

中国近现代名家

杨福音

作品选粹

杨福音

人民美术出版社

杨福音
外竹
影
景
修
景
已
福
音
於
半
新
不
舊

中国近现代名家作品选粹

杨 福 音

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近现代名家作品选粹. 杨福音 / 杨福音绘.
—北京 : 人民美术出版社, 2014.4
ISBN 978-7-102-06750-6

I. ①中… II. ①杨… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第079464号

中国近现代名家作品选粹

杨福音

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 56692181

(010) 56692190

邮购部: (010) 65229381

责任编辑 张雪梅

责任校对 马晓婷

责任印制 文燕军

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2014年5月第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 8

印数: 0001—3000册

ISBN 978-7-102-06750-6

定价: 55.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

目 录

艺术的艺术

——杨福音绘画的价值…………… 邵大箴 1

目录

新晴放花天	51.5cm × 46.5cm	2014年	5
江上春山远	51.5cm × 46.5cm	2014年	6
风 露	51.5cm × 46.5cm	2014年	7
苔香图	70cm × 137cm	2013年	8
门掩春山	74cm × 143cm	2012年	9
双歇图	74cm × 143cm	2012年	10
草阁溪声	74cm × 143cm	2012年	11
雨花轻烟	52cm × 46cm	2011年	12
花 影	70cm × 137cm	2013年	13
歌 时	138cm × 70cm	2009年	14
昼长人静	51.5cm × 46.5cm	2014年	15
花影外竹影移	180cm × 49cm	2013年	16
有荫图	180cm × 48cm	2007年	17
风 晴	180cm × 49cm	2013年	18
荷月静	180cm × 48cm	2013年	19
好风吹梦	138cm × 70cm	2013年	20
长 好	138cm × 70cm	2009年	21
溪 声	138cm × 70cm	2009年	22
晨浴图	143cm × 74cm	2012年	23
杏花初雨	52cm × 46cm	2011年	24
梨花新月	52cm × 46cm	2011年	25
香润玉阶	52cm × 46cm	2011年	26
闲庭夜色	52cm × 46cm	2011年	27
晴 烟	138cm × 70cm	2010年	28
做一个勤劳的闲人	32cm × 26cm	2013年	29

重在情	34cm × 34cm	2013年	30
唐人重意境	34cm × 34cm	2012年	31
西南月上图	35cm × 138cm	2014年	32
凝香图	35cm × 138cm	2013年	34
淡云微月	35cm × 138cm	2013年	36
秋荷野放	249cm × 61.5cm	2009年	38
归路记否	249cm × 61.5cm	2009年	39
疏 雨	97cm × 70cm	2007年	40
兰	33.5cm × 33.5cm	2013年	41
春满西楼	186cm × 35cm	2009年	42
暗香满	186cm × 35cm	2009年	43
两方园上	186cm × 35cm	2009年	44
逐 晴	186cm × 35cm	2009年	45
城南陌上花	186cm × 35cm	2009年	46
几许春风	186cm × 35cm	2009年	47
溪亭晓月	50cm × 46.5cm	2012年	48
晚 云	50cm × 46.5cm	2012年	49
春雨花溪	37cm × 35.5cm	2012年	50
东溪溪上亭	37cm × 35.5cm	2012年	51
月底论诗	37cm × 35.5cm	2012年	52
亭 烟	50cm × 46.5cm	2012年	53
山城人老	52.5cm × 93cm	2009年	54
无 恙	52.5cm × 93cm	2009年	55
清 溪	52.5cm × 93cm	2009年	56
故人相念	52cm × 92.5cm	2009年	57
醉卧黄昏	93cm × 52.5cm	2009年	58
隔江山好	93cm × 52.5cm	2009年	59
湘山雨霁	52.5cm × 93cm	2009年	60

艺术的艺术

——杨福音绘画的价值

邵大箴

杨福音的写意画，无论是花鸟还是人体，无论是以线条为主，还是用墨色铺染，仿佛是信手拈来，仿佛是忘乎所以，既有法又无法，似有还无，充满禅意，能让我们体味到画家在创作的过程中自由的心态和追求的舒畅、随意和淡定的境界。

