

楊志郎

中国近现代名家画集

杨志印

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

中国近现代名家画集. 杨志印 / 杨志印绘. -- 天津：
天津人民美术出版社，2013. 3
ISBN 978-7-5305-5356-5

I. ①中… II. ①杨… III. ①绘画—作品综合集—中
国—近现代②中国画—作品集—中国—现代 IV.
①J221②J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第049944号

中国近现代名家画集·杨志印

出 版 人： 李毅峰
策 划： 韩吉龙
责任编辑： 陈 彤 薛 强
技术编辑： 李宝生
整体设计： 丁 鹏
制 作： 北京轩龙盛华文化交流中心
出版发行： 天津人民美术出版社
社 址： 天津市和平区马场道150号
邮 编： 300050
电 话： (022) 58352900
经 销： 全国新华书店
网 址： <http://www.tjrm.cn>
印 刷： 北京博海升彩色印刷有限公司
印 张： 26
印 数： 1500
开 本： 787毫米×1092毫米 1/8
版 次： 2013年3月第1版 第1次印刷
定 价： 350.00元
版权所有 侵权必究

以质取胜，雅俗共赏

——读杨志印的画

文/邵大箴

杨志印是有心人，是勤奋的人。长期以来，他从事美术编辑工作为人作嫁衣，只是忙里偷闲作画。退休之后，他才集中精力于绘事，因为他有追求，因为他勤勉，所以进步很快，在绘画上取得了可喜的成绩。这位出生于农民家庭的画家，有纯朴的性格，对现实生活有很真挚的感情。他长期在甘肃工作，对祖国西部茫茫原野上劳动者和大自然情有独钟，用自己的眼睛和心灵体验其美其力，用苍劲、浑厚的笔触和有诗意的绘画语言，传达从中所感受到的内心激情。他的作品以质取胜，不哗众取宠，可以说是雅俗共赏的。读他的画可以感受到他对生活乐观向上的态度，具有健康明朗的审美趣味。他的画整体感强，大气。不落俗套的笔墨情趣服务于画面大效果。在实践过程中，杨志印还摸索出一些新的技法，以表现物象的质感和量感，以求得独特的肌理效果，但他的画以“写”为主，“做”画的目的，是为了加强绘画语言的表现力，不像有些号称“新派”的画家用“做”画的手段来消解中国画的书写传统，结果是捡到了芝麻，丢掉了西瓜。而杨志印的新技法补充了传统水墨画的表现手法。

我觉得杨志印的创作心态是好的。他老实做人，勤奋作画。他既很自信，也很谦虚。他在不断肯定自我和否定自我的过程中艰苦实践顽强探索。他自己知道，他在中国画创造上取得了一些成绩，但离他追求的目标还很远。最近德高望重的张仃先生在为刚过60岁的中国画家李宝林写的一篇文章中说：“大器晚成是中国画的一条规律，因为中国画是阅历、修养、功力的积累，涵养不到，格调、境界也就不到，这不是靠巧智可以捷达的……60岁人生刚刚起步，艺术刚刚步入悟境，以前只能看作打基础。”我想，张仃的这些话对杨志印来说，也是适合的。我相信，有良好创作心态的杨志印，在今后的岁月里经过自己的不懈努力，定会在艺术上作出更大的成绩。

邵教授1996年8月28日在北京中国美术馆观看杨志印画展后写的读后感，发表于1996年10月7日《人民日报》。

读杨志印先生的画有感

文/杨力舟

画家杨志印先生以画笔表现祖国的西部风情卓有成就。他长期扎根在兰州，本身就有很强烈的奉献精神，同时又做编辑工作，为人作嫁衣，服务大众，与他个人自幼喜爱绘画事业必然产生矛盾。无论从思维上、从时间分配上，都不可能把全部精力用在个人爱好追求上。但是他不懈努力，刻苦钻研，不间断地在水墨画上表现自己的情怀，所以他的治学精神可佳，成绩来之不易。因此我认为杨先生的画有两大特征：

