

當代中國畫家

LANDSCAPE PAINTINGS BY YANG JINMIN
楊進民山水畫集

云南出版集團公司
云南美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

杨进民山水画集/杨进民绘.-昆明:云南美术出版社,
2007.9

ISBN 978-7-80695-561-1

I.杨… II.杨… III.山水画-作品集-中国-现代
IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第148423号

责任编辑:彭 晓

张文璞

杨进民山水画集

杨进民 绘

出版发行:云南出版集团公司

云南美术出版社

印刷:深圳华新彩印制版有限公司 0755-28066648

开 本:889×1194 1/16

印 张:3

印 数:1-1000

版 次:2007年9月第1版第1次印刷

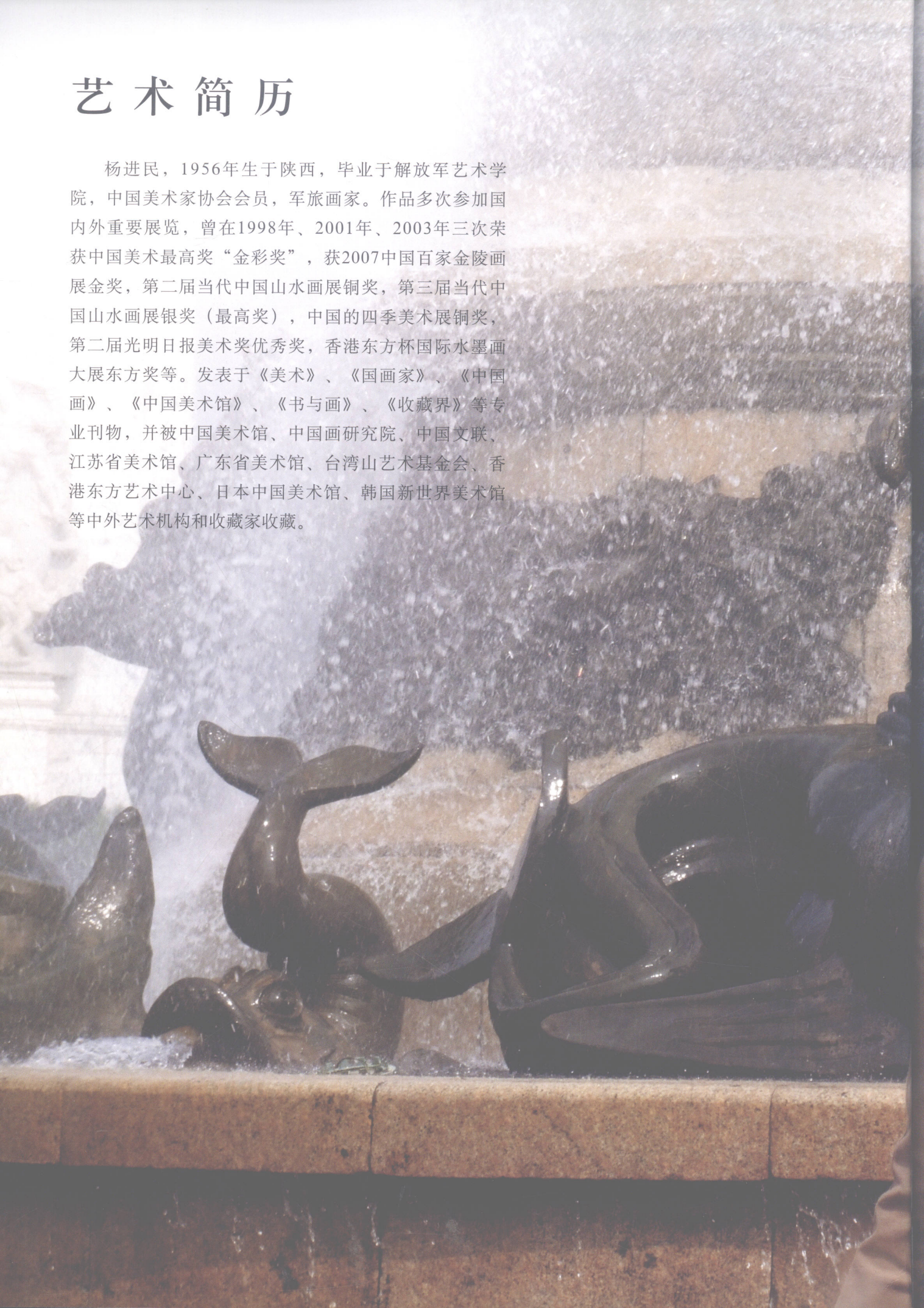
书 号:ISBN 978-7-80695-561-1

定 价:68.00元

LANDSCAPE PAINTINGS BY YANG JINMIN
楊進民山水畫集

艺术简历

杨进民，1956年生于陕西，毕业于解放军艺术学院，中国美术家协会会员，军旅画家。作品多次参加国内外重要展览，曾在1998年、2001年、2003年三次荣获中国美术最高奖“金彩奖”，获2007中国百家金陵画展金奖，第二届当代中国山水画展铜奖，第三届当代中国山水画展银奖（最高奖），中国的四季美术展铜奖，第二届光明日报美术奖优秀奖，香港东方杯国际水墨画大展东方奖等。发表于《美术》、《国画家》、《中国画》、《中国美术馆》、《书与画》、《收藏界》等专业刊物，并被中国美术馆、中国画研究院、中国文联、江苏省美术馆、广东省美术馆、台湾山艺术基金会、香港东方艺术中心、日本中国美术馆、韩国新世界美术馆等中外艺术机构和收藏家收藏。





可贵者“胆”

——杨进民的水墨山水

徐恩存（著名美术评论家、《中国美术》主编）

当代文化语境给我们最为强烈的感受是——以创新产生的精神积存是艺术当代性最为可贵的品质。艺术史表明，一部辉煌的艺术历史就是一部创造者辛勤探索与实践的历史，由于他们具有原创精神的付出与贡献，艺术史才得以如此厚重与丰富，人类的精神活动才得以如此充实与自由。

