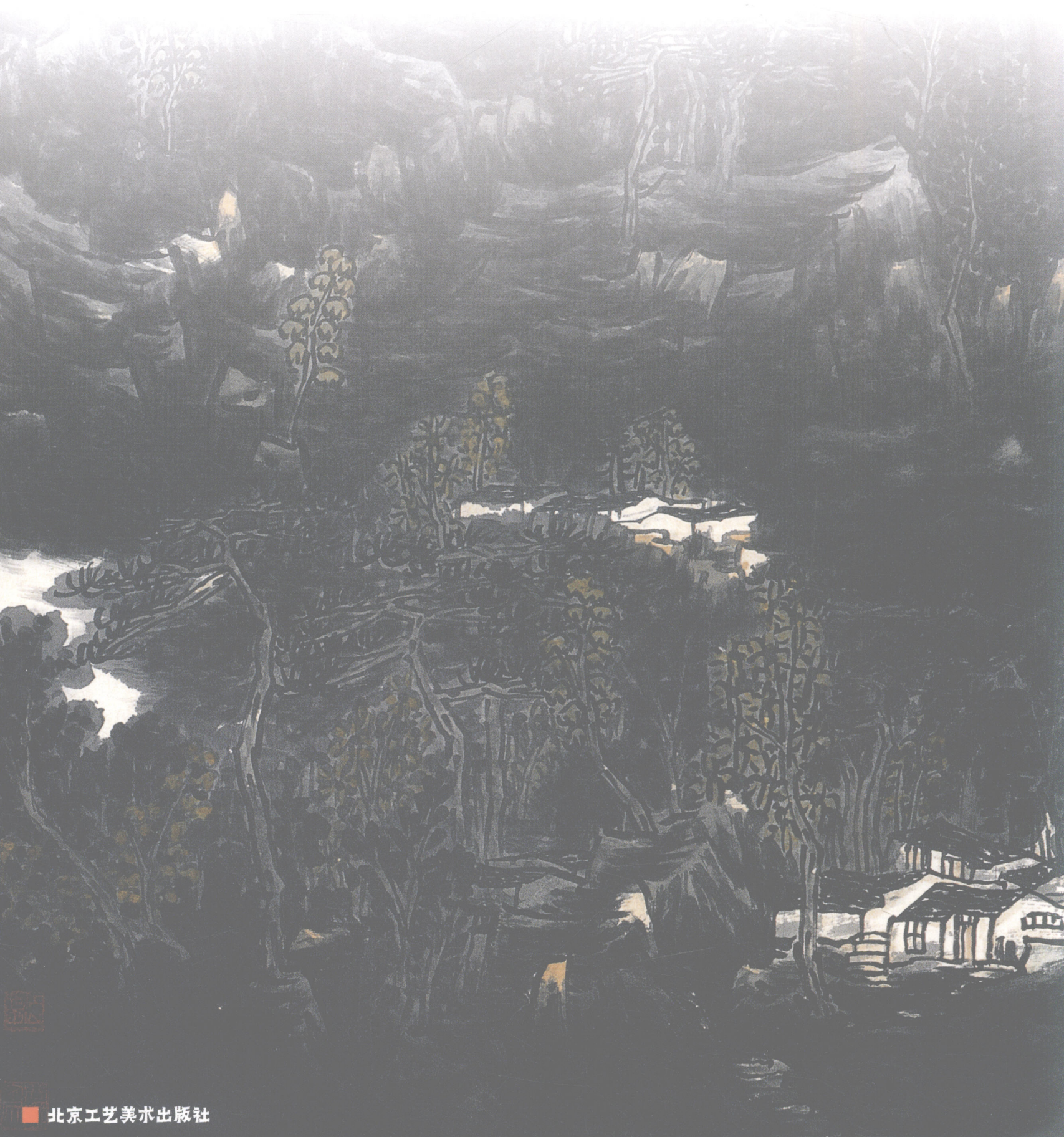

21世纪
有影响力画家
个案研究

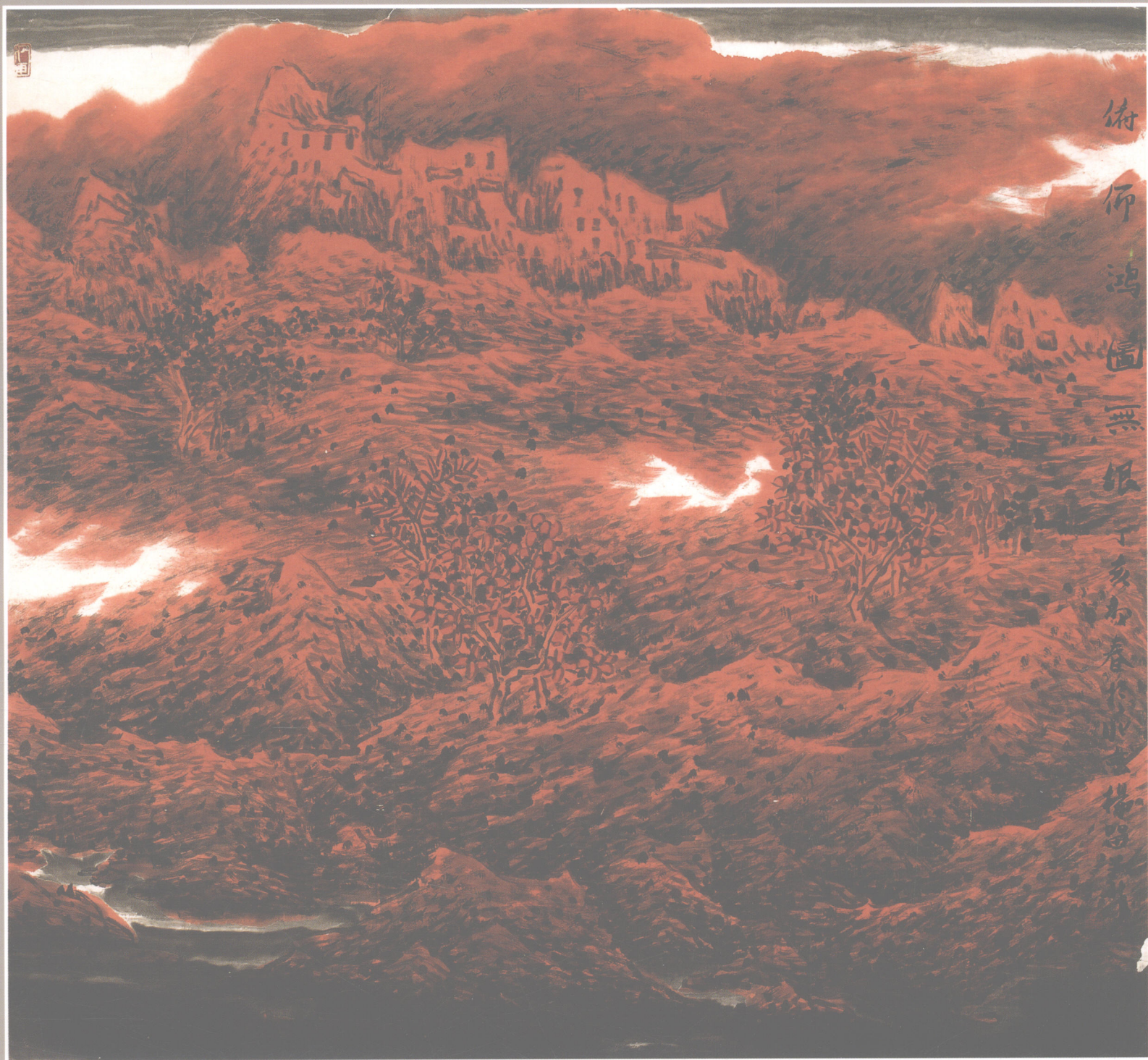
21SHIJI
YOU YINGXIANGLI
HUAJIA
GEAN YANJIU
YANG LIUYI

杨留义

● 主编 贾德江

北京工艺美术出版社

俯仰鸿图无限 2006年 纸本 96cm × 96cm

封面画：积霖声更幽（局部） 2008年 纸本

21 世纪有影响力画家个案研究 · 杨留义

图书在版编目 (CIP) 数据

21 世纪有影响力画家个案研究. 第 8 辑, 杨留义 / 贾德江
主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2008. 10

ISBN 978-7-80526-753-1

I. 2... II. 贾... III. ①绘画—美术批评—中国—现代
②山水画—美术批评—中国—现代 IV. J205.2 J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 160507 号

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈朝华

装帧设计: 汉唐艺林

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

电话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑室)/64283671 (发行部)

传真 (010) 64280045/84255105

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开本 635 × 965 1/8

印张 6 印数 1~3000

版次 2008 年 11 月第 1 版 第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-753-1/J · 663

