

主编 贾德江

当代名画家技法解析

北京工艺美术出版社

杨俭朴写意人物

主编 贾德江

当代名画家技法解析

北京工艺美术出版社

杨俭朴写意人物

- 1957年生于四川南充龙门镇。
- 1995年结业于中国美术家协会“中国画研修班”。
- 现为四川中国画研究院画师，东方书画艺术研究会副会长，人民日报“神州书画院”特邀画师，黄河文化艺术研究院名誉院长。
- 其作品多次参加省、市全国以及海外画展并有部分作品获奖，入编多部大型画集并发表于多家报刊杂志。
- 曾先后在成都、郑州、兰州、北京及日本东京、大阪，韩国汉城，马来西亚吉隆坡等地举办个展和联展。
- 多幅作品为国内外艺术机构和个人收藏。
- 出版有《杨俭朴国画集》。

走进画家杨俭朴

· 浩 淼 ·

说到画家杨俭朴的作品，我以为留给人们强烈印象的还是他的写意人物画。虽然他也画诸如工笔人物、动物、花鸟、山水、写实人物之类的画，但他的写意人物画充满了诗意和书卷气，其画作最好地表现了画家自身的绘画功底、艺术理想和精神境界。

幽深静穆、高妙之境是画家杨俭朴所追求的艺术境界，正是有了这样的追求使得他的画充满了意境。他努力在寻求画的意境美，这美是稳定、深入、细腻、永恒的，因此，他的画特别耐人寻味，也特别耐看。画中那些悲壮的勇士，隐于林泉、乐山乐水的智者，问酒杏花村的诗人，柴门送别的朋友……其诗意与画面相辅相成，令人回味无穷。读俭朴的画总能使读者在悦目于画面形、色之美以外，跟随他的诗思，驰骋自己的想象。在幽深静穆的诗意中，在充满意味的形式感和生动的笔墨里，是画家平静、自然、豁达、超逸的内省体验；通过托物寓意、笔情墨趣、诗画结合，丰富的表现手段，淋漓痛快地表现画家的主观情感和创作欲望。看似闲云野鹤，远离尘嚣，我们仍然能强烈地感受到画家的生命在萌发，力量在积聚，那是蓬勃坚强的艺术活力。用有限的笔墨，表现无限的精神内容是画家穷毕生精力追求的境界。透过线条的起伏、流动、粗细、曲直、干湿的变化，通过轻重坚柔、光润滞涩的墨痕，传达着画家的缕缕情思，映射了画家平和含蓄的心理和谦逊克制的精神。在方寸之间力图展现平易之意、幽深之理、高妙之境，这是画家杨俭朴的艺术胸襟和审美情趣。

虽然画家在这本书中谈的是绘画技巧，然而必须向读者强调的是，技巧只是作为绘画表现的一个中介体，写意画的

最高境界则是探究绘画内在在精神和玄哲，实际是作者对客观世界的认知。老子称为“万物之母”的“道”，“视之不见”、“听之不闻”、“搏之不得”。“道”的这种超感官存在的特性，决定了人们在认知和创作过程中把握它的独特性。具有影响力的以“道”为核心的宇宙观体系，直接衍化为中国画的思想体系。在它的艺术形式中所表现出的独特思维特点和时空风貌，实际上是对中国文化独特认知关系的理解和表现。艺术创作的思维过程中“自我意识”的主体与扩大了了的“无限自我意识”的本体的相互冥合，最后归于取消一切认知的对象和取消一切关于对象的认知，使绘画成为一种横断时空的存在，达到“入境俱夺”的地步。绘画理论家告诫画家们要“澄怀观象”、“悟对通神”、“度物象而取其真”，以虚静的胸怀领悟宇宙自然的无限，超越物象外在的形式，这样才能挖掘和表现出自然内在的真意。黄宾虹反复强调

笑问客从何处来 2003年 纸本 直径50cm

传统笔墨永远年轻，因为它天天在吐故纳新，不断发展。当代著名画家杨俭朴的古典人物画便是在传统基础上进行创新的成功范例。品读他的作品，可见他既不趋之若鹜，标榜新潮的旗帜，也不固步自封停滞于传统的窠臼，而是以现代人意识去舵掌艺术的航向。他将学识、人品、气质及其表现手法糅合于「古典精神」，从而综合、加工、再造，把时空互幻、场面氛围、不同形质下的视觉感受连同文化特征和审美意识统一起来，以净化、提纯、升华，谋求新的艺术境界。他先后推出了《将进酒》、《竹林七贤》、《明清四家》、《八怪品画图》、《相马系列》、《昭君出塞》等一大批以历史上代表人物为题材的作品，可謂是「当代文人画」的重塑，也是画家艺术精神的一「伊甸园」。

