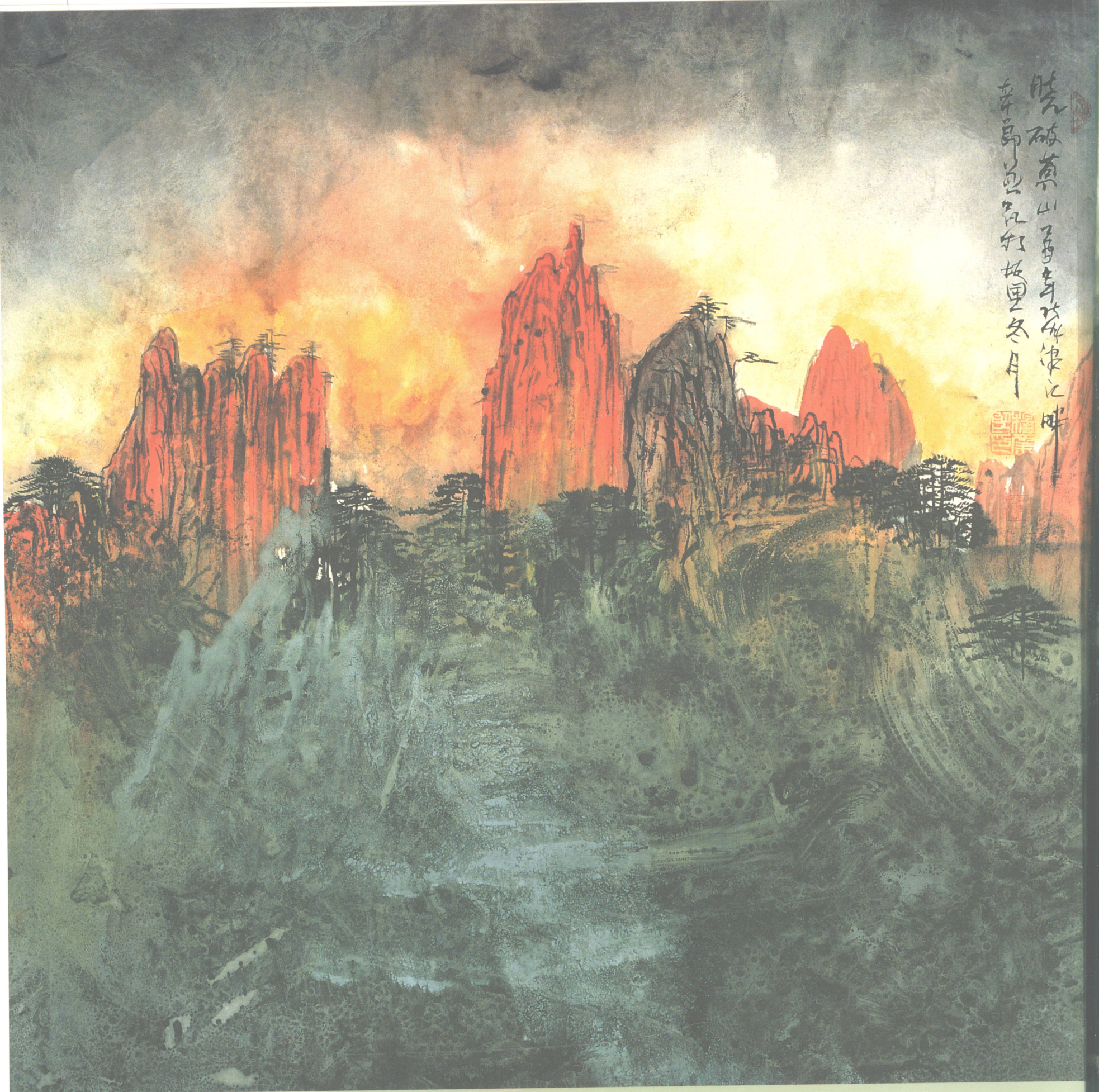

晓破万山
辛卯年秋月
杨幸郎

晓破万山

2005 纸本
68cm × 68cm

封面画：青山春色 2005 年 136cm × 68cm

中国画名家艺术研究 · 杨幸郎彩墨山水

图书在版编目 (CIP) 数据

杨幸郎彩墨山水 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.5
(中国画名家艺术研究. 第2辑)

ISBN 7-80526-605-0

I. 杨... II. 贾... III. 彩墨画: 山水画—美术
批评—中国—现代 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第 034129 号

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈高潮

装帧设计: 尤文婧

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

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/8

印张 3.5

印数 1—3000

版次 2006 年 5 月第 1 版

印次 2006 年 5 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-80526-605-0/J · 463

全套 10 册定价: 300.00 元

ISBN 7-80526-605-0

9 787805 266053 >

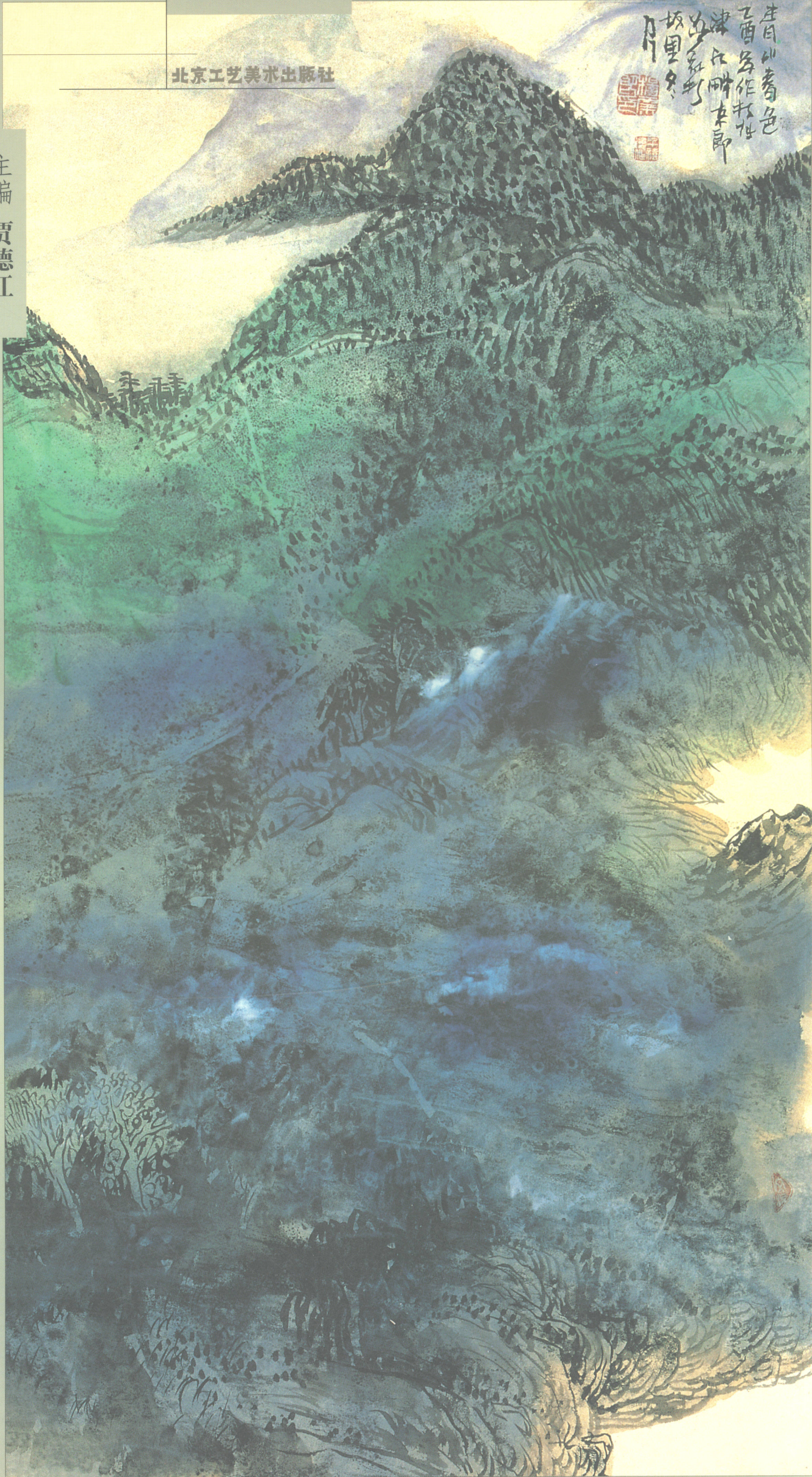
北京工艺美术出版社

庄月山青色
乙酉冬作
杨幸郎
出
坂里冬

主编 贾德江

中国
画
名
家
艺
术
研
究

杨幸郎 彩墨山水

当画家杨幸郎在水墨山水画的探索抵达一定阶段时，转而投向了色彩与水墨结合的彩墨山水画探索。这里有西方绘画的影响，有现代人审美心理的需求，重要的还是画家对以淡雅逸笔为主的水墨文人画的诘难。他认为，中国的山水画不应该失去色彩的半壁河山，而使多彩多姿的青山绿水失去汉唐时代的绚丽璀璨。为此，他在深研传统绘画理法的基础上，大胆地突破“以墨为主，以色为辅”的传统观念，将厚重的矿物质颜色作为画面的主旋律，采取了泼彩与墨的拓印、笔的勾勒相结合的手法，创造出流动的、朦胧的、有韵味的意境，从而使他的绘画带有印象主义的意味而独具特色。

