

中国近现代名家画集

杨建生

天津出版传媒集团
天津人民美术出版社

中国近现代名家画集

杨建臣

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国近现代名家画集. 杨建臣 / 杨建臣绘. -- 天津:
天津人民美术出版社, 2014. 6
ISBN 978-7-5305-6122-5

I. ①中… II. ①杨… III. ①鸡—翎毛走兽画—作品
集—中国—现代 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第130264号

中国近现代名家画集 杨建臣

出 版 人: 李毅峰
责任编辑: 薛 强 陈 彤
技术编辑: 李宝生
策 划: 罗宏伟 韩吉龙 谷秀云 闫志刚 杨 俊
版面设计: 汤云儒 李灿勇
摄 影: 刘景波 马文强 马卫民 邢 峰
出版发行: 天津人民美术出版社
社 址: 天津市和平区马场道 150 号
邮 编: 300050
电 话: (022) 58352900
网 址: <http://www.tjrm.cn>
经 销: 全国新华书店
印 刷: 北京宝旺印务有限公司
印 张: 21
开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8
版 次: 2014 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷
印 数: 1—2000
定 价: 300.00 元

版权所有 侵权必究

杨建臣近照

杨建臣

杨建臣，1937 年生于河南舞阳，1962 年毕业于西安美术学院油画系。现为中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、国家一级美术师、教授。现任中华人民共和国文化部艺术发展中心中国书画院顾问、CCTV《辉煌中国》节目中心艺术顾问，香港卫视书画院院长、香港卫视特殊事业部艺术顾问、中国军谊诗书画院副院长，中国残联华夏集团书画院常务副院长、公安部警察文化艺术沙龙艺术顾问、北京军区战士书画院荣誉院长、中艺名（北京）书画院荣誉院长等职。定居北京。

他从事绘画 50 余年，形成了自己独特的艺术风格，他的画中西兼融，格调清新明快，人物、山水、花鸟画皆擅，尤以画鸡闻名于世。中央电视台曾多次对其艺术经历和作品进行专题介绍。此外，《人民日报》（海外版）《中国文物报》《中国艺术报》《解放军报》《中国书画报》《中国产经新闻》等数十家报纸杂志皆刊登过他的作品，介绍过他的艺术成就。2006 年，《人民日报》（海外版）“东方书画名家”栏目为他举办了包括特邀国务院原副总理钱其琛先生在内的百余位社会知名人士和书画名家参加的“金鸡画家杨建臣书画作品赏析会”，其作品受到与会专家的一致好评。2009 年 5 月，中央电视台书画频道为杨先生制作了三十分钟的艺术人生专题片。同月，北京军区创建了杨建臣艺术工作室，同时举办了杨建臣个人书画展，取得了圆满成功。

杨建臣的艺术成就曾被国内外多家媒体宣传，他多次荣获“慈善金奖艺术家”“慈善公益大使”“百名杰出国画家”等称号，2009 年 3 月，杨建臣被联合国科教文组织授予了“教育大使”称号，2010 年 10 月，在美国进行书画巡展活动，并被美方授予“中美文化亲善大使”等荣誉称号。

他出版有个人画集多部，在国内外举办个人画展及联展数十次。国画作品被二十多个国内外美术权威机构及收藏家收藏。国务院台办、中央军委、外交部、广电总局等单位将其作品作为国礼赠送给联合国副秘书长、联合国大学校长孔拉德·奥斯特沃尔德尔教授及联合国生态安全合作组织和联合国新闻署官员维维安女士，以及包括英国前首相布莱尔在内的多国元首政要。

勤勉探索 志存高远

——我印象中的杨建臣先生

文 / 谷福海

我认识杨建臣先生是我有缘参观过他的书画展览和几次现场笔会，对他的作品颇感兴趣并几经研究过多种媒体对他艺术成就及生平的多方面评论，从而也进一步使我了解了一些他鲜为人知的趣事。给我的感觉是，他是一位谦和忠厚、平易近人的老人，从他的言谈举止看，有点思维迟慢、不善言语、甚至有点儿笨拙的样子，说话、作画儿都慢悠悠不急不躁的，怎么看也不像是一位大画家。而又有谁能想到一旦认真去赏析他的书画作品，或画鸡、画马，或画山水人物等等，却使人为之一震。