今天，我们愈来愈看到，自艺术起源以来的数千年艺术史，书写的是原创艺术家的原创历程及其原创成果，这是因为原创艺术是艺术家心迹的流露和生命体验的折射，唯其如此，作为精神产品的艺术，才能承载着人们从此岸渡向彼岸。

应该说，古今中外艺术史上的优秀作品，都具有这一特性，并在天、地、人的宏大主题中建构了精神家园的图景。

山水画家杨进民的作品，给我们留下的正是这一印象，用“可贵者胆”这句名言来评判他的作品是毫不过分的，他的作品，洋溢着“笔墨当随时代”的鲜活气息，焕发着现代意味的诗情，并在一种运动感中创造着新结构与新笔墨表现的视觉效果。

令我们感兴趣的，正是杨进民作品中那种原创精神和气息。

杨进民是处在历史转型期的当代画家，他的同代人中不少人堕入了“回归传统”的复古误区之中，在盲目中徘徊并困惑着，杨进民以清醒者的睿智选择了“原创”的艰苦之路；无疑，“原创”是充满风险的未知之路，但它的意义与价值恰恰在这个过程中得到体现，特别是它与世俗、平庸的“复古”之风的强烈反差，有识之士是不言而喻与不言自明的；在杨进民那里，“原创”是他探索未知与在不确定性中寻找、发现的动力，并由此产生不倦的求知激情，力求在已知的形式、笔墨之外去发现新的形式与笔墨美感，在已有的山水图式、美感之外去再造新的山水图示、美感，以“片面的深刻”去展示新的视觉样式，让自己的作品与历史的脚步在同行。

中共生；即，把自己感受与体验的自然，进行一种移情，使之成为现代诗意符号，以区别于传统山水符号的萧疏荒寒的属性，这些现代诗意的山水符号在画家笔下被纳入了空间序列，在特定空间中，种种意象合成为符号空间——全新的山水世界，承载着当代人的心灵与情怀。

细读作品，我们发现，杨进民在“写意”的原则中，融入了结构因素、表现性手法，及写实绘画的某些质素；重要的是，这一切都经过了画家的主观处理和心灵过滤，它们不再是自然山水的真实再现，而是“移情”之后的意象空间的营造，在精神层面得到展现。

应该说，杨进民的作品在努力寻找一种新的形式结构和新的艺术感觉表现。当然，对杨进民而言，目前还是一种尚未完全找到的感觉表达，但是，我们明显地感觉到画家正在“发现中发现”的途径上收获了最初的果实。

