

中国大画家的代表人物系列丛书
Zhong guo ren wu hua de dai biao ren wu xi lie cong shu

中国大画家

CHINESE BIG PAINTER

中国人物画的代表人物系列丛书

Zhong guo ren wu hua de dai biao ren wu xi lie cong shu

中国大画家杨之光

CHINESE BIG PAINTER

YANG ZHI GUANG

图书在版编目(CIP)数据

中国人物画的代表人物系列丛书·杨之光卷/焦维明主编—北京:人民日报出版社,2005.9
ISBN 7-80208-283-8

I.中… II.焦… III.中国画:人物画—作品集—中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第116443号

书 名	中国大画家
作 者	杨之光
主 编	焦维明
责任编辑	紫晓 杨忠诚 马静
出版发行	人民日报出版社
社 址	北京金台西路2号
邮政编码	100733
发行热线	(010) 65369527 65369529
经 销	全国新华书店
印 刷	北京图文天地中青彩印制版有限公司
开 本	12
页 数	132
印 张	11
印 数	1-5000册
版 次	2005年9月第1版
印 次	2005年10月第1次印刷
书 号	ISBN 7-80208-283-8
定 价	800元(全套五本)

艺术简历	1-4	女人体速写之一	59
一粟子第一回	5	四只小天鹅之一	60
雪夜送饭	6	小小园丁	61
毛泽东同志在广东农民运动讲习所	7	塔希地之恋	62
民工东手	8	女人体写生之三	63
渔家女	9	西班牙舞	64
秋色艺人	10	女人体速写之二	65
林大姐	11	天鹅湖	66
慰问演出之前	12	卡门单人舞	67
浴日图	13	九八英雄颂	68
飞行员高光飞	14	九八英雄颂 (局部)	69
夜航	15	朝阳	70
难忘的岁月	16	雾中	71
矿山新兵	17	荷花仙子	72
红日照征程	18	朝鲜群舞	73
不灭的明灯	19	卡门	74-75
激扬文字	20	冰山上的太阳	76
激扬文字 (局部)	21	女人体写生之四	77
藏族战士工昂久	22	春来第一枝	78
藏族女牧民拉毛吉	23	盛夏	79
万方乐奏有于阗	24	溪边	80
藏族举重冠军	25	黑天鹅	81
妈妈的眼宝宝的被	26	抗非英雄邓德贤	82
板中人甲旺	27	女人体速写之三	83
红绸舞	28	黄花	84
画家谭兆和	29	晨露	85
还是棋人的样子	30	山水中的女人体	86
画家赵少昂像	31	罗密欧与朱丽叶	87
天涯	32	恩师徐悲鸿	88
天涯 (局部)	33	恩师徐悲鸿 (局部)	89
夏河之舟	34	女人体写生	90
印度泰姬陵	35	沐夏	91
水	36	荷花仙子	92
长绸舞	37	飘纱的女人体	93
鼓手	38	涛声	94
石膏画像	39	碧泉滴水	95
女人体写生之一	40	拿花的女人体	96
诚	41	朝鲜族鼓舞	97
墨西哥女郎	42	炎夏八月	98
塔希地的鸚鵡	43	天鹅湖双人舞	99
罗马街头的老艺术家	44	坐在石头上的人体	100
银色小城	45	吉赛尔单人舞	101
流香动舞巾	46	四个小天鹅之二	102
背影更皎皎	47	画像悟道记	103
瑛塞鼓声	48	中国画人物头像画法	104-106
现代舞印象	49	充满音乐旋律的艺术——评杨之光舞蹈人物画	107-108
孔雀舞	50	另一种形神和风度——杨之光人物画外传	109-110
昨夜风雨	51	借鉴古洋寻我法 平生最忌食残羹——访杨之光教授	112-115
牛仔警长	52	杨之光书法	117-118
意大利街头艺术家	53	杨之光篆刻	119
意大利女郎	54	杨之光艺术年表	120-121
清泉	55	大画家杨之光的爱情故事	122-123
女人体写生之二	56	杨之光捐赠作品始末	124-126
双人芭蕾之一	57	美育从小抓起——杨之光创办艺术中心	127
双人芭蕾之二	58	浅谈“儿童创意设计”教学	128