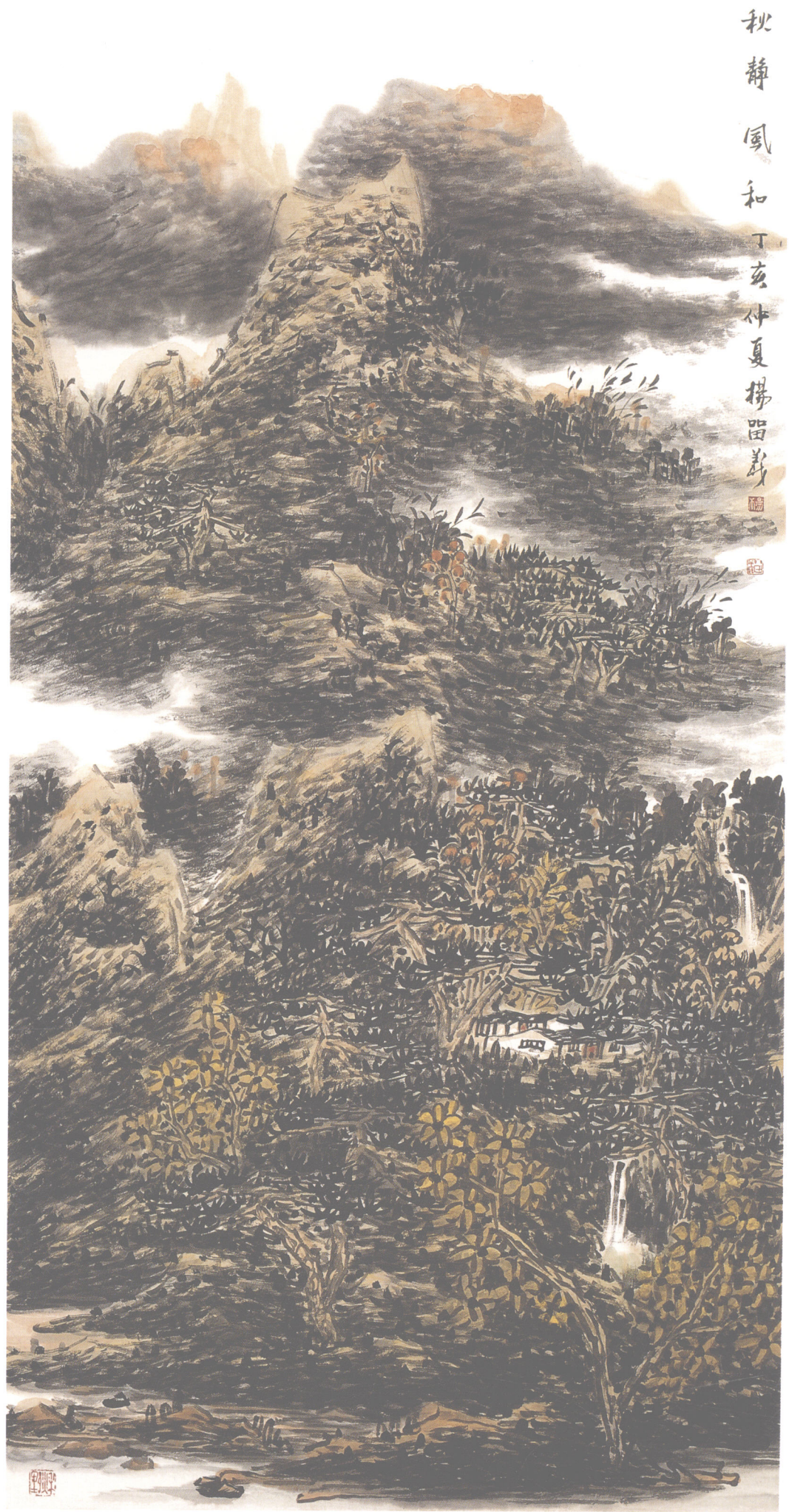
全套 10 册定价: 380.00 元

(本册定价 / 38 元)

ISBN 978-7-80526-753-1

9 787805 267531 >

秋静风和
丁亥仲夏
楊田

秋静风和
136cm × 68cm 纸本 2006 年

21 世纪有影响力画家个案研究

杨留义 YANG LIUYI

21SHIJI YOU YINGXIANG LI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03-04]

在思考中转向

——读杨留义山水画

徐恩存

主编感言

山水画创作,是表现中国人空间意识与精神空间完美结合的一种方式,应通过具有创造性的语言的运用和具有超越存在的生命形象的选择,而赋予画面以丰富深刻的笔墨内涵,来表现自然山川的灵动和主体生命的精神气质及不息的生命力。它的意义在于运用自己的学养,用自己的不懈努力去融合文化、笔墨及山水的自然之美,在于建立东方式的宇宙观和自然观、艺术观与特定的把握方式,表现中国文化“天人合一”的理想与境界。

当代著名画家杨留义的山水画正是在继承这样的美学思想与艺术观念的同时,不断地探索着属于自己的笔墨语言和图式。他的作品以纯正大气的全景式构图,浑厚沉凝的骨线,极具难度的细点、密皴、精染,由实到虚,返虚入浑,疏密相间,浓淡相间,纵横相间,藏露相间,表现出重叠错落的山水意象的美感。他用笔墨去抒写,用光影去理顺,用节奏去调整,用色彩去统一,无处不自然,无处不天成。群山在他笔下跃然纸上,万壑在他腕底奔涌而至,远山与近水,长天与大野,树木与山峦,在这里化成宏伟的乐章,弥漫成一个属于杨留义的山水世界,是一种大气魄、大境界、大气象的艺术追求。

处在转型时期的画家杨留义,是在充分吸纳传统的基础上,在师造化 and 得心源中,自觉地以现代人的审美观念指导自己的创作,追求时代精神,力求摆脱传统程式化的弊病,努力寻找自己的画语表达方式。作品中处处可见其独具匠心的经营,从而形成了兼有北派雄强苍浑和南派温润韶秀的独特艺术风格。他的山水多为大幅,采用高远、深远的方式由远及近观照山水整体,取舍简约,主体突出,使观者在山水无言间体味其苍茫伟岸。画中“色不碍墨,墨不碍色”,以色助墨之浑厚,以墨显色之清丽,画面艳而不俗,浓而不烈。尤其是积墨法的运用,不仅表现出山体的坚实与厚重,层层积染的墨色变化又使群山具有了松活的节奏感,于峥嵘中见博大,雄浑中见韵致。

概言之,杨留义山水以其变幻万千的山间气象、接天连地的浑然气势、如诗如画的深邃意境和淋漓酣畅的笔墨挥洒,构成他的山水兼得笔墨、丘壑、意境之三美。从中我们看到的是艺术家如山川般宽阔的胸襟和高远的志向,如云海般飘逸的心态和奔放的情怀,山水主题在画家笔下不断深化,从写实走向写意,由写意走向人文,杨留义的山水之路越走越宽广是不容置疑的。

艺术档案

■ 杨留义

■ 1955年生于河南遂平,祖籍河南南阳,南京艺术学院毕业。中国艺术创作院副院长、中国艺术创作院山水画院长、文化部中国国际书画艺术研究会创作部主任、全国艺盟副秘书长、中国艺术杂志社副社长、中国美术家协会会员、国家一级美术师。

■ 作品《云断秋山》、《秋水同行》、《接天宇之气》、《气破天宇》、《脊梁》、《清夏》等作品多次参加全国性、国际性大型大展,并多次获奖。《秋熟》、《长城颂》、《生命礼赞》、《汉魂唐魄写江山》、《中华魂》、《秋耀金华》、《江南民居》等多幅作品被中国美术馆、人民大会堂,多伦多艺术馆,中央军委大楼,北京奥申委,中国驻法、俄、意大利大使馆等单位收藏。

■ 《美术》、《国画家》、《美术博览》、《中国文化报》、《中国书画报》、《文艺报》等多种报刊对其多次进行专题专版介绍。

■ 应邀分别在联合国教科文总部、中国美术馆、中国国家画院、俄罗斯美术馆、普希金博物馆、日本现代美术馆、韩国美术馆及南京、西安等地多次举办个人画展和联展。

■ 2005年10月国画作品《祥云和畅图》搭载“神舟六号”遨游太空。

■ 先后出访法国、德国、意大利、希腊、西班牙等十多个国家进行学术交流。

■ 出版有《杨留义画集》、《杨留义积墨山水》、《名家画风解析——杨留义》等个人画集10余种及50余部作品合集。

在思考中转向

——读杨留义山水画

■ 徐恩存 / 文

悠久而绵长的中国山水画史，自五代、北宋以来，无论在技术、理念与风格上，都体现为成熟的风范。此后，经元、明、清等古典阶段的完善，一种气势磅礴、崇高壮伟的山水画范式便独立于中国画坛，成为中国画多元格局中最重要的一种风格和样式。

