

楊健兮山水畫集

YANG JIANXI SHANSHUI HUA JI SHANXI RENMIN MEISHU CHUBAN SHE

張仃題

陝西人民美術出版社

YANG JIANXI SHANSHUI HUA JI SHANXI RENMIN MEISHU CHUBAN SHE

楊健兮山水畫集

張仃題

陝西人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

杨建兮山水画集 / 杨建兮绘. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2006.3

ISBN 7-5368-2023-2

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 027240 号

封面题字 张 仃

责任编辑 杨 平

图版翻拍 王 进

杨一真

装帧设计 杨 平

杨建兮山水画集

陕西人民美术出版社出版发行

新华书店经销 西安煤航地图制印公司印刷

787 × 1092 毫米 8 开本 23 印张 5 千字

2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—1000

ISBN 7-5368-2023-2/J · 1572

定价: 156.00 元

作者简介

杨建群原名建喜，1937年生，陕西蓝田县人。1960年毕业于西安美术学院，1962年毕业于北京画院中国画研究班，从师于吴镜汀、秦仲文先生。历任西安美术学院讲师、教授，硕士研究生导师，中国画系负责人，《延安画刊》主编，院教务处长。现为中国美术家协会会员、美协陕西分会会员、陕西中国画院画师，陕西山水画研究会顾问等。

上世纪五十年代后期至60年代中期由陕西及国家出版社出版发行单幅年画《山村喇叭响》等五幅作品。七十年代由陕西出版社出版单幅山水画《华山揽胜》等四幅作品。参加集体创作连环画《冯玉祥》、《革命烈士杨开慧》等五套。

八十年代中期为省级重点工程西安火车站设计七十平米壁画《华山春翠》。绘制《延安六景屏风》。参加设计制作《长安八景》磨漆画。为省政府会议室绘制壁画《黄陵晓雾》，为西安大雁塔集体绘制120米巨幅长卷壁画。1987年元月受邀在北京中国画研究院展出，受到吴作人、张仃、李可染等前辈关注，人民日报、中央电视台等首都新闻媒体报导，评论尚佳。

本世纪初由国家邮政局出版明信片《华岳仙掌》、《蓝关松泉》。旅游出版社出版发行《杨建群画集》。为省人大会议室设计制作壁画《百花争艳》和《三秦揽胜》铜皮腐蚀大屏风。为北京陕西大厦设计制作大型拼幅磨漆壁画《华岳雄姿》。

2005年2月受命为北京人民大会堂陕西厅绘制2.54米×8.58米大型壁画《华岳春晓》，上墙后受到中央和省上领导一致好评，受到省委书记和省长接见。陕西日报、西安晚报及华商报等均作了报导。

山水画作品先后获国家奖一次、省级优秀奖四次，参加各种国际交流数十次。发表有《中国古代画家心态》、《评日本南画》等论文五篇。

文革后期陕西有一本杂志叫《延安画刊》，以反映革命历史题材和直接反映生活，特点鲜明的创作以及速写、组画、连环画为内容，在全国产生过很大的影响，不但很多人至今记忆犹新，而且当初很多人以它为摹本学习绘画，继而争相发表作品，而逐步走向陕西乃至全国画坛。这本杂志的主编就是杨建兮教授。他那时精力充沛，思维活跃，在当时画家中以综合知识丰富，社会意识敏感，人脉关系广泛，教学创作实践和理论皆有能力的全面优势，领导着画刊这个不大的团队，为陕西画界开辟着面向全国的窗口，推介着陕西，影响至全国。

时间过的真快，在随后的几十年中杨老师主持过西安美院国画系文革后的教学恢复工作，后任学院教务处长等职，对建立新时期学院的教学秩序和系统，做了较长时期卓有成效的组织工作及研究生培养工作，都给我们留下了不可替代的印象。

退休以后的杨老师潜心钻研画理画法，深入生活，领悟时代精神，除创作大量上作品外，还设计、制作了不少磨漆画、铜皮、铝板腐蚀填彩等壁画，在创作实践中磨炼出丰厚的积淀。2005年他为北京人民大会堂绘制的大型壁画《华岳春晓》陈列后，受到省内外一致好评，是很自然的在意料之中的平常事。

杨老师的绘画属于典型的北派大山大水。他一贯坚持自家作派，咬定青山不放松，潜心钻研，不受东西南北各种思潮影响，似乎有一股要造出陈年好酒的韧劲，闭门谢客，功夫日深。

杨老师山水画的构图取全景者居多，中景为主，远前景合理设置，搭配得当，主体突出。我以为他的思想深处是正统的国体观念在支持他的取景和构图，因此画面正大开张，毫无隐晦，这是北派作风也是个人作风。山川、地貌、历史、人文造就他与生俱来的雄壮气概。山

