样样行，但他最钟情的还是画画。80年代初，永安在北京大学南斋长饭馆庄内看到梁树年先生一幅丈二《松青柏翠图》，不禁为之一震。那挺立的苍松、虬曲的古柏，生机盎然，气势逼人。永安竟是看呆了，驻足观摩，久久不肯离去。他暗下决心，一定要想方设法，拜梁老为师，学画山水画。永安自知功底差，先后在齐白石艺术函授学院和中国书画函授大学进修了四年，学习传统绘画。

1992年4月17日是个难忘的日子。杨永安带上自己12幅作品，在梁树年先生内弟徐岳宾的陪同下，前往红庙北里梁老寓所登门求教。梁老——看过作品，夸奖永安有画画的灵气，并当场画一幅简笔《松石图》送给他。

一个多月后，5月29日，梁老以81岁高龄破例收永安为弟子。那天，永安备了张一元新茶，手捧鲜花，向老师、师母三鞠躬，行弟子礼。随后，梁老欣然命笔。画了一幅陶渊明诗意图——《采菊东篱下，悠然见南山》，送永安做学习范本。

中国传统绘画讲究师承相传，师傅带徒弟的传授方式是学习、传承中国画的重要途径。上世纪初，由于西式美术教育的引进，中国画师徒传承制度受到很大冲击，并逐渐被学校教育所取代。五六十年代，师徒制被认为是封建建伍的东西，几近绝迹。

梁树年先生早年师承山水画家祁井西，后转道大风堂，成为张大千入室弟子。1936年携弟子白雪石、郭未淳、郭北雷、王笑石等组织豆村画社。每年春秋两季，师徒们于中山公园水榭雅集，举办展览，交流技艺，其乐融融，成为画坛一大盛事。与此同时，自三十年代起，梁先生也开始从事学校美术教育工作，先后在北京第二女子中学（今北京二中）、北京崇真学园（今陈经纶中学）、北京艺术学院、中央美术学院任教。囿于学院教学的种种束缚，梁先生于学院围墙之外另辟天地，收徒传艺。六七十年代，高北峰、程振国、周曦、赵刚、张进、张和平先后拜师，成为梁门弟子。到永安入门，梁老已逾80高龄，实乃万幸之幸也。

每每谈起这段拜师往事，永安都有一种掩饰不住的幸福。他说，恩师给我最大的教育就是如何做人。梁老传艺授业，最重“正人品”。“游艺之事，必志道据德依仁。”（黄宾虹《江南系之黄山派》）梁老主张，欲学绘事，首先要正人。人不正，追名逐利，心自然不静，必学不好画。绘画固然有陶冶情操、修身养性的作用，但梁老却把画画当成一种事业，而且是终生不渝的事业。活到老，学到老，孜孜以求。梁老一生淡泊名利，堂堂正正做人，勤勤恳恳做事。为人至真至纯，从艺至精至广，德艺双馨，堪称楷模。

梁老在教学和创作实践中，特别强调走“正路”。正路，就是千载绵延的传统绘画之路。中国绘画源远流长，博大精深，观察方法、创作理念、美学思想自成体系。五四以来，西方民主思想和写实精神的输入给沉寂的中国画坛带来了生机和活力。西方绘画诸如透视学、色彩学、造型学、材料学等等对于丰富中国绘画语言和艺术表现力，提供了可资借鉴的参考，扩大了中国画家的视野，但不能以“西”代“中”，失却民族绘画的主体性和独立性。“西学为体，中学为用”的文化方针是绝然不可取的。梁树年先生执著地坚持中国绘画的民族性和自主性，他认为西方的东西，比如油画可以引进学习，某些好的因素，亦可借鉴吸收，但不能良莠不分，中西搅和，简单拼凑。针对近年有人提出“中国画要与世界接轨”的主张，他反驳道：“中国画与西洋画，材料不一样，工具不一样，观察方法和创作方法都不一样。一个火车，一个汽车，各行其道，怎么接轨？！”他十分自信地说：“中国画源远流长，自有独立体系和发展规律，犹如一条川流不息的大河，沿着这条河走下去，必有辉煌的前景。”

