

杨永青中国画作品集

沈鹏题

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

·杨永青作品画集/杨永青绘.——北京:人民美术出版社,
2012.3

ISBN 978-7-102-05965-5

I. ①杨… II. ①杨… III. ①美术—作品综合集—中
国—现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第047457号

杨永青作品画集

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

主 编: 杨莹莹

书名题字: 沈 鹏 廖静文

责任编辑: 苏 胜 吉 祥

责任印制: 文燕军

装帧设计: 杨莹莹 杨欣欣

电脑制作: 魏 明

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 24.25

印数: 0001—1000

ISBN 978-7-102-05965-5 定价: 380.00元

版权所有 侵权必究

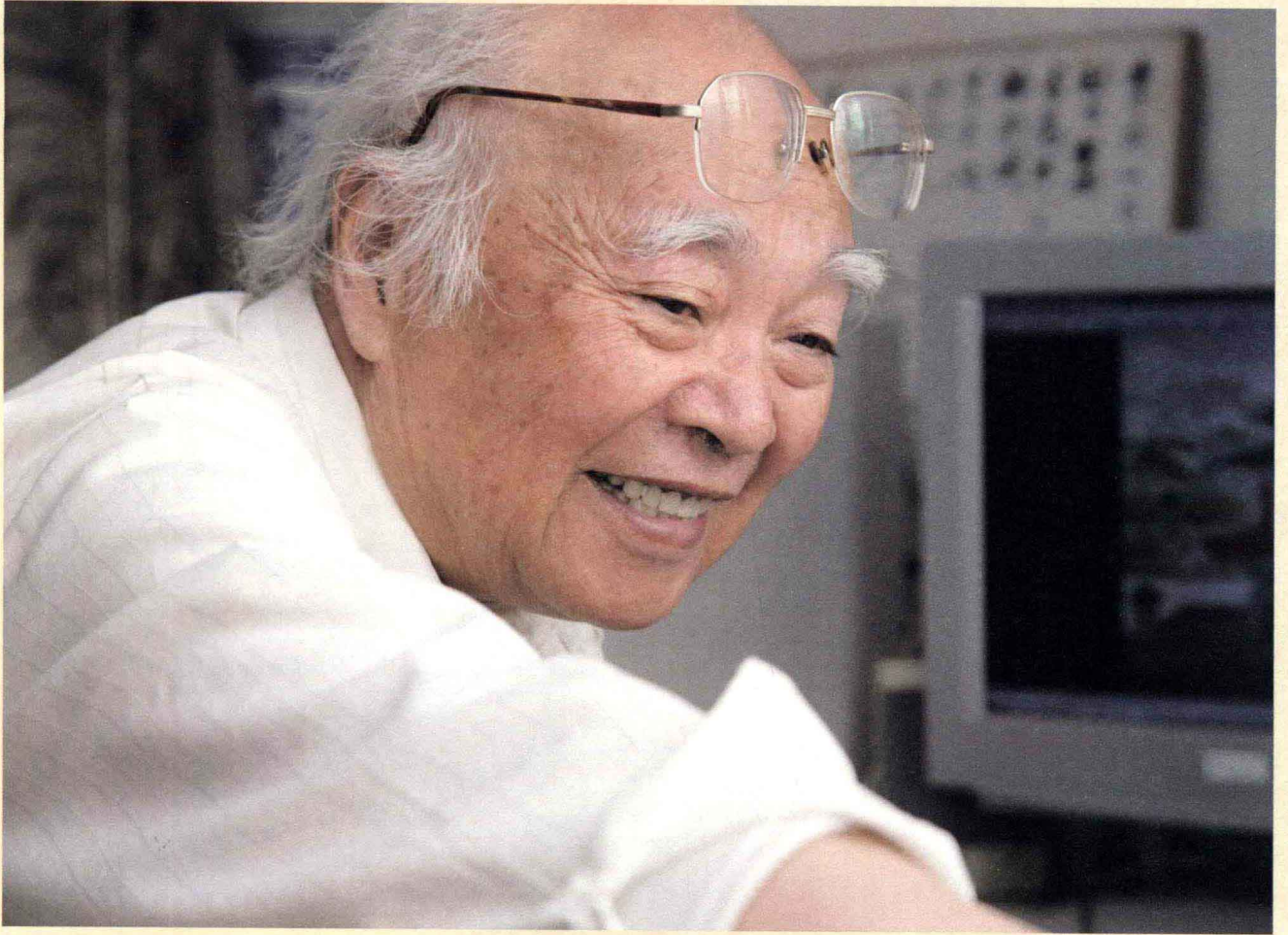
如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

