

名家逸品

第二卷

主编 岳增光

杨刚

四川出版集团
四川美术出版社

名家逸品

杨 刚

主编：岳增光

J 222.7.51

杨刚艺术简历

1946 年出生于中国河南。
1963 年考入中央美术学院附中学习西画基础。
1969 年到内蒙古乌珠穆沁草原放牧。
1970 年回校下放劳动。
1973 年到内蒙古锡林浩特文化馆工作。
1978 年考入中央美术学院国画系研究班。
1981 年到北京画院工作至今。

【个人画展】

北京 香港 徐州 爱莎芬堡(德国)

【画册】

《杨刚速写集》
《中国当代美术家——杨刚画传》
《极古极新——杨刚画集》
《当代速写精萃——杨刚专集》
《自由长旅——杨刚画集》
《曾经草原——杨刚画集》
《古战场——杨刚画集》
《乐之灵——杨刚画集》
《走近画家——杨刚》

【讲学】

北京画院
中央美术学院
加州大学伯克利分院
桑塔可茹斯艺术学院
哈佛大学东方研究所

图书在版编目(CIP)数据

名家逸品. 2/ 岳增光编. —成都: 四川美术出版社, 2005.4

ISBN 7 - 5410 - 2554 - 2

I. 名...II. 岳... III. 中国画 —作品集 —中国 —现代 IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 024363 号

名家逸品·杨刚

(第二卷)

主 编: 岳增光

责任编辑: 张大川 王富第

责任校对: 李成

出版发行: 四川美术出版社(成都盐道街 3 号)

邮政编码: 610012

经 销: 新华书店

印 刷: 北京佳诚信缘彩印有限公司

开 本: 210 × 210 毫米

印 张: 3

版 次: 2005 年 9 月第 1 版

印 次: 2005 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1 - 3000 册

书 号: ISBN7 - 5410 - 2554 - 2/J · 1894

定 价: 28.00 元

对杨刚艺术的批评摘录：

■在卢沉老师遗作前

卢沉：

草原万物早已溶化在杨刚心胸，这是神遇而迹化的自然流露。

近几年，杨刚的创作从工笔转为粗笔大写。这种风格的变化，从一些更强调主观表现的速写中已可见端倪。

尽管有人对杨刚近期的水墨画创作持异议，我还是喜欢这种简朴粗犷的美。这种非工细的不修边幅的风格更符合杨刚的气质。这是我心目中的杨刚之美。

——摘自1990年“今日中国”出版社《杨刚速写》集前言

贾方舟：

杨刚的画生动地折射出他这“人”的生存状态。他是一个艺术家，但艺术对他不光是一种职业，而是一种生存方式。

长期的速写训练，导至了他运笔的速度，而这种疾速的笔路又正好适应了他内在的表达要求。高度浓缩的情感喷射于笔端，然后在纸上转化成一种纯粹情绪化的心灵符号。

——摘自《真实的艺术真实的人——'96杨刚艺术展评》

阿墨：

杨刚的画，以拙厚的饱满团块、滞涩的焦墨皴擦、充实的内在张力、自由的挥洒，给我留下很深印象。

这种刚劲豪放不修边幅的“杨刚之美”，正是水墨画中久

违了的“阳刚之美”！

1. 状物寄其情。

不论哪一画种，都体现出他注重整体概括、善抓体面量感的特点。即使是工笔重彩，也不细抠细描——那线是饱满体量的边缘，那色是主观印象的提炼。

2. 老墨立其骨。

杨刚以金刚之笔运老辣之墨，劈空而来，天惊石破，豁然现相，足骇神怪，充分展示了笔墨之刚德！

3. 剪影拓其境。

画家把刚劲的人物和动物置于逆光的苍莽天地间，那充满力度和动感的影像，或在圆日落日中穿行，或在暴雨霹雳中狂奔，或登高以长啸，或临河而痛饮，无不回荡着大草原雄浑壮阔的豪气。

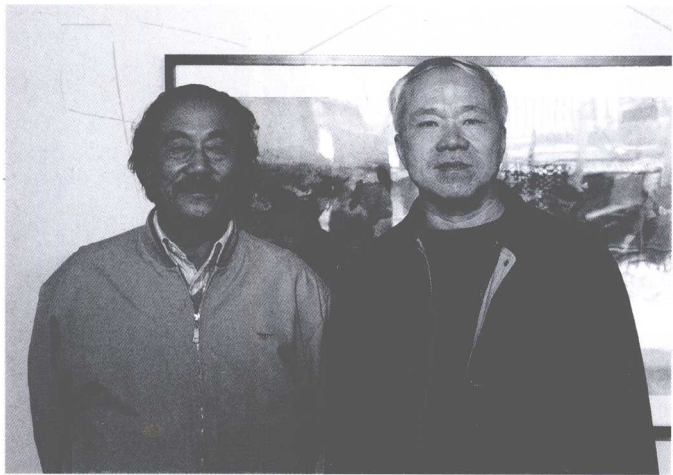
通过唤起视觉张力来增加作品的表现性，令观众的眼睛又一次听到雄浑的《大风歌》和《敕勒歌》！