“笔随心运”，“意由境生”，杨幸郎在师法自然的同时，领悟到中国画不同于西画的根本之处。于是，将以自然为师与以自我为本相结合，以意象符号去抒写内心带有某种主观意念，并符合自己个

性气质的理想式山水，使之与画家的内心意识相和谐。在他的作品中，泼彩施墨处总有“势”态，以色带墨，以墨取气，以气取韵，韵自笔出，气脉相连而构成通篇跌宕起伏的整体，循环往复，色墨互融互渗、沉积与叠加，产生云蒸霞蔚的效果。在画家的笔下，黄山的神奇，峨眉的险峭，武夷的苍翠、泰山的深邃，自然山水的丰富、复杂与微妙在泼彩、泼墨的挥洒与流动幻化之间被概括与归纳，且在风起云涌、晴晦交替与色墨的化合中展示了自然的无穷魅力，并把自然属性与文化属性合于一体。因此，它的意义决不限于笔墨手法与技法层面，这是一种致力于回到艺术本体的创造精神的表现。

应该说，杨幸郎的作品是承继山水画的创造性一路走下去的，完全可以说，创造性是他作品的一个重要特征，循此去理解画家的作品才能窥见其中的活力与生命，领略其审美的现代性与表现的开放性。

著名山水画家杨幸郎简介

■ 1959年出生于福建漳州市。现任中国人民解放军国防大学书画研究院副院长、一级美术师、闽南画院副院长。

■ 其作品在《人民日报》(海外版)、《大公报》、《新加坡报》、《中国美术家选集》、《中国当代书画艺术家作品选集》、《二十世纪当代中国画坛杰出人物作品选集》、《中国书画百杰画家》、《中华魂五百杰画家》等报刊及书籍刊登发表。

■ 多次参加国内外大赛，曾获得金、银、铜奖。曾在北京、台湾及新加坡、马来西亚、韩国、印度尼西亚等地举办个人画展。

■ 作品《旭日东升》等被中南海、人民大会堂、国防大学政治部、国防大学校史馆收藏；《春光》等作品由中央军委办公厅、八一大楼，天安门城楼收藏；巨幅山水《旭日东升》被南京军区司令部八号宾馆收藏；《井冈山云海》被西山军委驻地收藏；巨幅山水《江山多娇》被北京军区司令部收藏；《万里云涛》、《丰收季节》被沈阳军区司令部收藏；《百花盛开》被兰州军区司令部收藏；《春韵》被成都军区司令部收藏；《大吉图》被济南军区司令部收藏。

■ 2005年应邀赴贵州省军区、湖北省军区、湖南省军区、云南省军区、湖北宜昌军分区、江西省军区、河南省军区、天津警备司令部、吉林省军区进行绘画创作，其作品被珍藏。2006年1月应邀为京西宾馆创作巨幅山水《万里云涛曙光图》。另有多幅作品被海内外收藏家及博物馆收藏。

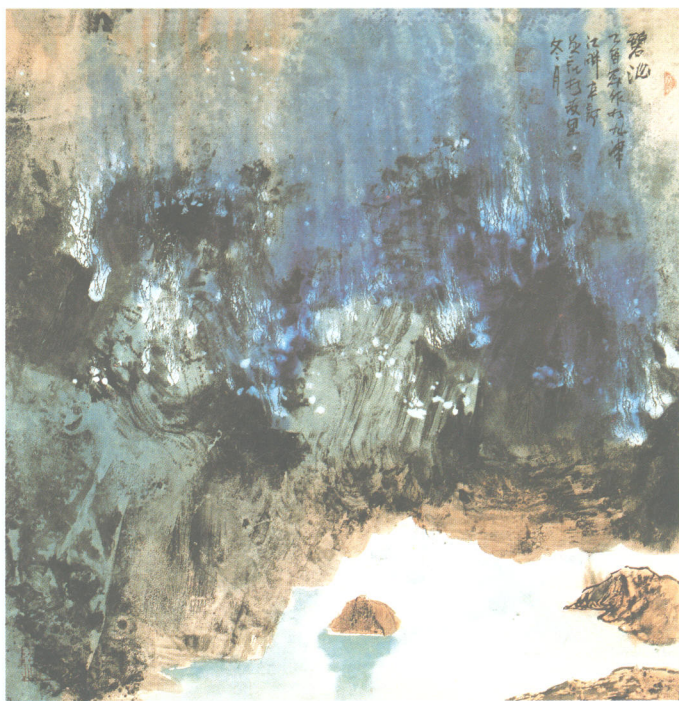
彩墨写出无声诗

· 贾德江 ·

——杨幸郎彩墨山水画品读

当我们面对一幅优秀绘画作品时，往往会被画中所释放出来的某种气息所感染，这种气息我们试图用语言来解释，但在大多数情况下是说不清道不明的，无论我们怎样倾尽词汇去修饰，总显得苍白无力。站在这样的作品前，我们只有感悟和心领神会，感画之气象，领画之气息。青年山水画家杨幸郎的山水画正是在抽象与具象之间，在墨色辉映、光雾迷离之中，让你体味到弥漫于其间的、独特的具有生命脉动的气息。这种超乎自然的感受，使得他的山水画具有了内蕴丰富的品格。在强烈色彩与流动云烟中，隐喻着造化之迷与难以破解的文化情结，画家以化有形为无形，化显露为隐藏，化平淡为神奇的手法营造了流动幻化、浑然苍茫、神秘深邃的彩墨世界——同时也是自身的精神图景的折射。

作为当代山水画家，杨幸郎面对的传统是浩瀚与沉重的，从古代到近代，再到当代，山水画的大师们构筑了一座又一座的丰碑，无疑是一座座难以超越的高峰。每一个企盼成功的后来人，无不希望“借古开今”与“承前启后”，建立自己的价值取向与艺术的起点。这是时代的要求，也是历史“转型”的必然趋势。杨幸郎清楚地认识到，这当然不是短时间内可以完成的任务，也不是仅凭挑战意识所能达到的，一味地求新逐异也不会取得成功。新的观念、新的命题要融合和升华为新的理论规范，需要更加艰难的思辨过程与实际的转换实践。杨幸郎正是在这种理念的前提下，为奠定自我的风格特色，为体现自己热爱自然、拥抱自然的理想，开始了自己艰苦的艺术之旅的。至此，杨幸郎毫不

碧池 2005年 纸本 68cm × 68cm

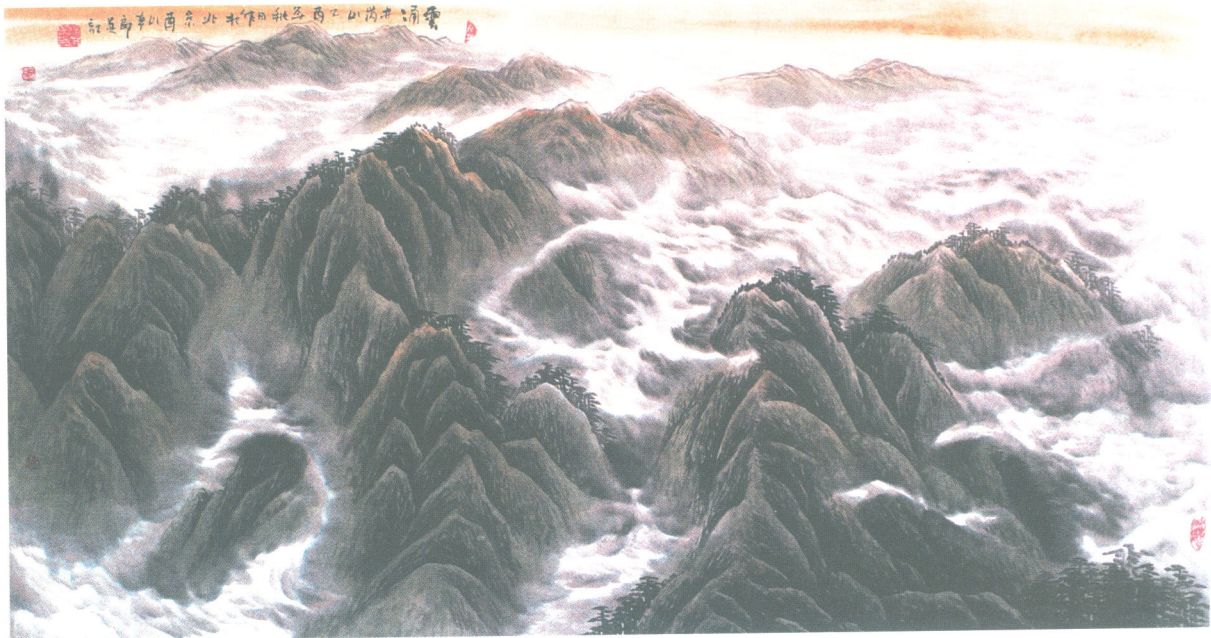
懈怠地开始了研究传统的过程，解读历代巨匠、大师的作品。从他第一本画集的作品中表明，他的山水画历程是从清代石涛及明代董其昌山水艺术溯源而上的，直到唐宋山水画的源头。在不短的时间里，他临习了自范宽、李唐以来包括近代的张大千、刘海粟在内的山水名家作品，从中领悟颇多，获益匪浅。不仅锤炼了他的笔墨技巧，更使他领悟了传统山水气象的精神。他遵循“外师造化，中得心源”的古训，走进了白山墨水之间，黄山、峨眉山、武夷山、泰山……都留下了他的足迹，并以表现云海而著称于世。烟岚松涛、云峰缥缈，内含波澜壮阔之势，吞吐峻利秀逸之气，表现的不仅仅是自然空间，而是一种无限开阔、无限向上的精神空间。明显地看出，杨幸郎在师法自然的同时，重视主观情感的关照与表达，对中国画的气、韵、思、景、笔、墨等要素进行了选择、取舍与整合，进行了创意性的提炼与归纳。在他的山水画创作中，把对传统的认识、理解、感悟与情感、理想、愿望投射于其中，让作品中的山水树木、烟云雾霭与屋宇村舍等简洁意象折射出大千世界的无比丰富性，以寄托自身的理想追求与丰富情感，进一步逼近艺术规律与艺术本质。

