

杨竹写

杨竹写
中国美术学院
六十年
作品集

杨竹写

江南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

杨竹写竹 / 杨竹绘. —广州: 岭南美术出版社,
2006.8

ISBN 7-5362-3458-9

I. 杨… II. 杨… III. 竹亚科—花卉画—作品集
—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 079184 号

责任编辑: 黄穗中

责任技编: 许伟群

杨竹写竹

出版发行 岭南美术出版社

(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

经 销 全国新华书店

印 刷 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 2006年8月第1版

2006年8月第1次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/8

印 张 12

印 数 5000册

ISBN 7 - 5362-3458-9

定 价 198.00元

楊竹寫竹

錢荷影

嶺南美術出版社

种竹、赏竹、咏竹、写竹、以竹为友、以竹为伴的杨竹

在多次阅读欣赏杨竹先生的佳作时，我常常产生这么个想法，就是在当今偌大板桥“画无古今之画”之迹的杰出画家群中也找上创作个性相同或相近的八家或十五家，然后以团队性质一样的将他们凝聚到一起，轰轰烈烈地打出“新扬州八怪”这面旗帜。一次机缘，我认识了杨竹先生，我是先看了他的数十幅雪竹作品再与其促膝交谈，加之杯酒助兴以至“不知东方之既白”后，认定如果实现之的想法，他就是新扬州八怪中的第一人。

新扬州八怪标准的确定首先是新，作品的立意新，情趣新，表现方法新进而构成具有全新的创作理念。再者是怪人怪，怪得超凡脱俗，个性独特，怪怪将作品放到中国画史上上去比照要有“画史从来未画风。我于难处夺天工。”（扬州八怪之一李方膺句）的胆魄与实践，还有一点就是顺着这个怪看下去具有更深、更大、更广的发展空间。

年届花甲的杨竹先生出生于长白山下，供职于北京中国画研究院，任副院长，现客居汕头“雪竹轩”。他钟情于竹的品格，虚心、高洁，刚毅，尤其是寒冬腊月时。“春夏秋冬时全不变，雪中风味更清奇。”他笔下所绘的“风、晴、雨、露、雪”有关竹为题材的创作尤其雪竹，“则笔势洒脱，意境深邃，清逸不群，独辟蹊径”。

二零零五年深秋的北京中国美术馆，由广东省汕头市市政府、中国书画研究院、粤东书画院主办，荣宝斋精品画廊、扬州八怪纪念馆协办的“竹韵风情”个人画展，这位朴实无华、敬业进取、独创“雪竹”的画家杨竹先生近百幅情趣各异、神采动人的丝竹精品吸引了画坛内外社会各界人士的观赏，博得了众多赞誉。专家称，以竹为专题的画展在中国美术的最高殿堂——中国美术馆展览史上尚属首次。

《雪落月竹舞》是他的雪竹代表作。融融月光下，漫天飞雪中，摇曳多姿的青竹在翩翩起舞，青竹抖动的冷艳渗透着动人的意蕴。这是杨竹先生多年来访名山大川、走遍大江南北、窥新景象、探千年万乘之势、悟万籁动魄之气的结晶之作。

“乔竹修身不学来，种竹练竹识红尘”。杨竹其性也如傲世独立的雪竹，在北京倚幽静而不事张扬，离群芳而独写竹；在汕头家居“雪竹轩”专事研艺，与群竹而共朝暮。这里有着特别的缘分，杨竹自小父母就名之以“竹”，他青少年时期生活于北国，那里无竹，但万里飘雪，千里冰封，养育了他的豁达气质，当南国四季如春的秀竹之馨沁入肺腑时，一股热流在他的胸中激荡，他情归于竹，不仅爱竹而且爱种竹，九十多平方米自建的“百竹园”中栽植了自己亲手从国内外收集而来的七十多个品种的竹子，一提起它们，杨竹先生如数家珍，有形态各异的方竹、螺节竹、人面竹、罗汉竹……其中龟甲竹、竹干基部竹短缩，凸出如龟甲状，特别珍贵。颜色变换也让人目不暇接，有黄金间碧竹、金丝竹、银丝竹、斑竹、紫竹……是啊，百竹园不大，但比起以“宁可食无肉，不可居无竹”雅意而建、称明清四大名园之一的扬州个园还多十数种呢！他爱竹的程度似乎已到王维的“到门不敢题凡鸟，看竹何须问主人”的境地了。