这就是自范宽以来形成的巨嶂式山水艺术。它的意义在于建立东方式的宇宙观与自然观，艺术观与特定的把握方式，表现了中国文化“天人合一”的理想与境界。

杨留义的山水画，继承的正是这样的美学思想与艺术理念。他的作品气韵生动、壮阔厚重、森然峻伟，且以密体技法为之，而且一丝不苟，章法有序，在以北派山水的壮伟美学思想为主的表现中，又兼容了南方山水画的秀美婉约，使他的山水画内涵丰富，幽密深邃，却又荡漾着一种时代的气息，焕发出现代人文精神的意蕴。画面中一派祥和温馨，完全不同于古典山水画的萧疏荒寒与凄清冷寂。

处在转型时期的画家杨留义，是在充分吮吸传统的基础上，脱颖而出为当代性画家的；他自觉跻身于“新中国画运动”，在师造化与得心源中更注重对现实生活的感受和体验，并在激情中融入了细腻的表现。可以看出，杨留义的作品是建立在南北嫁接的基础上的，以北方山水的空间、结构为基本构架，填充的是南方山水意象元素，使画面在平面展开中，把多空间意象在同一时间进行合理组合并展开，使画面呈现丰富复杂与单纯整体的统一，使平实朴素的意象叠加在平面空间中蕴藏深刻的意蕴，这是杨留义作品的基本特征。

画家一反文人画的逸笔草草和寥寥数笔的笔墨游戏式创作方式，转而为极具难度的密体创作。杨留义的作品，绝无敷衍之处，密布于画面中的山坡、丘陵、树丛、村庄、溪流、云烟等都在点、线的交织中表现出重重叠叠、错落密布的山水意象美感，用以营造一种共享的山水诗意。

我们注意到，杨留义笔下的山水意象，是介于生活与诗意之间的一种选择的提升，这首先是源于画家独有的胸襟与情怀。譬如他的《山气日夕佳》，是以山水画的格局和结构方式，表现了密密的山林，他以点、线结合的手法，画出了不同树木互相掩映的繁茂特点，并在一种不断的重复中，以“似与不似”的理念，营造出密林的感觉；且在横向水平展开的画幅中，运用浓、淡、疏、大、小、远、近以及节奏、韵律、力度等使之在无序之中归于有序，展现出自然的无穷魅力，在单纯的简洁中，传达了令人无限遐想的诗意。

《气破天宇》同样是以密体表现为主的作品，画家以娴熟的技巧，在穿插与重叠中，使树林在密布的构图中，产生以小观大、以实观虚的效果和特点；在密布的点线中，在似与不似的表现中，表现了郁勃的自然生命形式和自然的生命活力。

分析作品，不难发现，杨留义把自己的艺术定位在当代文化语境，目的是把现实生活诗意化，把自然山水精神化，并且在其中给予当代人的心灵投射，使他的作品体现的是具有现实诗意的美感。

依旧是“三远法”的空间处理，依旧是“似与不似”之间的意象把握，依旧是点、线、墨、色的运用，在法度与自由之间，他寻到了平衡点，他贴切地把握着分寸，在以情合理的手法中，他不厌其烦地渍墨、积点，在长线、短线与浓淡的演绎中，画面在密集、完整之中却又透出空灵、苍润与清新之感。尽管局部也不