也许，由于杨进民学过西画，在结构、色彩上有着优势，在观察事物时，视觉与眼光便有些独特，体现在画面上，便是那种直率的用笔，而不是一波三折墨戏式的笔法，在皴擦点染中尽显出物象的结构、转折、层次，当然，这一切都是在高度概括与归纳中完成的；其中，山脉的形体依然可见，但其体面关系已被做了简化，引入了直觉的印象式观察方法，作了“写实意象”的综合表现，尽管如此，一切都是意象的表现。

关键在于，杨进民不认为视觉的真实是存在的，特别是在艺术创作中。画家总是注意到，任何事物都可能有不同的形式，在可见的形式背后存在着其他未知的形式，为了寻找新的形式、手法，画家从写生入手，遵循“搜尽奇峰打草稿”的古训，却又用当代人的眼光关注结构的变化与色彩的关系，然后删繁就简、重组整合，按杨进民的说法，这是“以现代的标准代替传统模式的标准”的一种嬗变和转换，是一种心灵的创造，而非照相式的机械照搬与复制。

当画家把自己的艺术创造定位在可见与不可见之

间,即一种“似与不似之间”的时候,他所构建的必然是一幅陌生的山水图景。在这个图景中,画家调动自己的全部知识,在中国画山水技法中融入了西画的明暗、色彩与空间关系,使单一的水墨增加了新的内涵,使之更接近现实世界的本质,更贴近今天人们的自然观,而画家笔下的作品,则从一个局部折射出西部山水的雄浑与阳刚,更具巍峨的气势和宏大的魂魄,其张力、气韵溢出了画外。

解读杨进民山水画,我们当然注意到,他的笔墨与色彩不再是自然的简单体现,因为,画家的作品立意要透过山水符号去传达自我的理解、感受和认知,诚如一位表现主义艺术家所言:“自然的终点便是艺术的起点”,画家在作品中执意追求内心的情思、内省的写意和本质的表现,而我们在《寒原》、《秋染高原》、《秋日怀古》、《船过西陵峡》、《夏云过岭》、《春到蒙山》、《清溪六月》、《风雨欲来》等作品中看到的正是这种写意与写实相结合的表现,他所努力实践的正是这种看似相悖的原创性,这是一种大写意的情绪表达。

笔墨与色彩都是一种艺术语言,当画家把他们提炼、组合构成成为视觉的话语世界时,便是一个发现和创造的过程。在中国画创作中,笔墨色彩虽然是普遍性的手段,但杨进民如此强化墨色交融的审美效应,且表现为一种敏感性和强烈性是不多见的;杨进民认为,墨的幻化、色彩的运用是最能唤起人的情感波动的因素,因此,他自觉地变传统的敷彩为泼彩,而且,他笔下的色彩在格调上总是依据时代、作品内涵的需要和个人的审美取向而定格的,它们的朦胧、虚幻带有某种程度的抽象意味。

作品表明,杨进民山水画中的色彩,更重表现,更重内心的现实体验;他的山水符号用以体现的是现代感的抽象意味和几何形状,使之与自然真实拉开了距离,这当然不是基于传统中国画的文化模式的历史积淀,而是有意识地去追求生活的本真,也无意去复制生活原

版,他的再造与主观处理是有意为之的,画家追求的“原创”性正是在此中孕育并产生的。

《夏云过岭》、《风雨欲来》等作品,便是以一种浑然多变的色彩关系,构成一个大而化之的山重水复的艺术世界。其中的蓝绿色都具有复合的意蕴,它不仅是氛围的需要,也是他追求“原创”性艺术的基本底色,只是在他的浓墨重彩中,充满的是苍凉的韵味,让人遐想不尽。

杨进民在创作中,并未切断艺术与生活的血肉联系,但他细微地把握着分寸,他在艺术与生活之间,不独建立着沟通桥梁,更使之从属于创造;作为当代画家,他坚持着这样的理念——不能把艺术等同于生活,艺术应在自律中发现自己并体现自己,用以构成艺术自己的生命魅力和生动的图景。

从整体上看,杨进民以写意的框架结构其山水画,于是,作品的浓烈、狂放与静穆、神秘氛围、强悍气息等,形成强烈的比照,从而形成一种艺术张力。象《寒原》、《春到蒙山》《天开胜境》、《红河谷》等,都以独特视角去强化视觉感受,扩大意象的冲击力度和画面组合的意象表现,在强调整体效果与浑然的诗境中,一股鲜活的生动感在有限空间中洋溢起来,并溢出画外。