杨之光 1930年出生于上海，广东揭西人。中学时期曾师从著名书法家李健学习书法、篆刻，师从著名诗人顾佛影（大漠诗人）学习诗词。1949年入广州市艺专及南中美院，从高剑父学习中国画。1950年考入苏州美专上海分校中国画科学习。1950年夏考入北京中央美术学院绘画系，接受徐悲鸿、叶浅予、董希文等老师指导，1953年毕业。1953年至1958年任教于武昌中南美专学校南迁广州后任教于广州美术学院中国画系，历任教授、系主任、美院副院长。现任广州美院教授、学院自诩委员会委员、岭南美术专修学院院长、中国画研究院院务委员、广东省国际交流中心名誉顾问、广东省文史馆名誉馆员。1954年创作《一辈子第一回》获“向科学文化进军奖”，巨幅作品《雪夜送饭》获1959年维也纳“第七届世界青年联欢节”金质奖章。1991年获美国纽约国际文化艺术中心颁发的“中国画杰出成就奖”，1993年获美国加州及旧金山市政府荣誉奖。代表作有《浴日图》、《矿山新兵》、《石鲁像》、《九八英雄颂》等，著作有《中国画人物画法》、《杨之光画集》、《杨之光书法集》、《杨之光诗选》、《杨之光自书诗选》等。1997年至1998年间将毕生心血全部作品一千二百件捐赠给北京美术馆、广东美术馆、广州艺术博物院、广州美术学院。在广州艺术博物院内建立“杨之光艺术馆”专馆。2002年9月“杨之光美术中心”在广州市番禺区落成。2003年10月广州美院隆重举行“杨之光教授从教五十周年”庆典活动。2004年6月出版《杨之光诗选》。2004年8月“杨之光美术中心”广州天河分校落成。2004年9月“杨之光美术中心”番禺洛溪分校落成。2004年12月《杨之光自书诗选》出版。2005年9月“杨之光美术中心”成立三周年庆典活动在广东美术馆隆重举行。

在英国家作客

杨善深参观画展

与徐悲鸿先生在一起

与吴作人先生合影

与杨渡才先生合影

与白豪老伯合影

与师母廖静文女士

大家这样说

“大家这样说”，这个题目是编者拟定的，它的目的是记录一段历史，因为他的名字在中国画历史的记忆中凤骨遒劲，纵横驰骋，大家评说杨之光，太多、太多，大师徐悲鸿、师母廖静文、大师杨善深、大师黎雄才、吴作人等发黄照片应该写下了很多理论、情感、美术、技巧、方面的文字。这些清晰、模糊的文字，经过岁月的流逝，杨之光老师已经淡忘了，完整的说，那些力透纸背的记录都纵横在杨之光的作品中。

编者只能从一堆照片中拣拾一些有关大家的影子，剩下的只能对读者说声“对不起”，因为，杨之光老师早年并没有想到借这些大家的名来为自己游说。

女儿这样说

在市场经济的社会里，国画作品，特别是一些国画大师的作品，和人民币形成了等价的交换，很多的老画家无论在世或者过世，他们的子女都在争夺他们的画，可当听说父亲杨之光要拿出180幅作品捐赠中国美术馆的消息时，远在美国洛杉矶的大女儿杨红、大女婿何建成、小女儿杨缓发来一封贺函，短短的百余字，款款报同心，真情感动了天地，真情购买了捐赠仪式的特殊表述权，一位女主持开始替女儿表述那催人泪下，感动父亲、感动母亲、感动祖国的激扬文字——

From 发自: 909-861-0883 美国洛杉矶 杨红 (杨之光女儿)