十载辉煌 110cm × 250cm 纸本 2007年

祥云和畅

丁亥年秋 杨留义

乏精美，但在整体上却依然浑然完整。

在整体上，杨留义的山水艺术，表现为一种思考中的转向，以此为基点，他建立了自己的艺术表现范式，并日臻成熟和完美。

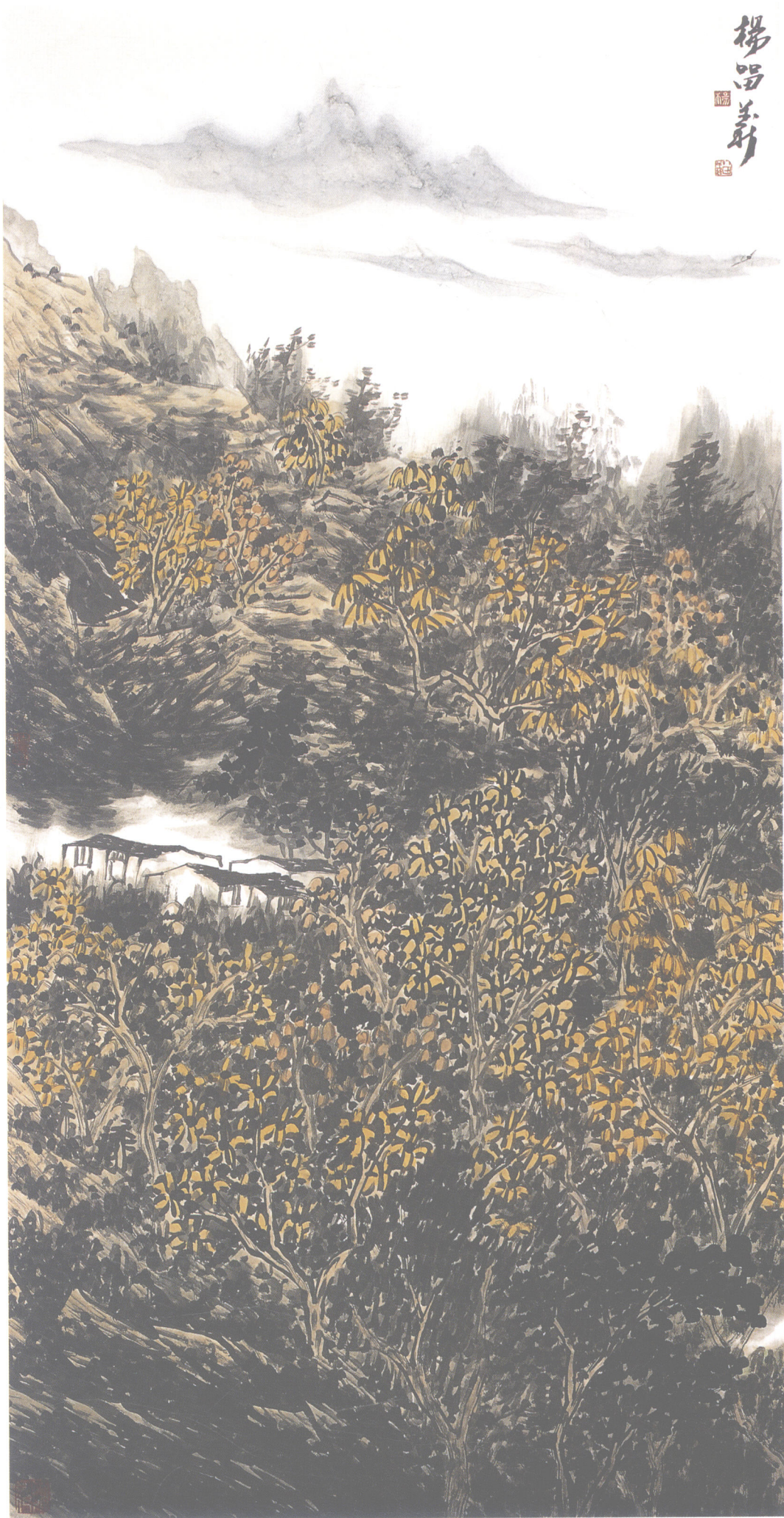
处在当代文化语境中的画家，沐浴着现代文化的光照，在八面来风中，他们拓展了胸怀和视野，艺术观、艺术理念与艺术方法均不同于前人，这是因为，一代人有一代人的任务，一代人有一代人的追求，一代人有一代人的使命。杨留义正是这样一位富有文化使命感的画家，他的艺术表明，他要为历史增添新的因素，要以富于生命感的创造，获得生命的艺术的充实。