他原是从西安美院油画系毕业的学生，却在国画领域里有一定的建树，尤以画鸡闻名于世。如今，画坛画鸡的画家之众自不必多说，但他画的鸡却能鸡立鹤群，独树一帜。2005年鸡年的春节，他的一幅《金鸡报晓》正迎合了当年央视春节晚会主题喻意而被选中作为国际频道《欢聚一堂》、《同乐五洲》栏目春晚的吉祥物和舞台背景向全世界180多个国家和地区播放，央视一套也在黄金时段同时播出。他本人也应邀在晚会现场作画。随着节目的播出，杨建臣和他的金鸡也被海内外亿万观众所熟知、所仰慕。

中国人都讲究大吉大利，吉祥如意。鸡与吉谐音，也是人们所熟悉的家禽，更是古今文人墨客文学作品吟颂的对象，如“闻鸡起舞”、“雄鸡一唱天下白”等诗句。鸡又具有准时报晓等五项美德而受崇，画家们也都不遗余力地费尽笔墨去描绘它、颂扬它。杨建臣先生就是一位以画鸡备受关注的画家。他画的鸡不仅象征着吉祥如意、幸福和平、清纯儒雅，更是将鸡的友情、亲情、爱情、喜怒哀乐孕育在画中，以鸡喻人，力求使作品贴近人民生活，为大众服务，颂扬和谐社会、民族美德。

静观他的《全家福》《和谐家园》等作品，构图简繁有度，色彩浓淡清新明快，在鸡的形体结构上，一幅画中的大鸡小鸡的神态，情趣皆以形动人，以神传情，借以各种花草树木的配景布局，架构的浑然天成，相得益彰，是那样的温馨祥和，让人观后心中暖融融、情切切，仿佛使人置身于一个无比幸福的小家庭中，这也是他作画比较注重物与神的细微刻划、精心布局作为创作手法的独特魅力之所在。同时他中西结合的绘画技巧，在他的作品的另一面也大有动人之处，用笔用墨一反他工细严谨的小写意手法，用张力极大的手法勾勒出一只只雄鸡，例如他的《大吉利图》、《三英图》等作品，他就采用了兼泼兼写的手法，笔墨酣畅淋漓，以雄鸡为画面主题，再借着以姿生势、以神传情的构架，雄鸡半蹲半蹴、凝视目标、蓄势待发，尤如一箭在弦的勃发意气，精警雄健，给人以激情澎湃、奋发向上的精神美。难怪人们看了他所画的鸡不管是温顺的，或是勇健的，都赞为人们心目中的鸡，是活生生的鸡、吉祥的鸡。

俗话说，“冰冻三尺非一日之寒”。自幼生长在农村的杨建臣非常喜欢农村的景象，打小儿就有一种把那些所喜爱的东西画下来的一种冲动，很小时就会在地上涂画，读初中时甚至会临摹马、恩、列、斯毛的像，高中时已小有名气，所以他立志学画画，高中毕业后幸运地考上了西安美术学院，跟随马克西莫