To: 010-64034953 中国美术馆 杨力舟馆长收

爸爸 妈妈

1997年6月3日这一天是爸爸期待已久的重要日子，爸爸将把他这辈子所创作的180件精品全部捐赠给北京中国美术馆。我们远在海外的子女们特借此向爸爸表示我们最衷心的祝贺。

这批作品可以说是爸爸毕生的心血。几十年来这些作品伴随着我们姐妹出生，伴随着我们成长，伴随着我们经历了多少风风雨雨，跟我们全家人有着密不可分的关系。如今，这批作品要离开我们家了，尽管我们有一种与兄弟姐妹骨肉分离时那种千万个不舍得的感觉，但我们支持爸爸、妈妈这个决定，这批作品能因为被中国美术馆收藏而变成祖国的财富，这还比放在家里或留给子女要更有意义，我们认为这也是一个真正的艺术家的作品最好归宿。

在祝贺爸爸的同时我们也希望中国美术馆好好保存，定期展览并全集出版这批作品，让爸爸这180件精品发挥它们应有的作用，这是我们全家人最大的期望。

此致

最高的敬意！

杨之光 之大女儿杨红

大女婿何建成小女儿

杨缓5月30日发自美国洛杉矶

From: 杨红 (杨之光女儿) 美国洛杉矶 杨红 (杨之光女儿)
To: 010-64034953 中国美术馆 杨力舟馆长收

爸爸

1997年6月3日这一天是爸爸期待已久的重要日子，爸爸将把他这辈子所创作的180件精品全部捐赠给北京中国美术馆。我们远在海外的子女们特借此向爸爸表示我们最衷心的祝贺。

这批作品可以说是爸爸毕生的心血。几十年来这些作品伴随着我们姐妹出生，伴随着我们成长，伴随着我们经历了多少风风雨雨，跟我们全家人有着密不可分的关系。如今，这批作品要离开我们家了，尽管我们有一种与兄弟姐妹骨肉分离时那种千万个不舍得的感觉，但我们支持爸爸、妈妈这个决定，这批作品能因为被中国美术馆收藏而变成祖国的财富，这还比放在家里或留给子女要更有意义，我们认为这也是一个真正的艺术家的作品最好归宿。

在祝贺爸爸的同时我们也希望中国美术馆好好保存，定期展览并全集出版这批作品，让爸爸这180件精品发挥它们应有的作用，这是我们全家人最大的期望。

贺信原文

出席全国第四届文代会

出席开幕武

杨之光夫妇与杨澜合影

朋友祝福

杨之光五岁小照

与美国国会议员阿莫里森先生新识

西藏旅军讲解作画

出访广东美术馆“杨之光作品捐赠仪式”

杨之光教授向岭南学生捐赠

我说，我说

毛笔这一工具好像一匹烈性马，你愈怕它，它愈欺你；如果你征服了它，它就是一匹好马，任你自由驰骋。

有人说画家也要“扬长避短”，但从学习的角度看，对这个“短”不应“避”，而应“克”。

学了传统技法，当然应该到生活中去运用，但决不能套用。不是让生活来迁就你的笔墨，而是笔墨要服从生活，用新的笔墨去反映新的生活。

明清以来，写意花卉能达到如此得心应手的程度，人物画为何不能？吸收写意花鸟画的笔墨技法，借鉴写意花鸟画的创作经验，用居里夫人试验X镭的精神，反复地到生活中去实践，这个理想是完全可以实现的。这也是我今后要做的主要工作——学人物画，这两方面的功夫都要做到：一方面要认真学好传统的笔墨技巧、创作方法以及画论著作；另一方面要学好造型基础，包括持之以恒的速写练习。