在艺术上，杨留义确有独到之处，他的密体山水与巨幛式构图，以及山重水复的宏大气魄，都给人以强烈震撼。关键在于，杨留义的山水艺术，强调的是自然感受，有感而发，当他把眼中山水，经过技术过程，提炼为意象符号时，在事实上，他们已经成为画家内心的象征。也就是说，杨留义的山水画艺术写的是“胸中丘壑”，他的“身在山中，心在山外”的心境，表现了极具自然色彩的山水艺术。

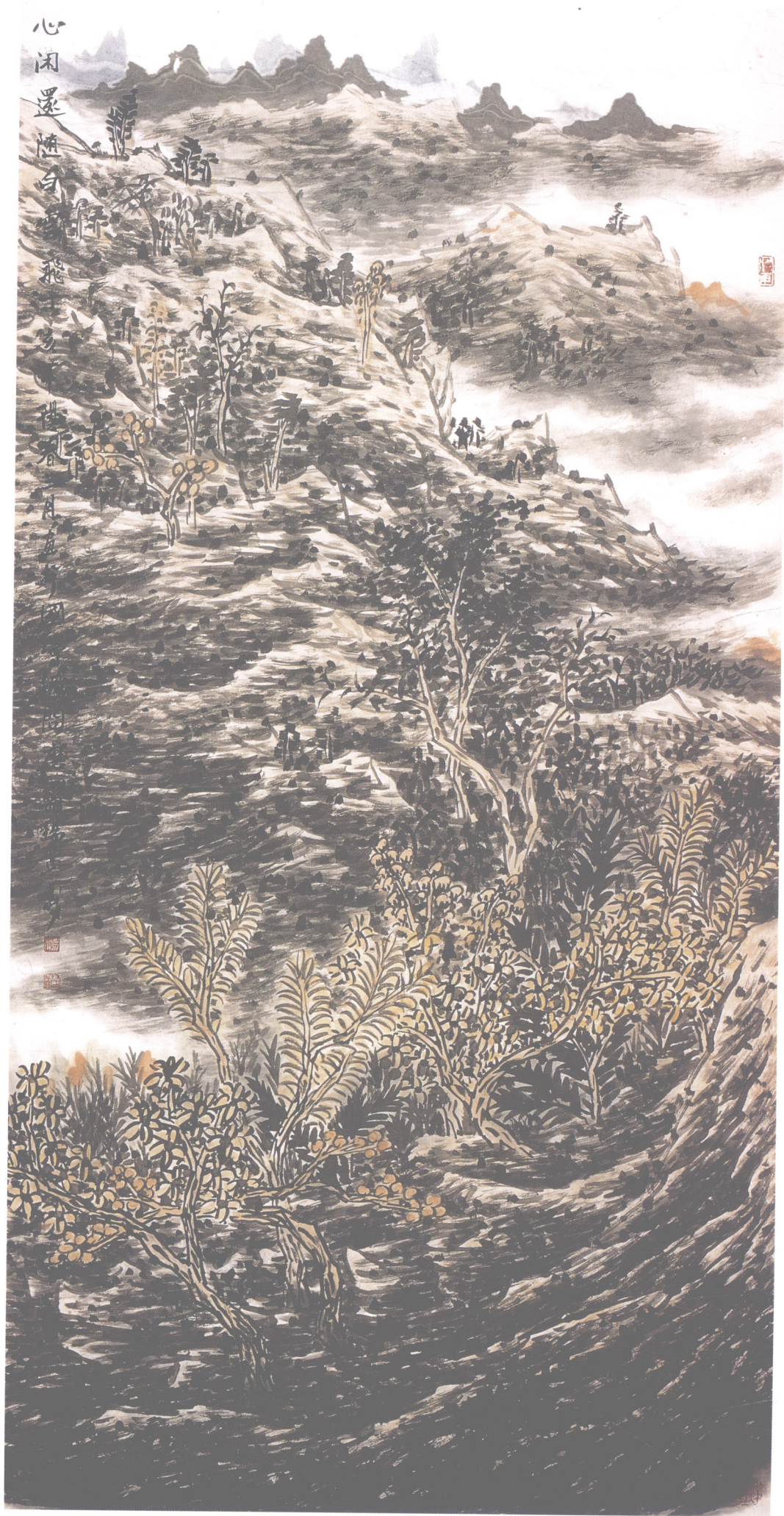
严格地说，杨留义的作品不断表明了一种思考中的转向，也体现了当代画家艺术规律与艺术本质的认知。所以，在艺术的巨大超越中，杨留义获得了艺术的激情与动力，也获得了前所未有的充实。在他那里，现实生活是他不可缺少的精神资源，大自然是他不可缺少的精神资源，文化传统也是他不可缺少的精神资源。因此，他才能举重若轻地创作出荡漾着真实情感的作品，这些作品也因此称得上“为历史增添新的因素”。