石结构树木河流以实为主，勾皴点染基本写实，在结实的塑造中层层叠加，从无到有，逐步深厚，在不断深入中，越见整体。个别部分从有到无，实中见虚。以墨为主，同时也不同程度施以浅绛或少许青绿，一般小幅多见水墨，大幅长卷青绿为主。或深沉厚重，或富丽明朗，多有特色、气韵俱得。

杨老师用笔看似缓慢，胸有成竹，取势重结实品质，而整体画幅推进快慢有序。落笔如高山坠石，运笔如农夫耕地，点线交错，皴染结合。青绿重彩则色墨交融，从重到淡、浓淡互衬，浑朴凝重。结实清晰之中又似有很多说不清，增加了耐人寻味之感。

杨老师长期从事教学和对一些社会画家的培训，直到退休後も一直坚持教学相长。他能因人施教，敏锐地发现每个学生身上的特有素质，加以指导。多年来从蒙学起步，到专业教育；从社会业余画家到专业画家，与他交谈很顺畅，无障碍，总是“听君一席话，胜读十年书”。很多画家由于与杨老师一次接触，改变了他的学术方向，或加强了自信、或发现了缺点、或探见了前路、或找到了方法，总之都能从他渊博的学识和丰富的、系统的、全面的分析中得到启发。对这一点我体会最深，过段时间找杨老师聊聊是必不可少的。

杨老师的大型画册要出版了，我除了祝贺老师取得的成就外，更是觉得纵览杨老师的几十年成果，深深感到学无止境，真是：“这山更比那山高”。杨老师以他全面的学养不但多半生教书育人桃李满园，他的作品反映出的深厚、博大，朴茂雄健的美学品质是值得我们学习的。他低调做人，潜心致学的态度更是在当前浮躁现状下千千万万个后学应该学习、借鉴的楷模。

我衷心地再次祝贺这个有分量画册的出版，并祝老师身体健康，再创高峰。

丁巳仲夏
2006.9.12

杨建兮先生出版这部画集，让我写一篇评论文章，作为曾受先生教诲的我来说，理应当仁莫让。对先生的评价，我自认为最具有发言权。但是，当我接到这项“任务”之后，突然有一种诚惶诚恐之感，惟恐对先生艺术成就的评价产生认识上的偏差，不能给予准确定位。

下面，我想从中国山水画的艺术特点、规律、审美向度和价值诉求等方面谈起：

中国山水画艺术是一种表现性艺术，注重写心、写意、气韵和传神，追求“天人合一”之境界。这一点不同于西方注重典型性、科学性和逻辑性的写实和模仿的再现性艺术。这种不同的审美取向，是受不同民族文化观念和审美心理影响所产生的一种客观现象。

因而，中国山水画不同于西方的风景画，风景画意味着以再现自然为能事，而山水画则注重主体思想和文化意蕴，注重人与自然的融合。老子曰：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”（《老子》第二十五章）中国人十分崇尚自然，始终把自我看作是大自然的一部分。这一观念在中国山水画当中表现得最为充分。中国山水画创作不是为了对客观物象的如实描绘，而在于抒写胸臆，在于抒发对自然和人生的体悟。一句话，在于借物言情。因而，在山水画家看来，只有将自己的人格精神融入宇宙自然之中，才能求得与自然精神的契合，进而才能获得生命的升华。

中国山水画最能体现出中国艺术的文化精神。山水画家在塑造艺术形象时十分注重气韵和传神，通过意象化的笔墨语言，抒发某种人生理想和意念。中国画之美，一方面体现于画家对宇宙自然和人生的感悟；另一方面体现于对绘画传统的继承和弘扬。在山水画创作中，两者有着同等的价值。

自20世纪七十年代末、八十年代初开始，中国改革开放的浪潮冲破了闭关锁国的屏障，打开封闭已久的国门之后，使得西方现代主义、后现代主义艺术突然以不可阻挡的态势疯狂地涌入我国。一时间，一大批年轻的一代艺术家被西方形形色色的现代艺术潮流冲击了头脑，使得许多人不辨真伪和优劣，也不进行冷静的思考，只是一味地模仿、照搬和挪用西方的一些艺术形式。在较长的一段时间里，国内到处都动着盲目崇拜、效法和追随西方现代主义、后现代主义艺术的热潮，并产生了全盘否定民族文化的虚无主义现象。在艺术领域，有人认为“中国画是封建社会小农经济的产物”，“属于已经死亡的时代”，“中国画已到了穷途末路的时候了”。这些言论显然是偏激和荒谬的，他分明没有看到中国文化艺术有着博大精深的内涵，广阔无边的外延，及宽泛的兼容性和开放性等特点。