杨俭朴对「古典精神」及其「古意」的追求，是用自身学识和素养来挖掘、解构、重新组合传统，以求一种清逸高雅的韵律诗般的意境美。其作品洋溢着逸世情怀，使整个身心寄寓于传统文化氛围之中，在古风古意中融进自己的人生态度和情真意切。在他的作品中，笔墨的运用与发挥既具传统的典雅诗性，又具现代意味的抽象性。尤其是以线造型的变化形态，使长线、短线、粗细、浓淡紧紧围绕着表现对象的形体展开，极简约，却结构分明，神形兼备，可謂「造理入神，回得天意」，其艺术魅力是从此中外溢。杨俭朴的这种「古典精神」的重铸，既丰富了中国画笔墨语言的内涵，同时也对当代文人画的理解和形成具有重要的启示意义。

画家要深入到对象的内部，向内部深层追寻它的生命和运动，以“俯仰自得”的精神去观察宇宙万象，深入大自然的节奏，“游心太玄”去表现无穷的空灵而又实在的生命本质，做到这一点，需在大自然的怀抱中修身养性，净化人格，提升情怀，内省体验。因此，“造化有神韵，此中内美，常人不可见，须于静中参得”（《黄宾虹画语录》）。如果画家心灵的净化没有完成，人格的自然化没有达至极静，是不能得到造化中的神韵，不能得到自然深处发出的美的信息。故此，绘画不仅是对自然与人的关系的认知，也是人的精神、人格走向完善的过程。

说到底中国画中的“自我表现”，就是“人格表现”。“以形写神”、“气骨”、“神韵”、“抒情寄性”、“写胸中逸气”、“畅神”、“写意”，凡此等等，概括而言无非就是人格的表现。人格指个人精神生活的总体特征和风格，包括个人的思想、修养、学识、风度等在内，可以说“人格”是自我和社会的统一、个性和共性的统一、自由和道德的统一、美与善的统一。传统中国画的最高境界是“神韵”、“野逸”、“简淡”、“自然”、“朴拙”，绘画作为人的完整人格的外化，这就对画家提出了很高的要求，需要的不仅仅是纯技术的表现，那仅仅是工匠级层次，需要的是高尚的精神境界和纵深的文化修养，这体现了道德至上的价值取向和文化精神。这就是所谓“画格”与“人格”的统一。中国人评画，论“品”，论“格”，从本质上说，就是评价作品中所表现的作者的精神境界。这就是常说的“画如其人”，人品创造画品，画品反映人品。诚如梁实秋先生所言：“画不是纯技术的表现，画的里面有韵味，画的背后有个人，画家的胸襟风度不可避免的流露在画面上。艺术永远是人性的表现，惟有品格高超的人，才能画出趣味高超的画。”那是因为笔下汨汨流出的都是画家的心迹。

看了杨俭朴写意人物画的朋友们都说：“画得很地道。”“地道”从何而来？来自于他作品中渗透着的文人气。

写意画的本质特征就是“文人气”。如何理解“文人气”，就是画家通过作品要传达给观众一种精神内涵，这个精神内涵就是画家的精神境界，“画乃心印”。中国画的创作目的主要不在于写物，而在于表现画家的精神境界，就是所谓借物抒情。画家具有怎样的精神境界，以及怎样来表现精神境界，就成为绘画创作的最根本问题，也成为绘画评论的最重要标准。

这种艺术观，向艺术家提出了两方面的要求：一是要求“真”，要求艺术家率真地表达自己的性情思想，不虚假、不做作，表里如一，画格与人格一致。二是要求“高”，要求艺术家要有高格调的精神境界，脱离低级趣味，追求高尚的人格理想。

在艺术作品中，美固然体现在多方面（色彩美、线条美、构图美、造型美等等），但最高的美，是作品所展示的精神境界的美。没有高的精神境界，自然就无法体会和表现这种精神境界的美。只有纯真坦荡的人才能真正领悟达到这种品位和境界。正如宗白华先生所说：“一切美的光是来自心灵的源泉；没有心灵的映射，是无所谓美的。”

