

杨之光四十年回顾文集

岭

南

画

学

丛

书

2

学丛书编委会 编

J212-53

712

社
9600518

岭南画学丛书

杨之光四十年回顾文集

《岭南画学丛书》编委会 编

岭南美术出版社
1995年12月

杨之光四十年回顾文集

岭南画学丛书编委会 编

岭南美术出版社出版、总发行

(广州市水荫路11号)

广东科普印刷厂印刷

开本 850×1168毫米 1/32 8印张

1995年12月第1版 1995年12月第1次印刷

ISBN 7—5362—1337—9

J·1210

定价16.00元

杨之光四十年回顾文集

9600518

岭南画学丛书

广州美术学院 中国画系

岭南画派研究室

中国画理论研究室 编

顾问：杨之光 于 风 梁世雄 陈金章

主 编：陈振国

副主编：李伟铭

编 委：方楚雄 王大鹏 李伟铭 李劲堃

陈 侗 陈振国 陈章绩 林丰俗

《岭南画学丛书》缘起

广州美术学院中国画系建系已40年。1985年和1993年，“岭南画派研究室”和“中国画理论研究室”相继成立，使中国画系在教学的基础上又加强了理论研究。为了回顾、总结我们在教学与研究过程中积累的经验，增进与学术界的广泛交流，我们决定以《岭南画学丛书》的形式，陆续介绍中国画系师生在教学、创作与理论研究方面取得的成果。当然，《岭南画学丛书》中的“岭南”二字只表明我们所处的地域，并不意味着我们关注和思考的问题的界限。我们殷切希望丛书的出版，将有助于当代中国画学的建设。

《岭南画学丛书》编委会

1995年9月

序

杨之光教授是我国五十年代以来重要的美术教育家和中国画人物画家，他的教学实践与艺术实践，影响着几代人。值之光先生“四十年回顾展”之际，我们收集了与他四十年艺术生涯有关的重要文章和资料，集结成册。一来是为了不曾忘却的纪念，二来是为了更好地学习和借鉴。愿这本文集能使我们的美好愿望与读者取得共鸣。

今年4月，杨之光教授偕夫人鸥洋教授从美国回到广州，着手准备个人画展。10月6日，由中国美术家协会、中央美术学院、中国美术馆、广东美术家协会、广州美术学院、中国画研究院联合举办的“杨之光四十年回顾展”在北京中国美术馆开幕。当天下午，在中国美术馆召开了“杨之光四十年回顾展艺术研讨会”。展览圆满结束后移师广州，带回了这本文集的第一篇重要文字：《“杨之光四十年回顾展”艺术研讨会纪要》。由于时间关系，这本文集收录的文章基本上到这个时间为止。

按原展出计划，“杨之光四十年回顾展”11月24日在广州美术学院美术馆如期开幕，当日上午10时，亦召开了“艺术研讨会”，关山月、郭绍纲、潘行健等先生出席了研讨会并作了重要发言。11月26日上午，之光先生为中国画系的学生们作展览现场授课。匆忙中，广州展区这两次重要的文字均未能收入这个集子。

限于我们的能力，这本文集远不能收括之光先生四十年艺术教育与艺术创作的全部资料，然而，对这样有意义的学术活动给予记录，在我们是责无旁贷的。

出版这样一本集子，还出于我们长久以来的一种心愿——为老一辈的艺术家做一点资料收集整理的工作。老一辈的艺术教育家，操劳几十年，经受了各种风风雨雨，资料保存困难。为艺术教育，为艺术事业，我们愿意为他们继续做好这一类的工作。尊师重道仍然是我们这代人信奉的职业信条。无论是出于对事业的执着，还是出于对师生情谊的眷恋，我们都还须做出努力。

作为杨之光老师的学生，我很荣幸能在这本集子的前面写上一段文字。衷心祝愿之光先生艺术长青。

陈振国

“杨之光四十年回顾展”资料汇编
(1995)