杨福音的画作有写意风骨。风骨，即风格、格调、气质。风骨原是文学名词，《魏书·祖莹传》说，文章须自出机杼，成一家风骨。其实，画与诗歌文赋一样，是一种抒情方式，文论中的所谓风骨，自然同样适用于绘画作品的品评。好的绘画作品自有独立的风骨，从梁楷到倪瓒，到弘仁、八大……无一不是中国画写意风骨的最佳诠释。风骨的形成，与画家的个人修养密切相关。

杨福音是湖南人，湖湘之地在楚之南，也有南楚之称。充盈着悲凉、浪漫的南楚文化及在无拘无束中表现出来的沉雄古风，对他的艺术创造有着很深的影响。因此，杨福音的画面里充满了一种苍凉、沉郁的气韵，往往寥寥数笔，令人荡气回肠。色彩因加了墨，变得凝重、沉稳，灰暗的调子里，偶见一抹赭石、石青，轻快并不跳跃，魏晋之风扑面而来。

杨福音酷爱民族传统文化艺术。他的知识面很广，从文、史、哲、艺典籍到民间诗词，广泛涉猎。他吟唐诗宋词，读历代画论，临石涛、八大，更善于以自己的心境去理解、去领会，继而用自己的方式去表达，语言也就自然地融汇古今，自成一格。他对八大山人的研究尤为深入。大家都知道，学八大很难，因为没有八大国破家亡的遭遇，很难表达出类似八大的感受。很多人学八大，努力去揣摩、体会，但终究流于表面，难得其精神。杨福音则完全不同，他研究八大的构图、用笔、用墨，但并不进入八大的角色，而着重表达自己的心境，使他的画和八大既有相同的创新气度，又有自己的格局。他也画荷花、小鸟、飞鱼、仙鹤……虽然是同样的题材，但是却没有八大的冷漠孤傲、愤世嫉俗，变得心平气和、淡然悠远。因为，杨福音的心是宁静的。

杨福音出生在有文化艺术修养的家庭，父亲杨导宏毕业于上海美专，曾受教于刘海粟先生，母亲吴湘珍亦通绘事。他自幼耳濡目染，五岁时即随父亲作画，后又得到陈白一先生指点。他虽未受过美术院校的专业训练，但心仪绘画，且有天赋，又刻苦勤奋地钻研，青年时期就出手不凡，有优秀连环画作品问世，显示出很大的艺术潜力，成为一位出色的、有独立个性的连环画家。他从那里一路走来，逐渐从在表现社会生活的绘画中关注形式美感，转向在水墨写意中抒发个人内心感情，专注于对绘画语言独立性的研究。他的作品既有传统文人画的意趣，又没有受古人章法、笔墨的束缚，表现语言自出机杼。表面上看，他的水墨似乎有西方当代绘画的抽象意味，但细细品味就会发现，两者手法不同，境界迥异。在线条穿插、结构取舍、墨色晕染间，他采用了中国传统写意和民间绘画的笔法，赋予作品以特有的神

韵和古朴悠远的静谧感。

杨福音在线的运用上有独特的创造，他笔下的线不同于一般画家采用的书法用线，而类似于汉画像砖、宋明青花瓷上的线，简洁流畅、圆润轻快。他称自己作品中的线为“反线”，因为这些不是客观物象的轮廓线，不是为描绘某个形体而存在的，而是充分发挥线条本身作为绘画语言的独立价值，充分表现个人的心境和情绪。他早年连环画中精炼、明快的线条是为了人物形象塑造和传达故事情节而存在的。当他转而改变画风之后，开始探索绘画的形式语言的独立意义，逐渐抛弃线条的造型功能性，使得线条成为一种纯粹的，有了自身美感、节奏和表情的艺术语言。

杨福音的画，给人一种随和、温敦、入世的亲切感，又有一种含有内在固执理念的文化意味，兼有刚毅和柔情，可以说是南楚文化古韵发出的当代声音。

如果从绘画功能的角度细究杨福音的画风，我认为则可将其归入“艺术的艺术”的范畴。

“艺术的艺术”，不是形式主义的艺术吗？

艺术史上曾经有过“艺术的艺术”与“社会的艺术”两派的争论，似乎两者水火不相容。对此，林风眠先生曾写过一篇文章谈论这个问题。他说：“艺术根本系人类情绪冲动一种向外的表现，完全是为创作而创作，绝不曾想到社会功用问题上来。如果把艺术家限制在一定模型里，那不独无真正的情绪上之表现，而艺术将流于不可收拾。”他又说：“‘艺术为艺术’者，是艺术家的言论，倡‘社会的艺术’者，是批评家的言论，两者并不相冲突。”那么，“艺术的艺术”对社会有什么价值可言呢？林先生的回答是：“艺术家产生了艺术品之后，这艺术品上面所表现的就会影响到社会上来，在社会上发生作用了。”（林风眠：《艺术的艺术与社会的艺术》，1927年，参见《林风眠》，学林出版社，上海，1988年）

