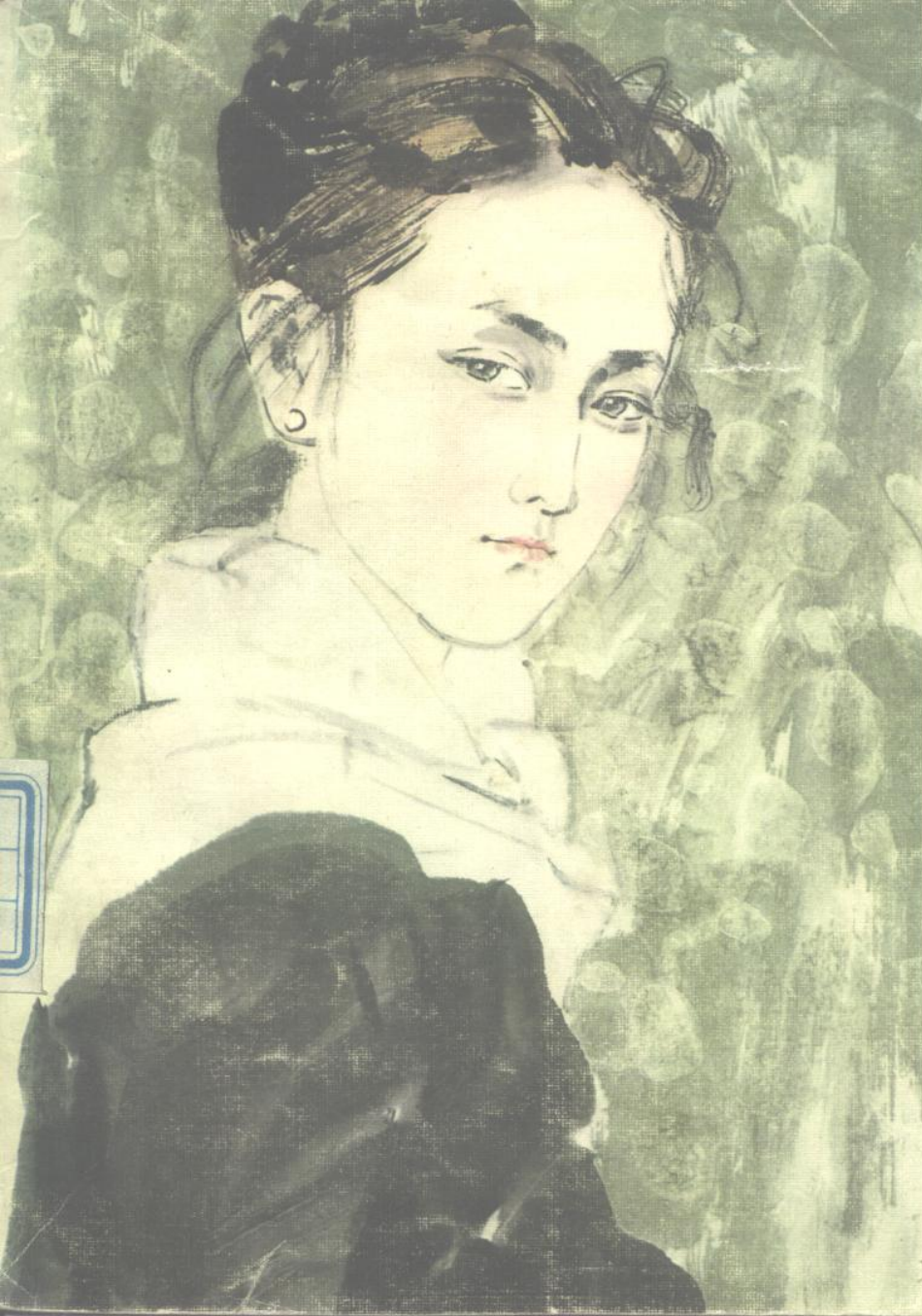

楊之光水墨寫生集

楊之光水墨寫生集

上海人民美術出版社

杨之光水墨写生集

*

上海人民美术出版社出版

上海长乐路 672 弄 33 号

责任编辑：陈贞馥 装帧设计：王振祥

上海市美术印刷厂印刷

新华书店上海发行所发行

1982 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

787×1092 1/24 印张 2 2/3 印数 9,000

统一书号：8081·12601 定价：2.20 元

序

迟 轲

杨之光同志早年习画，受到徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予等前辈的引导，至今，仍可见其遗风。