一、情感真，生活气息浓，西部特征鲜明。他热爱大西北的人物风情，一草一木。尤其特别喜欢骆驼，他笔下的骆驼有种拟人化的神态，沙漠之舟的坚韧朴厚，敦实耐劳的品行跃然纸上。他的画好就好在把骆驼本身的美感尽收腕底，这是切身体验和作者自身人格化完美结合的表现。这是最为可贵之处。当前全世界的人类为了生存而大大地关爱起动物来，因此处处可见论述人和自然、人和动物互为依存的亲密关系的文章，以及文艺作品等等。杨志印先生的艺术品为我们提供了最好的画面，西部地区离不开骆驼，更重要的是告诉人们，人类社会离不开骆驼精神。故而杨志印的骆驼和人的亲密感使我们感动，一件艺术品有如此的人文内涵，实为不简单，这就是他的价值所在。

二、杨志印有独特的笔墨技法创造。他的这种水墨技法，不是凭空硬造，他完全结合骆驼的造型质感、空间透视、立体感的自然状态，既真实又传神，所以很耐看。这是他至情至理尽心研究的结果。西部大自然的浩瀚，无尽的荒漠不是寂寞悲凉，而是壮烈宏伟。其中驼铃声响、建设者的高歌、豪迈顽强的诗的意境令人神往。他的画是一种生命的赞歌，使人倍感奋勇向上气息，振奋而欢快。我再次预祝杨志印先生的艺术之花竞艳绽放，多出新作。

原中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席杨力舟 2002年11月在中国教育电视台拍摄的电视专题片《踏遍丝绸古道，风景这边独好》中的一段评语。

为雪山大漠传情

——读杨志印的画

文/水天中

沟通中原和西域的河西走廊，是一块神奇的土地。特殊的地理条件，使种种类型迥异的景物比肩共存。你可以在半日内从戈壁穿越草原进入原始森林，你可以从逐水草而居的牧人帐篷外眺望航天工业基地，你还能在最贫瘠、荒凉的山谷里发现一处又一处的石窟艺术宝藏。

画家杨志印的作品所表现的就是这一片土地，他画那里的雪山，画那里的戈壁，画那里的马群，画那里的石窟……这些，也曾经吸引过不少画家的眼光，但他还画戈壁滩上的白刺、红柳和骆驼蓬（一种多刺的野草），并且在不断地观察之后，总结出一些特殊的描绘技巧，这使我大为惊奇。因为很少有画家对那一片地方有如此细腻和如此持续的兴趣。

杨志印原先是版画家，青年时期在西安和石鲁、方济众、徐庶之等人一道工作。后来他的创作重心渐渐转向国画。而从事报纸美编工作的特殊环境，却不能让他“澄怀味象”，风云莫测的社会生活使他难得有传统画人恬静超逸的心境。于是他的作品出现了以现代知识分子的角度观察理解古老文明的特殊情调，白云浮动的草原，飞雪飘洒的山林，旭日初升的大漠，都显出一种明朗欣快。骆驼、牦牛、鹿群是他拿手好戏，骆驼的皮毛经他独创的“冲墨法”渲染，别具厚重茸软的质感，这引起许多同行的兴趣，其实我觉得他画的这些动物的长处不在某种特殊技法的使用，而是对它们心性气度的理解。有几位画坛前辈笔下的骆驼，是通过其动态达到神气活现的效果的，杨志印似乎是在身形动态之外更注意到它们的表情和性格；同样的例子是他用“皱纸法”表现冰山的俊俏起伏，这颇有趣味，但那些画面吸引人之处更在于他抓住了一种崇高宏伟的气势。

