

杨卫民佳作集 花鸟画

云南出版集团公司
云南美术出版社

杨 卫 民 花 鸟 画 集

云南出版集团公司
云南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

杨卫民花鸟画集 / 杨卫民著. —昆明: 云南美术出版社, 2006. 12
ISBN 7-80695-476-7

I. 杨... II. 杨... III. 花鸟画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第163507号

特邀编辑: 周 玥

责任编辑: 蒋翼坤 郑涵匀

装帧设计: 杨卫民

责任校对: 周文林 莫 知

杨卫民花鸟画集

出发行版: 云南出版集团公司

云南美术出版社 (昆明市环城西路609号)

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 787×1092 1/8

印 张: 9.5

版 次: 2006年12月第1版

印 次: 2007年1月第1次印刷

印 数: 1-1500

ISBN 7-80695-476-7/J · 147

定 价: 68.00元

一花一鸟见精神

——记杨卫民意笔花鸟画创作

汤海涛

中国画体例的分类凡三：曰人物，曰山水，曰花鸟。

在中国画发展过程中，其体例的出现与衍变，有着自身特定的规律。由人物一转为山水，又由山水一转为花鸟。至有清一代，体例虽三分天下，但地位却此消彼长，山水画与花鸟画尚可颉颃，而人物画的发展其势已颓。直到上个世纪五十年代以后，新国画的出现和繁荣，才使得人物画老树开新花，至此，中国画三大门类重新鼎足而三。

其实，审美理念的转捩与表现题材的流变，不过是中国人性觉醒过程在绘画创作中的表现。人类在自我审视和人格确立中产生的心理诉求和表达欲望，使得人物画在汉唐之间迅速走向繁荣。宋元之际，在外界（自然）和内在（心灵），亦即在天与人、身与心协调关系的过程中，人们对可以寄托形骸、安顿心灵的境界产生向往和希冀，这就使得山水画在这个时期大行其道，其成就标程千古。最终，当人性意识的觉醒与自然万物的存在达成和谐以后，便进入青青翠竹，皆是法身；郁郁黄花，无非般若的境界。至此，自然万物成为了画家寄情缱绻的对象，于是乎，明清的花鸟画创作繁盛一时，名作、大家频出，成为后世追摹不已的典范。

中国画之所以具有独特的审美特征，自成体系，除却内在的文化特质和审美取向差异之外，外在原因有三。其一，中国所谓山水画、花鸟画在其它的绘画体系中，找不到可以相对应的画种。如果勉强用西画的风景画对应山水画的话，那么生动别致的花鸟画竟然无从比较，成为中国独特的文化现象。其二，中国画“书画同源”现象，同样是绝无仅有。自从赵孟頫援书入画以来，传统文字的书写方式与绘画的表现技法相得益彰，此现象亦为中国文化之仅见。其三，中国诗歌与绘画的关系非常密切，中国绘画体例的出现与勃兴和诗歌创作的繁荣和发展相辅相成，以至于苏东坡对王摩诘的创作有“诗中有画，画中有诗”的赞誉。

应当说，画种的差异与技法的特殊不过是表面现象，而诗歌与绘画的结合决定了两者文化底蕴的涵融。最终由内而外折射出的文化特质决定了诗歌和绘画性相近，道相同。

自然万物一经中国诗歌的润泽，其韵味便显得愈发的丰厚起来。

“感时花溅泪，恨别鸟惊心。”——在“城春草木深”的时空中，“国破山河在”的历史背景下，杜甫以小见大，平中见奇，使得惯常的草木花鸟竟具有如此感人的力量，千百年来一直打动着人们的心灵。如果说花鸟诗与花鸟画有什么区别的话，那就是诗歌语言具有的修辞优势，用暗喻、双关、移情、夸张、转借、指代等手法，让读者利用想象再现对象。所以“疏影横斜水轻浅，暗香浮动月黄昏”未著一个梅字，却成为吟咏梅花的千古名句。而花鸟画必然要塑造真实可感的艺术形象，以精湛的技艺加以表现。但画境与诗境其实别无二致，诗与画是中国人抒发个人情感的不同载体，所肩负的使命可谓殊途同归——表达中国文化的精神。

以袁晓岑、王晋元为代表的一批云南画家，继承和光大花鸟画创作的传统。同时，依托云南丰富的创作资源，在绘画形式和题材上，另辟蹊径，使得花鸟画创作形成独特的地域风格，取得了引人瞩目的成就。其中，青年画家杨卫民禀承云南花鸟绘画的传统，近年来创作了大量个性鲜明的作品，成为了云南花鸟画领域里的中坚力量。

