

中国当代笔墨名家

ZHONGGUO DANGDAI BIMOMINGJIA

杨茂东五条

杨萌书

杨萌 主编

杨茂东 著

中国出版集团
中国美术学院出版社

中国当代笔墨名家

张茂东五虎东

张茂东

图书在版编目 (C I P) 数据

中国当代笔墨名家·杨茂东画集 / 杨萌主编 杨茂东著. - 合肥:
安徽美术出版社, 2014.7
ISBN 978-7-5398-5169-3

I . ①中… II . ①杨… III . ①水墨画 - 花鸟画 - 作品
集 - 中国 - 现代 IV . ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 127526 号

中国当代笔墨名家

杨茂东画集

ZHONGGUO DANGDAI BIMU MINGJIA

YANG MAODONG HUAJI

杨萌 主编 杨茂东 著

出版人：武忠平

责任编辑：朱阜燕 刘园

责任校对：司开江 林晓晓

装帧设计：中国笔墨研究院《笔墨》编辑部

责任印制：徐海燕

出版发行：安徽美术出版社 (<http://www.ahmschs.com>)

地 址：合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版
传媒广场 14F 邮编：230071

营 销 部：0551-63533604 (省内)
0551-63533607 (省外)

编辑出版热线：0551-63533611 13965059340

印 制：北京华宇信诺印刷有限公司

开 本：880mm × 1230mm 1/16 印 张：3.5

版 次：2014 年 7 月第 1 版

2014 年 7 月第 1 次印刷

书 号：978-7-5398-5169-3

定 价：65.00 元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

杨茂东

字长岭，号梅林阁主，1956年生，山东滕州人。先后拜崔辉先生、刘金才教授为师，曾就读于中央美院张立辰教授高级研修班。

2009年获得美国加州工商管理大学荣誉博士。现任中国书画家协会副主席。

作品《高节图》获2008年国家奥组委举办的“和谐中华迎奥运”书画大奖赛金奖；作品《金秋之歌》在中国书画家协会、世界华人协会举办的庆祝建国六十周年“和平颂”书画大奖赛中获荣誉金奖，并获世界和平勋章一枚；作品《劲节图》被前国民党主席吴伯雄先生收藏并专函致谢，并赞其画作曰“拜而瞻赏，劲竹亮节，意蕴高远，引人入胜”。另有众多作品被国内外友人和艺术机构收藏。

朴茂丰实 气韵高华

——杨茂东大写意花鸟画艺术品读

耀文星

2011年春，杨茂东自江南进京，负笈求学于当代大写意花鸟画巨擘张立辰先生之门，时我在张先生工作室忝列学术秘书，因是与茂东学长结缘。茂东学长生长于齐鲁大地，后远游江南，落籍于昆山，南北文化的交融对他的人生和艺术起到良好的滋养。他个性朴实深沉，言语不多，十分珍惜到北京的学习机会，一头扎入了中国写意花鸟画的伟大传统中，孜孜探索，不数年，在艺术上取得了优异的成绩。观其近作，笔墨沉厚，造型生动，已经达到相当的艺术高度。这一方面说明张立辰先生以重笔墨精神、重传统、重理法为特点的中国画教学体系之效果显著，另一方面也说明茂东学长的努力和勤勉。

在取法上说，杨茂东的花鸟画受清代扬州画派及近代吴昌硕、齐白石等大师的影响。其首要的艺术特点，就是重视笔墨。在杨茂东的笔底，无论是梅兰竹菊还是紫藤、葡萄，无一不是笔笔写出，笔墨浑厚而苍劲。传统大写意花鸟以笔墨写形的艺术理念，在杨茂东的作品中有着较好的体现。对于中国画艺术来说，笔墨是其核心之内涵，舍笔墨无以谈中国画。然而当代俗学浇漓，从事花鸟画的艺术家的，不见得都能明白这一点，许多画家钟情于明暗、色彩、构成、制作等西方造型艺术原理，忽视中国画的笔墨属性，其作品逐渐偏离中国画的文脉，成为非驴非马的怪胎。杨茂东却能坚守着传统，在传统写意画花鸟画历代大师积累下来的笔墨经验中不断求索，为其学术品格提供了有力之保证。而杨茂东花鸟画作品的笔墨语言，用笔质朴，追求一波三折的苍茫笔趣；用墨则淋漓洒脱，华滋而灵秀，笔与墨会间，总让人感到有一种真率天成的韵味。而这除了其深厚的艺术功力之外，恐怕也是其敦厚质朴的性情使然。

当然，大写意花鸟画的笔墨是为内容服务的，缺乏笔墨功夫，不掌握古人传统技法手段，无以进入中国画的堂奥，但一味临古，也会陷入形式主义的泥坑。对此杨茂东也有着清醒的认识，他牢记导师张立辰先生所主张的“物理与画理的高度统一”，重视传统笔墨与现实中的花鸟动态相互印证，深入物理，曲尽物态，追求形象真、意境新。清湘石涛有言：“墨非蒙养不灵，笔非生活不神”，杨茂东在对自然物象仔细研究观察中，找到笔墨与生活的融合点，用借笔墨来写自己对天地万物的感受，最终达到了气韵生动的艺术效果。

