

THE 50TH ANNIVERSARY OF YANG DEHENG ENGAGED IN ART
COLLECTION OF SKETCHES

楊德衡從藝 50 周年

寫生作品集

1956—2006

50

楊德衡

幻術師張保平

1983年8月28日 全圖

北京灣多 一九八四年四月二十日 全圖

1991.7.9/楊德衡 全圖

遼寧美術出版社

巴黎凱旋門 2003年9月18日 楊德衡 全圖

寫生年五十年紀念大會

THE 50TH ANNIVERSARY OF YANG DEHENG ENGAGED IN ART

COLLECTION OF SKETCHES

楊德衡從藝 50 周年
寫生作品集

遼寧美術出版社

圖書在版編目 (CIP) 數據

楊德銜從藝 50 周年寫生作品集 / 楊德銜繪. —沈陽: 遼寧美術出版社, 2006. 12
ISBN 7-5314-3691-4

I. 楊... II. 楊... III. 中國畫: 寫生畫—作品集—中國—現代 IV. J222.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2006) 第 133467 號

出 版 者: 遼寧美術出版社

(地址: 瀋陽市和平區民族北街 29 號 郵編 110001)

印 刷 者: 遼寧印刷集團美術印刷廠

發 行 者: 遼寧美術出版社

開 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 張: 16

字 數: 11 千字

出版時間: 2006 年 12 月第 1 版

印刷時間: 2006 年 12 月第 1 次印刷

責任編輯: 張東明

整體設計: 張東明

責任校對: 徐 萍 張淑秀

定 價: 136.00 圓

經銷電話: 024-83633008 23831898

E-mail: lnnccbs@mail-lnpgc.com.cn

http: //www.lnpgc.com.cn

序言一

《楊德衡從藝50周年寫生作品集》即將出版了。這本畫冊匯集了他50年來主要的寫生作品，既有國畫人物、山水、花鳥，也有素描、速寫、色彩。我們經常見到他的佳作在各種畫集、報刊、雜誌上發表，而這些寫生作品却為平時僅見。這本畫冊讓我們看到他藝術的另一面：有助於更全面、更系統地瞭解楊德衡和他的藝術。

藝術貴在“真”與“美”，而真是美的基礎，沒有真就沒有美。楊德衡以畫鶴聞名，寫了畫鶴的真。他是下了大功夫的。他曾十多次到南北鶴鄉深入生活，整天與鶴為伴，與鶴朝夕相處，認真觀察，體悟鶴的各種姿態。鶴的喜怒哀樂，鶴鄉的日出日落，風晴雨露，春夏秋冬。可以說，他跟鶴、跟鶴鄉已經融為一體，達到了“天人合一”的境界。過去畫鶴，絕大多數都是與松相伴，雖有吉祥、長壽之美意，但也容易概念化，難以生動、感人。楊德衡深入鶴鄉，看到了鶴生活的真實環境，來到了鶴鄉之真。所以，他才能跳出古人窠臼，獨辟蹊徑，創意新穎。他深入鶴鄉的過程就是“外師造化，中得心源”的過程，就是他求畫鶴之“真”的過程。

然而，藝術光有真還是不夠的。它只是為藝術創作打下了深厚的基礎，要把藝術的大廈建起來，還要在生活的基礎上經過提煉、加工。確定哪些素材和生活一樣，哪些素材要和生活不一樣，適當剪裁、誇張變形、變色。這就是齊白石說的“妙在似與不似之間”。這樣，創作出來的作品，才能比實際生活更高，更美，更生動。

楊德衡不光畫鶴，也畫了許多人物、山水。這些雖不是他的主業，但對他的主業——花鳥畫却非常有益。我們經常見到這樣的現象：有的人物畫家不會畫花鳥，若在近景畫點花花草草就畫不好；有的花鳥畫家不會畫山水，畫遠處背景就束手無策；有的山水畫家在畫裏一添人物就顯得不得道。如此等等都是修養不夠全面帶來的缺憾，“博”與“深”是一對矛盾，是對立統一的，相輔相成的，沒有博就不能深，博是為深。

