

杨思陶
Yang Sita

责任编辑：林 群
责任校对：三 木
责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

杨思陶 / 杨思陶著. — 杭州：中国美术学院出版社, 2014.6
ISBN 978-7-5503-0705-6

I. ①杨… II. ①杨… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代 IV. ①J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第118318号

杨思陶

杨思陶 著

出 品 人：曹增节
出版发行：中国美术学院出版社
地 址：中国·杭州南山路218号 邮政编码：310002
<http://www.caapress.com>
经 销：全国新华书店
制版印刷：雅昌文化（集团）有限公司
版 次：2014年7月第1版
印 次：2014年7月第1次印刷
开 本：965mm×1270mm 1/12
印 张：23 1/3
字 数：12千
图 数：278幅
印 数：0001—2000
ISBN 978-7-5503-0705-6
定 价：320.00元

目录

序一 / 曹意强	3
序二 / 李豫闽	5
前言 / 杨思陶	II
油画	I3
创作	I3
人体和着衣写生	59
风景 静物	95
铜版画	20I
素描 速写	2II
国画 装饰画	265
杨思陶艺术履历	278

杨思陶
Yang Sita

杨思陶 1953 年生于福建省漳州市。1982 年毕业于浙江美术学院（现为中国美术学院），1984 年至 1985 年研修于中央美术学院；1998 年结业于巴黎美术学院宾卡斯教授在天津美术学院举办的“油画材料技法研究班”。1998 年至今为福建师范大学美术学院教授，油画硕士生导师，中国美术家协会会员。福建省画院特聘画家。

作品《丰年》获“第六届全国美展”铜奖，并被中国美术馆收藏。《瑞雪》入选“第七届全国美展”，并获得“第七届全国版画展”优秀奖，并被中国美术馆收藏。《希望》入选“全国写生画展”。《西域金秋》入选 2001 年“全国建党八十周年油画大展”，并获“福建省美术作品展”银奖。《新手》获“2002 年纪念毛泽东‘5.23’讲话发表 60 周年全国美术作品展”优秀作品奖，“福建省美术作品展”铜奖。《顽皮的腿》获“1993 年全国博雅油画大赛”优秀奖。《祖孙》入选“2001 年全国油画大展”。《老夫老妻》入选“2003 年中国油画大展”。许多作品被选送美国、日本、秘鲁、德国、法国、印尼、新加坡及中国台湾、香港等地展出并被收藏。2004 年应邀参加“德国国际艺术博览会”，并对法国、意大利、奥地利、荷兰、比利时、德国等国家艺术馆进行认真考察。

由湖北美术出版社、福建美术出版社出版了《名家讲坛——杨思陶讲素描》、《名师范画——杨思陶素描作品精选》教材及画册十一种。大量的作品刊登在全国各级刊物。

思陶曾出版过素描和速写选集，其中的作品主要为教学目的而画。无数学子都受惠于其示范作品而迈入美术学院的殿堂，开始艺术探索之路。这次出版的画册第一次全面反映了思陶各时期的素描、速写、国画、铜版画和油画创作上的成就。如果欲用一句话概括思陶其人其画的特点，那就是：实在的人的扎实作品。

“画如其人”、“人品即画品”这类评语常为评论家滥用，而某些既无人品也无画品者也常以此语自我标榜，由此失去原本的意义。艺术总归会留下创作者的痕迹，显露其性格或品性，在画人物形象时，甚至会或多或少地像自己，诚如埃利斯（Henry Havelock Ellis 1859—1939）所说，“每位艺术家都撰写其自传”（Every artist writes his own autobiographies）。“画如其人”是中外绘画的通论。

