

江苏省国画院 精品画库 ● 山水卷

JIANGSU TRADITION CHINESE PAINTING INSTITUTE BOUTIQUE GALLERY · LANDSCAPE PICTURE VOLUME

杨耀宁作品集

YANG YAONING WORKS COLLECTION

序

江苏省国画院是专门从事中国画创作和研究的国家公益性事业单位。作为继北京画院、上海中国画院之后全国成立最早的三大国有画院之一，江苏省国画院自1957年筹建，1960年正式建院至今已经走过55年的辉煌历程。其间涌现出了吕凤子、陈之佛、林散之、钱松壘、费新我、傅抱石、武中奇、魏紫熙、宋文治、高马得、亚明等艺术大师和书画大家，他们与一代代画院人共同筑成了江苏省国画院这一学术高地。

江苏省国画院自始建之际就为新中国奉献了一个崭新的画派——“新金陵画派”，为中国画艺术的发展留下了彪炳史册的时代经典。以傅抱石先生为旗帜的“新金陵画派”形成的标志，是1960年发起的著名的两万三千里写生，以及1961年在北京引起巨大反响的“山河新貌——江苏国画家写生作品展览”。这使得江苏省国画院自成立伊始就拥有了一批一流的画家，创作出了一批一流的作品，具有了一流的学术影响力，呈现出国家一流画院的蒸蒸气象，对全国的中国画创作与研究起到了突出的引领作用，从而也奠定了江苏省国画院在近现代中国画发展史中不可替代的历史地位。“新金陵画派”的崛起源于江苏地域积淀深厚的传统文脉，同时它又是在传统经典基础上的崭新创建与科学延展，是中国画推陈出新的成功之举，也是中国画艺术不断变革、不断发展的历史必然。“新金陵画派”给我们后人留下的不光是树立了一面画派旗帜，确立了一个学术风范，呈现了一类艺术标准，也铸就了一种能够代代传承、不竭发展的人文理想和艺术精神，那就是追求经典，科学创新。

江苏省国画院55年的发展历程和辉煌成就凝聚了一代代画院人的心血，也倾注了傅抱石、钱松壘、赵绪成、宋玉麟几任前辈老院长的心血。2010年8月我接任江苏省国画院第五任院长之职，有幸加入到这样一个积淀深、实力强、影响大的学术队伍里，在深感荣幸之余，我亦深感责任重大，使命重大。我认为，江苏省国画院今后发展的关键主题就是要继承追求经典，科学创新的精神。在传统经典面前，我们只有准确认识，科学作为，创建新的经典，才能够站得住脚跟，留得下足迹。我们必须清醒地认识到，与所有传统经典一样，“新金陵画派”的辉煌成就不应该成为我们纳凉的大树，大树已然名垂青史，纳凉者都将烟消云散。我们必须充分发挥全体画院人的创造力，树立追求经典的理想，施展科学创新的作为，努力推进中国画艺术的经典复兴和科学发展。人才培养和队伍建设是最重要的工作，人才要在内炼的基础上外引，队伍要在求精的前提下壮大，人才更多队伍才更强，其他各方面的发展才更有保障。专业创作与学术研究是画院的核心工作，我们要进一步拓宽学术视野，开放交流窗口，鼓励深入生活，倡导多元探索。要努力维护创作研究的学术氛围，主动排除各式各样的干扰，让画家、书法家尽量保持清静、淡定、专注的创作研究状态。我们还要努力改善创作研究条件，争取在近些年里让我们的展览交流、大型创作、日常办公等硬件条件得到切实的改善。

《江苏省国画院精品画库》共有30位在职画家、书法家作品入编，每人一册，分山水、人物、花鸟书法三卷，其中山水卷14册，人物卷7册，花鸟书法卷9册，是江苏省国画院在职画家、书法家代表作品的首次集中出版。我们希望通过画库的出版，整体展示江苏省国画院在职画家、书法家的创作现状与艺术追求，向一直关心和支持江苏省国画院发展的各界人士和同行朋友们做一次集中汇报和交流，恳请大家批评指教并继续关心和支持江苏省国画院的发展。也希望本院全体画家、书法家通过汇报和交流，倾听意见，反省不足，提高认识，切实改进，在今后的创作研究中取得更新更好的艺术成果，为祖国文化大发展大繁荣做出我们应有的贡献。

