

21 世纪有影响力画家个案研究

杨志立 YANG ZHILI

主编 / 贾德江

Individual case study of influential artists in 21st century Yang Zhili ■ 北京工艺美术出版社

楊柳立 楊國

21 世纪有影响力画家个案研究

杨志立 YANG ZHILI

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

艺术简历

[03—06]

墨竹表现与画家之画

——读杨志立画墨竹

林 木

21 世纪有影响力画家个案研究

杨志立 YANG ZHILI

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

艺术简历

[03-06]

墨竹表现与画家之画

——读杨志立画墨竹

林 木

◎ 画家杨志立近影

杨志立艺术简介

- 号七郎，回族，1962年出生，毕业于四川美术学院。成都职业画家，擅长湖州竹派墨竹。
- 早年拜齐白石弟子余兴公先生为师，成为余兴公先生入室弟子。后就读于四川美术学院，同时拜见冯建吴先生并承蒙指导。
- 现为中国汉画学会会员、中国文物学会会员、四川湖州竹派研究会副会长。

墨竹表现与画家之画

——读杨志立画墨竹

■ 林 木 / 文

在美术界的画家们不少都像激烈的革命家和热烈的社会活动家们的时代，杨志立却活得悠雅自在，与世无争。他饮茶品酒，游山玩水，吟诗作画，收藏古董，心境平和恬淡，遗世独立。他精鉴藏，是中国收藏家协会会员，他甚至还担任过中央电视台二台鉴宝栏目的专家；他也研究学问，精于汉代文物研究，是中国汉画学会会员。当然，他的本行专业是画画，他的最大的爱好也是画画，所以他从事最多的还是画画。在陈设古雅的家里，在做工考究的巨大的画案上作画写书法，仍然是志立的日课。志立有办法过日子，不靠卖画赚钱，所以画画全凭兴趣，全然不管市场动向，只画自己喜欢的画。但当志立给我说，他这几十年来专攻的是墨竹时，我还是有点疑惑：墨竹怎么去专攻？从文湖州到郑板桥，从柯九思到夏昶，墨竹的画法没有太多的变化，充其量有的画得工一些，有的画得写一些。而工写都大致定型，题材太窄，画法定型，意味俗成，且多为文人墨戏小品，难有太多的新意可供发掘。文人小技而已，志立又怎么去专攻？及至看到志立的墨竹时，才欣慰地发现，志立还真给自己的墨竹另辟了又一天地！

志立画竹一个最大的特点，是他真的爱竹。由竹的寓意，爱屋及乌，而爱竹的潇洒自然灵动鲜活的形态，由此而去观察竹，写生竹，真正去画竹。他的这个倾向与墨竹界的人喜欢画谱上的墨竹，不太喜欢——至少，不太去画——自然中的竹很不相同。

今天国画界由于过分讲究笔墨，不少画家往往在家如试验室中一般去试验笔墨效果，割断了与生活与自然的联系，形成严重的套路化倾向。山水花鸟是如此，梅兰竹菊“四君子”画更是如此。今天画竹的画家，往往在古人在画谱中讨生活，在笔墨趣味中墨戏，要无套路几无可能。故墨竹画陈陈相因，已无可读。其实古人画竹，自然之竹即画中粉本。郑板桥曾说过，自己以纸糊窗，冬日阳光之中，“一片竹影零乱，岂非天然图画乎？凡吾画竹，无所师承，多得于纸窗粉壁日光月影中耳”。郑板桥是从竹的自然形态中感受鲜活生动之趣，而生画意，这其实就是墨竹画的自然形态的基础。志立爱竹，他观察自然中生动的竹态：春、夏、秋、冬之竹，雨中雾中之竹，雪压竹丛之雪竹，风中摇曳之风竹，茂密繁盛之丛竹，行中影单之孤竹，还有石旁之竹，水边之竹，月下之竹……自然中的竹本来形态就丰富多样，

楊
志
立
書
畫

冯其庸先生题字

冯其庸先生题字

晴窗瑞雪图 93cm × 172cm 纸本 2010年

你愿意去观察，去表现，所画之竹自然就生动鲜活而无套路。志立的《四季墨竹长卷》把春夏秋冬四季不同之竹态合为一卷，描绘得生动自然。他的风竹可真是临风飞动，摇曳多姿，动感十足。雪竹则雪压枝头，虚实相生，参差隐显。雨竹则凝重湿润，苍翠欲滴。雾竹更飘渺空灵，楚楚动人……

这种来自现实的写生画竹之法，保证了志立画竹超越套路而丰富生动。如果说平时所见之文人墨戏小品墨竹大多潦潦几笔，“意到便止”，其样本大多又是《芥子园画谱》及郑板桥、文同、柯九思们之画竹摹本，造型简单，套路感太强，那么，志立画竹，画面造型生动自然，丰富多样，当然超越了小品墨竹的简单套路。志立画竹因源于现实写生，画面大多充满复杂的细节处理，因此画面往往也具备较大尺寸。例如《四季墨竹长卷》从春笋萌发生意盎然的春竹开始，到枝叶繁茂的夏竹，萧瑟冷落的秋竹，再到大雪压枝的冬竹，造型生动复杂，变化多样，长卷画幅达70cm×1000cm。《蜀山风雨图》也是大丛大丛迎风飞舞的竹丛，尺寸则是110cm×140cm。《瑞雪图》一幅则几丛竹枝相互交叉，雪压枝头亦呈繁密之态。光这尺寸，你就知道志立墨竹在造型立意上不同寻常之功底。