思陶的每一幅作品，都是他自传的一个章节，发人回忆。那是1978年的夏天，思陶和我考入了浙江美术学院（现中国美术学院）版画系。起初这“文革”后恢复招生的首届版画系学生为八个男生一个女生。我们男生合住一间狭长的寝室，我与思陶上下铺，当我初入寝室时，但见下铺已有人在蒙头大睡。思陶是福建漳州人，他坐火车的慢车近两天一夜才到杭州，正在恶补睡眠。次日正午，他才起来。他个儿不高，身体结实灵活，两眼炯炯有神，他用浓重的闽南语对我说，“你是杭州人吗？能陪我去趟湖滨吗？”人的确是有缘分的，我第一眼见思陶就觉得他像我绘画上的启蒙老师，人生上待我恩重如父的宗文龙先生。我欣然答应陪他去街上买日用品。在路上，思陶对我说：“你就是我最好的朋友，以后毕业了，你也会是我唯一的朋友。”思陶对人都很善良真诚，可他不擅长与人交际，他性格刚毅而不武断，谦卑而不失主见。毕业至今三十余载，距离的间隔从未妨碍我们心灵的沟通。他是我人生的哥哥，对他我无话不说，无事相瞒。他也乐于分享我的快乐与痛苦。每次到福州出差，他都与嫂子到海鲜市场买最好的蟹与虾，在家煮好，并备一瓶金门高粱酒，等我吃完公务宴会，接我去家再吃。他话语不多，总是那么实在。

在美术学院读书时，早晨起来，我向下一望，总见思陶已在画画。他从不浪费时间。当时我们每个床边有个小小的方桌，除了上课与吃饭，思陶总是埋头画画。他喜用炭笔在土报纸上画，或临摹鲁本斯的造型，或默写人体解剖，或研究人物细部如眼、耳、鼻、嘴以及四肢的结构。他如意大利文艺复兴时期的画家那样，钻研人体结构、透视原理和明暗画法，将这些知识牢记于心，将这些技能谙熟于手。他能凭想象画出人物的各种姿态和组合。严格的自我训练，造就了他画插图和连环画的高超本领。在课堂作业训练时，思陶的静物、人像和人体素描造型严谨准确、刻画细致入微而不失生动。他学生时代的素描不仅是那个时代的典范，而且垂范于几代美术学院的学生，堪称经典。

思陶不屑于当今的宣传炒作流风，默默地为我国的素描教育作出了实在的贡献。他在福建师范大学教书育人三十多年，其严谨的画风影响了一代代的学生。说到思陶，国内无人不晓其素描，但极少有人知道思陶其人。当今美术界虚夸成风，这极不利于艺术教育，我们需要思陶这样脚踏实地、忠实于绘画的教授支撑艺术教育。

思陶的实在，在于注重绘画的整体技能，他人物、风景、静物都画，他钻研木刻、铜版、油画甚至国画等不同的媒介。写实、写意、抽象等不同风格他也都尝试。学术无界域，艺术不分科。现代美术教育的误区在于专业分化过细。搞木刻的不搞石版，搞油画的不搞版画，甚至还以题材如人物、风景、花卉等划分专业。对中国传统绘画的误解更加深了我国艺术分科的弊端。文人画是中国艺术中的伟大奇葩，但文人

画不是中国美术的全部，是业余绘画的产物，其背后有学识等支撑。而如今我们的美术教育的目的是培养专业人才。专业画家不能孤守一技一题材，更不能只能逸笔草草地单画花卉、山水等。中外伟大的专业画家从不囿于一隅。在中国，《清明上河图》等即是例证。画家描绘各类人物、动物、屋宇和用品等，能画各种题材。我们如今所受的绘画训练是很国际化的，受欧洲艺术的影响甚于本国传统。从文艺复兴到印象主义时期，画家都将自己训练成善用各种媒介画各种题材的艺术家。丢勒的木刻、伦勃朗的铜版与其油画没有分离；夏尔丹的静物与其人物没有分科；莫奈的风景没有与人物和景物分道。欧洲传统重人物画，历代大师欲在风景、静物等领域立住脚跟，首先必须证明自己描绘人物的功夫，这有点像要画好中国文人式写意就必须有好的书法功力。

思陶主攻人物画，从人体研究到脚趾，一丝不苟，能把各部分画得精准无误。思陶从浙江美术学院毕业后在福建师范大学教学，一直坚持画人体写生，在中央美术学院进修期间，他用钢笔画了一大批人体速写，在自己的教学中，他言传身教，与学生一起在课堂里画油画人体，既画出了自己的作品又为学生起到了示范作用。思陶的油画人体一如其素描，造型厚实，具有雕塑感。在塑形与用笔上灵活地借鉴了英国现代画家弗洛伊德的手法，但保持了对对象的真实性。