梁树年先生是走民族绘画正路的典范，在七十余年的绘画实践中，他总结出走正路，一是要深师古人，二是要广师造化。惟如此，方能言创造和发展。

梁树年先生“正人品”、“走正路”的为人从艺准则对其学生、弟子产生了重要影响。回顾自己走过的道路，永安不无感慨地说：以往虽也不知疲倦地画画学习，但东撞西撞，找不到正路，耽误了不少时间。自从拜梁老为师，方感到入了法，归了宗，走上了画画的正轨。他自恨拜师太晚，愈发抓紧工作、学习。在东升乡政府机关，杨永安的勤政、务实，苦学进取是有名的。身为一乡之长，他能团结一班人，顾大局、识大体，各司其职，分工协作，工作做得有声有色。工作之余，为了挤时间画画，他不得不以各种理由逃避方方面面的应酬。在市场经济活跃、吃请成风的今天，远离宴乐，不做“饮食之人”（《孟子·告子上》）确也不易，但杨永安做到了。这与其说是一种选择，不如说是一种境界。现今社会，一些领域物欲横流，追名逐利，缺少精神，缺少文化。置身纷纭的现实世界，每个人都面临选择与应对。所以，实践“三个代表”不是一句空话，每个共产党人都应脚踏实地从我做起。“三个代表”中的“代表先进文化”是精神文明建设的纲。如果没有文化、没有奋发向上的精神，何谈代表？！何谈精神文明建设？！梁树年先生说得好：“画印诗书岂雕虫，斐然文化最鲜明。江河千载流不断，艺术纷呈宇宙星。”杨永安是艺术宇宙一颗遥远的星，光线尽管微弱，却透出一线希望。从他身上，我们看到了当代中国人的文化自觉。

从1992年杨永安跟随梁老学画，至今已整整12个年头。这12年，大体分两段。第一段，90年代中期以前，以临仿为主，兼及写生、创作；第二段，90年代后期至今，以写生、创作为主，兼及临仿。整体看永安临仿、写生、创作是交叉进行的，从临仿到写生到创作没有截然的界限，所不同的是前后两个阶段各有侧重。前段学中创，重点在学，后段创中学，重点在创。这是永安结合自己的实际情况摸索出的学画路子。

从临摹入手学习中国画，这是自唐宋以来形成的制度。近世学院教育，重视写生，疏于临摹，削弱了中国画传统，损失难以估量。梁树年先生一向重视师古人，主张从临摹入手，学习传统绘画技法和理论。永安以自学起家，自叹传统功力不足，也深感补习传统之必要。于是按先生指点，由近及远，临仿老师及前人墨迹。梁老循循善诱，口传面授，从树石基本技法入手，尔后章法布陈、立意构思、意匠经营，由浅入深。每次授课永安都有笔录，积年累月，已数千言，堪称宝贵。永安学画之勤，感人至深。业余画画，起早贪黑，遇上精品，反复临写，直到烂熟于心。梁老那幅《采菊东篱下，悠然见南山》永安前后临了五六张，直到自己满意，方肯收笔。先生见了，非常高兴，在其作品上题字、录诗，以资鼓励。

经过一段时间学习，永安已掌握了山水画基本套路，笔墨技法也得到相应提高。这时，梁老引导永安，临画要师迹，更要师心，仅仅停留在笔墨程式的临仿是远远不够的，要多分析古人是如何运用笔墨的，以求得对山水画本质和创作规律的理解。自此以后，永安谈画、临画更用心了。

一次，永安向老师请教画法，梁老说：画山石本无定法，所谓皴法都是古人根据自然山石形态总结出来的一套画法。画山水画，不必拘泥古人理法，要据自然形态、灵活运用。随后，题西江月一首：“泥法不如无法，吾师俯仰自然。茫茫大地浩无边，着眼不多几点。得意忘形狂否？寄情何必求全。留些余地给人看，会心或可不远。”鼓励永安舍弃古人理法，放开手脚，到大自然中去获取灵感，创作出会心可人的山水画作。

于是，永安边师古人，边师造化。师古人迹以资笔墨之妙，师造化之境以资形色之似。永安向有到大自然中去写生作画的习惯，或假日登山远足，或偶然应急外出，他必带速写本和照相机，以备收罗画材。他说，写生是提高画意和接近自然，贴近生活的重要手段。每周六爬香山，登高远眺，上千棵苍松翠柏，尽收眼底，令人心旷神怡；还有那看不倦的二十八景，无处不是诗材，无处不是画意。大自然不缺少美。美在于发现，美在于细心品味。如南朝画家宗炳言之“澄怀味象”、“应目会心”。传统山

水画观察方法，在注重物性、物理、物态的同时，更重视物之性情、灵性、精神，通过内心体验，以达情景交融、物神相通之境界。梁树年先生强调师法造化，但很少对景写生。他特别注意观察感受，体味山川形势、四时气象、阴阳向背、虚实变幻，去发现大自然的奥秘，激发创作灵感。他的山水画脱胎于传统，观察方法和创作方法不同于流行的“写生——创作”的路子，而更多地继承了传统山水画“饱看饿游”式的创作方法，其作品大多是出游归来的忆写。“写生要写魂，得魂胜得真。物我相沉澹，下笔自有神。”这首诗是梁老对传统写生观形象的概括，对当代画家产生很大影响。