纪念杨永青艺术历程六十周年

杨永青中国画作品集

主编：杨莹莹

人民美術出版社

杨永青（1927年3月——2011年6月）

杨永青工作照（2011年摄）

墨直新畫單線画
佛心童心平常心

題為

永壽直藝在畫集
沈鵬

目 录

序一 童心未泯的艺术家——杨永青/林阳 7

序二 传世珍品——杨永青的画/浦漫丁 11

自序 我的观音画/杨永青 14

杨永青观音造像..... 15-84

杨永青中国画作品 85-209

杨永青年表..... 210

观音造像图版目录..... 215

中国画作品图版目录..... 216

后记/杨莹莹 220

童心未泯的艺术家——杨永青

◎ 林 阳

杨永青（1927年3月—2011年6月）上海人，著名国画、版画家、连环画家及儿童美术教育家。早年师从上海著名人物画家谢闲鸥先生。1952——1987年历任中国青年出版社、中国少年儿童出版社美术编辑、编审。共创作连环画册《神笔马良》、《半夜鸡叫》、《西游记》、《离骚》、《八仙》等252套书及大量的插图，20余种画册以多种文字在海外出版发行。《神笔马良》等作品获全国少年儿童图书评奖美术一等奖等多项国家级奖项，还获得国际安徒生奖提名。因在儿童美术教育的成就，获国务院妇女儿童协调委员会有突出贡献的儿童工作者和关心下一代工作委员会先进个人等表彰。他又擅长版画，发表版画百余幅，获中国版画家协会“鲁迅奖章”。《高小毕业生》、《前哨》等作品收入《中国新兴版画五十年选集》等多种大型画册。离休后，主要从事中国画创作，以传统人物画线描为主。代表作有《屈原九歌长卷》《观音造像》等，出版有《杨永青观音造像》。1997年中国美术家协会主办“为了未来——杨永青画展”，杨永青生前曾任中国美术家协会儿童美术艺术委员会第一任主任，中国版画家协会第一届理事等社会兼职十余项。中国美术家协会在给美术馆的主办函中说：“杨永青先生是我国著名美术家，毕生执着追求艺术创作和儿童美术教育事业，在美术创作、美术出版、美术教育等多方面取得了令人瞩目的成就，为我国美术事业做出了重要的贡献。”

一、从贫寒家庭中走出的画家

杨永青先生1927年出生于上海浦东郊区的农家，家境贫寒，父亲在上海替人做些杂工。他自幼酷爱绘画，父亲很开明，省吃俭用，给儿子买来图画书，使这颗画家的种子得以发芽和成长。后来，他有机会拜师上海著名人物画家谢闲鸥先生，学习传统中国画，尤其是中国画中的线描，从此打下了坚实的中国画基础。他当了小学美术教师，同时参加新民主主义青年团，用画笔配合当时的乡村运动。1949年以后，他的连环画开始在上海的报刊发表，他也被华东青年出版社调去当美术编辑。

1952年抗美援朝，杨永青将他画连环画《女拖拉机手》稿酬捐献出来，支援国家购买飞机大炮。杨先生对在抗美援朝中捐款之事，一直低调，直到近几年才被前来采访的记者挖掘出来。