杨卫民是一个勤奋的画家，这本画册就足以证明这一点。但我更想说的是，杨卫民是一个真诚的人。

创作灵感由真诚的生活而来，转而付诸于真诚的态度，再以真诚的笔触绘出，即“外师造化，中得心源”是也。杨卫民身体力行，将对生活和大自然的热爱付诸于行动。在教学之余背起行囊，约三两好友，便结伴而行，将自己的身心融入云南壮美的河山。十多年如一日，他始终在路上，始终行走着。所以，杨卫民的画笔下流淌着对生活的热爱。

传统绘画中所谓的“黄家富贵，徐熙野逸”，虽是两种风格的对比，但是，中国文人总觉得工笔描绘出来的珍禽，雍容富贵有余，生动自然不足。杨卫民的意笔花鸟自然以野趣为佳。作品中，或紫藤满枝，小雀转啾嬉戏；或野荷盛放，翠鸟振翅飞掠。在他作品中没有“留得残荷听雨声”的萧疏，也没有“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”的感伤。只有“泥融飞燕子，沙暖睡鸳鸯”的欣喜，只有“春眠不觉晓，处处闻啼鸟”的惬意，这是杨卫民的性格使然。其中四尺整开的全景花鸟让人目不暇接，横向的构图，散点的透视，表现泉林深处，野花寂寞绽放，精灵般的鸟儿优游其间。正如王阳明所言：“汝未来看此花时，此花与汝同寂；汝来看此花时，此花与汝灿然。”而杨卫民用他的画笔，让我们与此花一同灿然。面对这样的作品，必然使人想到王晋元和他的全景热带雨林的花鸟画创作。对于已故前辈艺术造诣的景仰和对自身绘画创作产生的影响，杨卫民再三言及，并且表示了他的尊重。

青瓦数行，一枝出墙山花耀人眼目，数只小憩中的鸟儿不安分地嬉戏；一花一鸟在这一刻，也沾染了乡间生活的气息。一墙之隔，就是杨卫民在《四季家园》系列中倾心描绘的庭院。我曾经这样评论过那些作品：“杨卫民运用散淡的笔墨，对庭院中俭约的生活梦幻般的表现，让人动容。香茗一杯，守望一个无风的午后。我们日益远离这样的生活，甚至在脑海中已经抹去了这样的记忆，直到被杨卫民的画作唤起。”而同样的祥和宁静，在花鸟画的某个细节中重现：寂静的午后，主人的草凳上芦花鸡倒头酣睡，四周散落着瓜果。杨卫民不止一次提起童年的生活，描述着对这样的场景感受到的亲切。对于过往生活的追忆，让杨卫民选择了他感到亲切的题材，同时，也让人感受到了相同的亲切。

尤其喜爱杨卫民设色艳丽的小品，满目琳琅——那真是红了樱桃，绿了芭蕉。如果说得更云南些，那就是红了山茶，黄了芭蕉。这些小品在经营位置方面，吸收了著名画家张志平作品中的间架构成。画面疏朗有致，章法极具新意，往返呼应往往出人意表。而色彩运用则明快艳丽，禀承了云南花鸟绘画优良传统。王晋元作品中，在古藤老树、苍苔地衣间那一丛野花，颇有“江碧鸟逾白，山青花欲燃”的意味。而杨卫民笔下那一枝春花，却是“柳色黄金嫩，梨花白雪香”。另外，杨卫民早年学习油画时打下坚实的造型基础，让他脱出传统花鸟画表现的局限，笔下的禽鸟动态自然，透视变化多样。而润泽华滋的墨色，淋漓洒脱的色彩，使得画面仿佛是雨霁空林，清新的空气扑面而来。

一花一鸟可以见精神，那是画家精诚所至。凭藉杨卫民对绘画艺术的热忱，相信在今后的花鸟画创作中，他必将光大云南花鸟画的传统，我们会一直期待着。而行文至此，心里突然多了另一份期待。我期待随着画册的出版，不仅仅让人们看到他的绘画作品，还可以和我一样，体会到杨卫民的真诚，感受到他对生活的热爱。