早在20世纪九十年代初期，西方学者就认为，人类已经进入一个“经济全球化”时代。如今，全球化已经成为我们无法回避的一个客观现实，逐渐逼近人类的社会生活，影响着人们生活的方方面面。我们应当承认，经济全球化必然会反射到社会文化的各个领域。如今，文化全球化的迹象已经开始显露出来。我们认为，在文化全球化的今天，坚持民族文化的独特性和独立性，坚持民族文化认同和自我身份确认是最为关键的问题。全球化的意义在于不同民族文化之间交流、沟通和融合的节奏不断加快，在于不同民族文化的互动、互补和相互吸收。借鉴他者的优点和长处，而决不是一种文化吞噬另一种文化。

在全球的整个运动中，全球化和本土化、一元化和多元化、普遍性和特殊性，及保持民族文化的价值追求、主权等，将构成一对相互作用的合理的悖论。在未来的社会发展中，文化全球化和本土化两者之间是互补和相反相成的。那么，如何保持民族文化身份，坚持民族文化传统，不坠入强势文化的“陷阱”，应该成为我们正视和认真对待的一个问题。

坚持民族文化的独特性和独立性和坚持民族文化认同，就意味着使民族文化在继承的过程中不断得到发展和弘扬。对于中国画家来说，如何继承和弘扬民族文化传统是一个无法回避的现实性问题。

在这方面，杨建兮先生作为一位早在20世纪八十年代初期就曾享誉长安画坛的山水画家，多年来，他没有受来自西方各种艺术思潮、大众文化和市场经济的影响而改变自己的信念。他一直谈淡名利，安贫乐道，不去迎合世俗的口味。一直潜心于山水画研究和创作，几乎很少参加各种美展和各种社会活动。他始终把弘扬中国传统绘画艺术和反映时代精神作为一种价值追求。他认为，中国山水画作为我国传统艺术，离不开继承和发展，而这种继承和发展又必须与时代的美学取向相协调，要服务于社会 and 民众。

年已七旬的杨建兮先生已经从事艺术创作五十余载，一直在西安美术学院从事教学和研究工作，退休后仍然以山水画创作和带学生作为自己早已习惯了的一种选择。如今，这种选择已经成为他不可变更的一种生活方式，成为他生命当中的重要内容。

杨建兮先生是一位既注重艺术传统又不轻视自然生活的艺术家。在笔墨语言和表现形式上，他的山水画多取元、明人的笔墨和北宋人之丘壑，博大师法，气势恢宏，沉雄高古，境界壮阔。在其作品中，中国画的笔墨语言和所表现的物象两者之间的结合犹如水乳一样，是那样自然和完美。并鲜明地凸现出一种时代气息，且洋溢着艺术家的人格美。

他的山水画本纯从秦岭之真山水中来。当人们面对他的画迹时，犹如饱览秦川的真山水。需要说明的是，先生虽然重视师法自然，但并非是一味地摹拟自然，更不是照搬自然，而是以真山水作为创作的原形，经过“对景造意”，经过加工改造，提炼概括，创造出了典型化、艺术化和人格化的山水。他强调师法自然，更能妙造自然，传自然之神韵，得自然之骨法，因而自成一派。

在先生的山水画作品中，强烈体现出一种气势磅礴的崇高美和浑厚古拙的朴实美，颇有一种汉唐气象。他的绘画作品，笔墨刚劲，苍浑老辣，犹如金石掷地，铿锵有声。表现了一种独特的审美向度和价值追求。

中国画讲求“气韵”。“气韵”者，艺术之生命也。“气”是“韵”的生命信息，“韵”是“气”的外在表现。“气”偏于艺术的内容，“韵”表现于艺术的形式。两者相比，“气”则属于更高的层次。而在先生的山水画作品中，鲜明地凸显出“气”之生命运动。

黄宾虹说：气不足而未能有得其韵者，气兼而运行。叶朗认为：“‘气韵’的‘气’……应该理解为画面的元气。这种画面的元气来自宇宙的元气和艺术家本身的元气，是宇宙元气和艺术家本身的元气化合的产物。这种画面的元气是艺术的生命。”（叶朗：《中国美学史大纲》）