1953年，他调到北京，先后在中国青年出版社、中国少年儿童出版社当美术编辑。杨永青创作了大量的儿童画：像小英雄《刘文学》、《刘胡兰》、《王二小》等，还有《大灰狼》、《马兰花》、《小燕子万里飞行记》等，得到了广大小读者的赞赏。值得一提的是，美术作品《大灰狼》与刘继卣的《鸡毛信》在当年全国儿童文艺作品复评中并列一等奖，后因出版社内部非议较多，认为他在外社发表作品太多等原因，才未获奖。

杨永青一生几经磨难，1955年肃反运动，因画蒙冤入狱。文革中，再次受到迫害，被戴上反革命的帽子，平反后又患直肠癌及其他多种疾病。

文革刚结束，杨永青抖擞精神，重拾画笔，自编自画了连环画《红娘子》。他将画稿送到人民美术出版社的编辑张平良面前，张平良很惊讶，文革似乎没有磨灭杨永青对艺术的感觉，连声叫好，并提出出版。杨永青认为自己还戴着“反革命”帽子，怕给编辑惹麻烦，张平良是出了名的侠女编辑，说：“书我们出定了！估计书出来，你的问题也能解决了。”《红娘子》于1979年出版。不久，杨永青果然

被平反，《红娘子》出版对他的平反有间接的帮助。

在他从事儿童美术事业期间，他以中国工笔画的深厚功力，运用中国画优美的线条创作了大量的童书、连环画，形成独树一帜的中国传统绘画风格，给儿童以中国传统文化美的享受。他的画贴近儿童贴近生活，为少儿美术创作做出巨大的贡献。他几十年如一日，为儿童作画。据粗略统计，他所创作的黑白及彩色儿童画作达220余本，多达两万余幅。我认为，杨永青先生是建国以来儿童画最重要的奠基人。

二、走进千家万户而又充满情趣的儿童画

杨永青画了大量的儿童画，发行量巨大，如《雷锋小时候的故事》发行近200万册，《神笔马良》、《马兰花》、《大灰狼》、《王二小放牛郎》、《司马光》等等发行量也是天文数字。这些作品之所以能受到小读者的欢迎，首先是因为他喜爱儿童，其次才是他高超的表现技巧。杨永青说：“当这些小画印成了书，送到小读者手中，他们的笑脸，就是给我的最高奖赏……使我忘却了一切坎坷与创伤。”

1989年，我策划了生平第一套书《幼儿故事精选20种》，选了20篇故事，当时，社会上正流行单线平涂的跑马书，或是造型怪异的图画书，在约绘画作者时，我强调非常喜欢杨永青式的风格。于是，我和美编去杨永青先生家里约稿，题材是他熟悉的《小羊和狼》，想不到几天后他便让我们取稿子。这套稿子画得写实、精美、耐看，一气呵成。我将他绘制的小羊和狼形象用在书盒上，形象生动醒目。这套书由此一炮打响！当时在北京一个书店曾月零售1000套，共发行40多万套，取得了骄人的成绩。

三、杨永青和他的晚年观音画

晚年的杨永青得了一场大病，继而转向新的创作方向，观音画。但杨永青笔下的观音与众不同，观音更人性化。在他的《白描观音画谱自序》中写道：“人到晚年，尤其喜爱儿童，菩萨也就特别和娃娃

们亲近，这和个人的经历和感情有关。”他还说：“我是个写实派，并不相信神仙。我画观音是心有所寄，把想对人们说的话，把内心的感情，都寄托在这尊菩萨身上了。用宗教的眼光看，我的观音画可能不标准。她是中国式的‘圣母’，她无所不能，是我心中救苦救难的菩萨。”

他曾就观音题材的作品向五台山老方丈请教，方丈说：“你画的观音不是神坛的佛，而是心中的佛，你的心已结善缘，心既是佛。”我看了他创作的这么多观音，并不是纯粹意义上的观音，似乎更像一位母亲，也许是他梦中的母亲，他幼时母亲离家出走，没有再见面，为此，他用毛笔在纪念母亲、怀念母亲，以求天下所有的孩子都能得到一份母爱，所以我们可以理解观音身边的儿童，也是人世间的儿童。他的观音画远远超出了宗教的范畴。