先学走路，再学跑步。先求准，再求变。先做到能“似”，再进一步追求“不似之似”的更高境界。

可以说中国画没有不“变形”的，中国画的造型规律其中就包括了变形规律。变形是手段而不是目的，目的是为了传神达意。探求不脱离精神实质的“不似”是为了更“似”。齐白石主张作画要在“似与不似之间”，就是这个意思。我极不赞成游离了对象的精神实质去玩弄所谓变形的游戏。以前有人笼统地把明清的文人画指责为笔墨游戏，未免有些偏激。当前某些画的变形变得谁也看不懂，这才是真正的游戏。我始终信奉《文心雕龙》中的两句话：“酌奇而不失其真，玩华而不坠其实”，这是画家极好的座右铭。

只摹仿别人创造的形象，或搬用别人现成的技法，即使这和所谓“速成”的方法可能使人不用花费多大力气就“一举成名”，但只能是昙花一现。要根深叶茂，只有走艰苦的道路，从取之不尽的生活源泉中去吸取营养。一个是流，一个是源，颠倒不得。一个是仿，一个是创，代替不得。

写意人物画笔墨要奔放，但刻画人物思想感情要细致，这就叫粗中有细。不然奔放就成为粗糙，不耐看。小品的量未必一定轻，如果是真情实感的精心之作。“巨作”的分量未必一定重，如果是虚张声势的小题大作。

在我学画的经历中，书法、篆刻、音乐、文学、戏剧——给我带来了莫大的好处，而且我愈来愈感到这些方面的修养太重要了。画国画，也可以说是在画修养。

画画就是要我行我素，我的理解，我的方法，我的风格。不怕有个人弱点，只怕没有个人的特点。发掘生活中的美，描绘生活中各种不同性格特征的形象，是我最大的乐趣。在基础松散的地基上建高楼大厦可能吗？我只在敦煌大戈壁上见过这样高楼大厦的幻影，但现实生活中还没有见过。

说素描是绘画基础并不过份。有人说这是“老一套”；如果这老一套是体现了科学的规律性，那有什么不好呢？

要“天才一神童”成材，必需要有一不太自由的过程，我从不赞成过早地给过多的自由，而我的意图，正是为了使他们更快地得到更大的自由。

我总喜欢把学艺术的人比作长跑运动员，开始起步不要太快，慢一点叫别人鼓掌。不要昙花一现，冲一千米就掉队。可贵在坚持，这种慢，实际是快，到临近一万米终点时再冲刺，那时获得的掌声，才是真正值得庆祝的。

画驴专家对自己画的驴不满意，这就是成功的诀窍。愈是在造化面前谦虚，愈能在画纸面前果断。而诗、书、画、印融然一体的特色，正是中国画区别于世界上任何一门艺术的标志。能否通过寥寥数笔刻画出对象的主要特征，达到“传神的地步”，首先决定于理解对象的深度。有了对生活的认识的“深度”，才保证了描绘生活的“速度”。

杨之光先生人物画展作品

杨之光先生人物画作品

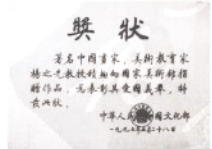
杨之光先生人物画作品

中央美术学院毕业合影

杨之光先生人物画作品

杨之光先生人物画作品

以画说画

邵大箴（中央美术学院教授）

杨之光先生是当代中国杰出的人物画家。“杨之光40年回顾展”是今年中国美术馆最重要的展览之一。关于当代中国人物画，在美术界有很热烈的讨论。几十年来，中国人物画取得哪些成就？存在哪些问题？杨之光这个时间跨度较大的画展，显然能够给我们提供一些答案。

方增先（中国美协顾问，上海美术馆馆长）

杨之光的画传神达意，气韵生动，不愧为当今的艺术大师。

刘文西（中国美协顾问，西安美术学院院长）

杨之光的画反映了生活，很有感染力，特别是笔墨的感染力与生活关系的完美结合，使得他的人物画更加生动。他一贯坚持毛泽东文艺思想，这点很重要。

陈传席（南京师范大学美术系教授）

在文革之前，有四位画家对人物画的影响很大，这四位画家就是刘文西、方增先、黄胄和杨之光。刘文西和方增先影响比较前，刘文西的作品比较多些，份量重些，但方增先写了一本书，他俩的影响是各有高低。但稍后一点，黄胄的影响似乎超过他们。七十年代，杨之光先生的影响似乎又大一些。