志立画竹虽从写生出，重视墨竹的自然形态，但注重笔墨效果，却给他的造型本来丰富的画面增添了笔墨水纸的形式意趣。由于画面竹丛的重叠交叉，比之几枝枝叶的文人墨竹表达显然复杂得多。志立画竹，因多年修炼，炼得一手绝活，即落笔肯定准确，竹干、竹枝、竹叶，均一笔落纸定型：竹干落笔一挥，则干节分明，浓淡间然；竹枝长长短短疏疏密密，亦随笔点定；竹叶落笔则错落有致，疏密相生，一笔点叶而具正侧反顺。志立画竹因画面复杂，而改变传统墨竹大多以统一墨色而为之的通常画法（如

蜀中君
281cm×141cm
纸本 2005年

蜀山风雨图 140cm × 117cm 纸本 2010年

板桥之《竹影》），而在枝干叶丛之间，采用分浓淡之法，且出之以破墨效果，把竹枝竹叶在浓浓淡淡虚虚实实中穿插铺排，秩序层次井然。浓墨着叶，随意飞扫，而有飞白洒脱之效；浓淡叠加，往往有墨法浓淡互破之变化；画面中亦常穿插石影的背景，且多以淡墨没骨法为之，水墨互破，渗化生发，与前景之浓墨叶丛相呼应。而浓墨铺就的大片竹叶丛中，有时又因以淡破浓之破墨法形成特殊肌理之处理，而呈浓密多变的丰富水墨效果。更是一种独创的画竹之

法。就是雪竹的画法，志立也打破传统烘云托雪的单纯留白技艺，而是采用较复杂的积雪覆枝留白并辅以肌理制作之法，使雪竹之背景与积雪之体积增加丰厚之意味与质感。有时，志立亦尝试用东坡朱砂画竹之法，画出多种自然形态之朱竹，颇有别趣……志立画竹技法使其本来颇为生动丰富的墨竹形态和画面效果更添笔墨情趣。

这样，志立的画竹当然就打破了传统文人墨竹的简单墨戏套路，而在造型的写实性丰富性上自成一格。加之志立墨竹在笔墨上对造型

晨风 140cm × 117cm 纸本 2010年

的巧妙而有机的配合，就使其墨竹不仅造型生动自然，且有笔墨纸上的颇为讲究的形式意趣，增加了志立墨竹的可读性与趣味性。显然，志立墨竹吸收了文人墨竹的情趣与笔墨，又融合了画院墨竹讲究功力与格法的长处，出之以当代墨竹“画家之画”的全新面貌。志立这种独到的思路、别致的技法与精到的笔墨处理，显然使他的墨竹在画界独自标高另树一帜。墨竹之非文人墨戏小品，志立之画竹

有焉。

志立为人雅逸，画竹亦雅事，其风竹、雾竹、月竹、雨竹、雪竹、石竹，亦其雅趣雅致之寓。偏偏笔者亦极爱竹，东山之下，舍内舍外，遍植万竿之竹。亦在风雨雾雪月下水边赏竹无厌。深知志立之志所之矣。是以为序。

2010年10月7日于成都东山居竹斋

晴雪
120cm × 59cm
纸本 2011年

四季平安四条屏
172cm × 46cm × 4
纸本 2006 年

峨眉山月有又逢秋 140cm × 117cm 纸本 2010年

疑为伶伦亲手栽
 66cm × 33cm
 纸本 2010 年

独坐寒窗对此君 46.5cm × 172cm 纸本 2010年

竹之性也，虚心而劲节，岁寒而后凋。此竹之所以有君子之德也。余尝爱之，故画之。王羲之云：‘见竹不见笋，可惜。’余尝见之，故画之。王羲之云：‘见竹不见笋，可惜。’余尝见之，故画之。

王羲之云：‘见竹不见笋，可惜。’余尝见之，故画之。王羲之云：‘见竹不见笋，可惜。’余尝见之，故画之。王羲之云：‘见竹不见笋，可惜。’余尝见之，故画之。

风晴雨露四条屏
138cm × 33cm × 4
纸本 2010 年

竹之性也，虚心而劲节，岁寒而后凋。此竹之所以有君子之德也。余尝爱之，故画之。王羲之云：‘见竹不见笋，可惜。’余尝见之，故画之。王羲之云：‘见竹不见笋，可惜。’余尝见之，故画之。

王羲之云：‘见竹不见笋，可惜。’余尝见之，故画之。王羲之云：‘见竹不见笋，可惜。’余尝见之，故画之。王羲之云：‘见竹不见笋，可惜。’余尝见之，故画之。