中国人物画发展到现代，在表现方法上发生重大的转变，不过是近半个世纪的事情。徐悲鸿首先把西方写实的素描造型方法用于水墨画，以逼真的光影塑造完整的体面。蒋兆和也采用素描方法，但更注重人物个性的刻画，强调对象结构的本质。这种发展是历史的必然。中国古代人物写生的完整的方法体系（如果有的话），似乎大多失传；而时代又迫使画家们不能局限于狭窄的题材和单纯笔情墨趣的抒写。因之，提高写实表现力的要求是不可阻挡的。

而建国以后的三十年来，新起的画家们，对水墨人物画的技法，至少又在两个方面都进行了积极的探讨，获得了超过前辈们的经验。

其一，是在艺术再现的方面，更善于描绘人物体态和表情的运动感。所谓“巧笑倩兮，美目盼兮”更能传达出有个性的生命力之美。也就是莱辛说的“化静为动，化美为‘媚’”。其二，是在艺术的表现力方面，愈来愈意识到笔墨的运用，不

只是为了服务于光影和体面结构，而更重要的是一种情感抒写的手段，是艺术个性（风格）的直接表达，是国画韵味的基素。

虽然各个画家所取得的成就和侧重的方面各有不同，但，我们在杨之光同志的水墨写生中，仍能看到这种发展和变化。

多年来，画家不断到实际生活中去写生，足迹遍及大江南北以及一些少数民族地区。本集所收，全部是他在生活中直接用毛笔写生所得，更保持了率真、生动的特色。

杨之光同志的人物肖像，不仅能准确地掌握对象的造型特征，而且他常常在有特色的表情动态中去把握人物的个性。《山东姑娘》的微妙的笑容，在爽朗的性格中略显羞怯，更突出了这位浑朴而秀气的北方少女的含蓄的性格。而《傣族女演员》转向一边的头部和微偏而凝重的目光，则给这个沉静的姑娘于妩媚中增添了一种刚强的气质。《彭湃的母亲》虽然动势甚少，可是她脸上深刻的皱纹记载着战斗年代中的无数艰辛，微垂的目光里，流露出内心的尊严和深远的思绪；富于感情的面貌上，显示出一种崇高的精神境界。这幅画用笔虽简内涵却甚深厚。

“形神兼备”的要求之所以历来被推重，因为这一提法合乎艺术的辩证法。“神”离开“形”固然无从体现，但又决非有了“形”就必然有“神”。“形”可简可繁，可粗朴可细腻，可严谨可夸张。但只有在一定的“神”的要求下，“形”的体现才是有目的、有特色、有表现力的。而另一方面，“形神兼备”又决不是靠空论可以获得的；它必须依附于一定的技巧和方法才能付诸实现。在鲁迅批评的“竞尚高简，变成空虚”致使人物画衰落的漫长的历史时期中，人们并非不知有“形神兼备”的说法，而是缺乏在写生实践中积累的科学方法。之光同志的写生作品，正可以为这方面提供很多具体的经验。

在静止的绘画中，表现运动，历来是个难题，杨之光的人物写生的另一个长处，在于生动活泼富于运动感。他画的舞蹈人物就是最好的例子。

舞蹈家在台上旋风似地跳着舞，画家在台前急速地勾画下每个瞬间的舞姿。这些速写可能是准确生动的，但却未必富于运动感。要使形象富于动感，还需要选择、概括、综合。画家自述经验曾说：“困难不全在于落笔即成定局的线条不容易追上快速变动的姿态，而往往难在当机立断地取哪一瞬间才能表现人物的特点。”过去许多名作的经验曾告诉人们：表现运动感的有效手段之一，是把握住人物从一个姿态转换到另一个姿态之间的一刹那。试看《蒙族舞女》，双臂、双脚以至腰肩的动态，都恰是全身将要后转，上身即将左弯之前的一瞬间。观者联想到动作的前因后果，觉察到了舞蹈的节奏，于是产生出旋转跳跃的运动感。