杨竹先生朝夕观察各种竹子的生长情态，兴起时赏竹、咏竹、写竹；孤闲时卧竹、听竹、品竹。为了练就写竹的基本功，杨竹曾大量地临摹郑板桥的《兰竹图》，在用笔上达到“竿如篆、节如隶”，而且对竹在不同时节、气候条件下，变化做了更精深的研究，十年前曾刻过一方“板桥门下徒”闲章为见证。不仅如此，他曾告诉我：“作为功课，中国画史上所录竹谱皆遍临数遍”。功课好似基础，越厚实才能砌出越高的大厦。

古往今来画竹者甚多，或墨竹或色竹，然画雪竹甚少。即使画竹名家所作雪竹既鲜见又乏精欠佳，以竹为题材大多表现形态是“风、晴、雨、露”四种天气里的竹子。过去画雪竹就材料而言多用熟宣或绢，这样便于渲染，睿智的杨竹先生则大胆地用生宣来试验，也不用白粉敷洒，只是用自己独创的特殊方法直接在生宣纸上画，杨竹临摹、习作、感悟，再如此一张又一张的笔不停挥，有时一天下来的废纸就能堆积上好几重叠。若干次的努力，真可谓“废纸三千张，倾注雪竹情”。近四十年的孜孜以求，在历经了三次比较大的变化过程后，“雪”与“竹”终于浑然一体地展现在他的作品中，顺势发展逐渐形成杨竹先生的雪竹风格，这一美术创作上的成就为中国画史消除了“雪竹不佳”的遗憾，雪竹的生成，造就了杨竹艺术的亮点，因为这已成为他创作的永恒主题。国画大师刘

海粟欣然为雪竹题词“杨竹画竹，挥洒自如”。并将他收至门下。钱君匋先生亦有“魅力傲霜，神韵天成，堪称一绝”的赞之誉。著名画家关山月与陈大羽分别同称他为“华夏雪竹第一人”。

去年隆冬，杨竹先生在他以雪竹响誉首都后，做的第一件有意义的事就是将自己精心再创作的《风、晴、雨、露、雾、雪》尺八屏捐赠给了扬州八怪纪念馆。当地新闻媒体闻讯赶来采访，他激情满怀地说：“扬州八怪在中国画史的地位很重要，他们推陈出新、自立门户、直抒性情、率真写意的创新精神时刻感召着我们，现在我为发展中的八怪馆奉上自己的爱心之作，这是对郑板桥等八怪们崇仰心情的表示。杨竹先生对这件作品的立意还一向我们作了解释：“《风竹》闻风而动，叶叶摇曳，要坚定地唱响前进的主旋律；《露竹》含珠欲出于滴泪，道出人生之坎坷，所遇者不必屈就；《雨竹》潇潇洒洒，人在旅途，寓意在曲折中进取；《晴竹》欣逢盛世，新笋破土，茁壮成长，要想到积极向上的高尚情境；《雾竹》朦朦胧胧，诗一般的梦境，余韵蕴藉，典雅别致，人生要创造美好，享受美妙；《雪竹》银装素裹，堆银叠玉般地相伴共舞，铮铮铁骨，虚心劲节寓指时代发展的壮观前景。后来，我有关资料对这六条屏题语者很多，于若木先生所题：“师法自然，艺术珍品集”，我觉得是最贴切，因为她道出了杨竹先生德艺双馨的人格魅力。”