江苏省国画院院长
2011年11月

杨耀宁，1958年11月生于江苏南京。现任江苏省国画院山水画创作研究所副所长，国家一级美术师。

创作表现以大自然为核心，融合两种造型艺术的探索，寻求着表现形式的多种变化。将中国的水墨写意与西方生动活泼的色彩变化和谐有趣有趣的结合，以肌理表现代替传统皴法，丰富单调的画面。以再造的手法展示山川的自然神奇和魔力，增强绘画艺术的视觉感动。

摆脱描写性和情节性，着力于水墨线条的柔美和张力，富于表现的色彩，愈加直率地表现精神和情感，在无拘无束中尽情挥洒，抒发飘逸玄远的东方个性。

- 1992年在香港举办个人作品展
- 1994年在新加坡举办个人的作品展
- 1995年在英国举办个人作品展
- 1997年在日本举办个人作品展
- 1998年在韩国举办个人作品展
- 2002年在上海举办个人作品观摩展
- 作品应中国美术家协会邀请参加全国名家创作作品展
- 作品应邀参加国际中国画大展
- 作品参加首届全国画院双年展
- 第三届、第四届全国画院双年展
- 作品《莽原》获江苏省美术作品展金奖
- 作品《纵横四海》获江苏省美术作品展银奖
- 作品《浪莽林野》获江苏省中国画展银奖
- 作品《气清更觉山川近》获傅抱石双年展奖
- 时代·精彩2011全国工笔画展出版个人作品集两部

论“再造自然”

杨耀宁

当今各种社会变革和物质创新，引发出视觉领域审美观念的更新，视觉艺术是社会生活与个人情感的结晶，是艺术家眼中的社会形态和内心情感撞击下精神境界的升华。

有位哲人说：“自然永远是美的，它使艺术家们绝望。”当我们面对精美绝伦的自然时，我们渺小，我们惊叹，真的绝望。绘画以其独特的表现形式，把我们的思考和能量，通过艺术的形式，将纵横驰骋的想象、永无止尽的探求和不拘一格的创造传递给人们；当艺术家们以大智慧的创造精神去重塑自然时，这种绝望在艺术家笔下峰回路转。一切客观存在的自然，只有艺术家可以用精神智慧去创造，使之得以升华，成为比自然更精彩，更具感染力和穿透力的精神世界。