楊德衡在魯迅美術學院學習期間，我教過他人物畫。他學習很認真。無論人物、山水、花鳥，對哪一科都不偏廢。後來他從師趙夢朱、鍾質夫、郭西河先生專門研習花鳥畫。他在學習期間，打下了良好的基礎，基本功很扎實。他對傳統和西畫都有正確的認識和態度，不偏頗，能客觀、公正、全面地看問題。他認真學習鑽研傳統，努力繼承傳統中的精華。又不為傳統所困，勇於創新。他在校八年受過不少西畫訓練，他能正確處理“中”、“西”關係，汲取西畫有益營養，而不是用毛筆畫西畫。再加上他有生活，有了這幾點，他在學生時期就能畫出《稻香季節》這樣的佳構就不是偶然的了。

我想，這本畫冊會對青年美術學子有一定啓迪、示範作用。楊德衡現在正處於藝術成熟期，雖然他還接受遼寧畫院返聘，又是遼寧湖社畫書畫研究會主要負責人，社會活動不少，但仍堅持作畫不輟。他還有潛力。我相信，楊德衡在藝術上還會更上一層樓。

晏少翔

2006年10月6日

魯迅美術學院教授、遼寧湖社畫書畫研究會會長

序言二

楊德衡與我是同輩，年長我一歲，故稱爲兄。但我對他是先觀其畫而後識其人。1964年他的畢業創作《稻香季節》在北京展覽，那時我在中央美術學院還沒有畢業。看到他的畫就記住東北有個畫花鳥的楊德衡了。他的《稻香季節》畫的是在豐收的稻田裏，一群被閤籬收割人群眾飛的鷓鴣，豐收稻穗的擺動節奏彷彿海浪。構思立意新穎，生活氣息濃厚，境界清新開闊，打破傳統花鳥畫的舊有格局，畫出了全新的面貌。這張畫承透著楊德衡的真切感受和折衝豐收的感情，用花鳥畫的形式反映了現實生活，因爲這張畫的創新成果很突出，所以受到當時美術界的普遍關注，也給我留下了深刻印象。我畢業後考入美術學院任教後，楊德衡于1978年回到瀋陽。後來又當了遼寧書院的副院長。我們雖相識而接觸卻不太多。新世紀來臨後，因遼寧湖社畫畫研究會會長吳少翔先生年論大精力不暇，由楊德衡出任常務副會長並主持工作，我們接觸多起來，因此對他的瞭解也越來越深，我還曾爲他寫過評論。

楊德衡近來要出版寫生畫集，約我給他寫序言。我原以爲他是全國著名的花鳥畫家，寫生集一定是花鳥寫生，可是當他拿來畫給我時，除花鳥外還有不少人物、動物、山水寫生。一問才知道，他由附中到上魯迅美術學院中國畫系念本科時，人物、山水、花鳥最早是不分科的，所以養成什麼都畫的習慣，三年級下學期才分科。當時趙夢朱教授看上了楊德衡，托鍾賀夫老師放他的工作到花鳥科來，從此楊德衡師從趙夢朱。鍾賀夫、郭西河老師學習花鳥畫。並從趙夢朱、鍾賀夫兩位老師那裏繼承了工筆畫，沒有畫傳統，又受郭西河寫意花鳥的影響真正走上了花鳥畫創作的道路。現在他下去體驗生活時，在花鳥寫生、速寫的同時，稍帶着也畫人物、動物、山水。我想這除了習慣的慣性以外，也與他對生活的理解有關。凡是二十世紀六十年代成長或解嚴頭角的藝術家，絕大多數受當時主流創作思想現實主義的影響，楊德衡也不例外。例如他重視深入生活和生活積累，強調“生動的生活感受”在繪畫創作中的重要作用，在深入生活方面他又講點點與面的有機結合，以寫實生和速寫寫主，據我所知，楊德衡除了多次深入長城、渤海等錯錯，觀察鷓鴣的真實生活，畫寫生、速寫，搜集資料以外，還到過遼寧千山、盤空關山、大鹿島、仙人洞、老鐵山、法庫、鞍嶺、吉林的長白山、松花湖、黑龍江的珍寶島，以及石河水庫、山海關、北戴河、恒山、華山、西北的祁連山、天山，還有黃山、廬山、西湖、三峽、青城山、峨眉山、黃果樹瀑布等，畫了大量的寫生和速寫。這本寫生畫集只是他下去寫生、速寫的一小部分。他認爲“豐富的生活積累是畫家寶貴的財富，是提高作品質的重要和必要條件之一”，同時也認爲花鳥畫的創新，也必須以真實的生活感受爲基礎，從而升華出新的立意和表現語言。我認爲這些都可以作爲他所堅持的現實主義創作道路的印證。