三个月前，扬州广陵书社邀我主编出版了一套钱若木《郑板桥艺术珍品集》，可以说钱若木从书、画、诗、印四个方面较完整地进行了收集、精选、编排、印制，反响甚好。在序《浅论郑板桥的艺术特质》一文中我以清代张继屏对郑板桥“三绝之中有三真，曰真气，曰真意，曰真趣”来论述郑板桥的艺术，各有灵犀各自探，如果用郑板桥的理论来将雪竹的创造者杨竹与郑竹作一比较，我想一定是很有意思的，也许是奇想谬论吧。两人经历不同但同画竹、竹有不同但同专画竹、画法相迥。细察之，当时名声鹊起，杨竹给事以雪竹见长，题款垂青略逊，然画路宽广，气韵生动，如今画名显赫。从画竹之品质言，郑竹三真重意、趣、气，他的作品以竹传神，传民疾苦之声，抒胸中之块垒往往达到不和谐而俗，可谓人民性、思想性共现。杨竹三真重趣、气、意，他以展示雪竹之神韵美与形式美为目标，中西画法结合，着力在画法上进行深奥的探索，故变化多端终成自家面目。我欣喜地发现郑板桥在六十六岁时的一幅《竹石图》的题画诗中写到：“四十年来画竹枝，日间挥写夜间思。冗繁削尽留清瘦，画到生时是熟时。”而杨竹画竹亦四十年，两人爱竹、画竹时间如此相同。两人相隔二百多年，时序上杨竹承接了郑竹的绘画艺术，但又承传其创新精神。郑板桥活了七十三岁，在现在的社会状态，像杨竹这个年轮在画界才称得上刚到中年，且已取得了如此高的名望，还有他的壮年、晚年，不得，我想经我这么一比，若郑板桥地下有知的话，他也会欣喜不已的，因为杨竹正是他隔世所盼出的高足呀！如果有后人嫉妒，说不定郑板桥还会用他“乱石铺街”的六分半书写出《江山代有才人出，各领风骚数百年》的条幅相赠呢。

“古人高超的技法其实远远胜于我，只不过我独辟蹊径，走了一条前人没有走过的路。”这是在中国美术馆展场中杨竹先生与我的一段对话，杨竹先生以特殊的视角，张扬自己的艺术个性，他借“竹”抒怀，朴实地反映了他生活的坎坷经历，无声地表述了其为人谦恭、幽雅飘逸、挺立自强的艺术个性。他借“竹”之品格，曾历险路思前路，欣看杨竹画雪竹，板桥已近黄昏，新笋凌寒有挺出。这是老前辈贺敬之先生对杨竹的赠诗。

扬州八怪纪念馆是海内外唯一一座以展示扬州八怪艺术综合成就，传承其创新精神为己任的专题性纪念馆，我作为馆长深知职责的重任。说到作品，实则是发展，就是要把扬州八怪优秀的部分与时俱进地发展下去，做好这项工作第一需要人才，第二需要作品，我以为是当今人人都是英雄的时代里，像杨竹这样优秀的画家是不易遇见的，他用四十多年的勤奋探索而获得的雪竹成果不仅是中国画史作了补壁之功，而且，其艺术发展轨迹也为当今百家争鸣的画坛上树起了一个标杆。我在敬慕的同时亦祝愿杨竹先生在艺术的发展中百尺竿头，更进一步。

