

楊雲龍

水彩画集



NLIC2970862451

 杨罗丹 彭韵洁 编著
江苏美术出版社

楊雲龍山水新畫集

杨罗丹 彭韵洁 编著



NLIC2970862461

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

杨云龙水彩画集 / 杨罗丹, 彭韵洁编著. — 南京: 江苏美术出版社, 2013.1

ISBN 978-7-5344-5628-2

I. ①杨… II. ①杨… III. ①水彩画—作品集—中国—现代 IV. ①J225

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第317434号

出品人 周海歌

责任编辑 郭 渊 朱一希

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名	杨云龙水彩画集
编 著	杨罗丹 彭韵洁
出版发行	凤凰出版传媒股份有限公司 江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编210009)
出版社网址	http://www.jsmscbs.com.cn
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
制 版	南京新华丰制版有限公司
印 刷	南京新世纪联盟印务有限公司
开 本	787 × 1092 1/8
印 张	21
版 次	2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5344-5628-2
定 价	128.00元



国立艺专三一级同学毕业合影于四川重庆青木关松林岗校门口，左起第二排第二位为杨云龙（1942年6月摄）



国立艺专三一级西画系同学等毕业留影（图中前排右起王桢祥、王世雄、周志清、蒋伯彦、许永孝；后排右起第二、三、四、五、六、七、八、九、十一人分别为吴冠中、许用保、汤维枝、朱豫斋、闵叔骞、孙瑞和、杨云龙、蒋仁、卢是，1942年6月摄）



南京师范大学美术学院杨云龙教授（1996年摄）



国立艺专老同学：左起杨云龙、吴冠中、闵叔骞（2000年摄）

杨云龙简历

杨云龙，1919年5月4日生于江苏无锡，2005年3月15日在南京逝世。
南京师范大学美术学教授、硕士生导师。中国美术家协会会员。

曾任江苏省美术家协会水彩画艺术委员会主任、江苏省水彩画研究会副会长。
曾被聘为全国水彩画水粉画展览一、二、三届评委，第八届全国美展评委，
中国水彩画协会顾问，旧金山美中艺术家交流协会顾问。

1942年 毕业于国立艺专西画系（即中国美术学院前身）。学生时代就有一幅水彩画《农舍》入选全国美展，于重庆展出。

1956年 《向科学进军》水彩画获奖，《美术》杂志刊登。

1957年 《海滨》《青岛中山公园》两幅水彩画入选上海人民美术出版社出版的《水彩画选集》。

1961年 《首都的早晨》油画入选第三届全国美术作品展。

1964年 《机车整装》水彩画入选第四届全国美术作品展。

1965年 《机车整装》水彩画，上海人民美术出版社出版独幅画。

1978年 《毛主席视察长江大桥》油画在《新华日报》刊登（集体创作本人执笔）

1979年 《老贫农》水彩画参加华东地区六省一市肖像画展。

1981年 《花》水彩画参加华东地区六省一市水彩水粉画展。

1982年 《水粉画技法》一书由江苏人民出版社出版。

1983年 《连云港渔村》《东山小街》水彩画由上海人民美术出版社出版，出版《水彩画小辑》（2）（3）集。

1984年 《春风》水彩画入选第六届全国美术作品展，获优秀作品奖。

1985年 个人画展在江苏省美术馆展出。同年《人民日报》及海外版刊登《春风》水彩画作。

1987年 受北京电视广播学院之委托，南京电视教育馆的邀请，摄影《水彩画讲座》共八讲（约放五小时），在教育学院发行，反响较大，对水彩画教学的推进产生了一定的影响。

1989年 受国家教育委员委托编著《高等师范学校水彩画教材》，任副主任编委，广西漓江出版社出版。

1989年 《水彩画》著作在高等教育出版社出版。80年代个人画展共办过三次。

1992年 《水彩画》教材获国家教育委员会颁发的第二届普通高校全国优秀教材一等奖。《野渡无人》《源》水彩画参加全国第二届水彩、水粉画展。

1993年 《源》水彩画参加《首届大陆水彩名家邀请展》，在台湾展出，作品被收藏并出版。同年《鸠》《扬帆》入选《中国水彩画精选百人展》，在韩国展出，并出版画册。

1994年 《远上寒山》水彩画入选第八届全国美术作品展。同年《水巷》《绣球花》《西子湖畔》水彩画入选《中国当代水彩画展》，作品全部被收藏。同年被聘为江苏省美术家协会水彩画艺术委员会主任。