当前的国画界，大家比较关心的话题是笔墨、结构、观念、哲理……但杨志印更关心的仍然是绘画与现实生活的题目。这是一个很平常但也很难做的题目，一个永远做不完的题目。

还有，青年画家笔下的边疆，往往是某种理念、幻想和象征的天地。杨志印的作品一点也没有流行的荒诞和流行的神秘。但塞上风物也并不是一味的明丽欢快，作为一个从西北高原来的观众，我倒是希望画家们都能体察那里蕴藏的不同气质的美。自然就像人，一个劲儿地深沉，或者一个劲儿地欢乐，都挺累的。

水教授1996年8月28日在中国美术馆观看杨志印画展后写，发表于1996年12月15日《光明日报》。

高原画派创始人杨志印

文/单国强

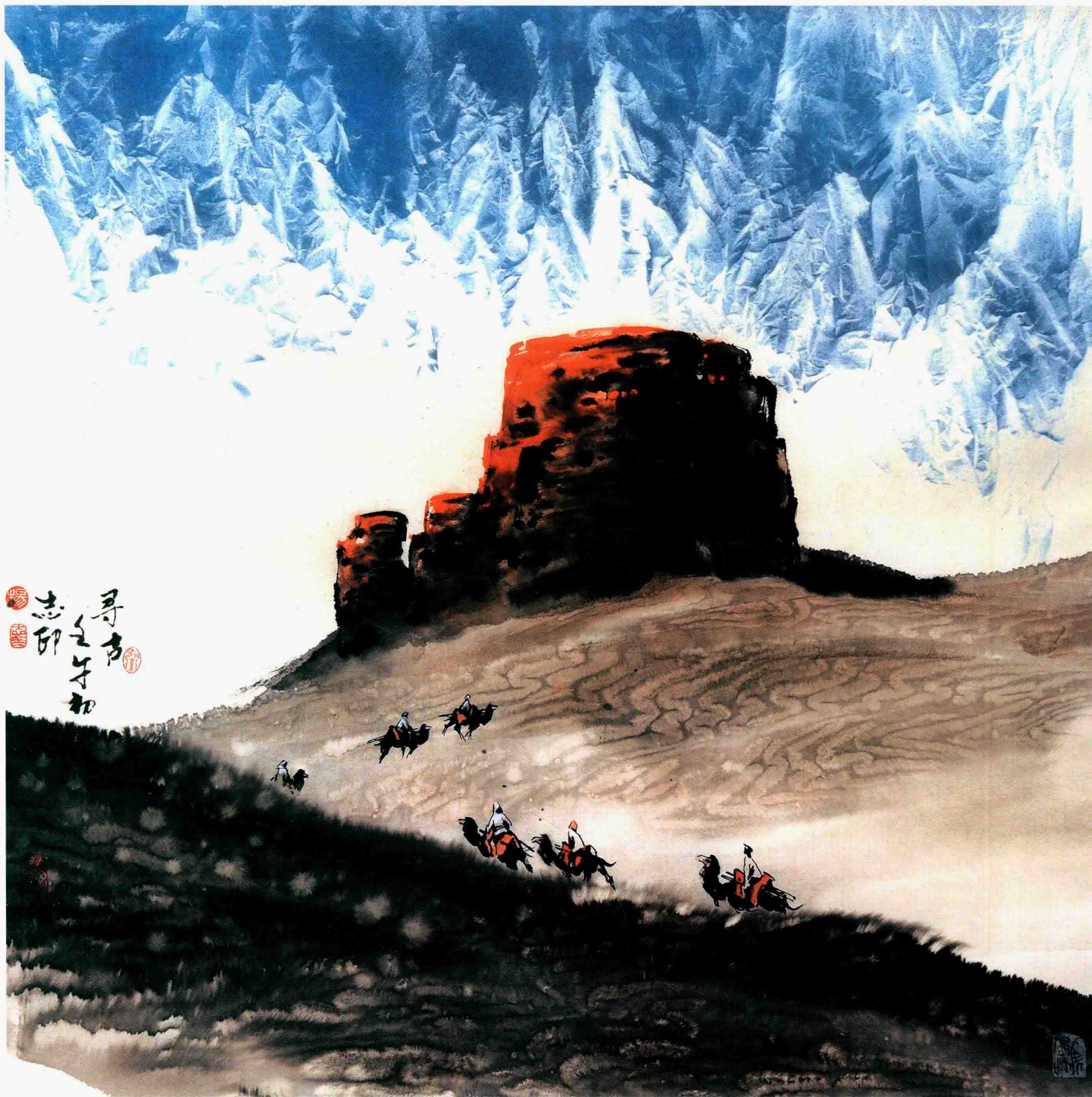
我与杨志印先生素昧平生但早已闻其大名，他是当代高原画派的创始人，并有“骆驼王”之称。他出生在西安，早年曾得到石鲁大师指导，故受长安画派熏陶。但后来长期在甘肃工作、生活，西部高原独具的地域资源和人文环境，赋予了他丰富的创作源泉。他始终不渝地坚持深入生活、体察自然以及熟稔风土人情、激发真情美感的创作思想，更使他的作品洋溢着浓郁的雪域高原特色，挖掘和丰富了高原的意象，造就了独特的审美意境和审美空间，别开蹊径地创立了“高原画派”画风。