“气，体之充也”，“居移气，养移体”。（《孟子》）“人之生也，气之聚也；聚则为生，散而为死。”（《庄子·知北游》）“气”

不外乎天与人、物与我、精神与物质等方面的内容。反映在艺术创作上，它是审美主体对客体之间关系的把握，是自然——人生——艺术三者的融合。清初画家石涛说：“天地以生气成之，画以笔墨取之，必得以笔墨之生气与天地之生气合并而出。”即画面生气来源于笔墨之生气，笔墨之生气又来源于画家之生气，而画家之生气又是取天地之生气。在这里，自然——人生——艺术达到了和谐。

“凡诗、文、书、画，以精神为主。精神者，气之华也。”（方东树：《昭昧詹言》）在先生的山水画作品中鲜明地体现着由其人格精神而升华的一种傲骨之“气”。这一特征和范宽相类，都是以“气”和“气势”取胜。他那描绘自然山川体态的山水画，其间蕴含着人与自然和谐统一的博大的宇宙精神。这也正是他那刚正不阿的人格魅力的体现。

由于先生长期深入自然，对真山水进行观察和体悟，从而创作出了一大批反映自然生活的山水画作品。其特点多作气势磅礴的大幅山水画。如他的代表作品：《三秦览胜》、《华岳春晓》（为人民大会堂作）、《蓝关古道赋》等。都具有这种特点，均是描绘北方壮美雄浑、雄奇峻峭的山川景色。

纵观中国绘画数千年的发展历程，凡是在历史存留下来的大师们，其中有很多都是以古稀之年作为艺术创作的新起点，最后才走向艺术的巅峰。在这里，我既把杨建兮先生这本画集的出版视为他从事艺术创作和教学五十余年的一个回顾，又把这一回顾视为他迈向艺术巅峰的一个开端。

目 录

太华龙脊	1
商山夏荫	2-3
洞洞沟	4
秦山春径	5
枣林湾	6
梨花谷里闹春风	7
朝发白帝	8
乡情	9
情系高原	10
溪山无尽	11-14
古木银杏	15
龙潭斜晖	16
幽谷蒙春	17
秋意九华	18
沙州春秋	18
华山出云	19
霸柳风雪	20
春弄桃花溪	21
黄河颂	22
莽原清露	23
山雨欲来	24
公王岭春秋	25
早春	26-27
黄河行	28
白帝城	29
黄河奔流	30
雪兆丰年	31
黄山揽胜	32-33
高源春秋	34
智者乐水	35
黄土情	36
黄河谣	37
高源秋韵	38-39
桐川怀古	40
黄河源头	41
黄河峡谷	42-43