1995年 《月季花》水彩画入选杭州中国水彩画大展。

1996年 《蓝天、白云、孤舟》水彩画入选第三届全国水彩水粉画展，中国文联出版社出版画册。

1997年 《月季花》入选“'97中国水彩画大展”在马来西亚展出，作品被收藏。

1997年 《起飞年代》水彩画入选中国文化部主办的庆祝香港回归的展览“中国艺术大展”。

1998年 《养鸡场》入选第四届全国水彩、粉画展览。《静物》水彩画入选江苏美术出版社出版的《中国当代水彩画精选》画册。

1998年2月 在台湾高雄韩湘子画廊举办杨云龙水彩画精品展，并出版水彩画集。

1999年 《密林深处》水彩画入选第九届全国美术作品展。

2000年 《漓江兴坪大桥》水彩画入选全国水彩艺术展，由中国美协和徐悲鸿纪念馆主办。

2002年 《林间》水彩画入选“李剑晨”水彩画展双年展，获荣誉奖。

杨云龙的水彩画艺术

文/杨罗丹

父亲杨云龙于 1919 年 5 月 4 日出生于江苏无锡的一个诗书世家，太祖父、祖父都是艺术和书画的爱好者。家学渊源，耳闻目濡，使父亲从童年起就受到丹青艺术的熏陶和启蒙。他 17 岁考入苏州美术专科学校，后因抗战爆发，学校内迁，19 岁考入国立艺专西画系（即现在的中国美术学院前身）。

当时的国立艺专大家荟萃，群星灿烂，林风眠、潘天寿、吴大羽等全国一流的师资汇聚于此。主持校政的林风眠先生倡导中西融汇、兼容并蓄，学术上任凭海阔天空、百花争妍。父亲与日后蜚声海内外的吴冠中、赵无极、朱德群等同堂学艺四年，在宽松活跃的氛围中，初步形成了自己既有严谨厚实的西画基础又有国画生动韵味的美术风格。当时潘天寿先生就称赞他的水彩画颇具东方趣味。1940 年，他的水彩画《农舍》入选全国美展，震惊了在校的所有学生，并由此在该校成立的“水彩画研究会”中担任了副会长。父亲以水彩为主的绘画方向已然确立。那时候，虽然处在艰苦的战乱年代，但年轻人肩负为救国而学的使命，学习都很自觉认真。这些具有当时全国最高艺术院校文化教育背景的莘莘学子，饱受战争动乱之苦，对广大民众的水深火热感同身受，灵魂受到极大震撼。1942 年毕业后，他们历经磨砺，逐渐成为后来中国画坛的栋梁之才。

新中国成立后，百业待兴。父亲对周围发生的一切既敏感又兴奋。1952 年父亲在北京参加全国石油展览会并负责美工总体设计工作，得到了周恩来总理和朱德委员长的赞扬。1956 年他创作了《向科学进军》的水彩画，获奖并在《美术》杂志上刊登。在这幅画面中，画的是老科学家与年轻科学家在实验室

里共同探讨和研究问题，可惜这幅画他没能留存。1962 年，他的油画《首都的早晨》参加了第三届全国美展。在此期间，父亲深入厂矿体验学习，被工人们的建设热情所感染，创作了一批厂矿类题材的水彩画。这些作品构图博大恢宏，色调浑厚透明。1964 年发表的《机车整装》是其中的代表作（参看第 15 页）。它取材于常州戚墅堰机车车辆厂，画面突出了轰轰烈烈建设国家的重大主题，突破了水彩画无非是花卉蔬果小景的窠臼，在国内水彩画坛引起了很大的反响。这幅画入选第四届全国美展，并由上海美术出版社独幅出版。