艺术创造了无数的精神自然，艺术家使一切绝望变成现实。

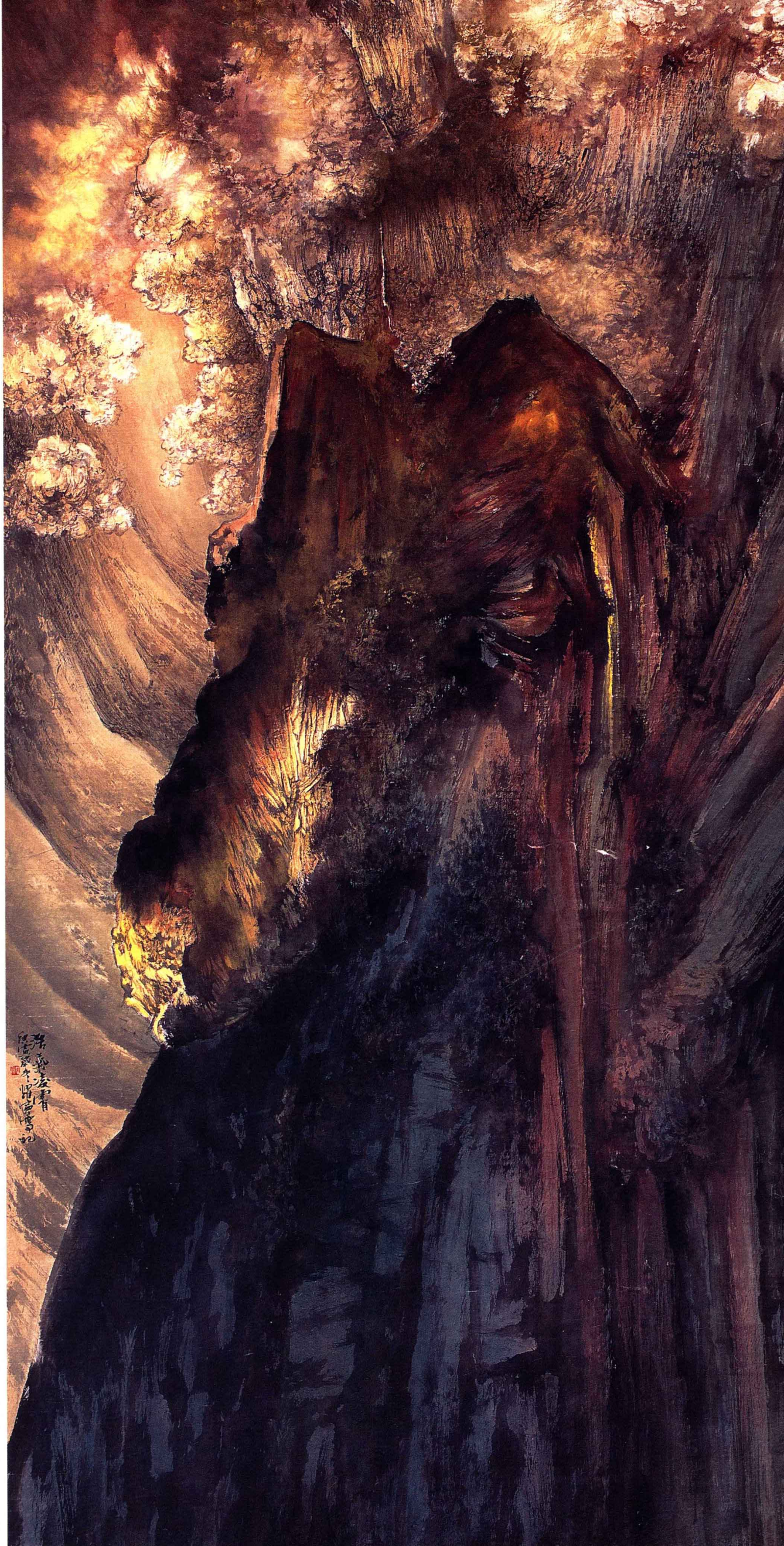
创造性的描绘自然，将热情和想象注入其中，将激情、诗意和视觉美感和谐地统一，让自然形象在我们的笔下变得扑朔迷离，亦真亦幻。创造性的描绘自然，不仅通过再现审美客体表达对美的真实感受，更注重通过艺术的创造性思维和别具一格的表现手法，展现想象和创造。自然美景对画家而言是一种机遇，准确无误的再现被如今的一架照相机的千分之一秒所取代，望尘莫及。从主观上重新安排它们！将客观自然的各种元素分割后再进行不断的、多重的组合，以美的观念和充满激情的挥洒，描绘出客观以外的视觉感动，将自然客体得到提炼，得以升华。这是人对于自然创造性的解读，是艺术家以此来感染观者，激励人们的最佳方式，也是艺术家社会职能的最根本的体现。

认知、感受、揣摩是艺术的“再造自然”的条件，精神、激情、想象是艺术的“再造自然”的原动力。“再造自然”的过程是一个既艰辛又兴奋，既有惊险又有喜悦的过程；既要用眼睛去重新发现自然，又要用心去品味自然，与山石云水对话。在中国传统绘画艺术中，现象与本质，形与神，始终是你中有我，相融相和不可分割。特别注重对形而上的探索 and 追求，即艺术表现中的“以形写神”。其终极目标还是求一个“神”字，这个“神”就是艺术家的情感、意念、想象和再创造升华的结果。

“再造自然”的艺术探索，是我们寻找家园、个性、精神升华的过程，也是我们探求新的艺术表现形式，感受生命的内在潜力，从宏观的角度到微观的细节，完成一次次人与自然对话的过程。这个过程的选择符合我的个性、偏好和对艺术的理想追求。当我进入这种状态时便产生了一种不可名状的自信与坚持，并且常常会激发出一种能量，这种能量在新观念、新意识、新的艺术探求中特别富有想象力和创造力。