祥云和畅
136cm × 68cm 纸本 2007年

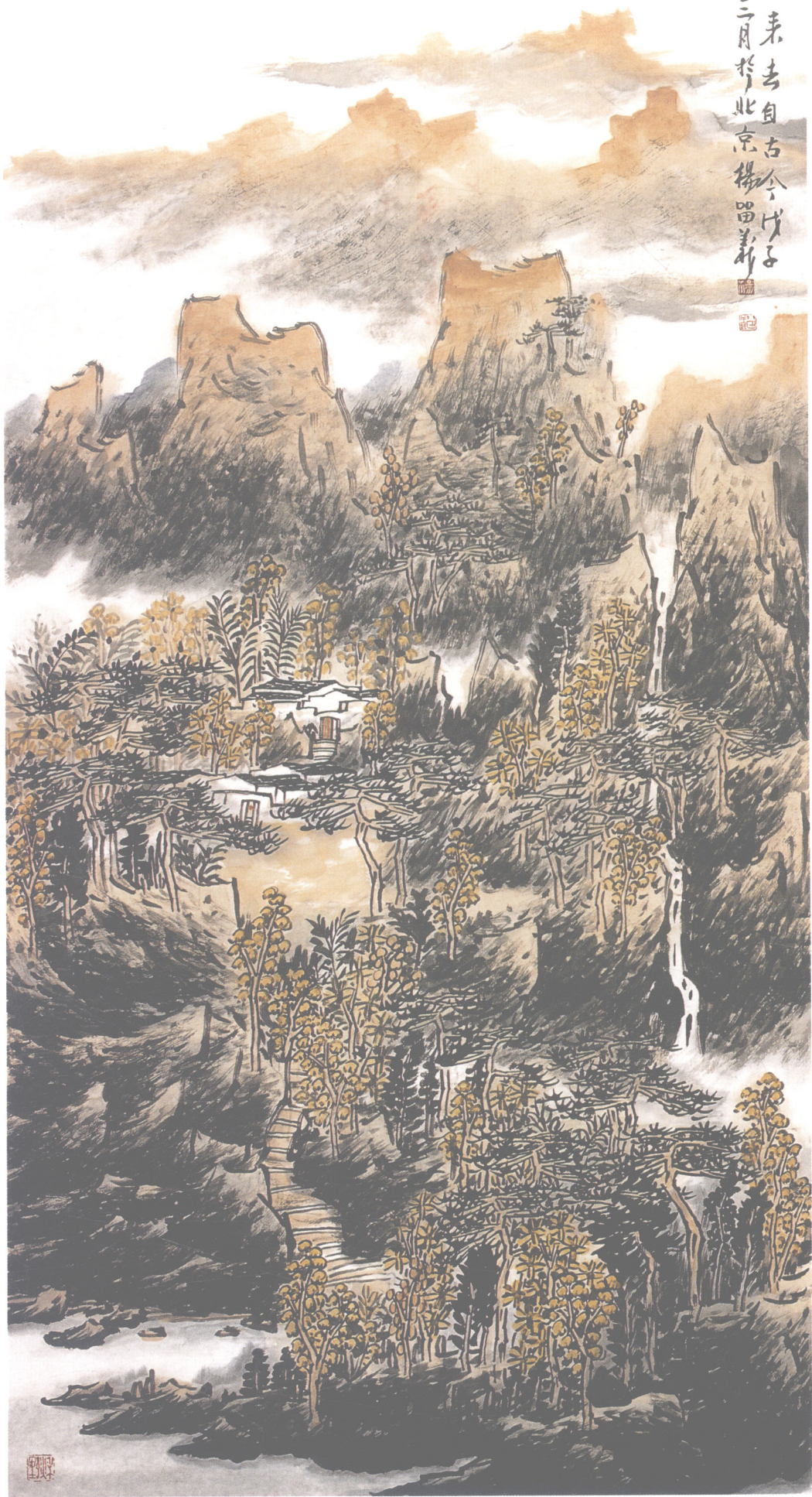

金色满地是君家
136cm × 68cm 纸本 2008 年

心闲还随白云飞
136cm × 68cm 纸本 2007 年

白雲來去自古今
陽春三月於北京楊留義

我看了杨留义先生的画以后，感受很深。因为他长期在山区生活，观察比较深入，对山水的精神理解很透彻，所以他的积墨山水很有特色，也是我们这几年山水画创作的一大收获。

杨留义用他的风格，用他的追求，很有个性地表现了他的山水世界，用笔墨也很深刻，力度也很大，看得出来，作品比较淋漓，这是淋漓的一种风格。

在山水的气势、山川的经营和技法的运用上，他的画非常的深刻、淋漓，画出了大山、大水、大意境，希望他今后更多地追求作品繁与简之间的关系、关注色彩各方面之间的协调，我觉得他会百尺竿头更进一步。