4. 抽象畅其韵。

刑天舞干戚，猛志固常在，可以看作是杨刚《天人系列》所传达的内在信息的精神内核。

杨刚十分服膺顺其自然。直觉和偶然的机缘常常把他带进陌生而新奇的境遇，使他在失去很多的同时往往又得到很多。

如何找到更适合表达自己精神气质的形式语言，怎样把握视觉音乐的同中之异，这是杨刚也是许多步入抽象表现王国画

■同道

■三人行必有吾师焉

家的新课题。

——摘自1996“美术观察”《向远古招回阳刚之魂——杨刚当初水墨画解味》

梅墨生：

这近于是一个当代美术现象中的特殊现象和个案。当然，这种现象也在其他同代画家中有不同程度的显现，只不过杨刚似更典型。几乎他个人在二十年间演绎了中国美术百年来的变化演进历程，像一个缩影，从个人角度拷贝了这段美术风格变化史。我不排除这种比喻有点夸张成份，但也不是言出无据，因为从杨刚不同时期的作品中可以约略见证这一点。诚然，在许多作品中或谓在某种画风上都可以明显地窥探到杨刚作品的薄弱甚至不成功。但是，作为一个勇于自我改变、大胆变革画风、不断探索新观念的画家，杨刚是有资格的，也是有很大代表性的。

透过杨刚的复杂敏感与内在冲突性，又必须看到他所具有的另一气质，那就是倔犟执着和单纯。体现在作品上，便是在各异的形式面貌后面隐存的一种简括、质朴和真率的精神气质。

坦率地说，我并不认为杨刚所有的创作都很成功。比如，他有些作品（80年代的小写意水墨和90年代的抽象表现作品）过于简单化了——而显得太直白、太显露，也许这是由于他近年大量借鉴西方表现主义绘画的缘故，但是，这就在“拿来”的同时，失去了颇值得珍留的中国艺术传统中的表现精神。我想，或许杨刚也为此有过“得”和“失”的乐与苦，但他义无反顾地走着，因而在我看来几要临近险绝之境。嫁接中西艺术，这不是一个新命题，从20世纪上半叶，徐悲鸿、林风眠等一批美术先驱们都面对过这一重大课题。杨刚主要是在艺术历程上不断思考和求索着或东或西的道路，而不是像林风眠等人那样在艺术表现本身力图作融会的努力。可以说，杨刚是用美术生涯作一个“大作品”。这必然带来一次次观念和风格的动荡。他一直在不断地否定自己、反省过去、重新认识艺术。我以为这从内部世界起到了净化的作用，他活得很轻松、很单纯，与其绘画表现的复杂多变成一反照。

他的人格类型属于天生的艺术家那类。

——摘自《我看杨刚》1995

赵成民：

他从画牧民生活到今天平凡的现实生活，其实都是在用心来写自己亲身的、真正的经历和感受，是有感而发。

同仁称北京画院有两大仙，杨刚算一个。所谓“大仙”，顾名思义恐怕是在凡尘闹市中独往独来、不为所惑、我行我素，人与画皆任人评说；默默寡言、超然于世，真可谓竟自入禅境也。

——摘自《平凡、稚拙、童趣——评杨刚的都市风情画》1991

张抗抗：

杨刚所有的绘画，包括油画和中国抽象水墨，永远都在表现动感的人、动物和自然。那些动态往往只是一个形状、一片墨色、一种气韵、一些线条，山呼海啸蜂拥而来，蕴藏着飓风般粗犷和强烈的气感，令人眩晕。既非写实亦非写意，在模糊的轮廓中，抽象出物体在运动中的神态以及魂魄，简单的形态却内涵着摧毁性的打击力度。看似静止的画面、偶尔有静态的人物，仍能感觉着无声的速度和力量藏在深处蓬勃运行，就像一个个看不见的生物细胞，正以几何级数迅疾地分裂生长，大气恢宏。

在杨刚作品那些瞬息万变的动态中，我们能感受到杨刚内心一次次爆发的激情，如夏季草原那达幕大会上赛马摔跤射

箭，还有豪放深沉的蒙古歌，从空中传来的那种自由的力度。

——摘自《自由的力度》2000

岳洁琼：

每次看杨刚作画，心绪随着笔锋走势似看潮涌，血液如奔腾的小溪畅快地流淌，全身心充满着贯注笔融跃动的快感。从现代京城追名逐利的喧嚣中走进杨刚的画室，总能让我的心灵得到暂时的休憩。那是我珍爱的精神享受，偶尔一周去了两次，我就觉得奢侈。