这里,山水意象、笔墨色彩与形式结构,都不具有自然属性,而且明显地具有情感化的特征,使杨进民得以把自己的写意风格发挥到淋漓尽致乃至气象万千的程度,他那独具一格的才情与敢于挑战自我的精神,都使他得以在探索之中获得充实、在不懈地追求中收获成果,一方面是色彩和意象的日渐风格成熟,一方面是内在活力的不断生成与扩散,使杨进民的创作在获得超越的意义中走向新高度。

可贵者胆,成为杨进民艺术在现阶段的创作动力和艺术特色,他的作品说明了一切。



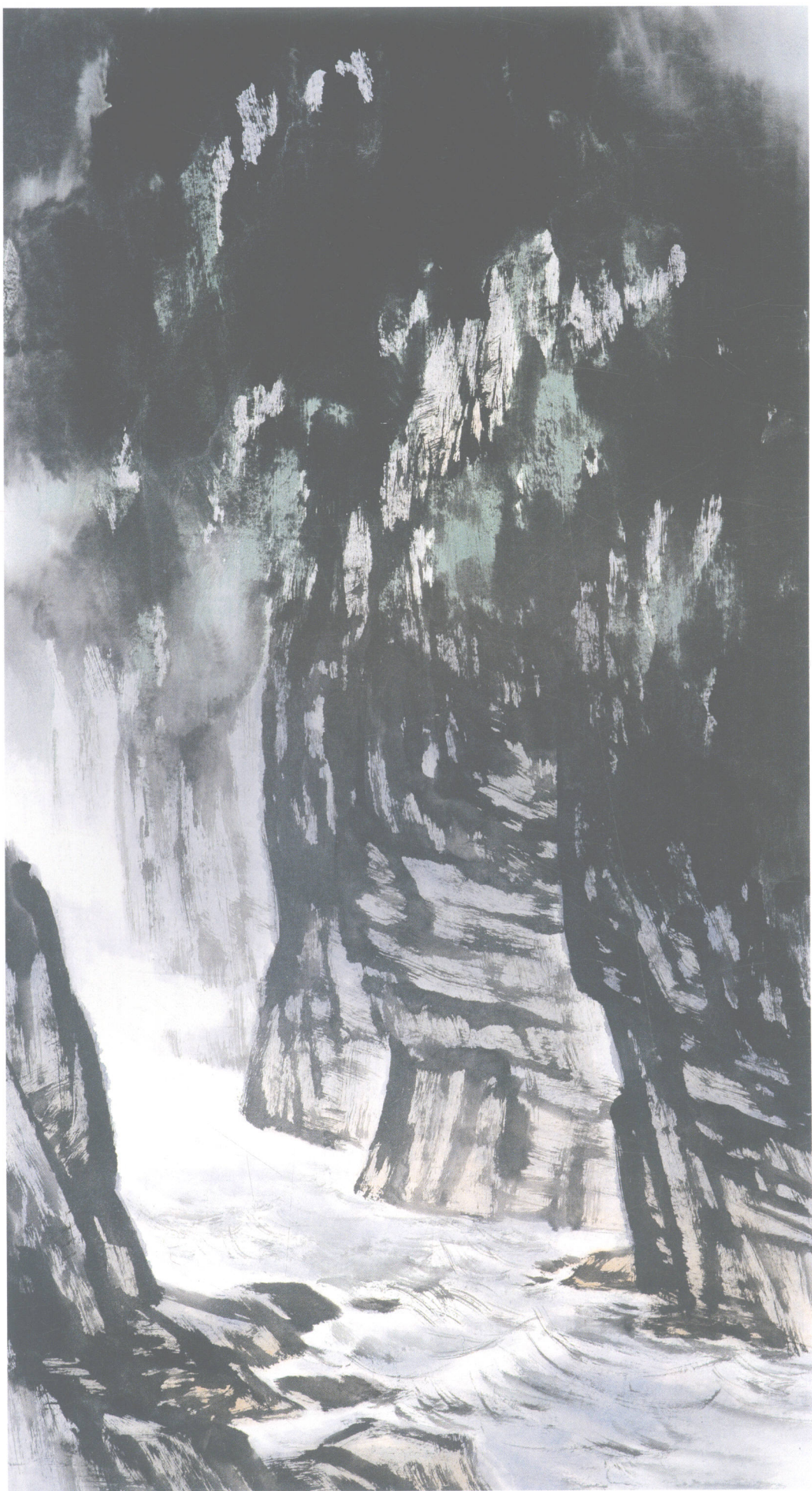
红河谷
97 × 180CM
2006
(中国美术馆收藏)