闻知杨竹先生新作已付梓即将出版，合掌遥贺。

刘方明：扬州八怪纪念馆馆长、清代扬州画派研究会副主席、扬州大学旅游学院

兼职教授、中国美协旅游中心理事、中国书协会员。

二四·冰亭亭月下阴，挺挺冰中节

二五·风莫将画竹论易难，刚道繁难尚更难

二五·晴青竹倚天立，挥羽凌虚翔

二六·雨逗烟堆雨意萧森，峭石摩挲足散襟

二六·露阴春三月岭南行，东风日暖润竹生

二七·雾秋阴垂野雨蒙蒙，便有新凉雾里生

二七·雪不慕神仙不坐禅，不恋王袍不思官

二八·笛雪谷口白云生，数杆琅玕万玉声

二九·秋风昨夜渡潇湘，触石穿枝惯作狂

三〇·雪压竹头低，低下欲沾泥

三一·叶叶如闻风有声，消尽尘俗思全清

三二·天凭费叟烟霞碧，莫信湘妃泪点红

三三·远看如淡近看浓，双立庭庭傲晚风

三四·豪气傲霜图

三五·月笼翠叶秋成露，风压繁梢暝扫烟

三六·立身山野间，凤尾拂云天

三七·凌云傲雪

三八·知道雪霜终不变，永留寒色在庭前

三九·竹叶青青不肯黄，枝条楚楚耐寒霜

四〇·明岁满林雪更稠，百千万竿青不休

四一·高枝已约风为友，密叶能留雪作花

四一·风雨潇潇

四二·寒凝翠海碧波重，雪涌青波气势雄

四三·爱竹种竹古今众多，杨竹画雪竹

四三·人有岁寒心，乃有岁寒节

六七·岁寒有贞志，孤竹劲而直

六八·不改四时叶

六九·松竹凝寒色更清

七〇·不用截作鸣风管，不需裁为钓鱼竿

七一·清森来素壁，从我湘江边

七二·高枝已约风为友

七三·永留寒色在庭前

七四·皓月当空赏幽竹