从水墨写生的作品中，还可以看出杨之光同志近些年来，在笔墨技巧、色彩渲染方面所进行的多方面的探索。

谢赫所说“骨法用笔”似乎着重于讲线条的力量，到张彦远则说：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气。”“骨气”已明确地包含了对象构造的实质和精神生命。所以，用笔之为中国绘画的要素，在于它联系到艺术表现的许多方面，而决不限于“科学”的造型。杨之光的“在毛笔写生的过程中不同的对象必须寻找不同的笔墨去表现。笔墨的精神与对象的传神关系非常密切”，正是他的经验之谈。

“应物象形”与“随类敷彩”，也必须是与“气韵生动”的总的艺术要求统一起来看，才能全面地体现中国绘画的精神。而宋元以后水墨写意的发展，更把“气韵”问题提到艺术表现力的一个更高的阶段。所以墨色的浓淡和色彩的渲染，不限于达到如实和逼真，而在于其本身不独可以抒发作者由对象而感触到的特有的情绪，更能够表现出画面的气韵之美。当代有不少人物画家，都具备深厚的素描基础或丰富的写生经验，可是并不把笔墨和色彩的运用限于“应物”或“随类”的写实，而常常追求一种“越轨”的手法，使笔墨皴擦，色彩流溢，与物形若即若离在“似与不似之间”，正是为了达到气韵生动的要求。从杨之光同志的作品中也可可见出这种探讨的成果。

《西班牙舞》的线条飞动而不飘浮，放纵而有所含蓄。《彭湃的母亲》的线条有金石的朴厚感，《维族老汉》用挥洒自如的破笔肆姿而畅快。《上埃及舞》的浓重的衣服如大泼墨的荷叶；《姑娘弹口弦》纱衣用干硬的线条显得空灵。《孔雀舞》在湿润的淡墨上留出明亮的淡色，倍加雅致；《傣西亚像》先染色后勾线，如没骨的写意画，墨、色均活而不板。

画家还讲过一个有意义的体会，他画《老画家》时，第一幅用了一个多小时，而失败；接着又用十多分钟完成的一帧，却取得很好的效果。这不仅表明写生需要精神的高度集中，需要始终全面地感知对象的典型特征，而同时又需要无所顾忌放胆抒写，也就是需要充沛的激情。笔墨则正是这种激情最直接的表达。所以，写生不止是素材的积累，也不止是包括着创作的“萌芽”。在有经验、有追求的画家那里，有些写生作品，事实上已经具备了艺术创作的多方面的因素。

1980年秋，羊城

目 录

一 山尾渔家女	二二 机织女工	四三 养鹁子的回族老汉
二 维族干部	二三 维族演员	四四 白族女工
三 傣尼族大姐	二四 姑娘弹口弦	四五 矿 工
四 中山少女	二五 老画家	四六 小学生
五 头 像	二六 哈萨克族中学生	四七 亲 亲
六 西班牙舞	二七 维族妇女	四八 上埃及舞
七 蒙族舞女	二八 回族大娘	四九 中山圣狮
八 评雪辨踪中的吕蒙正	二九 彭湃的母亲	五〇 维族大哥
九 头 像	三〇 飞行归来	五一 小社员
一〇 维族老汉	三一 水乡女	五二 民间艺人
一一 摇篮曲	三二 哈萨克雄鹰	五三 女 孩
一二 傣族女学生	三三 妇女队长	五四 肖 像
一三 婚礼舞	三四 傣族姑娘	五五 中学生
一四 维族老汉	三五 我家的小猫	五六 山西晋祠
一五 塔吉克族老太太	三六 赶巴札的一家人	五七 人体习作
一六 哈萨克族妇女	三七 弹起我心爱的都塔尔	五八 在向日葵地里
一七 小舞蹈家	三八 民间乐手	五九 菊花台放牧
一八 维族女工	三九 石 哥	六〇 待 航
一九 葡萄熟了	四〇 渔业队长	六一 老归侨
二〇 葡萄架下	四一 哈萨克族青年	六二 傣族女演员
二一 日本舞蹈	四二 山东姑娘	