“再造自然”的艺术表现，使我忘却了客观存在。在无拘无束的想象、无穷无尽的探索和不拘一格的创造中，进入自由驰骋的游戏天堂。我越来越不在乎客观与表现形式之间的障碍，更不在乎自然山水的“合情”和“合理”。山、石、云、水，树、林、草、屋已为道具，在那看不透的风云变幻中，若隐若现的自由组合；宇宙之大，草木之微，在烟雾迷蒙的远景里亦真亦幻，结成凝固的视觉；流畅任性的线条，貌似随意的笔触，和暖灰色彩的浑融，构成画面组合的交响，体现一种张弛有序的和谐视觉感动。

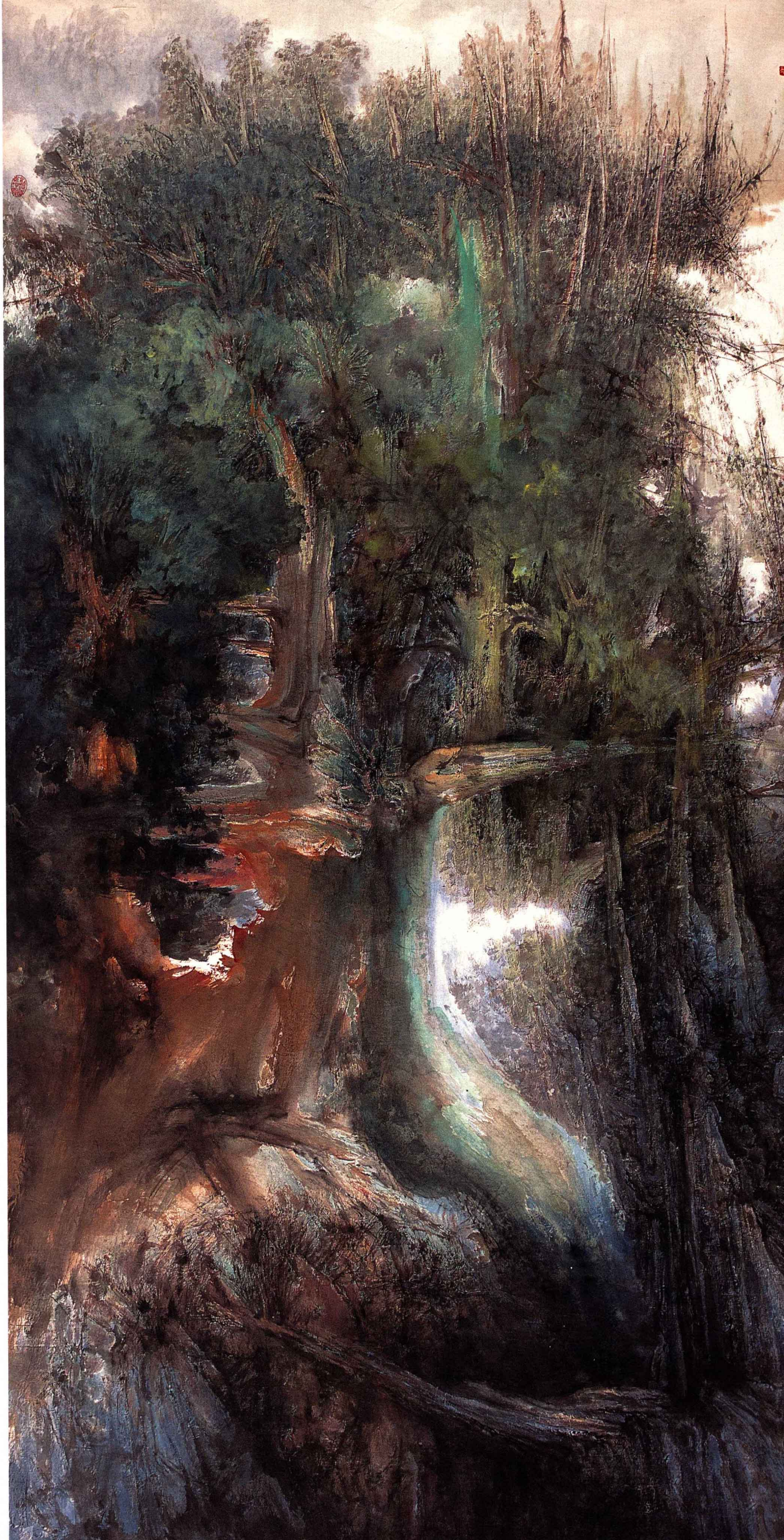
让艺术超越客观，去创造一个“可能的世界”。让艺术家天生的悟性插上想象的翅膀，使他们的玄思妙想得以膨胀延伸。打开艺术家灵性的魔盒，让联想的能力、跳跃性思维的能力、创造的能力喷薄而出，让血液与艺术同流，灵性与艺术同在。让艺术冲破物质，走出有限，深入灵魂的隐秘之所，登上精神的玄远之境。创造一个捉摸不定，不可穷尽的，却真实存在的艺术世界。