中国画历经千百年的积淀而炉火纯青的“写意”风格，是“意由境生”、“笔随心运”，是凭“感觉”去驾驭笔墨，在心灵的作用下远离现实物象，表现一种独特的艺术理想。或许是真山实水的流光溢彩，使杨幸郎不再满足于“墨分五色”的表现方法，或许是受刘海粟、张大千的泼墨泼彩的启示，杨幸郎开始钟情于探索色彩与墨色结合的彩墨山水画的研究。他认为中国水墨画历来强调的笔墨即是笔情墨趣，而似乎将色彩遗忘，扔掉了半壁河山。中国画应突破以淡雅逸笔为主的水墨文人画程式，改变水墨的绝对统治，提高色彩在山水画的位置。他觉得非如此不能表达自己面对大山大水的澎湃激情，非如此不能表现大自然的异彩缤纷。

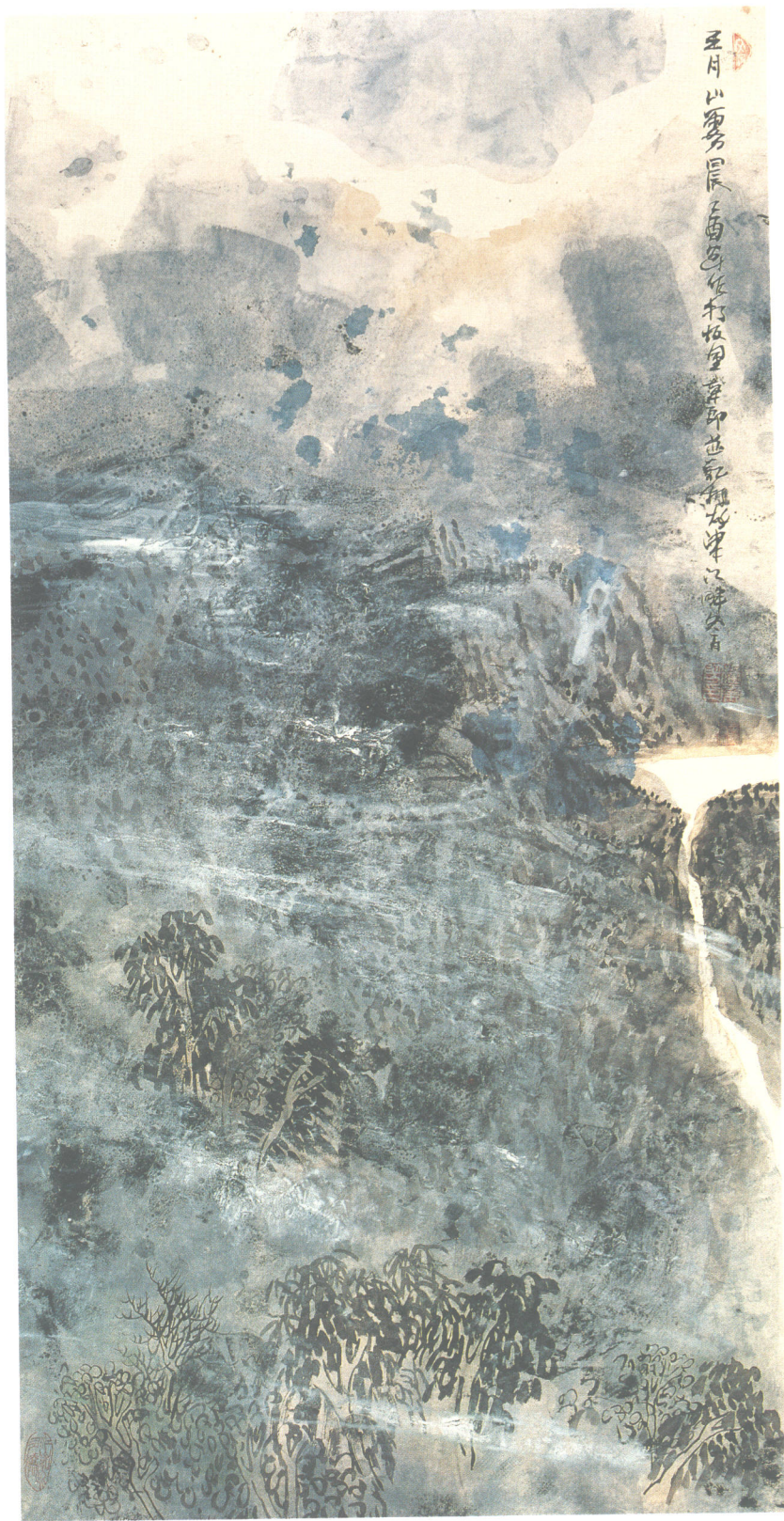
于是，他将在传统山水画中多作点缀的石色，如石青、石绿、石黄、朱砂等，作为他山水画的主旋律，将西洋画对色彩的认识和表现，融入宣纸之中。多年的探索和实践，已形成他自己的技法与面貌。作画前，源于自然，突发奇想，纵情泼色，不是胸有成竹，而是随机应物，生出意趣盎然的天趣之象。或先泼彩后施墨，或先泼墨后泼彩，或多次泼彩积色，借助水的力量使色墨交融，墨色互渗，色彩饱和而不浊，既体现了宣纸的功能和特点，又为再用墨留下自由的空间和细腻的表现力。他泼色时亦是多样方法手段并用，如团块泼、混合泼、衬纸泼、隔纸泼、散点泼、湿水泼、全纸泼、留白泼、截色泼等，均会出现不同效果和色彩变化。黑色的墨在此也起到非常重要的作用，他或以拓印法造成肌理，以塑造具有象征意义的山石、林木、云雾、河流的质感；或以线的勾勒皴擦在大面积的泼墨泼色中添加细致的描写与对比，如树石、楼阁、人物及舟楫等，粗中有细，造成虚实相生、梦幻神秘的意境，起到画龙点睛之妙用。杨幸郎用刚柔相济的墨线和冷暖变化的色块使他绘画中的物象极富诗意的幻想，创造出流动的、朦胧而有韵味的意境，大地和宇宙融为一体，自然物象与神情心迹渗透化合，体现了天人合一、物我交融的传统哲学精神，传递着生生不息的生命之歌。

若论及其笔墨造型及构成形成的个人语汇，一言以蔽之，即“求无趣”和“无法有法”。以天然之趣状万物，随意念之感发直抒胸臆，以胸中丘壑去叠印无拘无束的泼彩积色之形，既表现出明确的个人风格的主观性，又体现了“合乎自然而发”的审美原则。

在杨幸郎的彩墨山水中，分明看出画家个人的悟性、智慧与自我经验的作用，标志着杨幸郎在艺术上的新思考、新探索与新阶段。也就是说，画家在漫漫无涯的求索之路上，找到了一种富有视觉张力、符合自我性情的表现手法和语言方式。其最突出的特点是：杨幸郎的彩墨山水，以山水意象为载体把情绪、思考、观念、美感与材料特质融为一体，使山水意象的内涵与外延不断扩大，并在一个总体秩序中使各个意象元素呈现出活跃性，而且意象之间的关联、构成关系与组合，都是非逻辑的，无不极尽峰回路转、波澜跌宕之妙，且行云流水般的从容自然。其中的泼彩运用使作品由实到虚，由有而无，进而超升到文化境界的高度，同时致力于原生态气息与意象符号的整合，文化审视与浪漫情怀的整合，笔墨意趣与抽象方式的整合，使杨幸郎的山水画跃上了新的境界，并具