夫的高徒谌北新教授,接受了几年油画的正规训练。可是他自幼喜欢国画,在他主攻油画的同时又跟随石鲁、刘文西等大家研习中国画,他勤奋与执着的求学精神得到了两位大师的赏识,亲身传授国画技法,成为刘文西先生的高徒之一。1962年大学毕业后,虽然没机会到美术专业机构工作,但他在电影系统工作几十年,从事宣传工作,创作出了大量的电影海报和宣传画,如《绣花女传奇》等作品就多次参加全国举办的展览,并获得多项奖励。创作的水粉画《沿着毛主席革命路线前进》获奖后又发表在延河杂志封底重要位置。这些成就的取得,与他学习西画有着扎实的素描基础不无关联。他在漫长的绘画生涯中还涉猎了花鸟、人物、山水等众多题材,创作的很多作品多次参加国内外美展并获奖。随着社会大环境的发展和人们的追求,他的画风和体裁逐步集中到画鸡、画马的领域中。他为了画好鸡,家中养着很多的鸡,天天观察写生,可以说到了痴迷的程度,常常吃饭找不到人,他的家人就会很风趣地说:“到鸡窝跟前儿肯定能找到他”。故此,杨先生笔下的鸡充满了生机与灵性,在鸡的世界里构画出了一幅幅很少重复的画面。画中有几只、几十只、甚或百余只的大鸡小鸡各具姿态,或相亲相爱,或争雄嬉戏,又以象征着富贵的牡丹、平安吉祥的竹子等花草树木景物的美妙映衬,活脱一个个和谐的小家庭,温馨可人。这种以鸡为媒介的拟人化创作手法正迎合了中华民族的传统美德,特别是他创作的以五十六只鸡组成喻意着中华民族大团结的作品,就被中央军委八一大楼所悬挂收藏。一幅幅美丽的画卷构成了一个个和谐的社会音符,在小情趣里描绘出了大境界。画品如人品,杨建臣先生的真诚厚道、为人平和的处事之道在他的绘画风格上得以充分地体现。

杨建臣先生的大半生,没有轰轰烈烈的创举,也没有大起大落的境遇。早年生活清贫而平静,为党的事业兢兢业业、积极向上,是一位多年荣获优秀文艺工作者称号的好干部。晚年家庭和睦、子孙四代同堂,幸福美满。在绘画领域里,也走出了属于自己特独画风的艺术之路。这些骄人成就的取得与他苦苦探索、勤勉执着的敬业精神分不开。当年,他虽然接受的是正规的西画训练,但在他的心目中,国画的笔墨之美,神韵之妙,书法的流畅圆润、端庄秀丽更加深深地打动他。鸡禽的小巧玲珑、骏马的神勇御风、花草的艳丽妩媚等等,这些带着浓郁乡土味儿的种种物象,无时无刻不牵动着他的心,吸引着他的行动。他执意写它们,画它们,但是他要用握过油画排笔的手画中国画,由具象的现实主义刻画物体,转型到泼墨书写意象的东西,谈何容易;为此他不知熬过了多少不眠之夜,走过了多少曲折之路,经受了多少案头寻觅之苦,艰难地探索着中西绘画融合的真谛。他不仅要正确领悟中国画深奥的审美本质,传统笔墨语言的运用传承,西画的结构、色彩、视野的转换与笔墨的渲染等技巧有机结合,还要有在创作过程中不甘寂寞,不怕失败,没有效益,得不到社会认可的心理承受能力和勇气,这是非一般功夫所能驾驭的,要想成功并在画坛独树一帜更是痴人做梦。然而,自幼有着一定绘画天赋,有着一股韧劲儿,一生肯吃苦、勤奋好学的杨建臣先

生为了追梦，他穷其毕生精力，艰难地探索着、追求着。他的一句口头禅是：“我走的路是摸着石头过河，光凭在学校学来的一点儿理论知识和油画技能，想成功是远远不够的。”果然，在漫长的几十年中，他创作出了大量的各种体裁的作品。先是以画人物参展获奖，后又以画鸡被世人所瞩目和追捧。他的作品突显了扎实的油画功底，作品的可观赏性自然就多了一种优势，多了一份韵味。早年曾任深圳拍卖行的老总熊艳军先生在审拍品时，一看到他的《神风图》就赞扬说：“这幅奔马组合的国画作品，看那种万马奔腾的气势和笔墨韵味，一定是出自西画科班出身的画家之手”。