山尾
漁家女
一
一

二
维族干部

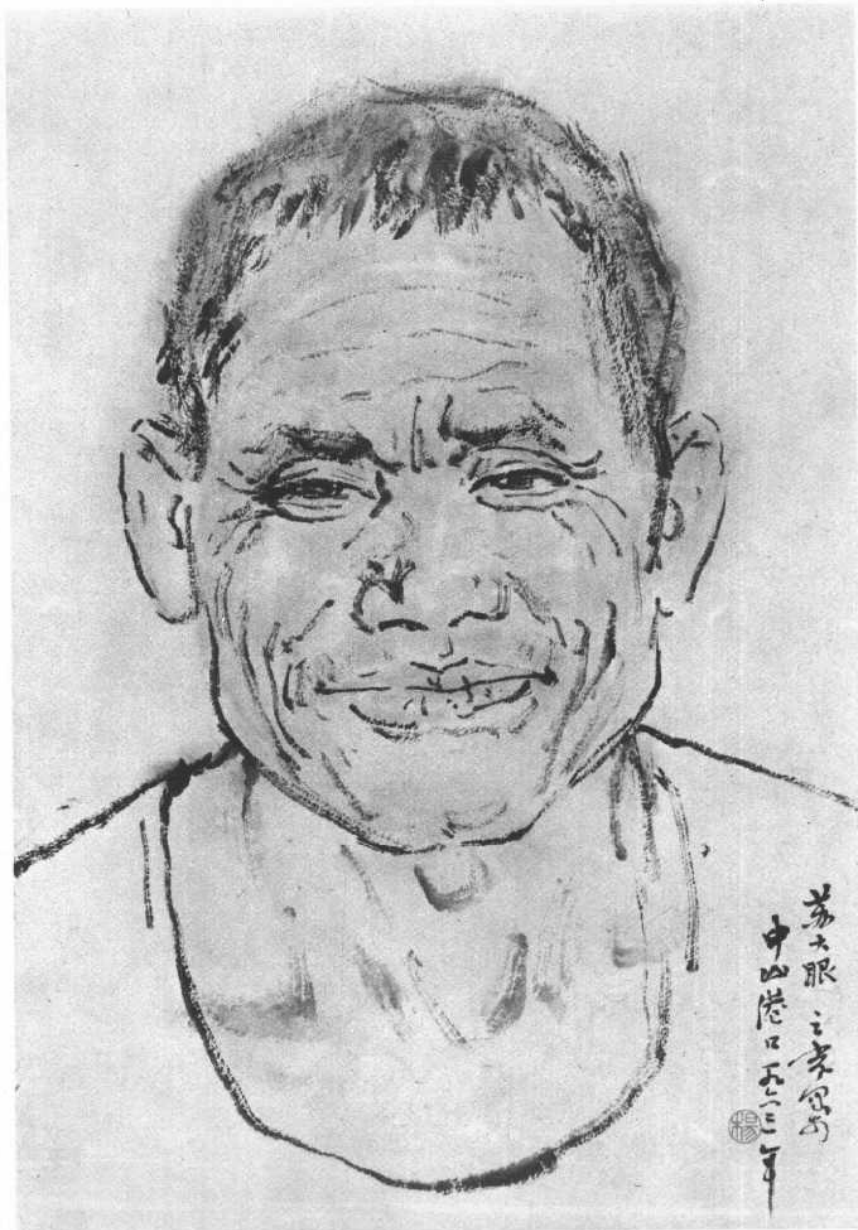
三 傣尼族大姐

四 中山少女

五
头
像

六 西班牙舞

从茂速画西班牙舞

七 蒙族舞女

八 评雪辨踪中的吕蒙正

评雪辨踪 吕蒙正 是明 嘉 不 著 名 春 秋 演 自 杨 觉 氏 於 洪 武 元 年 著 名 於 世 杨 觉 氏 著 名 於 世 杨 觉 氏 著 名 於 世

楊覺氏

九 头 像