云涌井冈山 2005年 纸本 68cm × 136cm

青山雾晨 2005年 纸本 136cm × 68cm

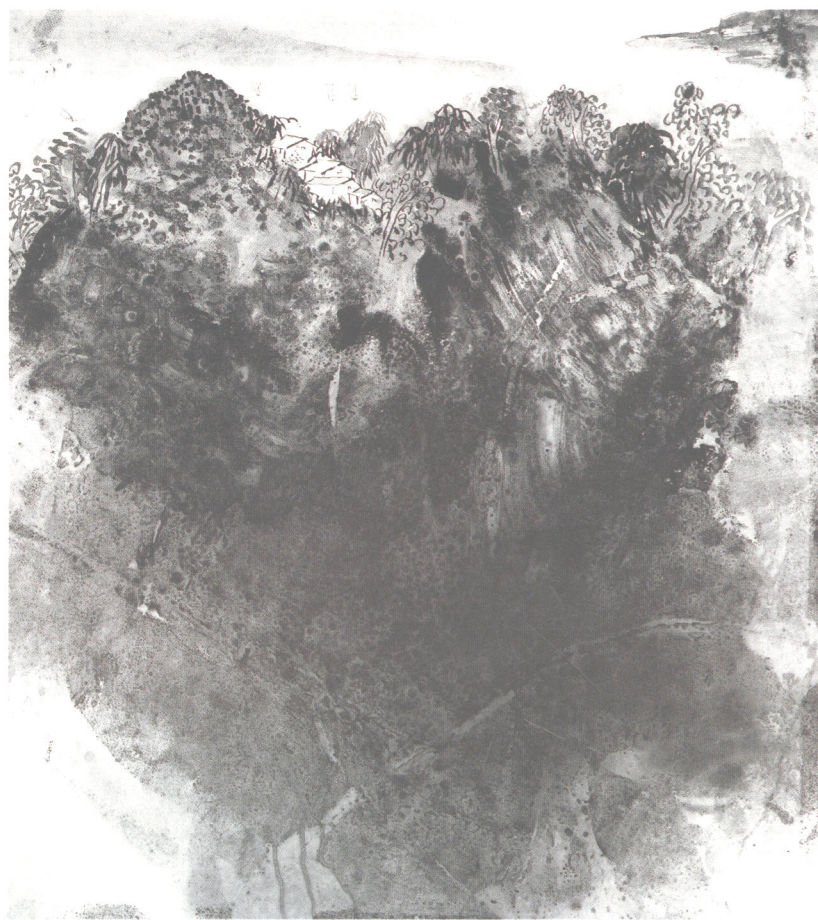
有了现代感。

投身到艺术之中，画家所面对的未来必定是漫长而又无止境的。杨幸郎山水画正处在从此岸向彼岸的过度之中。无疑，这是一个愉悦而又艰苦的过程。我诚挚地希望杨幸郎尚须继续努力。

《江上青山横绝壁》作画步骤

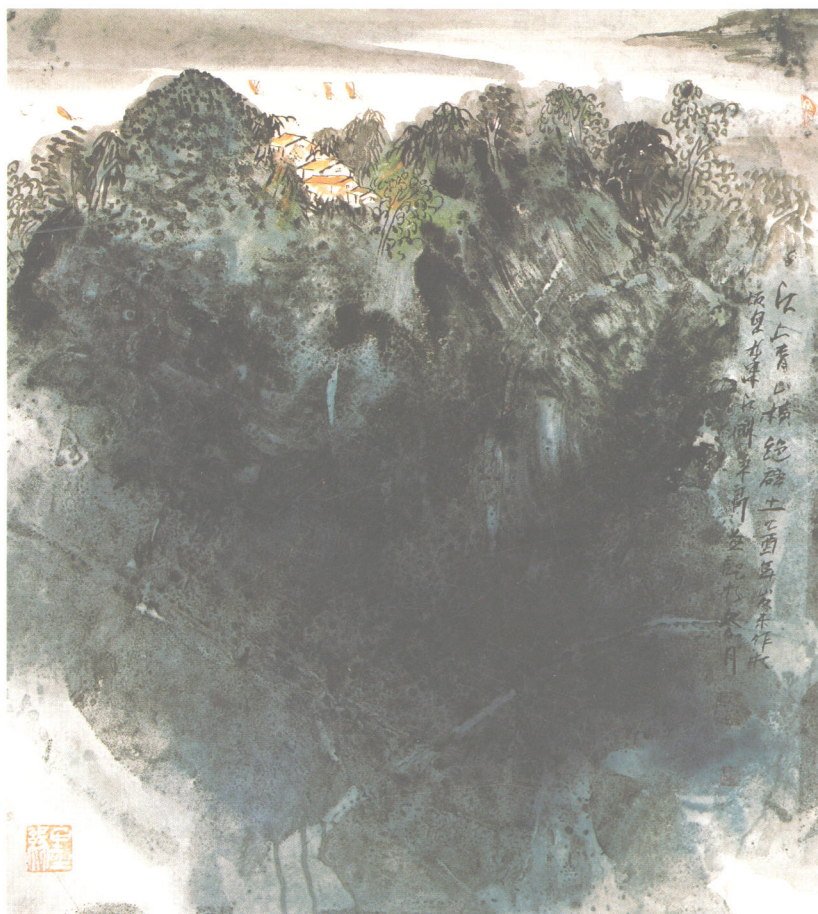
步骤一：先泼墨，后根据所泼之形状，随机应物，因势利导，表现青山绝壁之势。

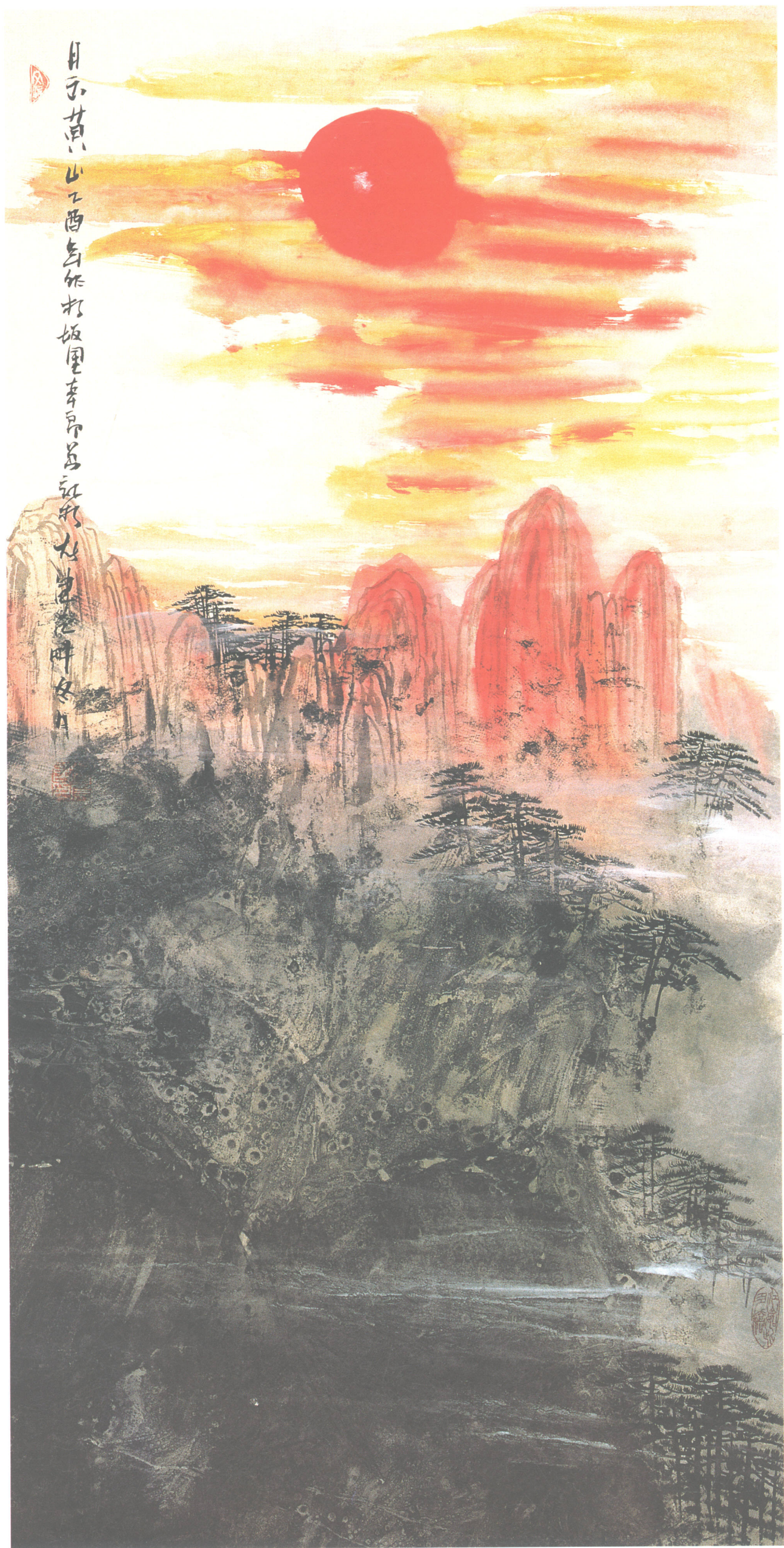
步骤二：以传统手法布局写景，完成此作的墨法。

步骤三：以淡墨轻染两三遍，使此作浑厚苍润，层次丰富。

步骤四：最后上色，泼、染相结合，一气呵成，再题款、铃印。

日出黄山

2005年 纸本
136cm × 68cm

画家多次登临黄山，观黄山日出之胜景。此作是画家面对自然有感而发的产物。他没有强调对真山真水形质神貌的再现，而是凭“感觉”去驾驭笔墨，泼彩与泼墨并施，以墨色的浑融去表现黄山的奇伟和变幻万千的气象。