七五·凌云傲雪

七六·不可一日无此君，虚心劲节许同伦

七七·一顷寒秋绿，森风十万竿

七八·豪气凌风雪

七九·此生能共清风舞，不做转来后世人

八〇·挥洒云烟露，满天霜雪寒

八一·未出土时先有节，到凌云处总虚心

八二·立身山野间，凤尾拂云天

八三·寒梢虽数叶，高节傲风霜

八四·予交三君子，气韵各有适

八五·子猷没后知音少，粉节霜筠漫岁寒

八六·挥毫落笔墨痕新，几点梅花最可人

八六·叶叶花花笔底栽，墨痕如雨点梅苔

八七·不可一日无此君，虚心劲节许同伦

八七·朱朱白白紫兼黄，篱下霜枝笔底香

八八·风摇山竹动寒声

· 作品目录 ·

〇六· 杨竹画竹，挥洒自如

〇七· 写此青竹两三竿，挺然屹立不畏寒

〇八· 曾历险路思前路，欣看杨竹画雪竹

〇九· 傲气傲霜雪，修篁挺且实

一〇· 华夏雪竹

一一· 自古画竹者众多，然画雪竹者甚少

一二· 师法自然，人竹合一

一二· 杨竹画竹，胸有成竹

一三· 海粟薪传画竹枝，凛然高节动人思

一四· 风 波涛艺海几飘蓬，雅竹关门学画功

一四· 晴 万顷琅玕压碧云，清风幽兴渺无垠

一五· 雨 墨汁淋漓尚未干，谁挥醉笔作琅玕

一五· 露 枝枝叶叶自成排，嫩嫩枝枝向上裁

一六· 雾 向阳亭亭立，倩影轻轻摇

一六· 雪 拙笔耕耘五十年，竹海觅径痴中眠

一七· 风 柔枝半醉舞娉婷，飒飒翻回弱不胜

一八· 晴 翠叶初分梢入云，欣荣霁色洒清阴

一九· 雨 长空漠漠雨霏霏，茎自沉沉叶自垂