楊德衡曾對我說“我一到生活中就來勁，人物、動物、山水、花鳥什麼都想畫。”我看這是作爲一個畫家的重要素質，它顯示了畫家對自然造化的熱情，它是保持藝術家與自然造化親和感的重要基礎，因爲它是創作主體與自然造化的真正對話和交流，而寫生、速寫則是對話與交流的手段。然而時下如流行下去拍照和錄影，我以爲下去一趟帶回一大堆機械產品與帶回一本寫生速寫，對繪畫創作的意義是不同的。凡是拿過畫筆搞過創作的人對此都有體會。拿回來的照片和錄影只是一堆“生”材料，而寫生和速寫則是經過創作主體思想的過濾和情感的淘煉，又經過藝術上的選擇、提煉、塑造過程，直接體現了畫家的感受，同時也鍛煉了技巧，速寫本上的形象、動勢或幾根簡單的線條，能引領畫家的想像，啓發構思，有的還對轉化成新的表現語言起到啓示作用。楊德衡出版寫生畫集，我想他既有回顧自己創作道路的意思，又有宣導畫家下去多畫寫生和速寫之意。其正本清源，匡正時弊之心，善哉！善哉！

孫世昌

2006年10月於魯美臨堂

魯迅美術學院教授，中國美術家協會理論委員會委員

自序

光陰在逝。半個世紀轉瞬即逝。50年前，我是一個剛剛考入東北美專附中風華正茂的17歲少年，如今，已是兩鬢如霜的67歲老翁了。出版這本畫集，是想從寫生這個側面做個回顧和總結，也為從藝50周年留個紀念。這些作品，是我從現存的近三千幅寫生作品中忍痛割愛，反復篩選出來的。

我自踏上藝術之旅，就十分喜愛素描、速寫。每每見到米開朗基羅、門彩爾、列賓等西方繪畫大師和徐悲鴻、黃胄等中國畫大師們精彩的素描、速寫就激動不已，愛不釋手。從那時至今，速寫寫不僅是我學習、工作的需要，也成了我的愛好和習慣，是生活中不可或缺的內容之一。不管走到哪裏，不勾畫幾筆就覺得少了點什麼。

這些寫生皆作於從時間來說，跨越50年。無論是在美術學院附中，本科學習期間，還是走上工作崗位以後風風雨雨的年代，甚至在身處逆境不能搞創作的歲月裏，只要有機會，我就堅持畫幾筆速寫。那時的速寫有多少實用價值和藝術性已不重要，重要的是它讓我感到生活的樂趣，它是我情感的寄托。從地域來說，包括了祖國的東西南北中，既有黃山、廬山、泰山、華山、峨眉山、長白山、桂林、西雙版納、長江三峽、南北鰲鄉等名山大川，也有不知名的小山溝溝和我的家園，還有海外的一些都市風光；從題材來說，既有工廠、農村、漁村、果鄉、山村，也有學校、醫院、幼兒園等。我一到生活中去就會興奮起來，對什么都感興趣，什么都想畫，因為生活和自然中本來就存在許多美的蘊藏等待畫家去發掘，不能抱着狹隘的實用目的去“按圖索驥”。有些當時並無目的畫的速寫，若干年後創作即用上了。選擇對象看似無目的，但畫的時候卻要目的明確：或取其動勢、或取其構圖、或取其形象、或取其風貌，或取其色彩各有側重。這些完全根據當時的感受而定。從畫種來說，既有國畫的人物、山水、花鳥，也有素描、速寫、色彩。我有意嘗試各種工具帶來的不同效果，用中國畫工具直接面對對象寫生，開始覺得很困難，畫多了就比較順手了。有些時候受時間、氣候等條件限制，現場只能完成五六成，但只要把當時的感受之點抓住，回來把它深入完成，也要比臨照片畫強上十倍。它對提高構圖能力、筆墨技巧及綜合修養都大有裨益。