现今的艺术观念自相矛盾，认为绘画以观念为重，若说绘画必须重思想，这并无可非议，但画中思想或观念需由图像与绘画语言表现出来，而非使它们让位于依赖文字言说的观念。将绘画语言让位于抽象观念必然会轻视图像再现。在这种背景下，人们很难认识到要达到思陶的造型能力是件了不起的成就。抽象的表现必须莫基于这样的写实能力。欧洲现代绘画大师如毕加索、德库宁等都具有极强的写实功夫，之所以如此，才使其抽象或立体主义艺术具有坚实的构形与丰富的表现内涵。

思陶的铜版画，线条肯定，处处都紧扣形体，而他的油画充分体现了素描造型功底。在严谨的塑造之中，可以欣赏其挥洒自如的局部，如《如诗生活》油画中的鱼，如将之独立出来，造型、笔触和用色都非常写意，非常现代，随意涂抹中鱼之生动形态毕现无余，为整幅构图带来生气。思陶的实在画法中隐含着深层的灵巧，这不是虚伪的风格装饰，也不是投机的取巧，而是长期心眼手合一训练所达到熟能生巧之巧。细观他画中每个局部，都有这种严谨中出巧的故事。

思陶的绘画如其人，他性格稳重但不呆板，他不善言辞但常出幽默之语。我似乎从未见过一位艺术家，其人其作如此相符，验证了中国古话，“人品即画品”。19 世纪法国作家、艺术批评家左拉断言：“一件艺术作品是从某种气质所见的创造一角”（A work of art is a corner of creation seen through a temperament）。思陶的作品即是他性格的自传体。

在准备出这本画册时，思陶并未提出要我写点什么，是我主动要求作序的。他是个实在的人，我想借此机会表达自己对他的品性与作品的欣赏，作为我们三十多年友情的点滴记录。

曹意强

中国美术学院教授、博士生导师
国务院艺术学科评议组召集人

象外之境

——杨思陶画作读后的絮语

杨思陶与我同事三十多年，是一位十分令人敬重的兄长。近期，老杨嘱我为他即将出版的画集写点文字，当即应允。作为一位长期从事教学和坚持创作的教师画家，既要在人才培养上呕心沥血，又要在艺术探索上耗费心力，当我们手捧着这本沉甸甸的图册时，不得不将目光投向更远……

（一）

杨思陶的作品让画界熟知，并非是他的版画或油画，而是他的素描。20 世纪 70 年代末，国内各大美术学院聚集着一大批优秀的美术人才，他们都是些阅历丰富、身份多样的甚至已有相当成就的艺术青年。因为“文革”期间大学停办让他们失去升学机会，将他们推向社会底层——“到农村去，接受贫下中农的再教育”；还因为“文革”让他们有了比其他年代更多地参与艺术实践和接触艺术门类的机遇，在一个艺术完全沦为意识形态工具的时代，美术以其自身功能的特殊性和有效性，在各种“运动”中扮演宣传鼓动的角色，艺术青年从中得到的锻炼和享受的待遇超乎寻常，拥有一技之长是那个时期人们普遍认同的生存之道，掌握美术技艺的人受到人们的尊重。可以说，恢复高考后进入大学的学生群落，呈现的是“文革”积淀下的人才井喷状态。

同样，老杨因为绘画的才能得以在县城电影院制作电影海报。记得我刚学绘画时，为了购买中华牌炭铅笔从漳州骑车到长泰县城，途经电影院，看到思陶绘制的巨幅剧照，顿生佩服之情，心想有朝一日能成为像他画得那么棒的画家那该多好啊！不想若干年后，我与他成为同事，真是机缘巧合，世事难料。