壬申(1992年)秋月，永安陪同梁老去昌平黑山寨写松，实地领略了老师写生的诀窍。那天，永安对照那棵古松又是速写，又是拍照。可梁老安然不动，静观默察，左顾右盼，若有所思。归来一气呵成，写就《黑山寨奇松》。上题：“京北黑山寨丛中古寺院内有奇松。壬申秋月同友往写生，龙蛇蟠曲无从下笔，归来臆造写之成幅。”永安观之，苍松盘曲若奔蛇，气势非凡，不禁拍手叫绝，可自己却退避三舍，迟迟不敢动笔。后来，永安两次跑黑山寨，依样静观默察、左顾右盼……于2000年终于完成《盘龙古松》巨幅画稿。梁老称赞永安有胆量，写出了盘龙古松的奇姿和气势，并且在构图和画法上也有突破。随后又在画上补石、点苔、改水。永安说，这是恩师给我最好的千年礼物。这个真实的故事记述了师生一段难忘友情，也透露永安学画的潜心和甘苦。

依梁老“饱看饿游”式的观察方法，实则缩短以至取消了写生与创作的距离，或直接对景创作，或过后离景忆写，永安对此沁心领神会，仿而效之。事实上，在学画之始，他就把写生、创作融会贯通，一锅“煮”了。

1993年，即随梁老学画的第二年，永安首登黄山，观黄岳之峰峦，掀天拔地，叹云海之奇变，心潮澎湃。兴致所至，归来草就一幅《黄山云海图》。梁老观之大加褒扬，题曰：“此作以形象论云山掩映，浑然一体，有静有动，颇得自然之趣，以画法论有笔有墨，而不显露笔痕，得自然之妙，堪称佳作。”

同期或稍后完成的《黄山玉屏楼》(1993)、《云山入眼翠》(1993)、《晨练香山》(1997)等作品都是写生归来的忆写。据永安讲，他外出写生，虽也动笔，或直书，或默写，但更多是“看”、“悟”，待看出意思，悟出境界，脑子有了形象，再回去臆造。这是一个由内而外，再由外而内的创作过程。永安理解了并付诸实践，取得令人欣慰的成绩。

1997年10月，永安有机会观看梁老为李瑞环创作《松岩雅集图》的全过程，从立意到起稿，构图，勾绘人物、松石、山泉，着色，题记，押印等前后二十多天他每天都错过了。梁老边画边讲，使他受益匪浅。随后，永安也以《松岩雅集》为题，人物构图稍加变动，临仿了这张画。通过这次面对面的传授，永安对山水画创作的全过程有了更深入的认识，推进了自己的创作。后来创作的《松青柏翠》(1998)、《深山问道》(1999)、《盘龙古松》(2000)、《高山流水》(2001)、《山泉一曲》(2003)、《山行一路听松风》(2003)等作品，构图更为严谨，意境更为深邃。看得出，永安在山水画创作上逐渐走向成熟。

在梁老众多弟子中，永安学习老师是最像的一位，无论是题材、画意还是构图、笔墨，都得到老师的真传。

以古代文人林泉雅集、松荫闲话、野渡独钓、月下行吟为题的传统题材，是张大千、梁树年等前辈画家热心的画题，追求一种超凡、宁静、恬适、高远的精神境界。对这类题材永安也乐此不疲。在喧闹的现代社会，在紧张的工作之余，人们更向往造化自然、高山流水、茂林修竹、野水滩渚、峰峦云雾……与其说永安追远好古，不如说他面对现实，寻求自己的精神家园。在他的画卷中，文人雅士仅仅是个符号，不了解这一点，是很难理解永安和他的绘画的。

在永安的绘画中，除上述以松为背景的画作外，还有为数众多的以苍松为主景的作品，像《岁寒三友》(1997)、《听法松》(1997)、《松石友》(2002)、《松之风格》(2003)等，表现了松树的高洁、伟岸，给人一种不可名状的崇高感。永安爱松、画松，原自恩师一点情缘，也是内心世界的真实写照。他前期的松比较写实，充满了自然的活力，给人一种向上的力量；近期的松，趋于象征性，端庄、典雅，富有理性精神。他的松出自老师，但不及老师苍茫、古朴，这或许是阅历、才学和修养使然吧。对此，近期已有所悟。他说，学方知不足。我要挤时间练字，读书，以补笔力和学养。