也许有人觉得水彩画简单易学。其实不然，水彩画实际上是掌握难度要求很高的画种。水彩画既要有油画的表现力，强调造型、明暗、色彩，同时又要有类似国画一样控制水分的技巧，做到落笔不改，笔笔有内容。特别是水彩具有透明、不可覆盖的特点，一旦出现败笔，则会因覆盖性差而难以提亮或改观。水彩画中人物画又是最难画的。父亲特别善于捕捉作为绘画对象转瞬即逝的神态，用流畅而从容的笔触使其精神风貌跃然于画上。1982 年和 1987 年画的两幅水彩人物画《甬直农妇》及《男青年》，写生时仅用十五分钟便一挥而就，其抓形之准确、用笔和用色之迅速，绝非一般画者所能企及（参看第 154、159 页）。另一张肖像创作《春风》，画的是 20 世纪 80 年代初改革开放时老教师的形象，反映了在科技教育的春天里，知识分子劫后余生、精神焕发的奕奕风采。这幅画入选了第六届全国美展，并在《人民日报》海外版刊出（参看第 155 页）。

父亲的水彩风景、静物和动物画，色调轻快，水分饱满，

空气明净，笔势流畅，洋溢着旺盛的生命力。他创作的《兴坪河畔》《黄河之滨》《群鸡》等十几幅优秀作品，分别被人民出版社、上海人民美术出版社、江苏出版社出版；《富春江畔》《千年古道》分别在科威特、日本展出；其作品还获得了英国皇家水彩画家和海外学术团体的赞赏，英国友人曾亲手捧了一套英国水彩颜料和昂贵的貂毛画笔送给他。

1985年，由江苏省美术家协会推荐，父亲在江苏省美术馆举办了大型个人水彩画展；随后又分别在台湾、香港举办四次个人画展，他的作品多次被送往国外展出，并被数个美术馆收藏。自建国以来至1999年间，他的作品在每五年一次的全国美展中，多次入选或获奖。另有数十幅作品发表于《艺术家》《水彩》《中国现代美术全集》等十几种刊物和画集。

父亲曾对我们说过，水彩画与中国画“水晕墨章”的水墨写意十分相似，宜于画家写景抒情。他正是怀着对民族绘画的深情，把自己的一生奉献给了水彩画艺术事业。他画水彩画、教授水彩画、研究和传播水彩画。他领悟了国画那种水墨相溶、一气呵成的意境，不断学习和融合东西方绘画的优良传统，从而创作出富有中国情趣的水彩画。父亲的笔法总是大胆概括，表现语言洗练而流畅，自然而充满激情，简劲而又率真自然。父亲用色更为讲究，色彩在他的笔下时而鲜明轻快，时而含蓄浑厚，时而层层迭进而又浑然一体，和谐而富于变化。父亲的水彩画虽一直依凭实景写生，但他决非照搬对象，而是注重画出他心中的感受，创造出源于现实、高于现实的艺术作品。他善于传神地抓住对象最生动最感人的地方，使之吸引和感染观

众。父亲是驾驭水彩艺术语言的行家里手，用水饱满而不溢，水色互透，鲜明晶莹，润泽透明，效果淋漓。如果说我国上世纪二、三十年代的画家中涌现了像关广志、李泳森、李剑晨、潘思同、张眉逊、张充仁等著名的水彩画家，父亲则当之无愧是我国第二代水彩画大家之一。

父亲作为高校教师，在示范教学时，一贯是情感与理智并存，其作品风格多半沉着而稳健。但在82岁高龄时，他突破了自己几十年的写实风格，画了一大批抽象画，探索水彩画新的表现语言与形式。这在我国老一辈的水彩画家中鲜有所见。在创作抽象画时，他先是认真思考，然后沉着果断，大笔挥洒，把他奔放的情感，流淌于画面的艺术符号之中。

父亲研习水彩画艺术六十余载，既是水彩画家中的皎皎者，又是脚踏实地的美术教育家。他在高校美术教育领域辛勤耕耘数十年，桃李满天下。他的著作有《水粉画技法》《水彩画》等。其中《水彩画》教材于1992年获国家教委全国普通高等学校优秀教材一等奖，并录制成《水彩画讲座》教学录相片，在推进水彩画教学中效果显著。他曾被聘为全国水彩水粉画展第一、二、三届评委和第八届全国美术作品展览评委，曾任江苏省美术家协会水彩画艺术委员会主任、江苏省水彩画研究会副会长。父亲为江苏省和中国水彩画事业的发展，做出了毕生的努力，功不可没。