浩气凌霄
250cm × 125cm
2010 年

高山仰止
250cm × 125cm
2010 年

大树东风别有情
250cm × 125cm
2010 年

千山有云千山情
250cm × 125cm
2010 年

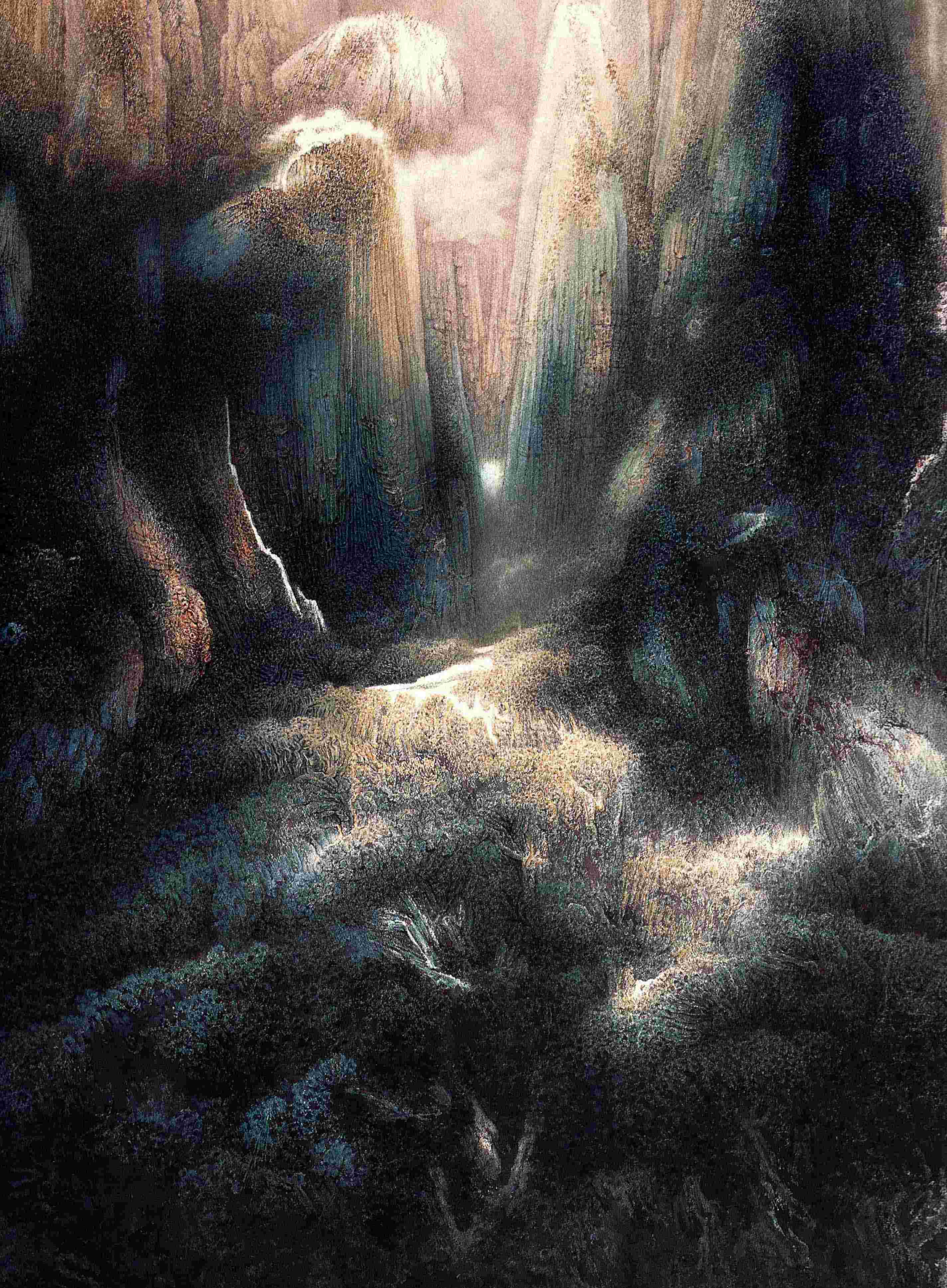

苍峭烟云
180cm × 100cm
2010 年

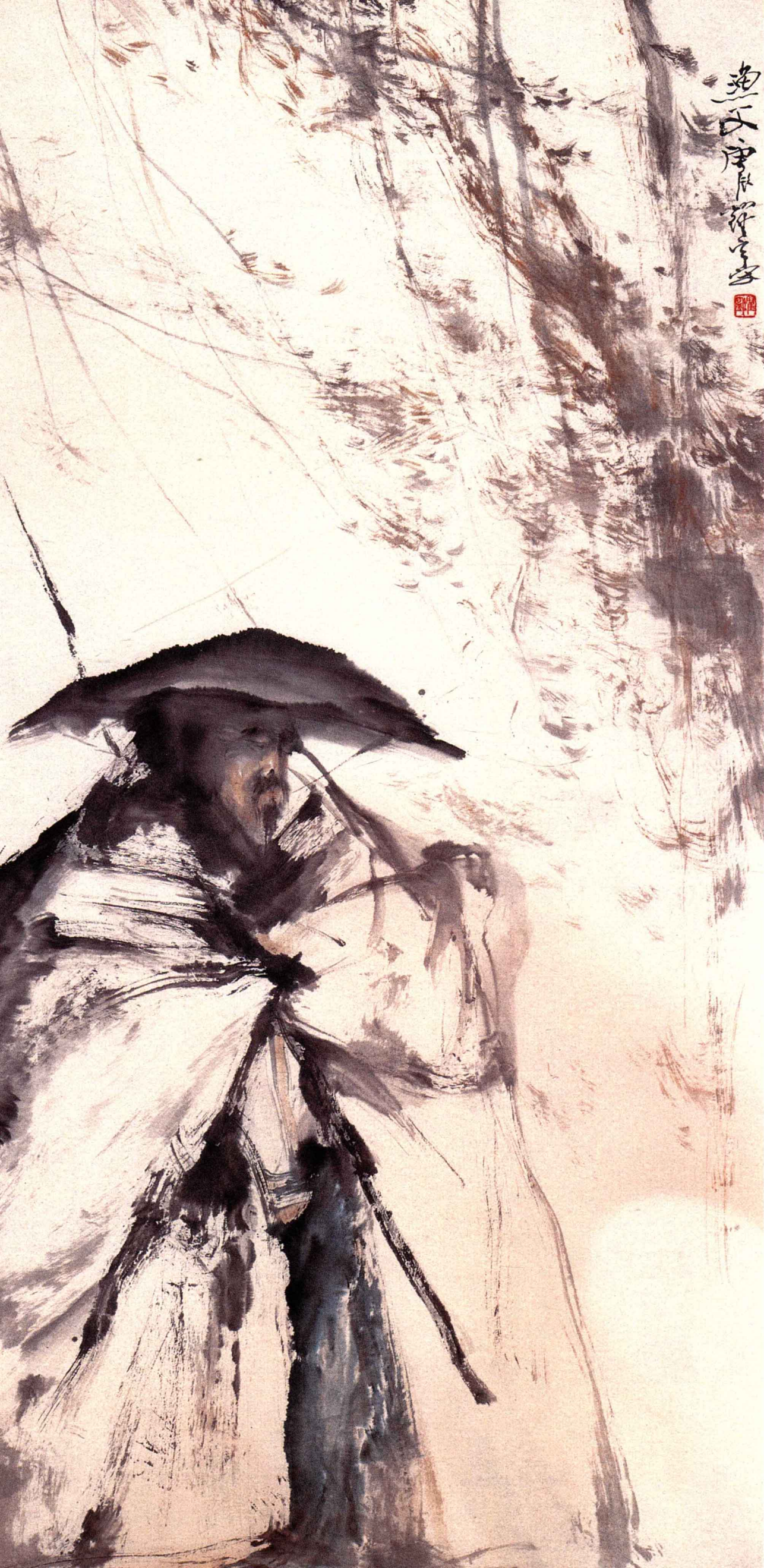
户庭无尘杂 100cm×60cm 2009 年