他以画鸡闻名自不必多赘。更难能可贵的是，他不但能画出小形体的鸡禽，而且也能画大形体且有一定难度、又有较高品位的马和牛。这一科目的选择，且别说前有徐悲鸿画马、李可染画牛这两座大山难以逾越，就光是心理压力这一关也难以承受。有朋友就劝他别在这上头费力气，画不出名堂来，你再画得好还能超过大师们？！但他却坚定地说：“我非常崇敬徐悲鸿先生和他的创作理念，更喜欢他画的马，他画马的笔墨技巧运用、形体结构的准确、充沛激昂的神韵、中西画风的精美结合完美得无可挑剔，我认为他们的作品在画坛是独树一帜的神品。我画牛画马不是为了超越谁，更不能和大师们去比，而是我仰慕已久大师们的画品风格和这方面的绘画体裁”。就这样，他经常到农村观察鸡、马、牛的生活习性，画了多少速写连他自己也说不清楚。但在文革期间，因社会大环境，不但不能专业搞创作去换钱糊口，就连他心爱的夫人新婚油画像及其他较大尺幅的油画肖像都被视为是封资修的东西烧掉了。加之部分作品被盗，对他的打击之大是常人难以想象的。然而这并没有迫使他撂下手中的画笔，凭着他执着的追求和毅力，凭着他扎实的绘画功底，终于画出了他心目中的马来。他把马作为载体，力求把马的筋、骨、肉刻划出来，运用他学来的中西绘画技法，举重若轻，勾勒书写、泼墨渲染都派上了用场，可算是一种大胆尝试的大手笔。由于他作画注重造型结构，所以他画的马体态丰满而不显得笨拙，腾飞奔驰如天马行空。神骏御风，力敌万军的英豪之气表现得淋漓尽致。不管是单匹的《天驹》、《气贯长虹》，或是多匹组合的《马到成功》、万马奔腾的《百马图》等等妙品，都突显了他中西融合画法的强势，不管是马的形体结构，或是张弛勇猛力度的把握，用墨与勾线的细节描绘都能做到准确生动，浓淡相宣，刚柔相济。既画出了形，又写出了神，其用笔的大气，刻划的细微，无不入木三分恰到好处。这些形神兼备、有着中西结合的巧妙画法，有着浓重黄土派画风的气韵，着实让人迷恋和倾倒。一位资深的评论家看了杨先生画的《草原雄风》时称赞说：“画马不容易，再把人骑到马上来表现悠闲的、争斗的姿态就更难了，这就是功夫之所在。”在深圳办画展时一位企业家看到他的作品时，惊呼：“哇！好气派呀！”并在开幕式当天，将多幅作品收入囊中。在山西太原举办个人画展时就引起了很大的轰动。一位资深评论家李竹田先生参观了他的画展后欣然题词：“白石遗韵，悲鸿精神”。来自深圳的收藏家王兰峰先生对杨先生佩服得五体投地，更是脱口赞誉杨先生画鸡

画马神韵之美，是当代的徐悲鸿！早在 1987 年，杨建臣先生在香港、澳门、深圳办画展均获得圆满成功，在此期间他就应邀为一家企业创作出八米长、三米高的《百马图》和十几米长的万马奔腾图来。他就此便在经济发达而文化氛围相对薄弱的开放城市深圳定居下来，并置办了产业，成了受到人们广泛关注和尊崇的来自大西北的黄土派画家。连久居深圳的著名画家王子武先生也为有这样一位西安美院的校友在绘画事业中所取得成就，而震惊和感动。这不得不说杨建臣先生大半生的艰辛创作所取得的成就是多么的不易，他终于得到了社会的承认，事迹得以彰显。当初劝他放弃画马的朋友也为之骄傲，一位领导也夸他说：“你这位人称笨鸟儿、老实鸟儿的画家，飞得迟、飞得远、飞得高。你给我们当地的画家们树起了一面旗帜。”