杨永青先生以他非凡的艺术才华和坚持不懈的努力，取得了儿童画、版画、插图、国画等画种全方位高品质的创作成就，为我们留下了丰厚的文化遗产。

今天，人民美术出版社出版《杨永青作品画集》，既是对这位艺术家绘画作品的尊敬，也是对他为人民群众服务的创作精神的缅怀。

2010年2月28日

林阳：人民美术出版社总编辑

传世珍品—杨永青的画

◎ 浦漫汀

著名画家、版画家、儿童美术教育家杨永青先生从青年时代起，六十年如一日，紧握画笔，为祖国、为儿童日以继夜地精心作画。据初步统计，半个世纪以来，他所创作的黑白及彩色连环画达252套，木刻画及插图等达20000余幅，独幅画1000多幅。如此多产，是一般画家所难以相比的。而杨先生创作的艺术成就，即使是用“登峰造极”来形容，也是不过誉的。

杨永青先生的画，无论取材于古典名著，还是取材于现实生活；也无论是描绘观音、童子，或是专为儿童读物配制的插图，无不充满着人性的光辉和爱的温暖。在画法上，不论是工笔，还是写意，无不体现着他精湛的艺术造诣和深厚的文化功底。

杨永青画的古典名著和古典人物，无不具有深刻的艺术感染力。从《离骚》到《九歌》，从《八仙》到《西游记》，很多人们熟悉的文学形象由杨永青生动地再现，很多人们喜爱的形象，在杨先生的画笔下呼之欲出。而且，诸多的人物，尤其是孙悟空、猪八戒等大家耳熟能详的形象，经杨永青先生加之以想象的描绘与再创造，不仅充分展示出了他们固有的幽默感与故事情节的戏剧性，也充分揭示、深化了主题及其多种意义，使人加深了对原作的理解。再如屈原的形象，虽然很早以前就被许多画家精心描绘过无数次，但比较起来，杨永青笔下的屈原却是最令人难以忘怀的。画中，屈原面对滔滔的江水，凛然而孤独。这种情

景，强烈地突现了屈原投江前的视死如归却又极其苍凉的心态。如无深厚的古典文学功底和民族文化的底蕴，是难能创造出这样贴切、逼真、感人至深、让人过目难忘的形象的。可以说，古典文化的精髓与魅力，在杨永青先生的笔下得到了发扬光大且历久永存。

在杨永青先生几十年来的辉煌绘画成就中，还应该予以一提的是杨永青很少公开发表却创作极丰的观音图。从载录于光盘的大量观音图，可清楚地看出，杨先生之乐于画观音，并非出于宗教情怀，而是借以表现对美、对和平、对爱的向往。可以说，杨先生笔下的观音，是他心目中的和平女神，是中式的“圣母”，是美丽和慈悲仁爱的化身。跟传统的观音像相一致的是，观音图中常常出现善财童子的形象。但杨永青笔下的小童子憨态可掬，稚气未消，或趴在观音腿上读书，或躺在观音身旁的荷叶上酣睡……不像是观音的侍从，倒更像是她的孩子。观音面对他，也完全像位慈母，宽容、欣赏，充满了无条件的母爱。如此这般的观音图，看去俨然是一幅幅至美的母子图。这些作品比西方的圣母图更加人性化，更加柔美元素。很多幅观音图中的观音都手执和平鸽，恰似在祈祷和保佑世界和平的女神。这些观音图的绘制充分体现了画家对中国文化与宗教中崇尚真善美及和平仁爱的传统的深刻理解和热情礼赞。而这一点，也正是杨永青先生的这类绘画作品的最高深的思想涵义之所在。