杨福音画作中随意、放松的浪漫情怀，是他心灵自由和清静思想境界的折射，是他智性和艺术修养的自然、真实的流露，这是其艺术魅力所在。读他的画，我们在为他的绘画语言感动之余，也会得到思想的启迪：艺术中最珍贵的是感情的质朴和真实，人生也是如此。这，也是我们当今社会和许多艺术作品中所缺失的。

图 版

新晴放花天

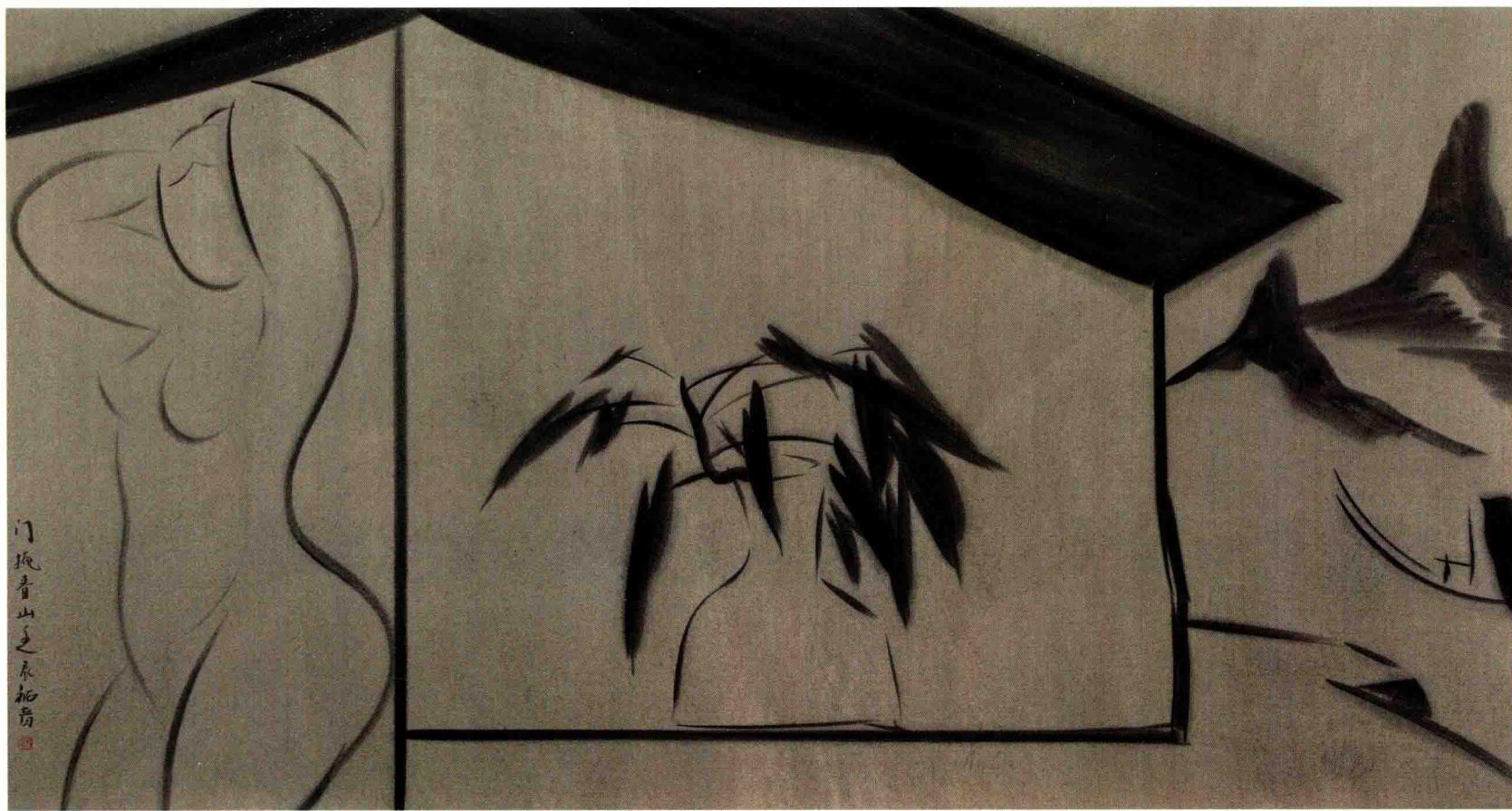
江上春山远