现在，我们精选出父亲的部分水彩画作品汇编成册，以纪念父亲为水彩画事业鞠躬尽瘁的一生。

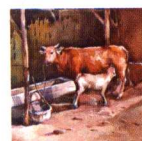
目 录



风景篇..... 001-084



静物篇..... 085-110



动物篇..... 111-118



抽象篇..... 119-144



人物篇..... 145-161



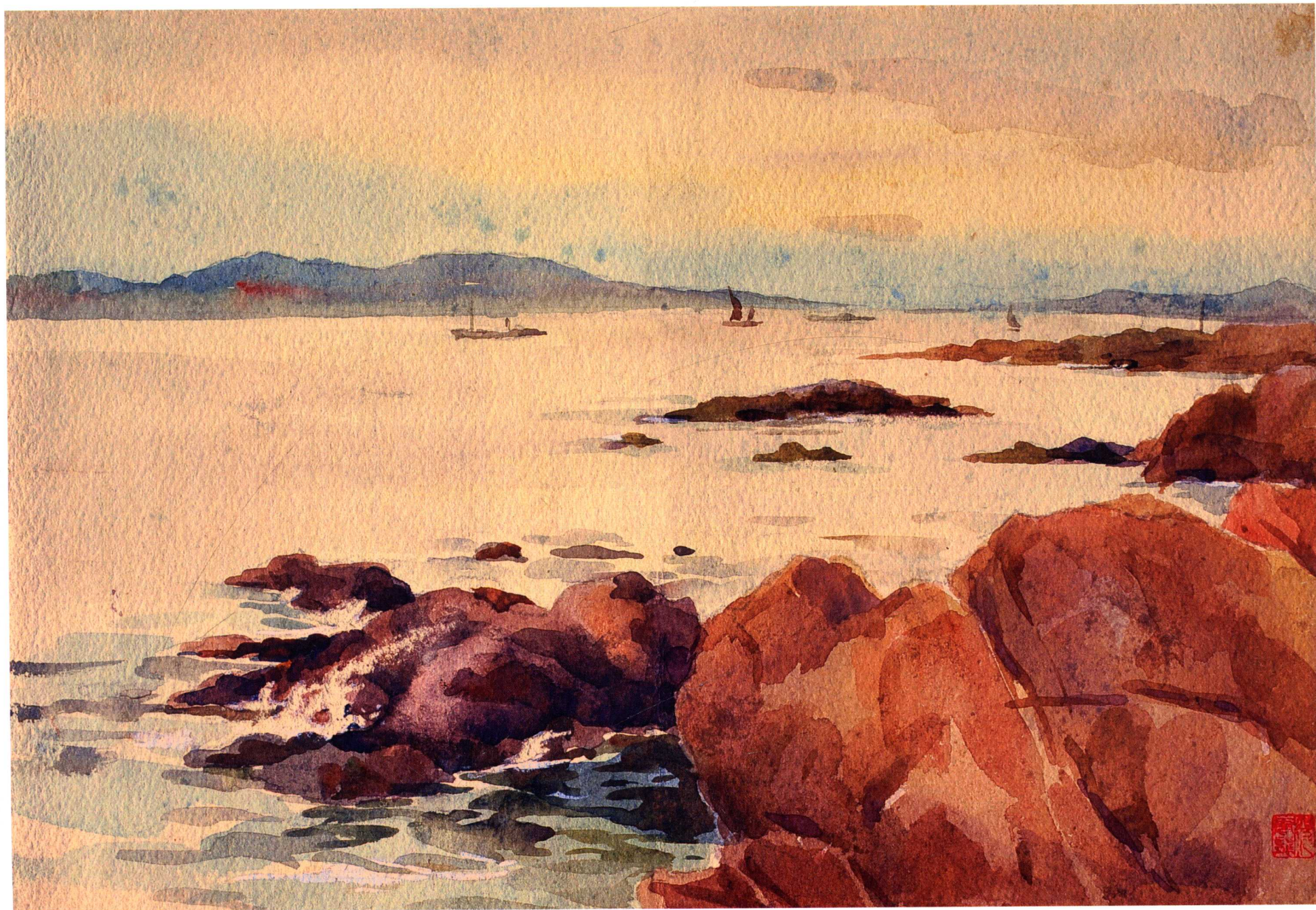
苏州城门 26cm×33.2cm 1955 年作