黄山曙光

2005年 纸本

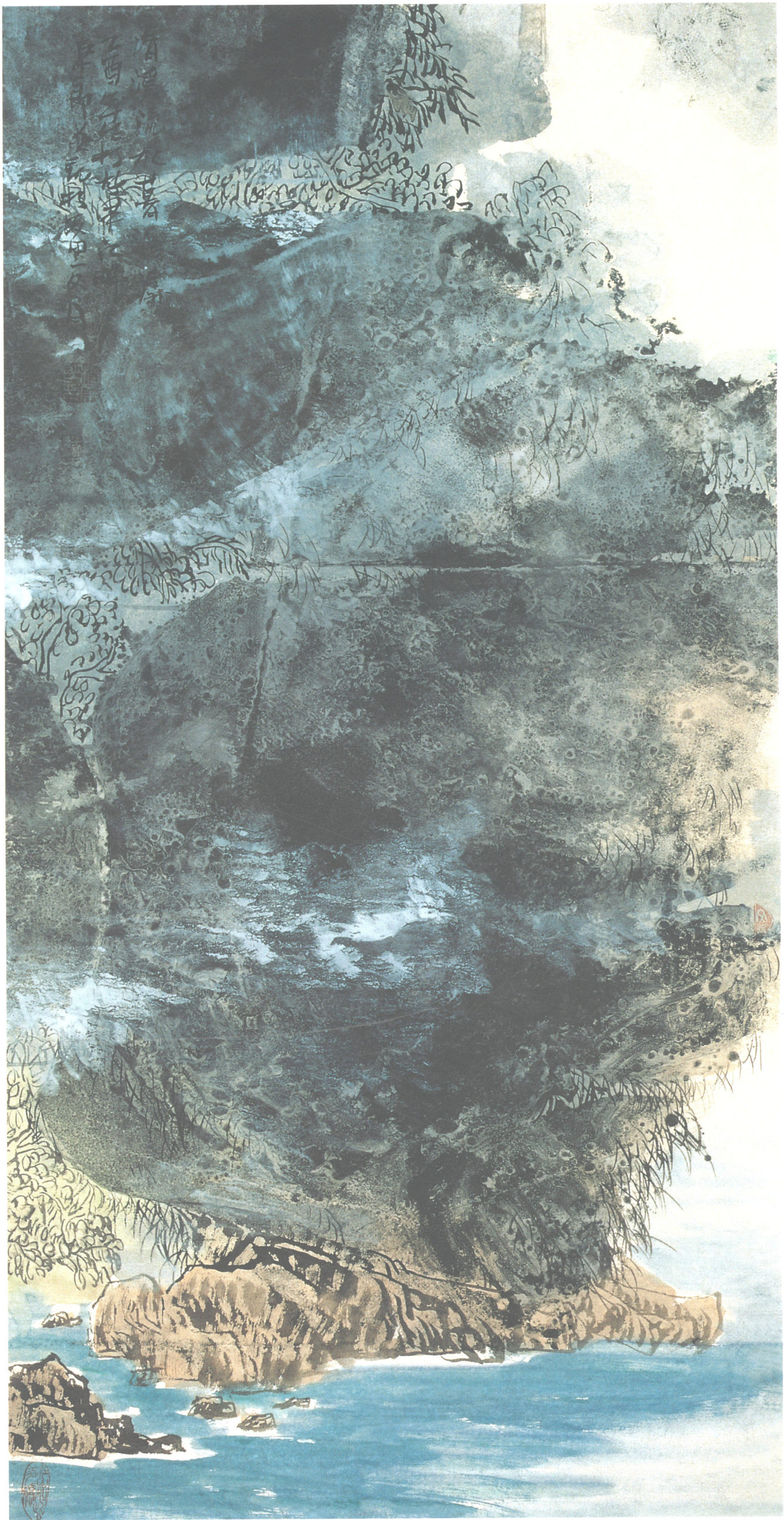
136cm × 68cm

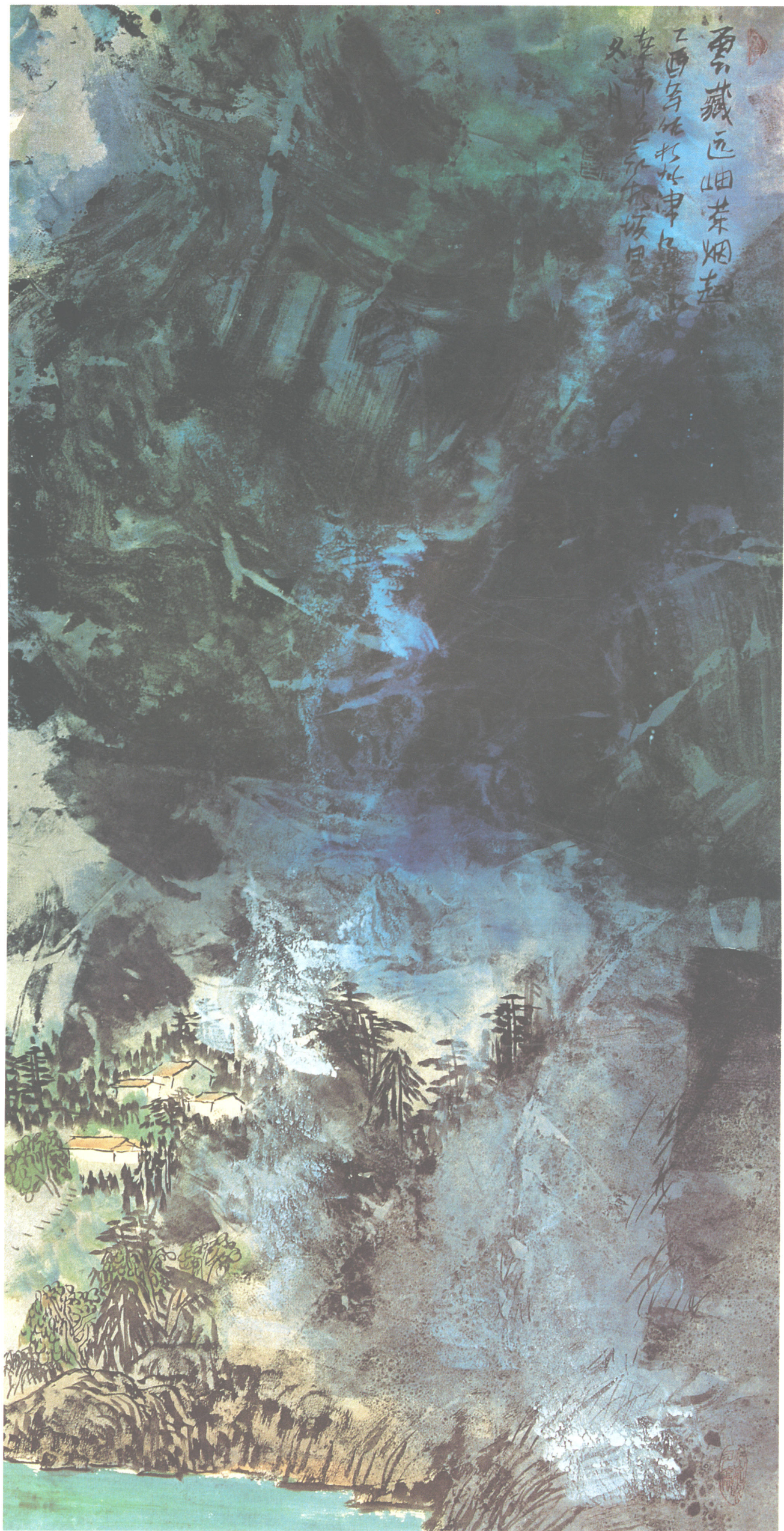
这幅图同样表现黄山日出之景观。画面山石树木以泼彩拓印之手法，使其朦胧一片，不失穷幽探渺之趣。在此基础上，以中锋用笔，勾勒峰形山貌，使其虚中有实，更显山之精神。远山以写意之法率意为之，使整个画面有张有弛，有显有藏，节奏跌宕，令人耳目一新。

翠壁映清池

2005年 纸本
136cm × 68cm

此作以石青、石绿大面积泼色，借助水墨技巧，复加墨的拓印和染点，以加强山石质感，使画面充满野逸之气。下方的清池色润透明映衬翠壁的厚重沧桑，两者互为依托，顿生静寂深幽之境。