人们注意到，近几年永安跑的地方多了，视野开阔了，题材也扩大了。在他旅欧和太行一批画作中，透出一种诗意美，充满了时代气息。这种新的因子，将伴随永安的成长而壮大。我们期待着。

杨庚折

美术史家、《艺术》杂志执行总编
2003年9月22日于知仁堂

自序

杨永安

我出生于1949年10月，是共和国的同龄人。家住京北德胜门外的清河镇，在传统的农民家庭长大。父亲上过几年私塾，能写一手好字，受其影响，我从很小就迷上了书法、国画和篆刻。从临摹连环画、仿写芥子园画传……直到不惑之年，我从未放弃过当画家的理想。以至于到现在我也不吸烟、不喝酒、不打牌，把积攒的钱都用来购买纸墨笔砚和石章了。在我人成长的关键时期，恰逢十年动乱，使我向往已久的美院化为梦中的殿堂。于是我不得不通过函授自学山水、花鸟、人物及书法、篆刻。直到1992年才有幸经徐岳宾先生介绍拜梁树年先生为师，成为安得堂豆村翁入室弟子，那一年梁老已届81岁高龄。我最幸运的就是能经常得到师长的教诲，有了他我才有了今天的进步，步入了绘画的正轨。

我现在是北京市海淀区东升乡人民政府乡长、北京市人大代表、海淀区人大代表。许多人看了我的画儿不免有一种诧异：一整天忙于行政事务的乡长，能有时间、有兴致潜心研习传统山水画，而且还是名师之徒，实在是不可思议。的确，作为一名基层政府的公务员，舞文弄墨，似有不务正业之嫌。可我觉得，正是传统文化的熏陶助燃了我工作的热情，使我感到工作、生活都充满了乐趣，浑身有使不完的劲儿，工作起来不觉疲倦，作起画来兴致盎然。我想：海淀区是北京的高知区、文化区，仅我们东升乡范围内就有清华大学等十七所高校，工作、生活在这样一个充满文化氛围的地区，如果把有限的生命都荒废在消磨时光和吃喝玩乐上，那实在是太没有意义了，应该通过培养一些高雅的文化情趣和艺术爱好来充实自己的生活、陶冶自己的情操，提高自身的素养。勤政之余，我用“钉子”精神挤出时间学习山水画，同时也借出差机会抓紧一切空闲时间写生、摄影，积累绘画素材。我的爱好、我的追求就是这样固执地坚持了下来。

我爱古松的苍劲，更喜翠竹的虚心，老师见我家影壁前种有翠竹（潭柘寺的金镶玉品种，一节金黄一节翠绿，甚是好看），遂为我的画室题名“友竹居”，从此我画上的款号为“友竹居士”。

我的画集是拜师十二年来学艺的一段小结，自知有很多不足。出版画集一是为了征求意见，同时也借此机会审视自己走过的艺术道路。现在我担任北京美术家协会理事、海淀区美协副主席，但艺术上离老师的要求和自己奋斗的目标还差很远，务请看了我画集的朋友、老师们多多指教，在此谨表示深深的谢意！愿人们在观赏我的作品时，能得到快乐，这就是我最大的心愿和幸福。

2000年，恩师梁树年先生在作者家中教授山水技法

1992年5月29日，作者拜师入门，与师父及师母合影留念

作者与恩师梁树年先生、田世光先生、刘力上先生在一起

作者在西藏写生

图 版

岁寒三友

136cm × 68cm

创作年代：1997年

（梁树年先生题字）

歲寒三友

一九九二年春

楊永安畫松

重彩補石竹

陶淵明讀史書有
野感而述之今其四

夷齋

二子謀國相將海
隅天人革命絕景
窮居米高歌慨
想黃虞貞風凌
任爰感情天哉

箕子

去鄉之感獨有邊
矧伊代謝爾皆非
哀箕子云胡能
夷稜童之歌悽矣
其悲爾

管鮑

知人未易相和實
難淡美初交利乖
歲寒管生稱心鮑
井必安奇情難
亮今名俱定

七十二弟子

詢舞雩莫口匪險
俱映日夕共猿至言
慟曲才難感屬情
摩西也天早賜福
長羊

蘇東坡曰陶淵明讀史有
章夫齊箕子豈有感而
云云五百戰事猶與
竟也

甲戌夏于北京而為陶
淵明探東嶽題字
楊永安

陶淵明詩意

46cm × 68cm

創作年代：1992年

(梁樹年先生題字)