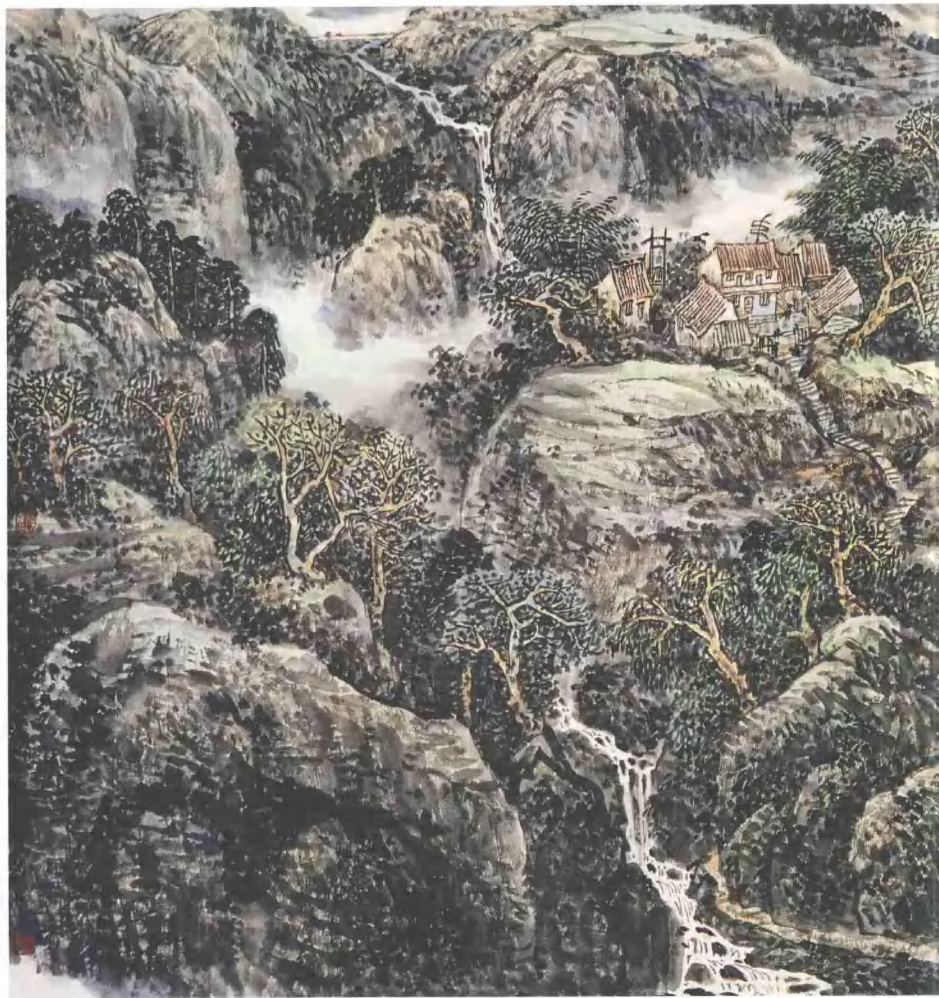
延安新秋	44
幽林清流	45
咏瀑布	46
黄山意象	47
华岳雄姿	48-49
秦岱晨曲	50
林壑图	51
满目青山夕照明	52
山深桃柳知春早	52
终南惠风畅	53
白鹿湖畔	54-55
华山清霁	56
华山聚仙台	57
岱宗万松坡	58-59
山河清明	60
恍惚迷离桐川山	61
五台清晓	62
习习天风醒翠华	63
山庄独占梨园春	64
轩辕柏	65
秦岭消暑	66
蓝关古道游记	67-70
蓬莱仙阁	71
天风	72
黄河远自天边来	73
影倒黄河里	74
微霞尚满天	75
溪山夏阴	76
书窗秋雨	77
严子陵钓鱼台	78
蓝关飞瀑	79
黄山转苍翠	80
塞外春秋	80
华山金锁关	81
红军亭下访葛牌	82-83
三峡风光	84

黄河华山情相连	85
大唐仙游寺	86
瑞雪	87
山河壮丽	88-89
关山欲雨	90
峨眉清音	91
一路杏花到山村	92
春山读书	93
空山新雨后	94-95
黄山叠翠	96
松栎丛中有人家	97
秦道遗踪	98-99
木王小景	100
领来豪情写大鹏	101
天风斜晖拂太华	102
山高林为峰	103
华岳炼丹峰	104
黄山情缘	105
秦岭纳凉	106
秦岭探幽记	107-110
轩辕柏赋	111
秦岭秋早	112
关山墨韵	113
延水春情	114
群仙观	115
下棋亭风云	116
涛声	117
龙泉乡里	118
插天绝壁喷清泉	119
太华起云图	120
渭北三月	121
辋川涧户	122-123
太行秋早	124
太平谷里清泉流	125
攀岩赋	126
陕北之春	127
横岭秋晚	128-129
太白秋意	130
巴山汉水	131
苍山如海残阳如血	132
陕北逢春	133

自古雄关数剑门	134-135
沙海苍桑	136
太行峡谷	137
阴阴夏木	138-139
天山情赋	140
蟠溪秋晚	141
故关漫记	142
柿雨坡	143
草堂烟雾	144
知音谷	145
吹箫引凤台	146
夜梦太华龙脊起	147
华岳春晓	148-149
太白积雪	150
幽谷鸣泉	151
辋川积雪	152
碾子坪记事	153
江村斜晖	154
满坡柿子映天红	155
秋后雅兴	156
化作春泥再护花	157
黄河之水天上来	158-159
竹喧归浣女	160
溪山逢秋	161
坐看云起时	162
倚杖柴门外	162
落日山水好	163
空林烟火迟	163
夜静春山空	164
天寒红叶稀	164
言入黄花川	165
太乙近天都	165
明月松间照	166
四顾山光接水光	166
香积寺途中	167
独坐幽篁里	167
白石滩	168-169
漠漠水田飞白鹭	170
艺术活动纪实	171-172
艺术年表	173-174
编后的话	175

太华龙脊
180cm × 98cm

高山夏荫
98cm × 180cm

洞洞沟
68cm × 138cm

泰山春径
68cm × 68cm

枣林湾

68cm × 138cm

梨花峪裡開春風
乙酉年

梨花谷里闹春风
240cm × 120cm

朝发白帝
68cm × 68cm