走近画家杨俭朴、走进画家的作品，我们能感受到画家“中庸”的艺术观。

中庸观的主体精神是兼容并蓄，“中庸”即“不偏不倚、平平常常”，包含着“中正仁和”的传统精神，反对奇异怪诞、哗众取宠，弘扬圣人之道、君子之风。人画契合是中庸的规范。杨俭朴坚持以为人品高画品才高的理念，在艺术上不赞成走极端，不赞成大幅度的否定和左右摇摆，不赞成故作惊人或在外表上吓唬人之状。在商品经济大潮的今天，投机钻营、夸夸其谈、精于包装、善于炒作、弄虚作假、哗众取宠在有些人看来这是大红大紫、成名发财的捷径，也是画家成功的必须条件。不善

春游图 2003年 纸本 68cm × 137cm

王勃诗意图 2003年 纸本 71cm × 180cm

东坡沽酒图 2001年 纸本 19cm × 46cm

交际、不善钻营的俭朴似乎显得那么的不入流，很“迂腐”。在艺术上，他严于律己、忠真坦诚，为人处世豁达仁厚。他坚持他的为人、从艺之道，认为画画的人决不可沾染市俗习气，不可被功名利禄所羁绊，否则画格就一定提不高，画家个人的修养道德是至关重要的。作为画家，不惑于外诱，不迷失自我，坚守自己的精神家园是不容易也是难能可贵的；他完全沉浸在自己高远的精神世界里，追求那忘言、忘象、忘形、忘我的艺术境界。难怪我们在他那清隽典雅、质朴浑厚、潇洒松灵的画作中能够感受到“仙风道骨”之气韵，充满着诗意和书卷气的画作，处处彰显画家深厚的文化素养和高洁的艺术追求。实际上我们从画中读到的是他的善良、真诚、坚韧、向上的品质。画家将孔子的“志于道，据于德，依于仁，游于艺”作为座右铭，激励自己真诚地做人、勤奋地作画，深入地思考。

我们深信以他的真诚和勤奋、执著和才智，一定会取得更高的艺术成就。

千里走单骑 2003年 纸本 53cm × 234cm

《醉归图》 作画步骤

步骤一

步骤一：用淡墨勾出面部结构，用浓墨画眉、眼、胡须。用笔要放松、随意，用墨要注意枯、湿、浓、淡的变化。

步骤二

步骤二：以骨法用笔画出人物的动态，用笔要写，不要描。注意行笔的轻重、缓急、刚柔和虚实，线条要“苍涩”，忌“浮滑”。

步骤三：用浓墨画出挑酒葫芦的木棍、挂葫芦的绳子；用淡墨画酒葫芦和人身后的背景。整个笔法要统一，注意笔墨的节奏感，要一气呵成。

步骤四：用石青、赭石调成肉色，染面部和身体裸露部分；用藤黄加赭石染酒葫芦，最后调整画面，题款、钤印。

步骤三

步骤四

醉归图 李初 作

陆游词意

2003年 纸本

123cm × 123cm

老年的陆游仍“壮心不已”，心系国家。“胡未灭，鬓先秋，泪空流。”作者用写实的手法深入刻画陆游的形象，用红叶象征暮年，手拄宝剑，象征其“此生谁料，心在天山，身老沧州”的无奈。

曹雪芹读书图

2003年 纸本

50cm × 50cm

“都云作者痴，谁解其中味。”从这幅画中可以看到画家在笔墨锤炼上的痴劲。简洁极富书卷气的用笔，含而不露，劲如屈铁的线条，必须是下苦功才能达到的。写意画最难是“简”，画面能“简”到无可挑剔，不是一件容易的事。

风尘三侠

2003年 纸本

直径 50cm

画家借这个题材来展示水墨画的诸多对比与和谐。观者自会从画面中体察到画家驾驭水墨的功力。

李商隐诗意

2001年 纸本
19cm × 46cm

“向晚意不适，驱车登古原，夕阳无限好，只是近黄昏。”这幅画重点放在了表现驱车登古原的“驱”字上。作者用狂放的笔墨来表现奔腾的马、驾驭马的诗人，飘扬的披风，虚虚实实的车，满幅飞动，生机勃勃。观者需注意的是画面的枯与湿、浓与淡、线与面、虚与实的对比和协调关系。