杨志印先生的创作根植于高原大地的现实生活和自然风光，着意表现边塞雄风、圣景胜地、民族风情、驼马畜群等景物，真切而感人。如《莫高玄光》就是他60年代初在敦煌石窟参观临摹时产生的理念，画出了佛教圣地的神秘感；《云雾绕麦积》则是他爬上最高山顶鸟瞰所见的全景，场面恢宏；《夜牧》以版画的形式，表现他在山丹军马场深夜牧马的真实感受，情景交融；《瑞雪》中的骆驼，则是他冒着风雪访驼乡时所见，突出了骆驼昂首挺胸、傲视苍穹的气势，情真意切。诸如《鹿鸣山野》、《瀚海驼情》、《胡杨秋色》、《沙海月泉》等作品，也都以大自然为师，以平和真挚的心态拥抱世界，以超然朴实的情怀构建意境，以扎实灵动的笔墨塑造形象，他将生命溶于自然，用心灵的感悟，来再现上天赋予的超然境界，以生花妙笔，来表达一种奇妙传神，不可言喻的美感，正所谓“迹象可观，境界如意”。

杨志印先生有扎实、深厚的绘画功底。他数十年笔耕不辍，虽多次调动工作和岗位，然无论当美编、作行政领导，还是深入生活采风、参观访问、参加社教、农场劳动，他都随时随地写生，抽空即搞创作，不断锤炼笔墨技巧。他根据工作需要，画过刊头、插图、版画、水彩、水粉、油画、国画，广泛涉猎诸多画种。他兼取中西、融汇诸法，不拘成规，立足创新，每幅画从主题构思、章法安排，到笔墨铺陈、意境营造，都深思熟虑，力求变化。为此，他在最爱画的骆驼题材上，创造出了“冲墨法”、“皱纸法”等新法，将骆驼皮毛的茸软厚重和肌理结构刻画得质感强烈，栩栩如生，不愧“神州画驼第一人”之誉。这一技法还运用于马、鹿、羊、犬等动物上，同样出神入化，新意层出。这些新的技法，也补充了中国画技法。

杨志印先生的画风朴实奔放，积极向上，充溢着西部的阳刚之美。其人亦勤奋进取，不畏艰险，不求闻达，甘守清贫，诚如古人所云：“画如其人也”。

作者系故宫博物院研究员

寻古 69cm×69cm 2002年

金秋之歌 96cm×96cm 1995年

明驼
乙酉年
志印
何时的年
七十八
二

明驼
136cm X 69cm
2005年

莫高玄光 125cm×348cm 1995年

驼铃叮咚
 甲申年夏月
 杨志印
 写于兰州黄河之滨

驼铃叮咚
 180cm X 96cm 2004年

故宫博物院收藏

瑞雪
壬午年
志印

八骏图 壬辰年 志印 蔡永刚 黄河之滨

八骏图 68cm×208cm 2012年