目 录

“杨之光四十年回顾展”资料汇编

“杨之光四十年回顾展”艺术研讨会发言纪要

——(1995年10月6日, 中国美术馆)……李伟铭记录整理(1)

杨之光和他的人物画……………邵大箴(34)

超越传统, 综合创新……………孙美兰(39)

南国人物画之旗……………马鸿增(42)

《杨之光速写集》序……………林 墉(46)

想起之光先生的几句话……………陈振国(51)

关于杨之光的再认识……………李伟铭(55)

写生的意义——与杨之光老师的谈话……………杨小彦(69)

写生的意义……………黄 专 杨小彦(75)

融汇中西, 以形写神……………马 克(80)

沉甸甸的回顾……………伊 妮(83)

观杨之光人物画有感……………老 烈(88)

论杨之光

- 漫谈杨之光的国画艺术(1983) 迟 轲(91)
在夹缝中纵马驶牛(1983) 林 壑(95)
杨之光的水墨写生与现代人物画的发展(1984) ··· 迟 轲(97)
杨之光的意味(1988) 李伟铭(101)
杨之光与“后岭南画派”(1993) 马鸿增(105)

杨之光文选

- 平生最忌食残羹(回忆录, 1995) 杨之光(109)
《一辈子第一回》的创作经过(1956) 杨之光(130)
继承与创新
——荣宝斋新记木版水印画展览观后感(1956) ··· 杨之光(134)
深刻的形象, 有力的武器
——日本版画展览观后感(1956) 杨之光(136)
劳动锻炼的收获
——《雪夜送饭》创作体会(1959) 杨之光(140)
创作札记(1960) 杨之光(143)
史画创作札记(1960) 杨之光(146)
破与立(1962) 杨之光(148)
谈谈毛笔人物写生(1979) 杨之光(150)
真正的艺术家——记画家石鲁(1980) 杨之光(154)
根深叶茂与昙花一现
——观黄胄作画随感(1981) 杨之光(159)
画像悟道记(1982) 杨之光(161)
新征途中的怀念(1983) 杨之光(162)

谈中国画人物画的问题(1983)	杨之光(165)
不在新与旧,而在美与丑(1984)	杨之光(176)
《当代文艺家画像》序(1986)	杨之光(180)
刘文西与“黄土情”(1991)	杨之光(182)
“洋面壁”的甘苦(1991)	杨之光(185)
同源·同理·同行	
——观“广东画院画家书艺展”(1992)	杨之光(188)
杨之光画语录(1995年辑)	杨之光(190)
杨之光诗选(1949—1995)	杨之光(195)

杨之光论教学

谈中国画《四写》教学(1963)	杨之光(207)
(附录:对“四写”总结的几点意见)	关山月(226)
学一点西洋素描有好处(1979)	杨之光(228)
就算是呼吁(1985)	杨之光(234)
速写——我的生命(1995)	杨之光(236)
杨之光年表	(238)

“杨之光四十年回顾展”艺术研讨会 发言纪要

1995年10月6日下午

中国美术馆

著名中国人物画家杨之光教授，今年10月6日在北京中国美术馆举行40年回顾展。画展展出作品200件，涵盖了杨之光先后完成于1954年至1994年的所有代表作。

10月6日上午，参加画展开幕式的有全国人大副委员长廖汉生、广东省政协副主席吴南生等领导同志，以及中国美术家协会、中央美术学院、中国画研究院、中国美术馆、广州美术学院等主办单位的负责人和北京中以及来自上海、湖北、香港、加拿大等地的艺术家近五百人。当日下午，画展主办单位在中国美术馆召开“杨之光40年回顾展艺术研讨会”，就杨之光的艺术道路、所取得的成就以及近百年来中国画尤其是中国人物画的发展问题展开了热烈的讨论。

现将研讨会发言内容整理成文如下。

邵大箴(中央美术学院教授，研讨会主持人)

杨之光先生是当代中国杰出的人物画家。“杨之光40年回顾展”是今年中国美术馆最重要的展览之一。关于当代中国人物画，在美术界有很热烈的讨论。几十年来，中国人物画取得哪些成就？存在哪些问题？杨之光这个时间跨度较大的画展，显然能够给我们提供一些答案。今天，这个讨论会有两个目的：