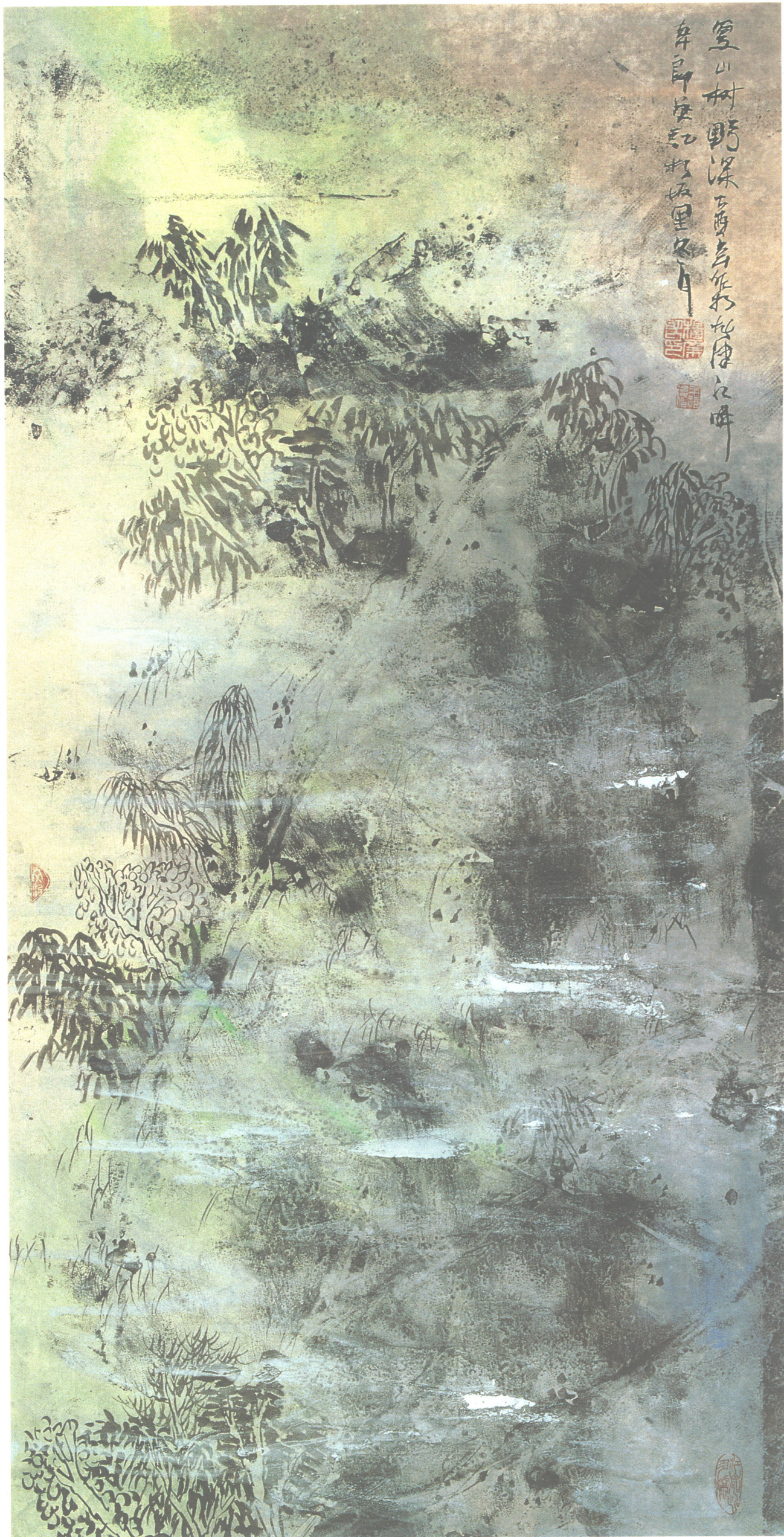

云藏远岫茶烟起

2005年 纸本

136cm × 68cm

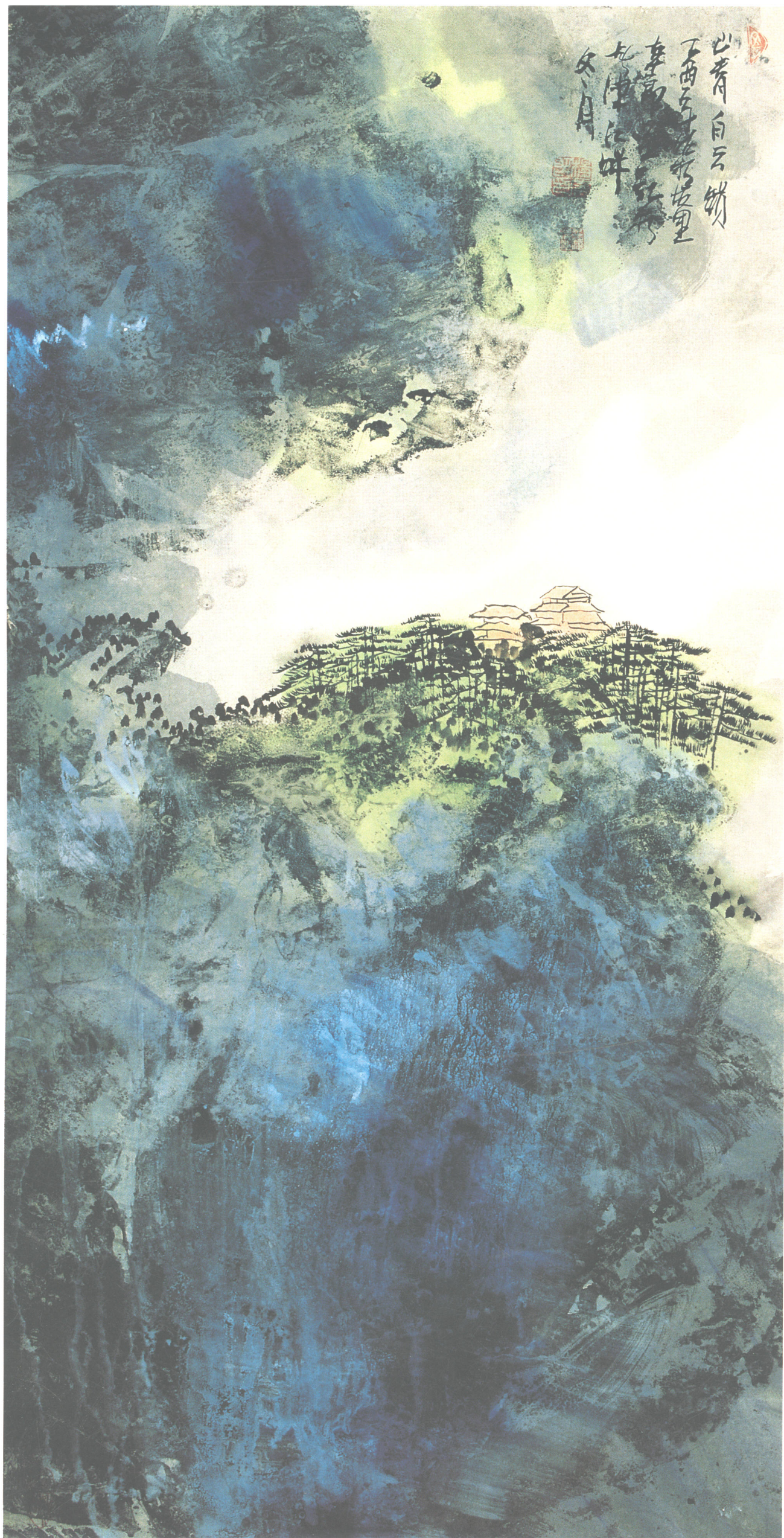
贯通中外，融合中西绝不是生吞活剥，不是一半西洋画，一半中国画地拿来拼凑，而是要让二者不同程度地结合起来，不能急功近利，而是功到自然成。杨幸郎的彩墨山水常在泼墨的基础上再加以泼色，又自然地融进了水彩或油画技法。与此同时，有些山石的勾线、皴法运笔等仍然保持了传统的程式，使整个画面因由多种手法的巧妙和谐配合，而使作品充满了现代感和时代气息。

夏山树野深

2005年 纸本
136cm × 68cm

杨幸郎的泼彩色调强烈，多施于生宣纸上，重重叠叠、虚虚实实，彩与墨融合、渗化，任其漫漶，又以传统的中锋勾线，写山石林木，加以收拾，所创造的氛围，一如月色笼罩下的和谐，静寂幽远，扑朔迷离。