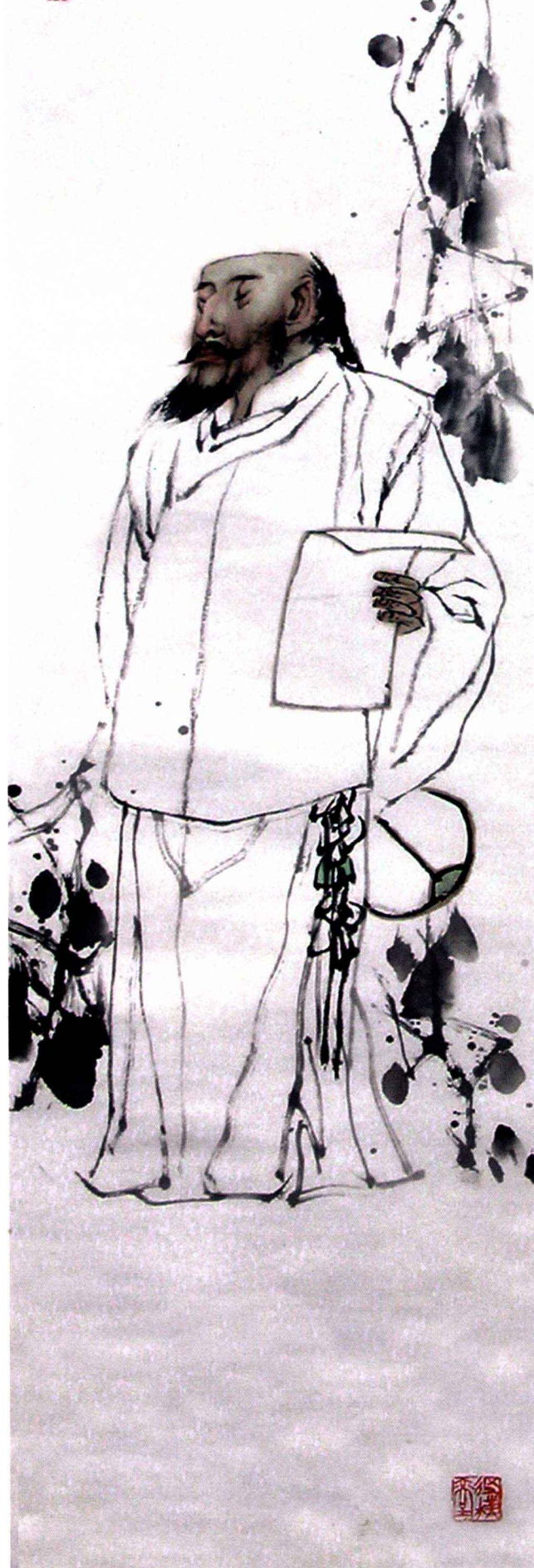

对弈图

2003年 纸本
69cm × 70cm

下棋是为了消遣，属于“斗智不斗力”的游戏。故瓜棚豆架之下，闹市茶肆之中，常有弈局，皆以旗鼓相当为趣。在这幅画中画家让大人跟孩子对弈，大人很紧张，孩子却很轻松，增添了画面的意趣。“人生如弈，落子无悔”这就由弈上升为君子的德行了。

半生落魄已成翁
獨立書齋
嘯晚風
床前
無處
閑拋閑擲野
藤中
壬午冬月
侯權畫詩意

滿紙梅花
偶然天生寒
骨任周旋
閑中寫出三
千幅行乞人
間作飯錢
壬午冬月
侯權畫詩意

明清四家

2002年 紙本
136cm × 34cm

郑板桥、髡残、虚谷、徐渭称之为“明清四大家”。在这四条屏中，各以其擅画的物象为背景，以他们的诗作为题跋，不仅使画面诗书画融为一体，又各具个性和特色。画中强调用笔而减弱了墨色的变化，整个画面呈现给观者的是不同笔意的用线，以及线条的笔性、笔情、笔韵，用近乎白描的淡雅手法来表现他们孤傲、清高的人品。