一是大家可以借此见见面，坐下来叙叙；更重要的目的是就上述关涉的一些问题进行有益的讨论。我相信，这种讨论不仅对杨之光先生有好处，对大家也有益处。请大家踊跃发言，因为与会的人很多，请大家发言精练一点。

陈传席（南京师范大学美术系教授）

在文革之前，有四位画家对人物画的影响很大，这四位画家就是刘文西、方增先、黄胄和杨之光。刘文西和方增先影响比较前，刘文西的作品比较多些，份量重些，但方增先写了一本书，他俩人影响是各有高低。但稍后一点，黄胄的影响似乎超过他们。七十年代，杨之光先生的影响似乎又大一些。杨之光先生的〈矿山新兵〉，那种画法现在来讲，不一定是十分理想的画法，可是当时却影响很大，当时的这种画法也确实很新。写画史我把握两条，一是个人成就，二是影响。影响大的画家，在画史上就占有相当地位。我觉得在这四大家之中，杨之光先生的影响是最大。

画家和理论家有时看法不一样，反映在一个人身上既是画家又是理论家也不一样。我们举一个例子，潘天寿先生，他既是画家又是理论家，他作为理论家时说，中国绘画在混交时期是最好的，主张“混交”，作为画家时他又说，“中西要拉大距离”。所以画家与理论家很多方面看来是不一样的。傅抱石也是这样，傅抱石作为理论家时，他说需要“外来刺激”，这是他的主要理论。他说汉代什么时候都是中西结合的时候绘画最好。后来有人主张中西绘画恋爱结婚，他又勃然大怒，什么中西绘画恋爱结婚？真是笑话！结婚不结婚无从说起，恐怕要恋爱订婚要三百年以后。一个人讲的话就两个样。

我觉得画家对杨之光先生有的崇拜得五体投地，也有人说这个画法不是中国画。画家这样讲或那样讲我们都理解，可是作为理论家就不能这样讲，因为理论家要公平。你搞传统搞好

也行；你搞抽象搞好也行，你搞素描搞好也行，但是必须要搞好。杨之光先生的绘画，按传统来讲他不是传统派，但在这一派当中他是一个拔尖人物。我不是说他是最好，在当代画家中最了不起的，可是在杨之光先生这一类画风当中他确实是出类拔萃。我刚才讲，七十年代他的影响已经代替了黄胄，基本上代替了方增先和刘文西，但不是全部代替，可是必须承认在七十年代他的影响最大。我那时候搞技术工作当工程师，我就非常喜欢他的绘画。因此，杨之光先生在绘画史上占有非常杰出的地位。

另外，刚才与包立民谈了一下，他说杨之光先生写过一篇文章，说他是受了岭南派高剑父的影响和徐悲鸿的影响，而我觉得他的画还是受了蒋兆和的不少影响。可是，杨之光先生虽然受了这几家的影响，但是和这几家不一样，他不仅有创新，确实有发展。而且他和岭南派也不一样，岭南派的中国画内涵方面次一些，杨之光先生的绘画笔墨技巧也是高的。首先他画的是中国画，第二他对传统有创新，在继承徐悲鸿和蒋兆和这个系统当中，他发展到一个相当的高峰，这是我对杨之光先生绘画的一个评价。我写现代中国画史的时候，是把杨之光先生作为一个重要画家来写的。

刘勃舒（中国画研究院院长）

……不讲别的，因为画画人有画画人的观点，我就讲我作为一个画画人的观点。这几年我们特别出奇：改革以前，我们的艺术与政治相关很紧，改革开放以后，我们的艺术观点与外面的又相关很紧；但是唯独一点跟自己相关不是太紧。