艺术是无止境的。杨建臣并不满足自己所取得的成就。2003 年金秋，他应邀在北京荣宝斋举办个人画展一举成功，受到各界人士的好评，所画的鸡和马多幅作品现场就被藏家收购。更让人意想不到的，他竟然放弃了已安居多年的美丽城市深圳，转向到政治文化中心的北京发展，并在短时间内安居乐业。其间他创作的《五牛祈福图》又被央视国际频道作为牛年新年晚会的吉祥物向世界播放。晚会现场，他神情谦和地说：“我是个笨人，说不了几句话，栏目主任申整齐先生也说我，‘教了你新年祝词三句话，你只说了一句半，更甭说让你自吹自擂了’。我今生作画儿的宗旨是画出老百姓喜欢的画，为人民群众送上一份精神食粮。”他说到了，也做到了。在他退休后，和同仁们共同创立了中国司马迁书画院，曾担任院长，带领着几百号书画爱好者及专业人士搞创作、搞展览，为了给画院募集资金他常常将自己的作品捐赠，在深圳义务为老年大学传授绘画知识，免费为几十个县市的中学美术教师培训讲学，免费为全军书画爱好者电视讲座传授绘画知识。在北京为世界特奥会及残疾人活动日捐赠大量的书画作品，从不计报酬。为弘扬中华民族的文化事业、公益事业作出了很大的贡献。

如今，年已古稀的杨建臣先生仍体格硬朗，红光满面，每天一家人在公园打拳舞剑、锻炼身体。这一幅其乐融融、和谐幸福的景象，恰似杨建臣笔下所描绘的美丽画卷。在这个幸福的家园里，在这个和谐社会的大环境中，在众多仰慕他的人格魅力、迷恋他精美作品的爱好者、收藏者及友人们的“簇拥”中，他坚定地守护着他心目中的绘画艺术之神，不懈地探索着、追求着，走着他那最爱的艺术之路。祝杨建臣先生艺术之树常青。

杨建臣

真诚为起点 创新是灵魂

——浅谈杨建臣的人和画

文 / 李中贵

谈及杨建臣先生的画，大都认为其画如人，朴实平易，作画态度严谨，从不以奇巧取胜，而于平实中见深厚，松秀中见洒脱；其作品造型生动，色泽亮丽，格调清新，笔墨苍劲浑厚，润而不浮，娇而不媚，是中西兼容、雅俗共赏、贴近生活之佳品。这都源于他早年学习油画专业、后又在中国画的创作中自然地融入了西画的造型和色彩理念，形成了他独特的艺术风格和精神面貌。

在美术界，凡提及中国画和西画的造型、色彩理念的结合，素描与中国画的笔墨结合等诸多方面，都是中国画坛争论不休、褒贬不一的焦点。有人认为将西画的造型、色彩巧妙地运用到中国画的创作中，大大地丰富了中国画的表现力和视角；也有人认为这样会使中国画不伦不类，失去了中国画传统的艺术元素和法度。

中国画有数千年的历史传统，这传统历来包涵着意义相反的两个方面，即积极的一面和消极的一面。积极的一面是不断有好的经验传承下来；消极的一面是长久地发扬传统的同时如何冲破这种禁锢，如何创新。而受过西画正规教育的杨建臣先生把西画的精华有机地融汇到中国画的创作中，几十年艰辛地探索着、实践着。解读他的作品，可以清楚地看到他的西画学养是他的创作优势。在绘画题材上，他人物、山水、花鸟无所不能，特别是画马画鸡，物象的整体把握、具体结构、细节描绘，都能准确生动，惟妙惟肖。他作画比较着重形体结构，具有较浓的写实成分，但也不乏笔墨浓淡的书写。用他自己的话说，他的作品不是小写意，当属写意性“具象画”。但笔墨趣味和丰富的色彩运用，精气神的细微刻画都恰到好处。作品《全家福》《富贵吉祥》，把雍容华贵的牡丹、潇洒大方的南国芭蕉与温柔的鸡禽相配，整个画面大俗大雅、清新明快、温馨祥和、赏心悦目，使人仿佛置身于一个无比幸福的家庭中。再看他的一幅《吉星高照》，他把一个本来只有几十公分高的雄鸡置于茫茫云海和苍松峻岭之中，顶天立地、气势雄伟，将山水与花鸟结合得浑然天成，令人耳目一新。实乃小题材大手笔，小情趣大境界。这不难看出，他把西画的造型视角与中国画的水墨有机结合之巧妙，这是他大胆创新的一次尝试，也是我见过的诸多鸡的体裁之中一颗耀眼的吉星。还有不少为人称道的佳作都在一个“新”字上做足了文章。一幅《金鸡报晓》，是鸡年中央电视