二〇· 露 惊露娟娟夜转多，繁枝晨兴倍婀娜

二一· 雾 淡出游氛三两枝，似真是幻影迟迟

二二· 雪 周天守御玉龙飘，素叶琼枝轻曳拂

二三· 霜 墨浓酒醉意阑珊，下笔不思这个难

四四· 壁上风来声簌簌，数竿潇湘遗尘俗

四六· 花影忽生知月到，竹梢微动觉风来

四七· 凌霜雪，节独完

四八· 雪舞银花

四九· 清节傲霜

五〇· 傲雪

五一· 杨君年少工墨竹，三十余载未弃途

五二· 千古淋漓君子魂

五三· 绿粉沾春雪，舞腰软晓烟

五四· 羨君湿墨淋漓笔，写就高风亮节图

五五· 君看潇潇只数叶，满天风雪不胜寒

五六· 昭苏万物春风里，更有笋尖出土忙

五七· 知道雪霜终不变，永留寒色在庭前

五八· 皓月当空赏幽竹

五九· 斫取清光写楚辞

六〇· 直节冲云霄，风雪何所惧

六一· 更有笋尖出土忙

六二· 雨后修篁分外清，潇潇如在过溪亭

六三· 寂寂空山深，不改四时叶

六四· 色径寒不动，声与静相宜

六五· 篱外清阴接药栏，晚风交戛碧琅玕

六六· 堪敬雪中竹一品，写就高风亮节图

 杨竹画竹 一挥洒自如
 壬午三月 刘海棠

杨竹画竹
 壬午三月

杨竹画竹

寫此青竹兩三年，挺然屹立不畏寒。
有節凌雲志，虛心處世堅。
萬里老人八五榮慶之賀

時辛巳冬楊竹恭繪雪竹

之園園何義珪題前詩一首

寫此青竹兩三年，挺然屹立不畏寒。 劉炳森題 178 × 97cm

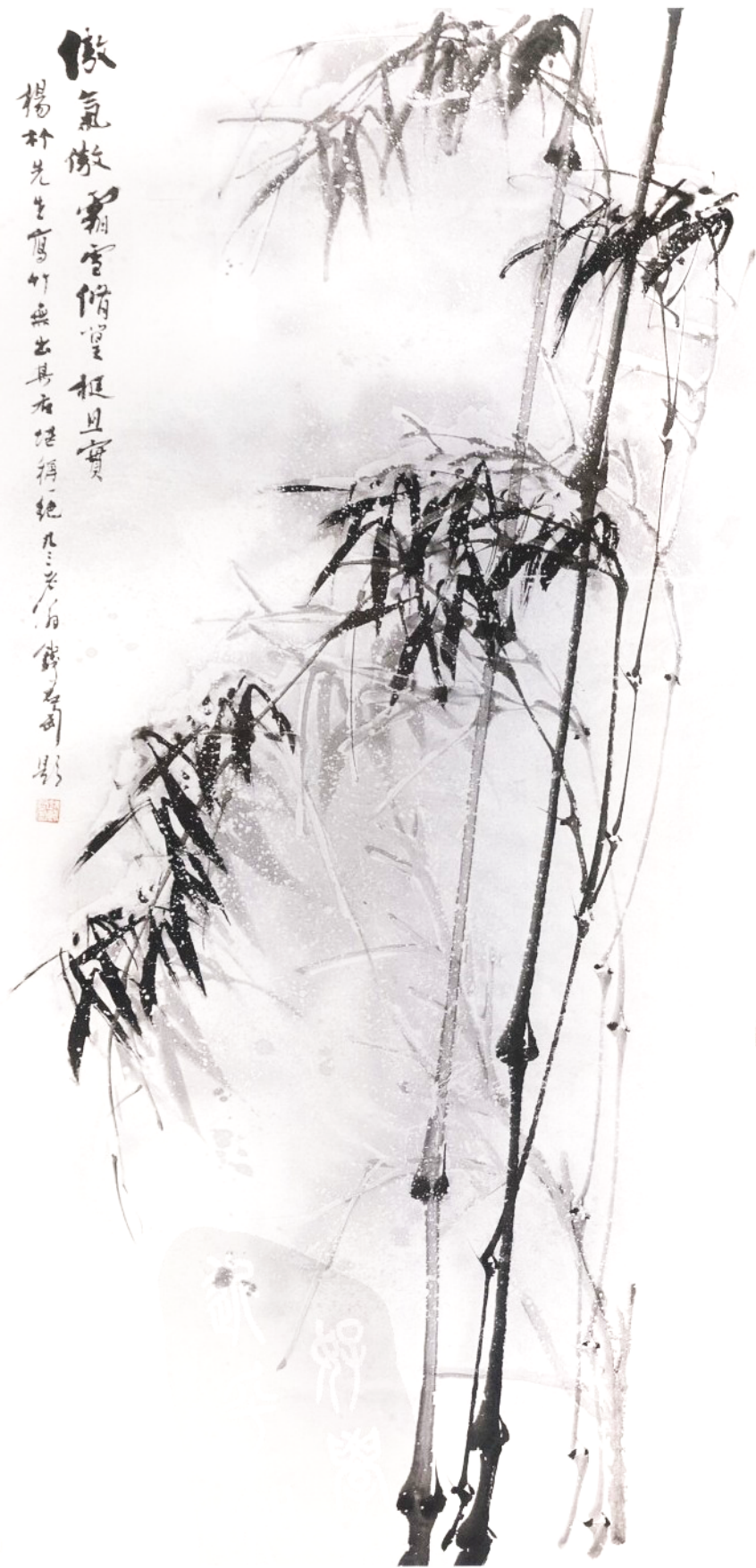