秋色赋

2003年 纸本

直径 40cm

红叶飘落的秋天，诗人在驴背上专注地吟诵着自己的诗句，书童挑着酒葫芦，哼着小曲，欢快地跟在后面，好一幅出世的林泉景致。与世无争，自得其乐，这正是作者心所向往的乐园。

王维诗意

2003年 纸本

直径 40cm

遥想古人送别，也是一种雅人兴致。古时交通不便，一去不知多久，再见不知何年，平风莫逆于心，临别难分难舍。南浦唱支骊歌，灞桥折支杨柳，乃至在阳关敬一杯酒，都意味无穷。作者在画中展现的是纯朴真挚、潇洒自然的君子之交。至于画意所表现的是王维的哪首送别诗，已无关紧要了。

岑参诗意
2003年 纸本
直径40cm

“故园东望路漫漫，双袖龙钟泪不干，马上相逢无纸笔，凭君传语报平安。”诗中表现了诗人与入京使者匆匆相遇，急不择言地对故乡、对家人惦念的心情。画中诗人抱拳相托，入京使者回头应答，两匹马擦身而过，此情此景准确地表现了这首诗的意境。

探梅图
2003年 纸本
直径40cm

骑在驴背上回首看着瓶里插着梅花的诗人与捧着梅瓶跟在后面的书童，形成呼应。诗人、童儿、毛驴、梅花、树干构成点、线、面的关系以及枯、湿、浓、淡、聚、散、虚、实的笔墨变化，所传达给观者的意趣要慢慢去品味。

杜甫月夜忆舍弟诗意

2003年 纸本

50cm × 50cm

“露从今夜白，月是故乡明”。杜甫身逢乱世，四处漂泊，穷愁潦倒，惟寄情于诗言其志向和人民的疾苦，留下了许多脍炙人口的诗篇。想当年的王侯将相，如今安在？而杜甫的诗章却世代相传，万古流芳。

稼轩词意

2003年 纸本

50cm × 50cm

挑灯看剑的稼轩，似乎又回到了“金戈铁马，气吞万里如虎”的岁月……李、杜、苏、辛四幅画为一组，其创作理念为“大道至简”，用有限的笔墨表现无穷的意趣。画中没有多余的东西，要求画家对形式、笔墨、构成作高度的提炼和概括。松紧适度，太紧则结，太松则散。用笔要在纸上留得住，线条要“苍涩”，忌“浮滑”，须认真参悟骨法用笔的真谛。

李白行路难诗意

2003年 纸本
50cm × 50cm

太白是典型的中国人代表，一心想济世天下，但无奈生不逢时，难展抱负。画中太白面对金樽清酒、玉盘珍馐，停杯拔剑，无奈长叹：“行路难，行路难，多歧路，今安在，长风破浪会有时，直挂云帆济苍海。”

苏东坡词意

2003年 纸本
50cm × 50cm

“小舟从此逝，江海寄余生。”画中表现东坡厌倦了官场尔虞我诈的争斗，向往平和宁静的田园归隐生活。一叶小舟，东坡静立船头，那是历经沧海、饱览世事、看破红尘的宁静和安详。

乌江悲歌

2003年 纸本

90cm × 180cm

V

15

杨俭朴写意人物

英雄末路、末路英雄，李清照有诗云：生当作人杰，死亦为鬼雄，至今思项羽，不肯过江东。项羽短暂的一生是个悲剧，以“胜者为王，败者寇”的定义，霸王别姬溃围，乌江自刎，却成为千古绝唱，为历代文人墨客所称颂。究其质恐怕是项羽正直、勇猛，不搞阴谋诡计，生得堂堂正正、死得轰轰烈烈所致吧。画中的项羽手持宝剑，回头怒视追兵，乌骓马仰天长啸，低垂的乌云和苍劲的青松增添了画面的悲壮气氛。

八怪品画图（上图）

2003年 纸本
68cm × 137cm

这幅画着重表现了形式、趣味、人物的呼应和穿插以及笔墨的构成和对比，用夸张变形的手法使人物造型充满意趣。

诗意图（下图）

2001年 纸本
50cm × 50cm

《菜根谭》云：性天澄澈，即饥餐渴饮，无非康济身心。心地沉迷，纵谈禅演偈，总是播弄精魂。一字不识，而有诗意者，得诗家真趣，一偈不参，而有禅味者，悟禅教玄机。故世间事，言传不如意会也。