——摘自《话说杨刚》1996

有人曾批评杨刚的画风变化太大也太快，观众还来不及接受，他又变了新的画风。其实，只要你仔细观察，就不难发现，他的画风变化始终是在沿着一条轨迹运行——那就是在不断地从直观性向着表现性发展。

——摘自《极古极新——杨刚的画》

徐恩存：

生存，给一切思想者的思想带来了无限的启悟。

杨刚，是一位思想型的画家。在历经了21年的坎坷艺术之旅后，不仅对世事尘俗保持超然的态度，而且在艺术上也几经转型，寻找他的关于生存的表达方式……

他坚持在一种自由心态下的创作，为此，他不断克服艺术思想上的惰性，并把“想画什么画什么，想怎么画怎么画”看作是检验自己真诚的尺度和境界，把它看作是培养充满个体创造精神的过程……

可以说，作为画家的杨刚始终是求索于深渊和峰巅之间的独行者。

——摘自《美术观察》杂志《杨刚绘画浅论》

布克曼：

画家杨刚多年来经常接触西方古典音乐，并从中受到了影响。虽说把杨刚的蒙古草原水墨画和李姆斯基柯萨科夫或格拉祖诺夫的音乐相联系显得有点夸张，但是，杨刚的大部分作品确实有强烈的音乐气息。杨刚的作品黑白对比十分强烈，而且经常会把原有的主题进行发展或转换，其中线条的走势就像音乐的渐强或渐弱，时而粗壮豪迈，时而云淡风轻。

——摘自《人民日报》（海外版）2001年8月10日

李湜：

具象写实、抽象变形、抽象表现三者间存在着因袭相承，依次演化的关联。具象写实是抽象变形和表现的起点；抽象变形是具象写实的发展；同时是抽象表现的起点；抽象表现应是具象写实抽象变形升华的结果。今天，杨刚创作出了具抽象表现意义的头象，无疑标明他向自己成熟的艺术又进了重要的一步。

■一家三口逛庙会

——摘自《美术研究》1997年第三期《写实、变形、抽象》

3

曹星原：

杨刚的绘画叙述方式定位今天向昨天的过渡，定位在新传统被时代扬弃为旧传统的过程，定位在以当代城市文化人心理体验为中心。他的作品中既包含了对正在逝去的农业和早期工业文明的留恋，也包含了“与世界同步”的文化景观的心理准备和戒心。他有意识地使自己的艺术陷落在多重风格夹缝中是避免正面阻隔力，从而为城市人的艺术欣赏和经验的建立“陕甘宁边区”式的立足点。杨刚的城市风景系列绘画是从多义的中间地带的突围。这一突围具有远为复杂的文化和艺术意义。以中国都市人的经验和欣赏为主体的艺术经验终于登上了水墨的舞台。

2002.7. 美国 夏威夷大学

2005年 杨刚整理

怎样画好画？

■ 杨 刚

4

人品好就能画好画吗？
有学问就能够画好画吗？
写生画得多就能画好吗？
书法、临摹功夫好就能画好吗？
老师好就能画好吗？
心静就能画好吗？
观念新就能画好吗？
熟悉的事物就能画好吗？
等等、等等。

我怀疑以上所有说法，却又承认它们都有一定道理。
分析古今中外大师们的个案以及自身画画的切实体验，
我发现，能画好画的关键就在于：

- 一、天生对绘画敏感且乐此不疲。
- 二、心中常能出现各种画面。
- 三、不怕画不好。
- 四、不怕画好了人家不承认。
- 五、不因别人的承认而故步自封、止步不前。

绘画的过程通常是：

- 一、历练与感悟在心中积累。
- 二、心中出现完整或不完整的画面。
- 三、心中的画面变为绘画媒材、语言和绘画程序。
- 四、在实行绘画程序的过程中随机应变或是反复调整。
- 五、在最佳处停手。