台一套、四套国际频道《欢聚一堂》《同乐五洲》栏目春节晚会唯一采用的吉祥物品，作为整个晚会的背景向世界 180 多个国家和地区播放，画家也应邀在晚会现场作画，展示画家画鸡的风采。不少作品还被外交部、广电部、国务院台办等单位作为国礼赠送外国元首及政要，其作品魅力可见一斑。

有好的作品，首先得有好的人品。在多次的艺术交流中，我们经常一起切磋“画道”。他真诚厚道的人品，在他的绘画风格上得以充分体现。正如一位美术评论家所说，画家的第一品格是真诚，真诚地对待艺术，真诚地对待自然。这是因为艺术的创造只能从大自然中获取充足的养料，既要付出体力的、手工的劳动，又要付出思想的、精神的劳动。两者都要虔诚地投入，不能敷衍和懈怠。这是一位画家一生要面对的，注定是艰辛的、寂寞的。只有耐得住寂寞，忠诚于艺术，不断地探索、创新，才能创作出贴近生活、颂扬生活、感动生活的作品。观众需要的是真挚的艺术品，收藏家需要的是高质量、有新意的艺术品，社会需要的是反映时代、颂扬时代的作品。

以上这些观点，非常契合我对杨建臣先生的人品、画品的看法和感受。看了他创作的长卷《百鸡图》《合家欢》《全家福》等，大鸡小鸡百余只，它们相互顾盼、相依相亲、各具姿态，充满了灵性和生机，活托一个个幸福小家庭，温馨可人。那一幅幅美丽的画卷，构建着和谐的社会音符。这种以鸡为媒介的拟人化创作手法，正迎合了华夏民族的传统美德。

杨建臣先生经过五十年的探索和磨练，终于走出了一条属于自己的艺术之路，形成了自己独特的艺术风貌和笔墨语言，也取得了不少的荣誉。使我感动的是，他那淡泊名利、心静如水的精神境界，虚心好学、不懈探索的毅力，正是他的艺术得以不断长进、不断突破的核心内涵和人格保证。心境作为艺术的前提，是亘古不变的，心境愈自由、愈真诚，愈能得到美的享受和美的回报。有鉴于此，杨建臣先生的艺术天地将更为宏阔。

李中贵

名家题字

筆有龍虎氣
墨成金石文

任玉岭題

任玉岭题

悲鴻精神
白石遺韻

建臣先生學貫中西融西畫技法
與傳統水墨于一爐鑒而不合孜孜以求
歷五十載耕耘終成正果
壬辰年竹田題

李竹田題

為建匡先生畫集題

妙筆生輝

癸未秋袁偉

袁偉題

建匡先生雅存

端莊雅流

磊剛健含

婀娜

東坡先生

論畫句

丙戌春日 孫克

孫克題

揮毫
繪出萬
家吉引
吭高歌
祖國晨

賀楊建臣先

生力圖集出版

李棟恒

李棟恒題

妙筆怡
情養性
雅趣專
神清心

賀楊建臣先

生力圖集出版

大卿

大卿題

画家心语

文 / 杨建臣

艺术——我灵魂之中泛漾起的每一个细胞
都为之而生，为之而动。
我执着于在荆棘丛生的小道上爬行，
苦、乐都融进了每一分钟，
汗水流淌在心灵深处，
滋润着澎湃的激情。
水墨色彩是我高歌的音符，
构成线条是我奏响的旋律；
我终身为之而感动，
我也希望感动每一位听我画中音符的知音。
为了演绎艺术，
愿耗尽我这短暂的一生，
求得艺术殿堂之中的永恒。

图 版