杨茂东的大写意花鸟画，十分重视对个人心灵世界的抒写，换言之，其艺术正是达其哀乐的手段。他写墨竹，展现的是正直浩然的民族风骨。正因为此，杨茂东的墨竹作品《劲节图》被前国民党主席吴伯雄先生收藏并专函致谢，吴伯雄称赞杨茂东的画作“拜而瞻赏，劲竹亮节，意蕴高远，引人入胜……”。而杨茂东画梅花，常寄寓高尚的情操和洁身自好的人生品格。他画梅常用两种手法，一种是双钩法，纯洁高雅，另一种是点色法，繁花密蕊，野趣盎然。不论是哪种手法，都描绘出了梅花的傲骨，让人想起“雪满山中高士卧，月明林下美人来”的清逸之境。此外，杨茂东还喜欢画兰花、菊花，或者说杨茂东对梅兰竹菊四君子，有着深挚的喜爱。古人说“文房清供，独取梅、竹、兰、菊四君者无他，则以其幽芳逸致，偏能涤人之秽肠而澄莹其神骨”。在杨

茂东的艺术世界里，梅高洁，兰幽雅，竹虚心直节，菊冷艳清贞。一花一草、一石一木，无不负载了他精神思想，成为其人格襟抱的象征和隐喻。

在对中国画理法的体悟方面，杨茂东的大写意花鸟画亦多有可圈可点之处。前文说过，重视中国画理法的研究，是张立辰先生中国画教学体系的一大特色。杨茂东在张先生门下学习的这几年，对于中国画理法规律增进了理解。在他的花鸟画作品中，我们可以看到主次、黑白、虚实、动静、起伏等种种矛盾的对立统一。其实中国画最迷人的地方也正在于虚实黑白这些辩证规律之中，而艺术家对于这些矛盾统一擒纵自如的技术手段，是其艺术成熟的重要体现。

对于杨茂东的艺术成绩、艺术状态，张立辰先生评价说：“茂东心性朴厚，治学勤勉，近年来扎根于大写意传统，以笔墨精神为追求，这是一条阳光大道，这样走下去，一定会取得更大的突破”；程大利先生评价说：“茂东有虚心朴诚的治学态度，作品追求宏大气象，势可夺人，非常难能可贵，如笔下有金刚杵，且求趣味多变，则前学不可限量”；邓福星先生认为：“杨茂东花鸟画气息清远疏宕，意境清凉，在日益浮躁的当代社会，没有踏实的心境和浓厚的兴趣，很难达到这种品格”；郭石夫先生说：“杨茂东的花鸟画枝叶穿插，墨色淋漓，一如其放逸豁达的心性，他在勾花点叶中，为花鸟传神写照，形象逼真，气势恢宏”。对于师长们的期许，杨茂东并没有沾沾自喜，而是把这些当作对自己的鞭策，促使自己更加努力地师传统、师造化，更加努力地去追寻艺术的更高境界。

我与杨茂东相识以来，一直感受到他为人真诚和为学的勤奋。其对艺术的执着和百折不挠的求索精神，也令我感动。就目前而言，杨茂东还在探索的过程中，但其艺术前景可期。预祝他在追求写意精神的笔墨大道上，取得更大的成就，为当代大写意花鸟画的发展，贡献出自己的力量。

目 录

朴茂丰实 气韵高华

——杨茂东大写意花鸟画艺术品读

002/ 雪映红梅

004/ 墨竹

005/ 潇湘风雨

006/ 红梅

008/ 红梅局部

010/ 延年益寿

010/ 风枝露筱净无尘

011/ 空谷幽香

011/ 罗浮春早

012/ 万玉争晖

013/ 石榴

014/ 荔枝

014/ 葡萄

015/ 枇杷

015/ 天竺

016/ 硕果累累

018/ 独俏一枝春

019/ 紫藤

020/ 墨兰

021/ 报春图

022/ 十分春色

024/ 珠光

025/ 聊赠一枝春

026/ 孤山之春

027/ 福荣有余

028/ 葡萄

029/ 大器图

030/ 紫气东来

031/ 美意延年

032/ 清极不知寒

034/ 墨梅

035/ 冻蛟斜阳相映红

036/ 春光

037/ 几经风雨见精神

038/ 丽珠三千

039/ 丽珠三千局部

040/ 墨梅四条屏之一

041/ 墨梅四条屏之二

042/ 墨梅四条屏之三

043/ 墨梅四条屏之四

044/ 秋韵

045/ 傲雪

046/ 清逸

047/ 劲节高风

花絮照片

—
作品欣赏
—

題
寫并
辛卯年
秋
茂東
紅
胭脂
畫
盡
染
俱
枝
頭
無
所
嚴
寒
龍
三
九
舞
龍
蛇
給
力
風
寒
大
紫
起
柳
顛
狂

雪映红梅 90cm × 180cm

墨竹
172cm X 70cm

潇湘风雨
172cm × 70cm

红梅 250cm×600cm

红梅
局部

延年益寿

甲午茂东写

延年益寿 136cm × 34cm

风枝露筱净无尘

甲午茂东写

风枝露筱净无尘 136cm × 34cm