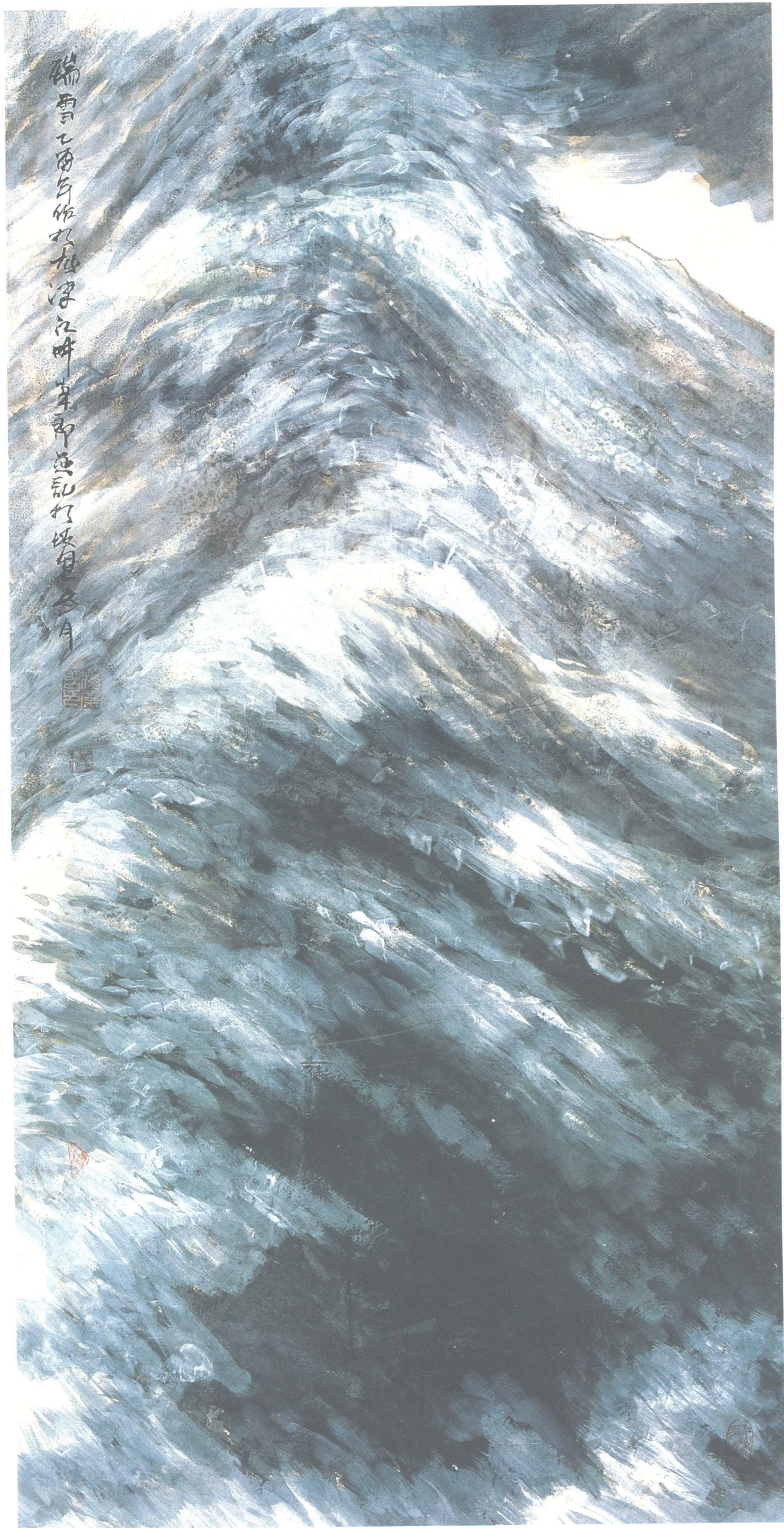

山青白云锁

2005年 纸本

136cm × 68cm

杨幸郎的彩墨山水极重写意性的表现原则，充分发挥了水墨、色彩及材质的性能。他力图在作品中运用色墨的互渗交融、点线面的生动结合和墨、色的丰富多变表现主体的虚与实、神韵与理气。从中不难看出画家对西方色彩的借鉴，但其精神仍不失东方的风韵和特色。

瑞雪

2005年 纸本
136cm × 68cm

此作超越于自然形象，带着一种主观抽象的表现，有一种强烈的情感跃然纸上。画家在自己的笔墨色彩里充满了热情，全无肃杀的冬天气氛，既不受前人的束缚，也不受自然的限制，是他生命的活力和体验。

山色如烟复如黛

2005年 纸本

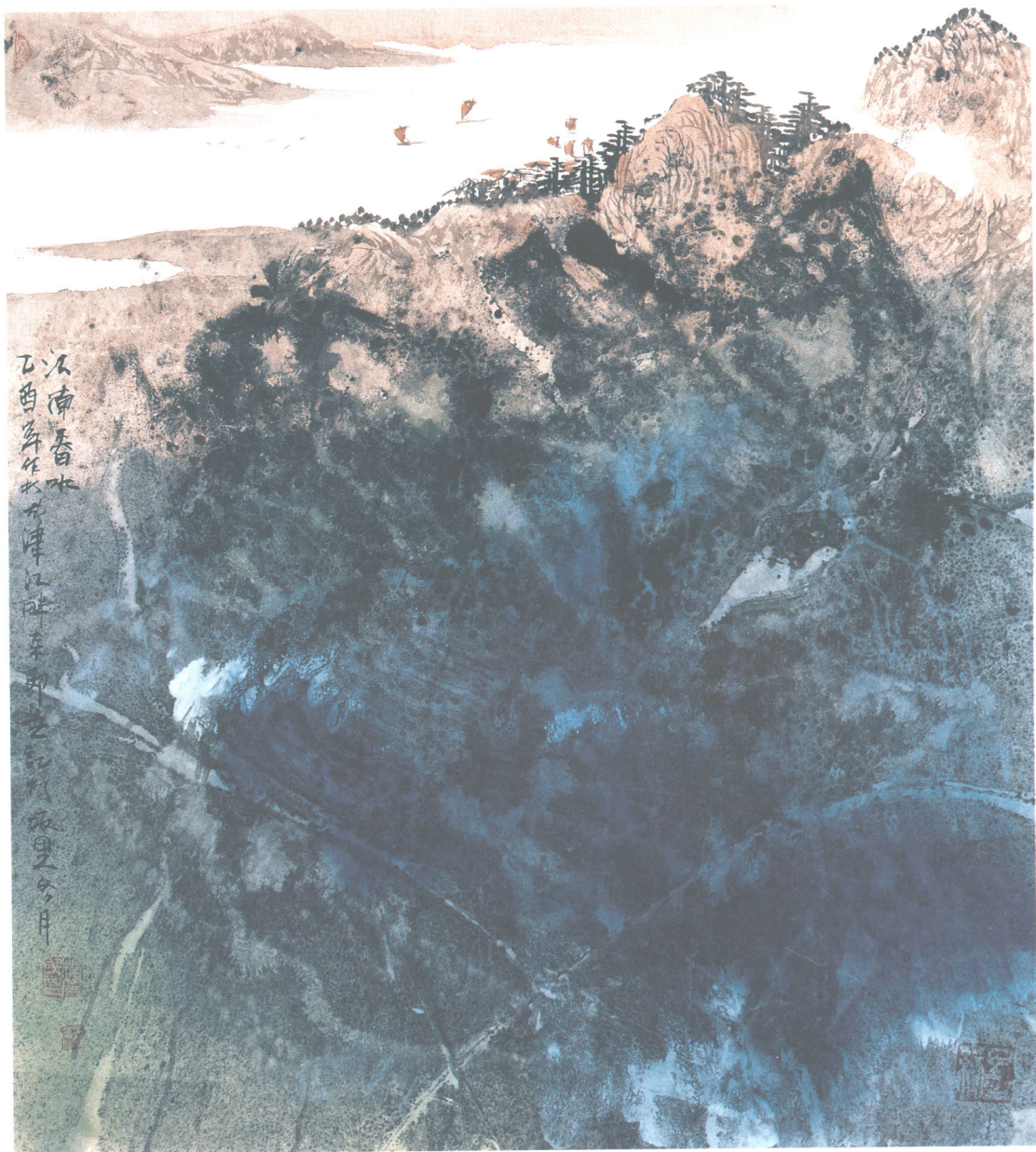
136cm × 68cm

山水画所体现的是人与自然的审美关系,是人对自然山水审美认识的绘画形式表现。中国山水画不仅表现了山川丘壑的自然之美,也表现了画家在领略自然、体验自然、感悟自然的过程中与自然契合的灵性与心境。水墨山水如此,青绿山水也如此,而杨幸郎的彩墨山水更是如此,表现得更为强烈,更有激情,更具有波澜起伏的内在情感。