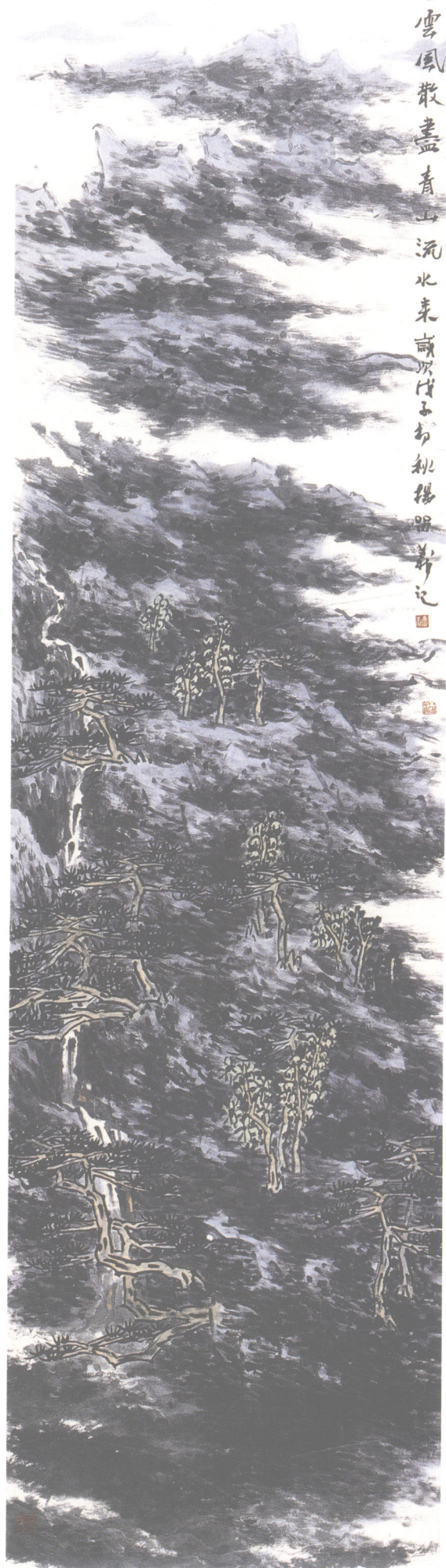
——孙 克（中国美协
艺委会秘书长、著名美术评论家）

白云来去自古今

136cm × 68cm 纸本 2008年

楊留芳

白雲風散盡
青山流水來
歲次戊子初秋楊留芳記

故我在（左图）
180cm × 48cm
纸本 2004年

白云风散尽
青山流水来（右图）
180cm × 48cm
纸本 2004年

楊留義

翠峰竞秀 (左图)
180cm × 48cm
纸本 2008 年

楊留義

清风无声 (右图)
180cm × 48cm
纸本 2008 年

雲是我家鄉

云是我家乡
136cm × 68cm 纸本 2008 年

秋山人在画中行
 戊子仲秋
 杨留义

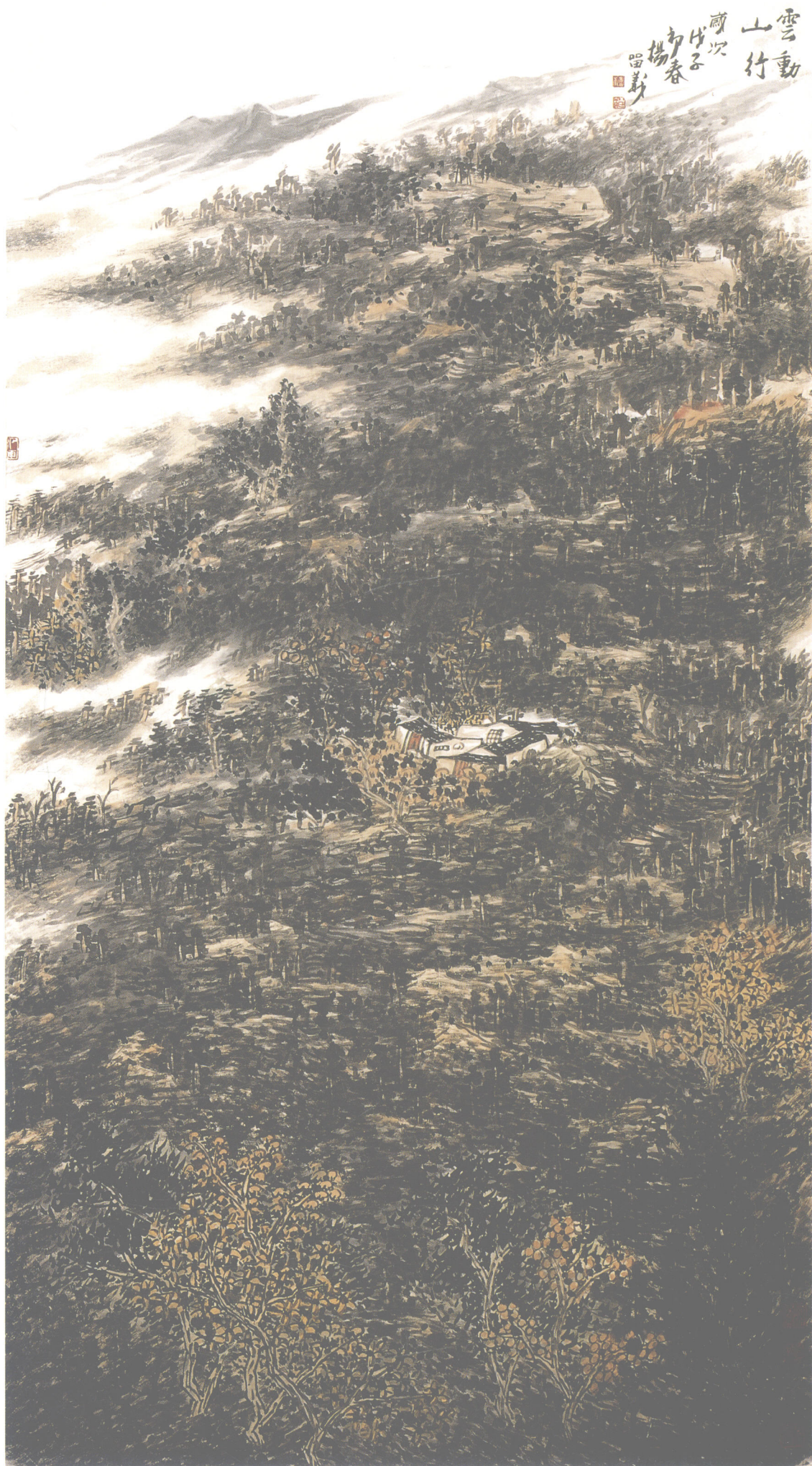
文人画山水里面有两种，比较实的，比较虚的，比较潇洒的，比较实诚的。我觉得杨留义属于实诚派，严肃认真，这是他的优点，也是他的特色。所以他画的一些比较潇洒的画，这画册里面也有一两张，展览会上也有一两张画，我不太会欣赏。我相反欣赏他很实在的画，这是人的个性，我觉得他这样发展下去，他的不足会成为他的优势。