曾历险路思前路·欣看杨竹画雪竹 贺敬之题 178 × 97cm

傲氣傲霜雪 俯首視且實
 楊村先生寫竹無出其右 謹稱絕凡 錢君同題

傲氣傲霜雪，俯首視且實 錢君同題 78 × 97cm

华夏雪竹

楊竹先生畫
庚子文龍

华夏雪竹
鹿静文题
52.5 × 168cm

自古畫竹者衆多然畫雪竹者甚少
 今見楊竹先生所繪巨幅雪竹圖古樸自
 然頗有生氣正冰剝海粟大師所贊楊竹
 畫竹揮灑自如丙子初冬伯碩於墨溪樓

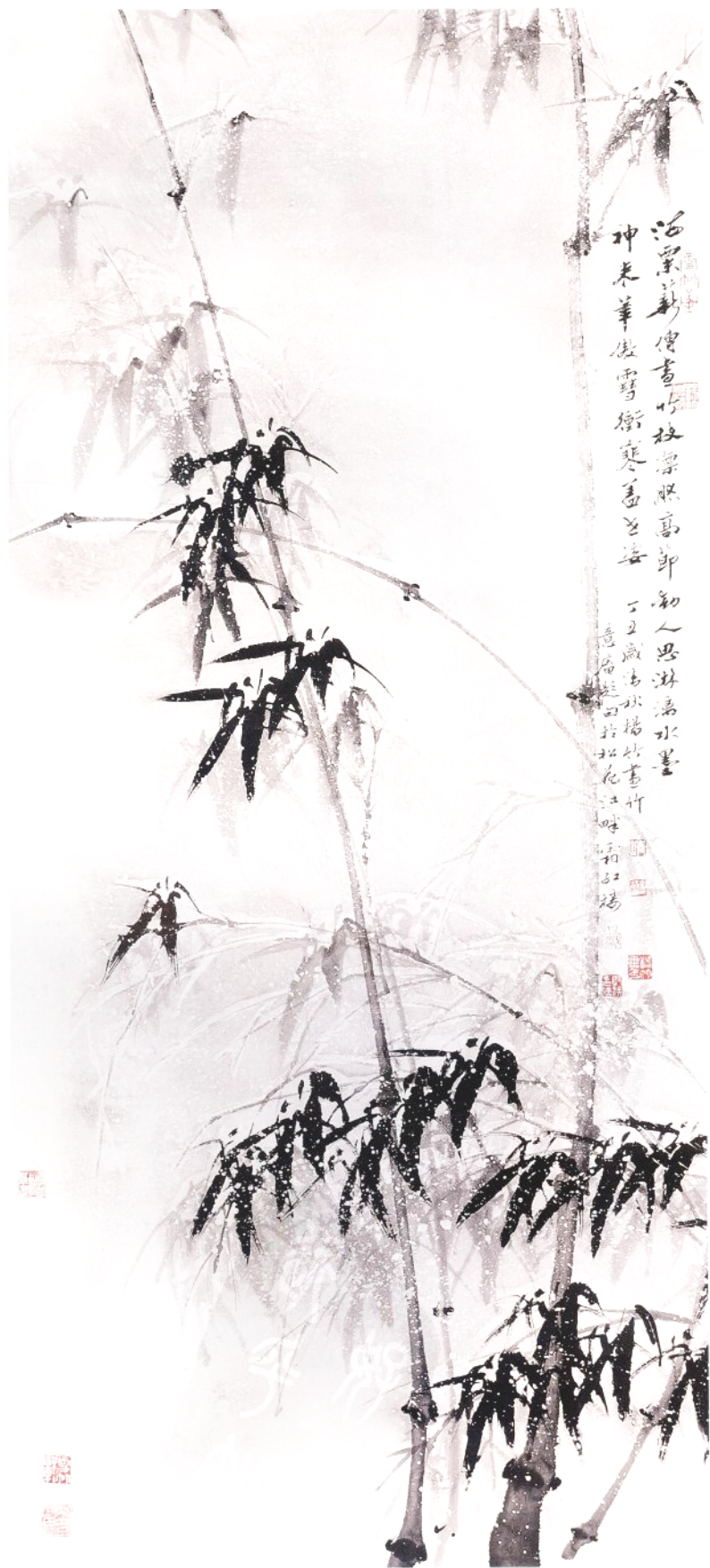

师法自然，人竹合一 于若木题 178 × 97cm

杨竹画竹，胸有成竹 袁晓同题 178 × 48.5cm

海東新傳畫竹枝
 神采華傲雪
 衡寒高節
 初人思淋
 清水墨

丁丑歲
 書於
 松花江畔
 翁正端

海東新傳畫竹枝·凜然高節動人思
 意庵題 178 × 79cm

笔端琅玕石碧生清風
 西溪河上似當時
 自青沈沈
 不意湖山有此景
 壬子年正月
 張竹坡月竹於北京

晴
 万顷琅玕玉碧云
 清風幽興渺无垠
 316 × 92cm

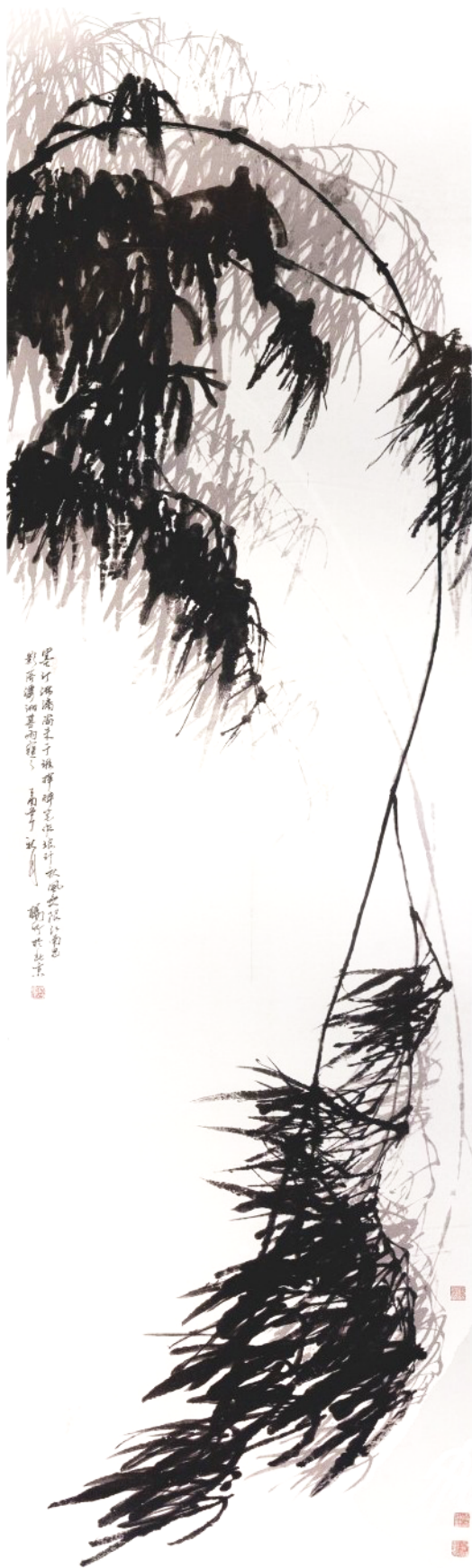

風
 波濤之海几飄蓬
 雅竹关门学画功
 316 × 92cm

波濤之海几飄蓬
 雅竹关门学画功
 壬子年正月
 張竹坡月竹於北京

雨 墨汁淋漓尚未干，谁挥醉笔作琅玕 316 × 94cm

露 枝枝叶叶自成排，嫩嫩枝枝向上裁 316 × 94cm