江南春水

2005年 纸本
68cm × 68cm

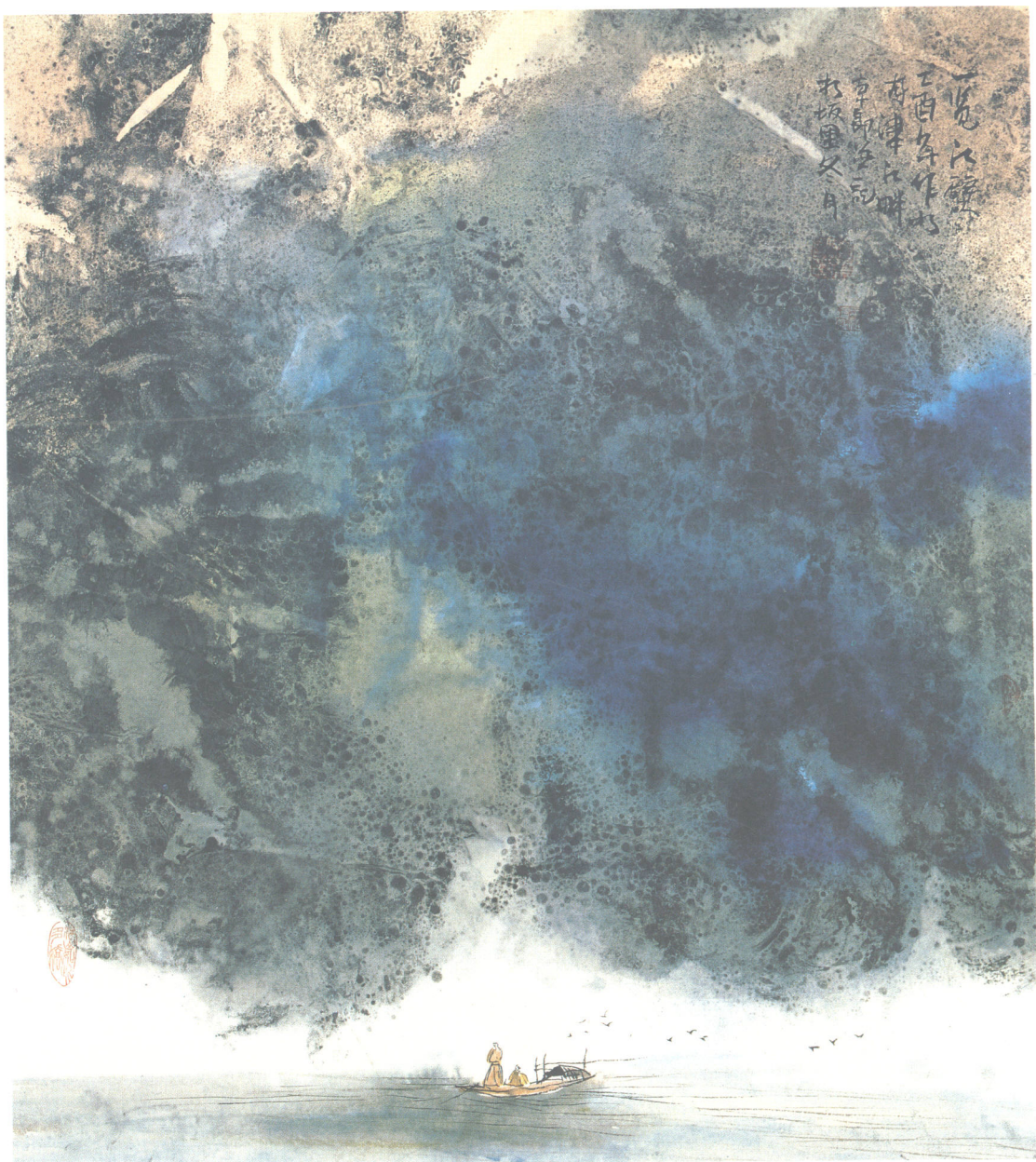
杨幸郎的彩墨山水，切入的角度是登临与远眺，因则产生“目极八荒”、“对物应神”的胸襟气度。他的山水画，往往层次繁复，空间深远，包含着由较小的局部山石景观，伸张为较大的精神空间这样一种抒情气象。

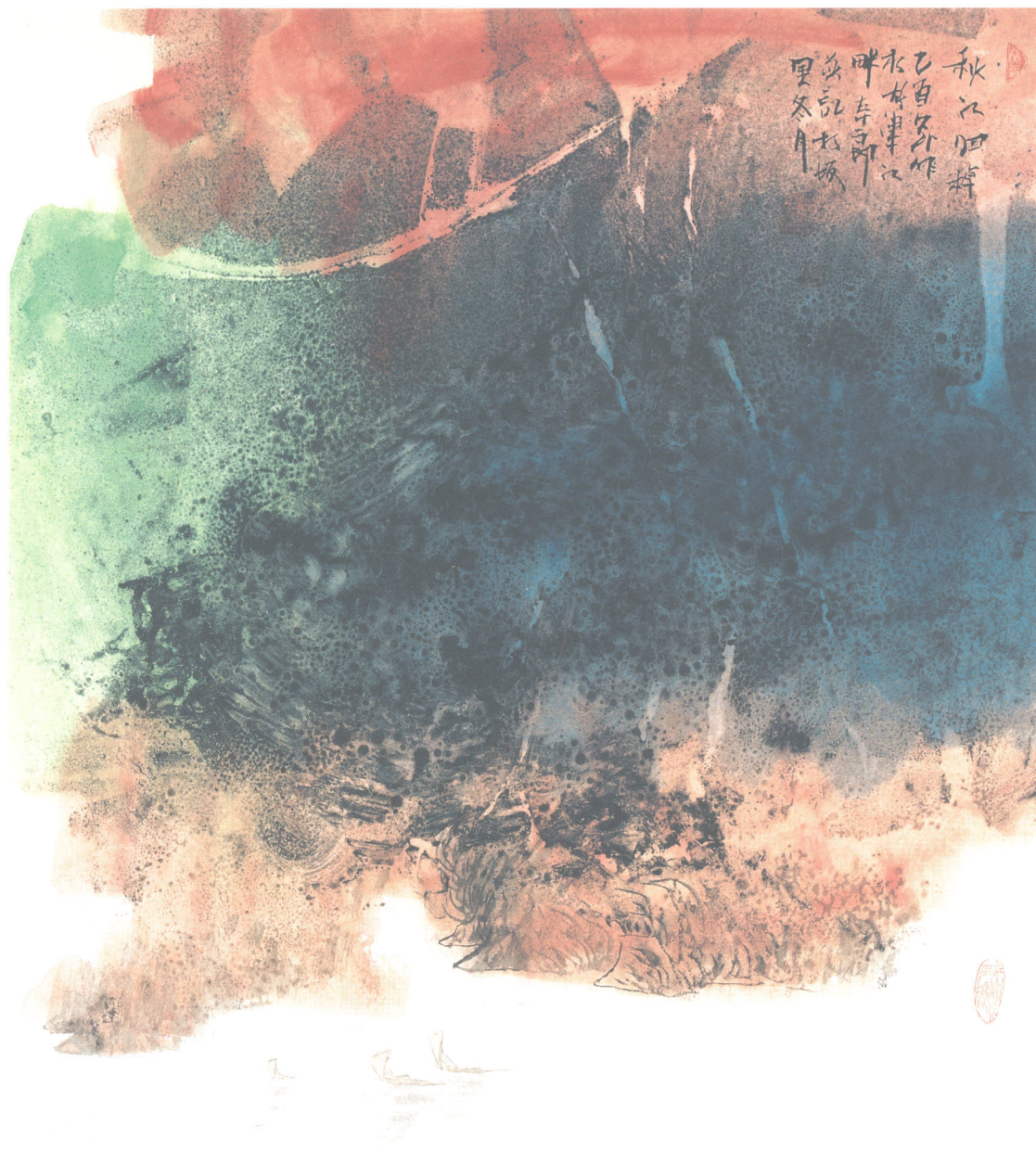

一览江壁

2005年 纸本
68cm × 68cm

随心、随情、随境赋彩，让色彩走出随类的局限而展现出更多的主观性和意象性，是杨幸郎彩墨山水的设色理念。

江水归棹

2005年 纸本
68cm × 68cm

山高水深，云来雾去，逝者如斯，岂能不使人念天地之悠悠，感浮生之易变。画家笔下的心灵景象并不是空廓虚无、毫无生机的太古之境，而是情接天地、魂到云水的潇洒风神，正如唐诗名句所云：“闻道神仙不可接，心随湖水共悠悠。”

山高水长

2005年 纸本
68cm × 68cm

沉重的颜色，使作品具有厚重的风格。雾沉沉、山苍苍、水长流，如浓阴锁愁，似风烟瘴气，有微光乍露，有山峦起伏，但都难解弥漫在画中的沉郁感，是画中的意境，也是画家的心境。

万壑有声
2005年 纸本
136cm × 68cm

大自然的色彩千变万化，在给我们提供了极为丰富的视觉空间同时，也给予了我们许多心理上的感动。即使是某一单纯的色相，也可以具备典雅、庄重、朴素、华贵等品性，产生温润、幽微、宁静、悲凉等意境的体验，甚至使人或兴奋、或沉静、或愉悦、或忧郁，以东方人的认识观去看色彩，它同水墨画一样是具有精神意味的心象之色。

晨照

2005年 纸本
136cm × 68cm

此作以骨线为主，辅以干湿不定、浓淡不同的墨色，勾勒、点染岩石的纹理、峰峦的结构，使云霞在奇峰林海中飘动，浓郁的石青、石绿、朱砂流光溢彩，与骨线、墨气相映照，表现出山川在晨光下的变幻奇观。