——邵大箴（中国美术家协会理论委员会主任，中央美院教授、博士生导师，著名美术评论家）

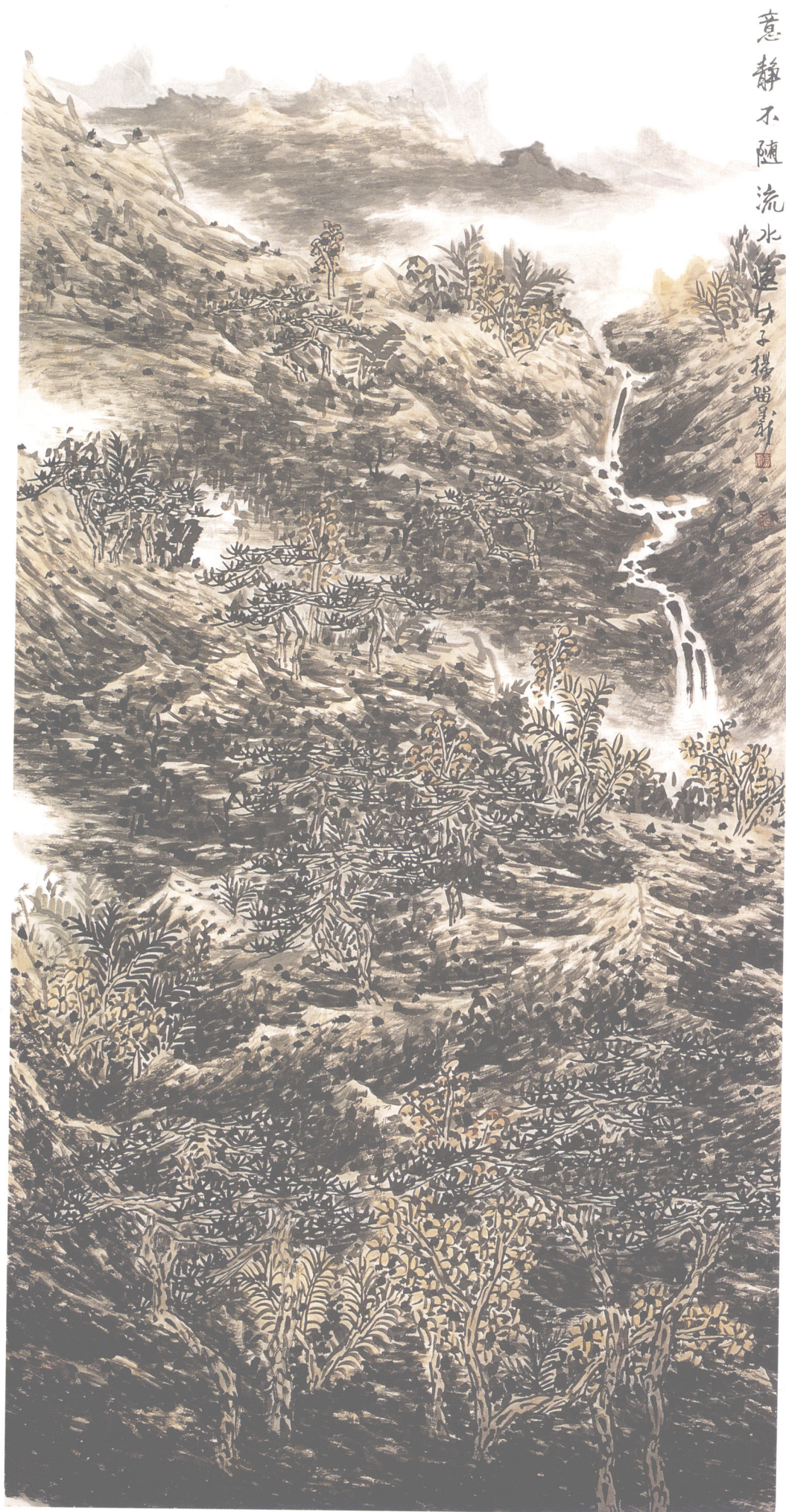
秋山人在画中行
 136cm × 68cm 纸本 2008年

金风万籁
136cm × 68cm 纸本 2006年

云动山行
180cm × 96cm 纸本 2008 年

意静不随流水远
子杨画

意静不随流水远
136cm × 68cm 纸本 2008年