我这个观点可能有点怪。杨之光先生一直在坚持自己的主张，你不管怎样看他，外面怎样议论也好，现在怎样看也好，他一直坚持自己的感受，坚持自己的特长，坚持他自己对艺术

的一种天真的趣味。杨之光先生比我们大几岁——这个要从头说起，50年代，我们那时候进校门还不知道什么是素描，所以考试发一个馒头当橡皮来用，我们还以为中午饭怎么才发这么一个小馒头？确实什么都不懂。当时的杨之光已经是个大画家了，印了两本画册，我们在下面学，尤其是画水彩，我们是望尘莫及。我记得，那时候我、蔡亮、还有张行健和杨之光，一起到徐先生家里去，我们是一无所有，什么叫美术？什么叫素描？怎样画？删了以后是什么效果都没有谱的。杨之光当时拿了两本画册，给徐先生看，徐先生看了画册以后说：你要是想将来比这个画册画得还好的话，我建议你从一年级学起。这个徐先生利害，杨之光也利害。徐先生利害，就是不是说如何如何好；杨之光也利害，按他的年龄比我们大，他对徐先生的建议也能愉快地接受了。徐先生对这事一直记得很清楚，还到处讲这事。

从杨之光那里我们得出一个启示。近十几年来流派很多，这也是对的。艺术上的主张，你可以这么想，也可以这么画，你可以变得快点，也可以变得慢点，或者完全否定自己。在整个艺术生命的一小段里进行探索，作为画家是对的，我觉得杨之光的探索是很明确的。我参加过很多讨论会，一阵发言以后，都很着急，想着要变了。记得在深圳第一次艺术节的讨论会上，说得王子武都傻了，“我这样画画，要变我怎么变呀？”不能变也未必是坏。杨之光则有点一意孤行，他从学校到工作，到《一辈子第一回》成名作开始，到后来的创作，以及他为创作所进行的一些艺术实践，包括水彩练习、风景画、风俗画、舞蹈速写、肖像画，那是个完整的探索。

我喜欢他发表的一些小品——一些真有感受的东西。这些画是习作，是感受，同时又是完整的艺术品，这些画这次展览都有。谈到人物画，很多人在形式观念上有一种革新，杨之光

大部分的画，都基本上抓住了人物的精神状态。我最欣赏的是他用十来分钟画黄胄的那张画。这种手段，这种表现方法，我认为并不过时，而是现在年轻画家所缺少的。我们不愿去面对这种生活，不愿去反映人的更深的一种层次。杨之光的创作、艺术观点一直坚持一条路，如果都象他一样，也许就没有各人的特点，但从回顾展来看，今天的轰动是很有意思的。虽然有一些过去的画现在看来未必最好，但也未必最差，还是有风格。《矿山新兵》在当时起到一定的作用，《一辈子第一回》在我脑子里还是最好的画。杨之光的创作有一个特点：就是坚持自己的一种观念。这种观念会在生活变化里头融汇，尽管这几年他在欧洲、在美国考察，有了一点洋味，但这是自然的，在洋味的过程中还是中国的。

杨之光是有影响性的人物。创业很难，举旗子很难。在那个时候，人物画相当难发展。包括周昌谷的《两个羊羔》，到后来王盛烈的《八女投江》等等，在当时的历史时期，国画都能表现生活。国画解决造型相当难，从蒋兆和先生、李斛到杨之光的肖象画创作，可以看到，造型在宣纸上未必是不能解决的，而且还能发挥它更大的优越性。杨之光的画是有益无害的。因为我们十几年来经过许多动荡时期，我总结了三条：有些画家是有益有害的，画了很多画，却是要整人的；而有些画家是无益无害，人很好，但作品在艺术上没有太大才华，这也不行；杨之光是有益无害，他不整人。他也当领导，是个很严的领导，是个很严的教师；但是事情处理完就完了。假如艺术家要赛跑、要有后劲的话，艺术家的人品占很大一部分。这几年来，杨之光国内国外到处跑，地位、生活条件不同了；但他的艺术、他对人还是那样。当然，中国画的人物画从宏观来看到底怎样搞还是很复杂的问题，这个展览至少提供了一个可以思考的实例。作为一个画家还是要坚信自己，不一定听理论家