1977 年，杨思陶从漳州长泰来到省城福州，参加浙江美术学院专业考试。当时考试现场人群里就有黄永砵、尉晓榕、沈远、许江、翁诞宪、宋建明、林超、张明超、黄启根、蒋志强、李晓伟等现已非常有名的画家。据说，那年浙江美术学院速写考题是让一群青年在操场上打篮球，考生画运动中的人物速写。思陶准确生动地将人物动态一一搞定，征服了评委，从考生中脱颖而出，得以进入浙江美术学院版画系学习。大学期间，他的素描作业成为同学相互传阅的“经典”，多幅习作留校作为范图。随后，人民美术出版社出版《全国高等院校优秀学生习作选》，让更多的人记住了杨思陶的名字，他的习作留在许多人的脑海里。虽然，在学期间，他的铜版画作品已经入选了全国美展并获奖，但是，素描，还是他的那些课堂写生的素描，让人刮目相看。

（二）

通常，素描被视为造型基础，训练心手一致、睹物塑形的能力，当然，素描还包括更多。中国的高等美术院校人才培养历来重视对素描的训练，但也伴随着争议和歧路。一是中国传统绘画中对素描研究与表现的缺失，引发关于中国画素描关系的讨论。有人认为素描弥补传统中国画在人物造型上的不足，也有人认为素描损害了水墨人物笔墨的那种灵动和韵味，造型准了，而笔情墨韵削弱，准确和合理相违背；二是中国高等院校美术教育百年发展经历了引进、模仿和根植阶段，歧路多支，体系纷繁。早期从西方学院主义引入造型训练方法，体系尚未确立，因战乱搁置。新中国成立后全盘苏俄体系，不可否认，苏式素描训练了几代中国画人的造型能力，但一味的生搬硬套，显得机械而僵化。但是，我们仍然可以看到诸如靳尚谊先生那样具有独立思考的个案，受法国学院主义影响的徐悲鸿、吴作人是他的老师，后又接受前苏联专家马克西莫夫的手把手的辅导。这样的感知和体验极为特别，日后他被中央美术学院留校担任版画系素描教学工作时，将自己的思考付诸于素描实践，正如他所说：“我的油画创作对造型上的研究和表现，许多

是在素描上完成的。”靳尚谊确立的油画人物造型强明暗体系，对明暗交界线的分析及轮廓线的虚实处理可以被看成是一代艺术家在写实油画中国式实践的重要一环。

大学期间杨思陶的素描写生集中地反映出他对造型的把握和表达有其独到理解。在他的习作里，看不到苏式素描调子层层推移，明显的人为设置光源产生出的明暗二度空间描绘，亦没有法国学院派素描的一味简括，体块强调。他的素描着力解决的是既要符合“这一个”人的形体特征，又要强化他（她）在现场的真实感觉，即细腻地表现出骨骼、肌肉的凹凸起伏，同时又能虚实相间地主观把控主次关系，“画眼”落在画面一处，用笔则是一种体现秩序感的排列，保留住生动的炭铅的质感和氛围营造。原来素描可以这样画的！多年以后，人们忽然发现，素描其实可以用来探讨艺术的本质，素描本身有丰富的表现力，换言之，素描就是艺术。

杨思陶相信技艺，同时也义无反顾地投入到反复的锤炼和实验中。什么是技艺？顾名思义，就是技术与艺术完美结合，如果没有技术，眼高手低，表述不清；反之只有技术没有思想，是机械式的复制，毫无生机，流于平庸。在他看来，技艺是乐队的指挥，是足球场上的临门一脚，是画幅中用以代言的形象刻画。某种意义上讲，他是一位武林高手，“念念不忘，必有回响。”

(三)

思陶的作品选题贯穿着一条主线：亲情，是一种蕴含浓郁的“在地文化”的亲情。从早期的铜版画《老树·童心》中对老华侨与孙子围绕巨大的榕树捉迷藏的情景的生动刻画；到近期画作中的《踏浪行》渔家女肩扛海带丰收气氛的渲染；更有《林语堂》中对故乡先贤置身于蕉林深处的淡然神情的捕捉；还有他反复以宝贝闺女伟欣为模特的温馨记录。