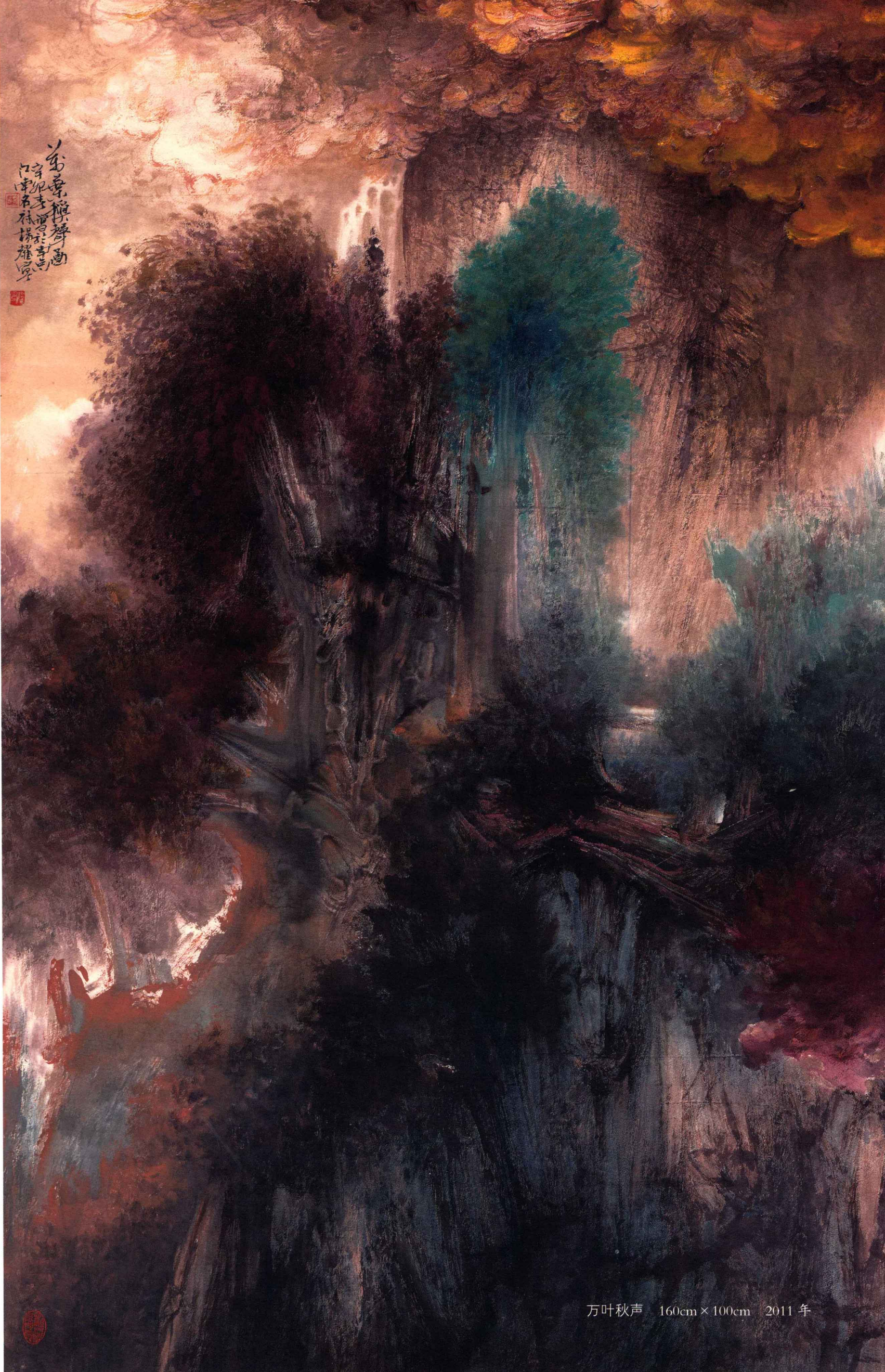

渔父
136cm × 68cm
2005 年

万叶秋声
丁巳年秋
林耀宗

万叶秋声 160cm × 100cm 2011 年

大谷云舞 68cm×100cm 2009 年