西域风骨 (左)
138 × 195CM
2007



秋染高原 150 × 195CM 2007
(江苏省美术馆收藏)



幽峡奔流
97 × 180CM
2006



春到蒙山 138 × 138CM 2002



夏日青青 68×68CM 2004



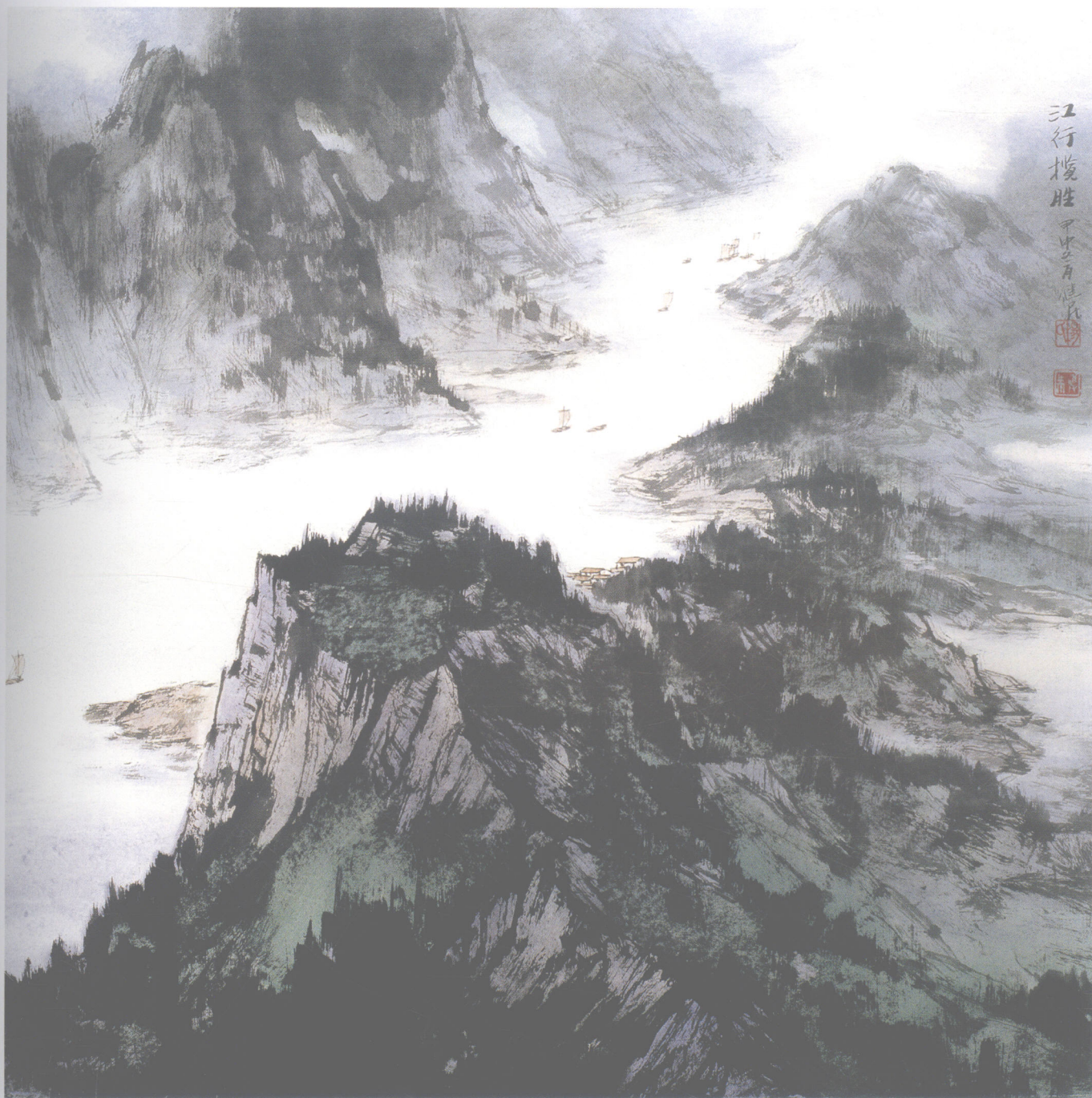
天开胜境 68×68CM 2004



家住苍崖顶 68×68CM 2006



秋水 68×68CM 2002



江行览胜 68×68CM 2004