老杨从小生活在闽南，受闽南传统文化的滋养，向来对源自于家乡的风土人情了然于心。福建是我国重要的华侨文化聚集地，更是海洋文明的发祥地之一，有着爱拼敢赢的精神，同时闽南文化受中原汉文化影响至深，具有中国传统文化中的崇儒重教的特征，形成既开放又守成的文化性格，历史上先贤辈出，人文荟萃，这些都成为思陶艺术创作取材的资源。他的创作讲求生活体验，收集素材，福建的山山水水留下他写生、观察、体验的足迹，速写本和照相机留下许多日后用以创作的草稿和场景。在当今充满快餐式的精神消费和闭门造车式的艺术生态境遇下，杨思陶个体的所作所为显得有些不合时宜甚至略显刺眼。或许每个人有每个人的活法和修为，杨思陶以他特有的坚持和守成在成就属于他的梦想。思陶的梦想就是能够画出更多自己认为是“好画”的作品，画出更多的能够感动自己能打动别人画作来，画出自己心目中既有技艺又有情感伫留的力作。

(四)

自1982年大学毕业至今，杨思陶在福建师范大学美术学院任教数十载，育人无数。我有幸与他在基础部长期共事，对于他的为人、从艺和秉性略有所知。但凡受教于他的学生敬畏他的声望名誉而不太敢亲近，但他上课时点评作业却极为详尽透彻，对于求上进、学习用功的学生特别用心辅导，对基础较弱的学生予以鼓励，既是学业上的良师又是生活事业的益友，可以说杨思陶是一位极有责任心和事业心的好老师。几十年来执掌学院基础教育，使几代艺术学子受益良多。最近几年，思陶被委以全省美术统考评卷组总负

责人的重任，以他的专业眼光和全局把握为福建美术人才的选材确立了方向和标杆。

老杨平日言语不多，外表看来鹤发童颜，在他身上有许多不为人知的优秀品格。他是典型的爱憎分明、疾恶如仇之人，对于看不惯的些许不良作风，他会直接表达出自己的立场和观点，对品行不端之人敬而远之，不与之伍。

时光荏苒，二十多年前，杨老师与我均为学院教工排球队队员，一起奋战在学校球场上，他是主力二传手，我是主攻手，彼此配合默契，曾经取得优异成绩，当年看过思陶在球场上英姿的人都不禁为他救球时潇洒的前滚翻动作惊叹不已，而他的传球线路和时机恰到好处，球技完全达到专业球员的水准。他还作为浙江美术学院校队的主力参加过浙江省高校排球赛。打球如从艺，老杨干什么事都力求做到最好，无怪乎，有一次，他在上海观摹米勒、库尔贝和柯罗的画作，别人看一遍，他在展厅里呆了三天，他觉得自己看到原作的精妙之处，读到了大师本人的原意和精髓。

象外之境，“象”为图像、图式或与美术创作有关的事象；“境”为意境、境界，泛指做人、做事的态度和品格。

功夫在画外。绘画本身就包含着许多鲜为人知的事儿，何况是像杨思陶这样一位优秀的教师画家。

李豫闽

福建师范大学美术学院院长
2014年初夏于红门画室

目录

序一 / 曹意强	3
序二 / 李豫闽	5
前言 / 杨思陶	II
油画	13
创作	13
人体和着衣写生	59
风景 静物	95
铜版画	201
素描 速写	211
国画 装饰画	265
杨思陶艺术履历	278

前言

爱因斯坦说：“兴趣是最好的老师。”我很庆幸自己很感兴趣的绘画成了我的职业，伴随了我的大半生，虽然很艰辛，但是很快乐。

瑞士著名美术史学家沃尔夫林认为绘画风格演变是由线绘式向涂绘式发展。他提到：“这两种风格是对世界的两种看法，它们在审美趣味和对世界的兴趣方面是不同的，然而各自都能产生可视事物的完美图画。”

我喜欢各个画种独特的不可替代的魅力。油画的真实厚重，国画的随性写意，版画的简洁概括，装饰画的充满幻想。在这些画种中，线绘式和涂绘式的风格各自突出明显。以线为主的线绘式是以观察物体的轮廓线产生图像。而涂绘式则是以观察物体的块面产生图像。不同的观察方法，产生不同的图像风格。这两种绘画风格，在我的各个时期或强或弱地交替产生。我不排斥它们，我喜欢它们，尽管这两种不同观察方法最终产生的图像在中国美术界不同的时期，不同的场合，一直争论不休，我在这两种观察方法的体验中愉快地深呼吸。

杨思陶

「油画」

创作