刘勃舒（中国画研究院院长）

不讲别的，因为画画人有画画人的观点，我就讲我作为一个画画人的观点。这几年我们特别出奇，改革开放以后，我们的艺术观点与外面的又相关很紧，但是唯独一点跟自己相关不是太紧。我这个观点可能有点怪。杨之光先生一直在坚持自己的主张，你不管怎样看他，外面怎样议论也好，现在怎样看也好，他一直坚持自己的感受，坚持自己的特长，坚持他自己对艺术的一种天真的趣味。杨之光是具有影响性的人物。创业很难，举旗子很难，杨之光是中国人物画中最有影响的人物之一。

陈醉（中国艺术研究院美术研究所研究员）

我觉得杨先生作品的特点是非常娴熟地掌握了笔墨的技巧，而且对中国传统笔墨有一定的发展。杨先生的作品有很熟练的中国画笔墨的表现能力，又有很多水彩的表现能力，说是“没骨”人物，很准确。

王迎春（中国画研究院画家）

从自己画画体会到，杨老师的画从技巧上达到最高难度。画中之画人物最难，用水墨画画人物更难，用准确的写实来画人物画最难，准确而象草书一样写意地画人物，这个高峰一般人都不敢攀登。杨老师已走到一个相当的高度，没有人敢与他并驾齐驱；这是非常险峻的一条路，如同走钢丝一样，不小心就翻锅。我们有时候也不敢大胆地去涉及，只是用简笔画去画准确的人物画，这条路能不能走下去，自己还感到怀疑——可是杨先生已经走出来了，所以我感到特别惊讶。

陈履生（人民美术出版社副编审）

今天看了杨之光先生画展，作为我目前的心理状态来说，我是比较感动的。因为我最近参与《中华人民共和国美术史》的写作，这是一个四卷一套书，其中分十七年一卷，文革一卷，文革一卷十月底基本完工。直观的感觉，我认为杨之光先生是一个具有时代性很强的画家。

李树声（中央美术学院教授）

今天看了画展，觉得杨之光先生几十年所走过的路，不象那些昙花一现的人物，一辈子只靠一张画。他从《一辈子第一回》到《雪夜送饭》，《矿山新兵》，各个时期都有很有代表性的创作，这很不容易。

画画确实有两条路，一条是我把你当模特，你为我服务；一种是诚心诚意地去给他画像。

谢志高（中国画研究院画家）

我是杨老师的老学生，唯一在座的老学生。文革以前在广州美术学院上学时，杨老师给我上过课，毕业创作开始搞《欧阳海之歌》时是他给带的。这次看了杨老师的画展感到很亲切，因为里面一半以上作品是我当学生时看过，而且不止一次地拜读。

史国良（旅美中国画家）

杨先生是新中国建立初期中国人物画的三面大旗之一，杨之光、方增先、刘文西，他们对那个时代，对后来的写实人物画的发展都有着不可估量的作用。蒋先生开创了中西结合的写实人物画道路，如果按这个分，杨先生他们应该算第二代写实人物画家。

薛永年（中央美术学院教授）

杨先生把写生与创作结合起来，这是一个开拓，也是一个前进。

钱绍武（中央美术学院教授）

杨之光有一个非常突出的才能，也可以叫“杨之光现象”。

一輩子第一回
一輩子
一輩子
一輩子

雪夜送饭 1959年

毛泽东同志在广东农民运动讲习所 1959年

為嶺南畫報作
以老翁吹海二曲
寫一九六〇年
紅五月

李桥宗

民工乐手 1960年

曉風
陳家女
之
畫

一九六零年三月
 洪傳
 廣東佛山
 民間藝術
 研究社
 秋
 之
 光

林大姐 1962年

慰問演出之前

二六二手八一連軍節前夕之晚會

寫過海江人題
1961年