丙戌年孟冬于西华九水居

简 历

杨卫民，白族，1962年生，中国美术家协会会员，云南美术家协会中国画艺委会委员，云南艺术学院美术系副教授，硕士生导师。

作品入选：

中国第三届体育美展
全国首届中国画展
第八届全国美展
中国第四届体育美展
第四届全国工笔画展
第二届全国中国画展
全国花鸟画艺术大展

获奖作品：

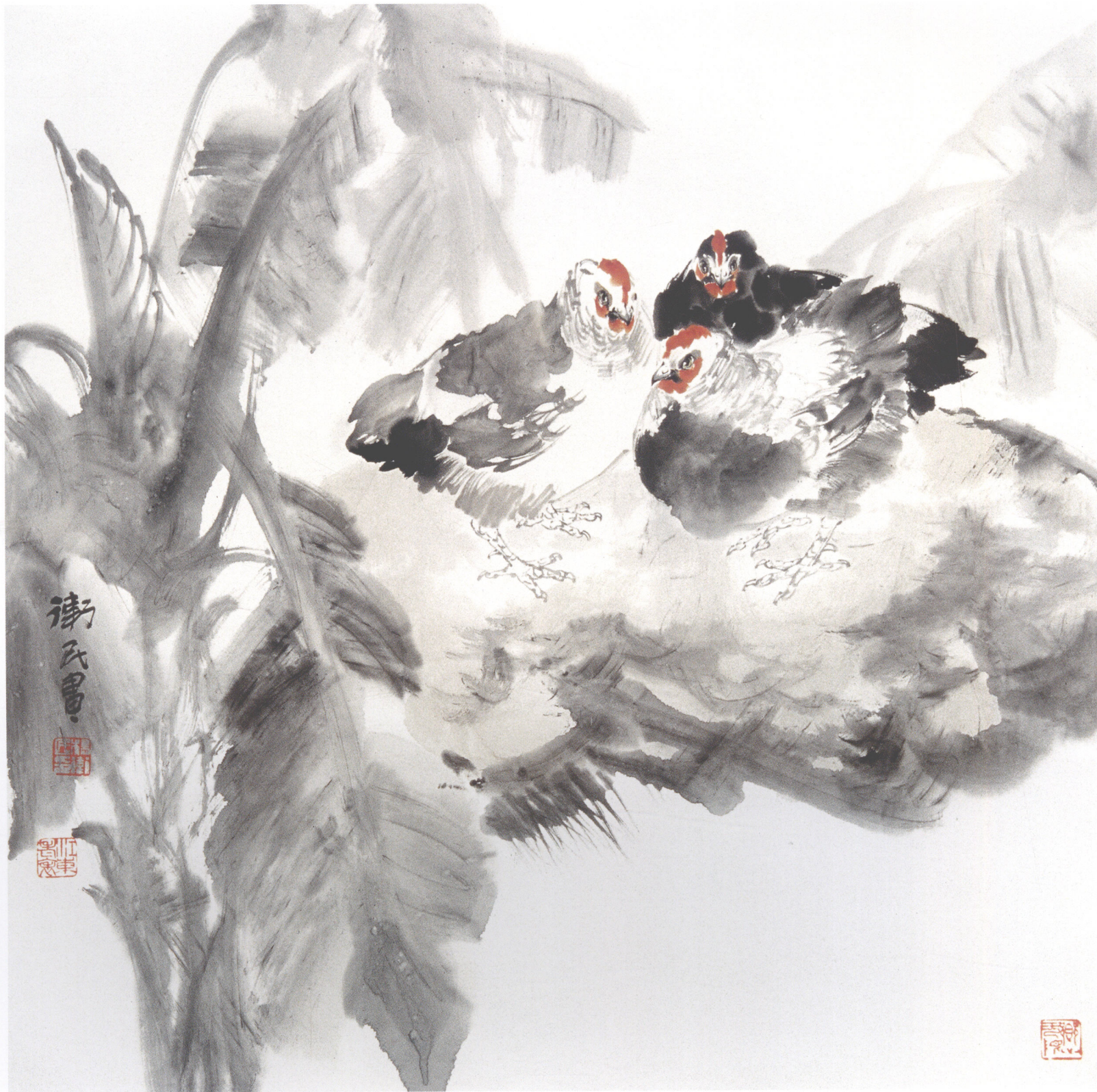
云南第三届体育美展三等奖
云南省建国四十五周年美术作品展三等奖
云南第四届中国画展一等奖
云南第四届体育美展一等奖
中、日水墨画联展会长奖
美国“NEW YORK SOHO”艺术展最佳艺术奖
全国第二届少数民族美术作品展览优秀奖
全国第三届西部大地情油画、中国画展优秀奖

个展、联展：

1995年分别在马来西亚吉隆坡、宾城举办个人画展
1998年在法国巴黎国际艺术城举办个人画展
1998年在卢森堡参加“中国五人画展”
2000年在上海雅弘画廊举办个人画展
2001年参加北京中国画研究院“云南十五人画展”
2005年参加云南“滇风”五人中国画展

大量作品被中国画研究院等机构和个人收藏。

1998年6月至9月在法国巴黎国际艺术城进修考察。

家园之一
68cm × 68cm
设色纸本
2006

家园之二
68cm × 68cm
设色纸本
2006

家园之三
68cm × 68cm
设色纸本
2006

家园之四
68cm × 68cm
设色纸本
2006

家园之五
68cm × 68cm
设色纸本
2006

家园之六
90cm × 35cm
设色纸本
2006

家园之七
68cm × 68cm
设色纸本
2006

家园之八
68cm × 136cm
设色纸本
2006