有人說：「都什麼年代了？還用落後的手工方式，拍點照片，用攝像機擷一圖，素材不就來了嗎？」我不這麼認為。這些現代化的手段，我並不拒絕使用，但只能做參考，不能替代自己的手工勞作。畫家就是手工勞動的腦力勞動者，手、眼、腦的配合永遠都是十分重要的，而戶外寫生就是不斷檢查和強化這種能力的最佳手段。經常寫生有助於保持兒童般的天真，對什么都感興趣，尤其對中老年畫家來說，保持這種「童趣」更為重要。因為因為見多識廣而麻木，對美的東西失去敏感而無動於衷，那藝術生命也就快要終結了。

我堅持寫生還有一個更重要的原因，那就是因為我選擇的是現實主義創作道路。這條道路決定了主要用人人能夠接受的寫實主義手法，那就要講造型、筆墨的基本功。就要講意境、構圖、色彩等等各方面的修養。如果要擇別的什麼主題，那就另當別論了。

總之，我認為寫生的好處多多，這種方法沒有過時。有生之年，只要還能工作，我還會堅持不懈。我在前面談的關於寫生的體會，不是說我已經畫得多麼好了，恰恰相反，我是懷着幾分不安的心情等待專家、同儕們的批評指正，也願與青年美術學子們切磋交流。

在此，向為出版這本畫冊幫忙的各位朋友致以誠摯地謝意。

楊德衡

2006年10月3日於雲鶴軒

课堂速写 速写

青年渔民像 速写

漁民像
一九六二年
八月六日
寫于大東
沟汪衡

小陈邵 速写

渔家小院 速写

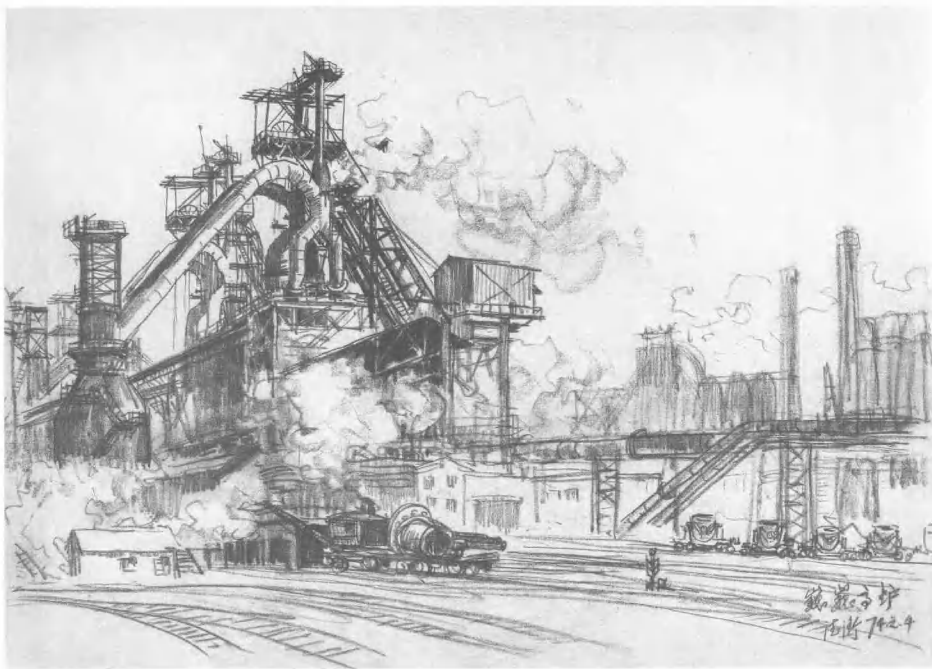

一九八三年十月十日
楊德衡畫于敬老院

敬老院速寫（之一） 速寫

敬老院速写（之二） 速写

魏锦布画 速写