杨永青先生的卓越成就更表现在他对儿童题材的绘画作品的精心绘制上。早在20世纪50年代，杨永青便毅然放弃了进画院作专业画家等个人成名的机会，而把大量的时间和精力投向为孩子作画，奉献给了祖国下一代的培养，展现了一位资深画家、一位知识分子不图回报、只求能为社会做出贡献的无私情怀。自此，他对孩子的爱和作为教育者的责任感更加自觉地通过他的绘画淋漓尽致地表现出来。从那时起，杨永青不仅创作了《高小毕业生》等极具时代感的版画，而且

潜心绘制了许多脍炙人口的儿童文学插画，其中最有影响的是他为张天翼所著的《大灰狼》、秦兆阳所著的《小燕子飞行记》、严文井所著的《三只骄傲的小猫》、金近所著的《小鸭子学游水》等幼儿童话所绘制的插图。这些插画为这些本来就十分优秀的作品增添异彩，使之更加受幼小读者的欢迎。

在他创作生涯的黄金时代，即改革开放的三十年中，杨永青更将大量精力投向了儿童题材绘画的创作，连续出版了《小蝌蚪找妈妈》、《牛郎织女》、《封神榜》、《唐诗三百首》等对读者进行德育和传统文化教育的优秀作品。在近年出版的《杨永青的画——中国传统故事画库》的后记《为小朋友们画画最快乐》一文中，杨永青先生明白而热情地写道：“几十年来，我经历了很多坎坷，也得到了很多荣誉，但我把小读者喜欢我的画看作最高的奖赏。”这位资深的、可敬的老画家的这样的肺腑之言，使我们更深刻地理解了他的艺术创作的动力和深远意义。

2011年6月，六一儿童节刚过，杨永青先生怀着对孩子们和亲人的无限眷恋，永远离开了我们，这是我们美术事业与儿童美术教育事业的损失。

杨永青先生一生创作了无数美好的作品。若能将这样的作品汇集成册，公之于众，使更多的人能够在欣赏这样的传世珍品中受到艺术与思想上的启发与熏陶，将不啻一件功德无量的大事。

在拙文即将结束的此刻，让我们衷心祝愿杨永青先生童心墨香常在，艺术之树永青！祝杨永青先生一路走好！。

2011年12月30日

浦漫汀：北京师范大学文学院教授，

宋庆龄儿童文学特殊贡献奖获得者

自序

我画观音

◎ 杨永青

大慈大悲观世音菩萨，在佛教里有很重要的地位，世俗善男信女，焚香膜拜者最为普遍。人间多灾多难，这位大慈大悲，佛法无边，有求必应的菩萨，多少年来香火延绵不绝。

在苦难深重的岁月，我没有找到她。人到晚年，生活安定，但许多事已力不从心，尤其作为一个艺术工作者，已不能随心所欲，畅游祖国河山，接近人民生活，绘画只能是自娱的手段。无奈时写一草一木，以表现一时的心情，这位菩萨越来越多地出现在我的画中。

最初我作《西游记》插图，有她庄严美丽的形象。上世纪90年代末，我在中国美术馆举行了一次个人美术作品回顾展，各种作品三百余幅，而在一个角落里，展出了几幅观音像，当时还怕被误解为封建迷信，不敢张扬，不想受到很多观众热烈的好评。从此很多国内外的朋友向我索画，多数要观音像，因为其中寄托着人们许许多多善良的愿望。

我画观音用两方闲章，一曰“心即是佛”；一曰“佛在心中”。每幅画必表现一愿，但很多和佛教故事无关。远在吴道子、李公麟那个时代，观音菩萨早由男性变成女性，世俗化了。她是东方的圣母，是一位爱神。在我笔下又是一位东方和平女神，我想应该是合理的。特别是人到晚年，尤其喜爱儿童，菩萨也就特别和娃娃们亲近，这和个人的经历和情感有关。

现在无论画山水花鸟，都写意境，不作写真，这是条件限制。画菩萨则多表现心境，就不受任何束缚了。

2009年3月10日

（原载《杨永青观音造像》）

楊永青觀音造像

廖靜文題

丙戌初秋楊永青書