□ 草原摔跤比赛 / 2003 年

□ 知识老人 / 1999 年

□ 奔腾 / 2002 年

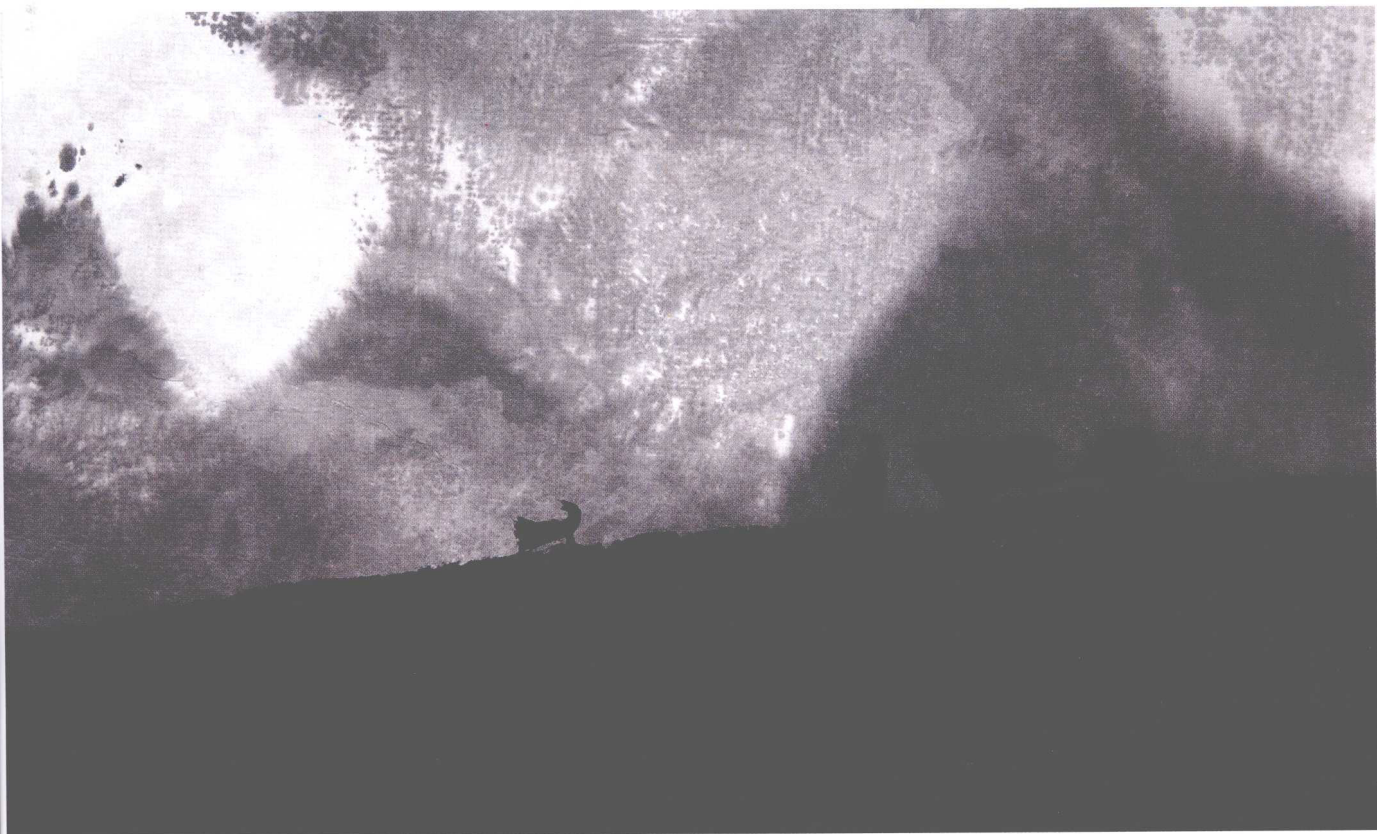

□ 钢琴协奏曲 / 2002 年

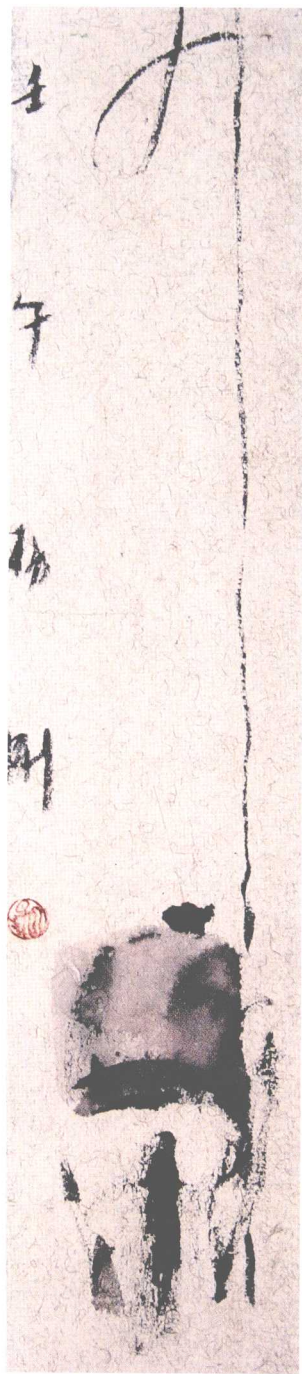

□ 大草坡 / 2002 年

□ 套马杆 / 2002 年