青岛远眺 28.2cm×49.6cm 1956 年作



志愿军碑 50cm×35cm 1956 年作



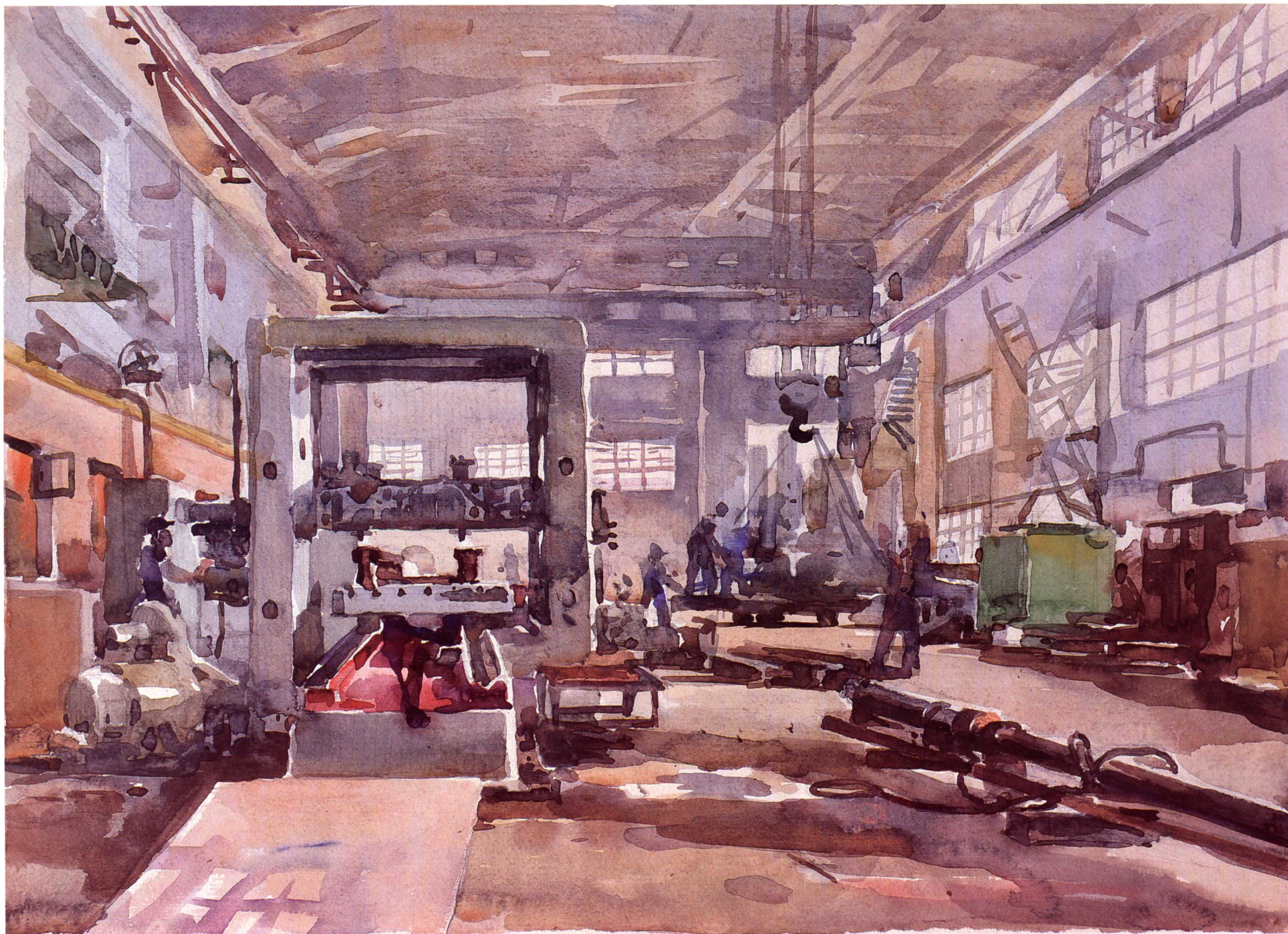
青岛海边 23cm×29.6cm 1956 年作



青島公園 38cm×52cm 1962年作



炼钢车间 45cm×37cm 1962 年作



车间 37.8cm×52cm 1963年作



进站 37cm×52cm 1963 年作



生生不息 56.6cm×77.5cm 1964年作