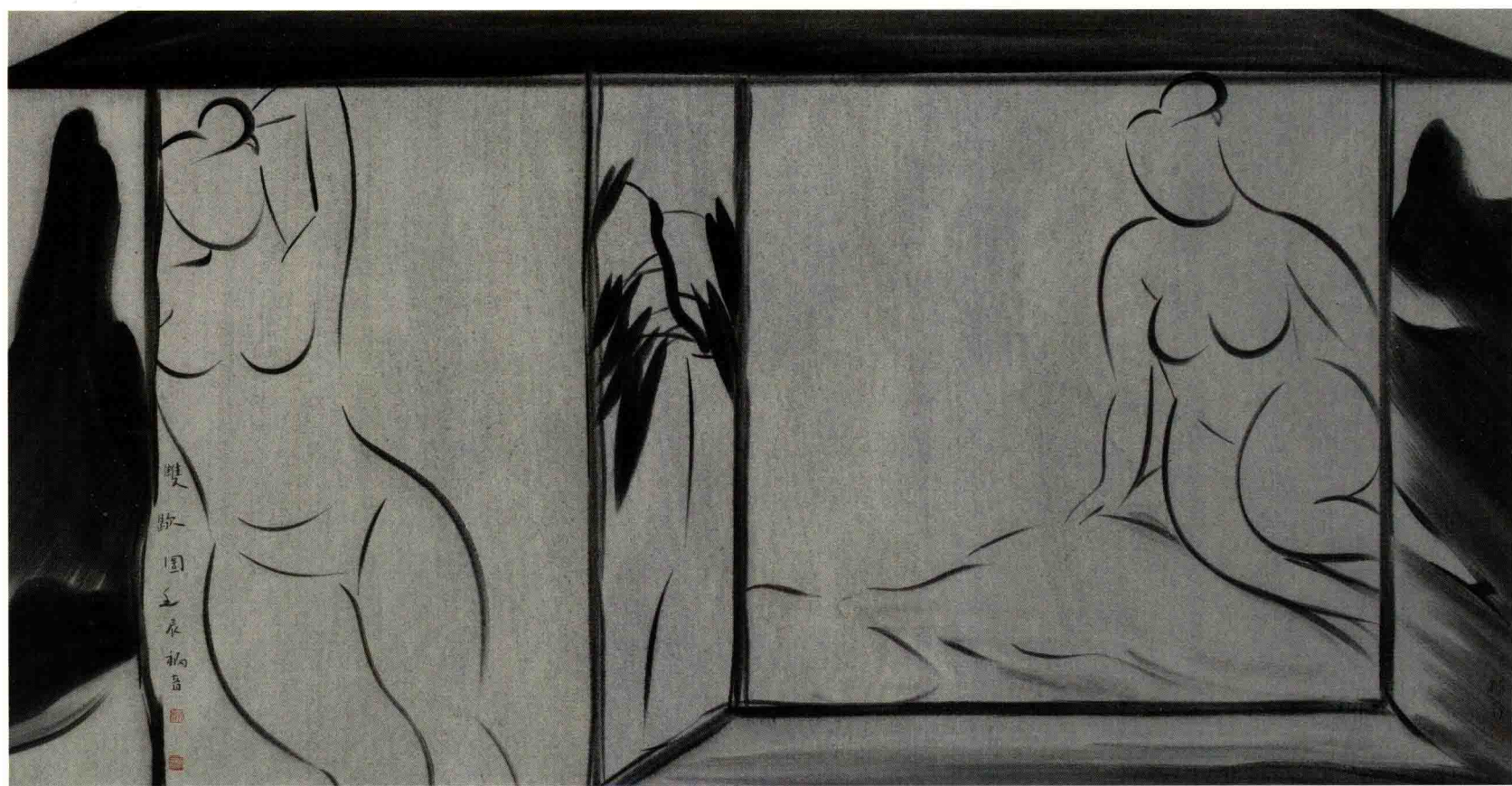
風 露

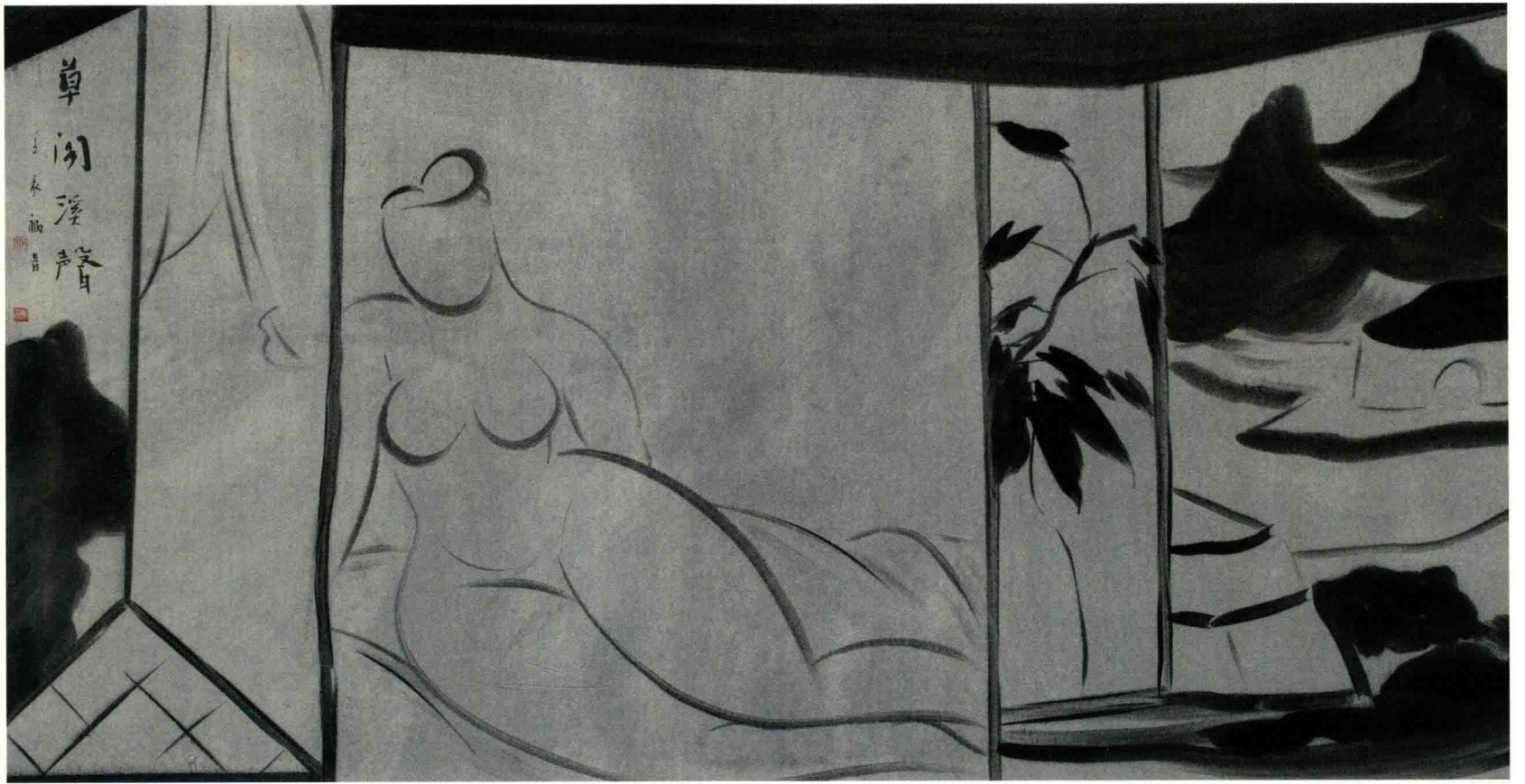
苔香图

门掩春山

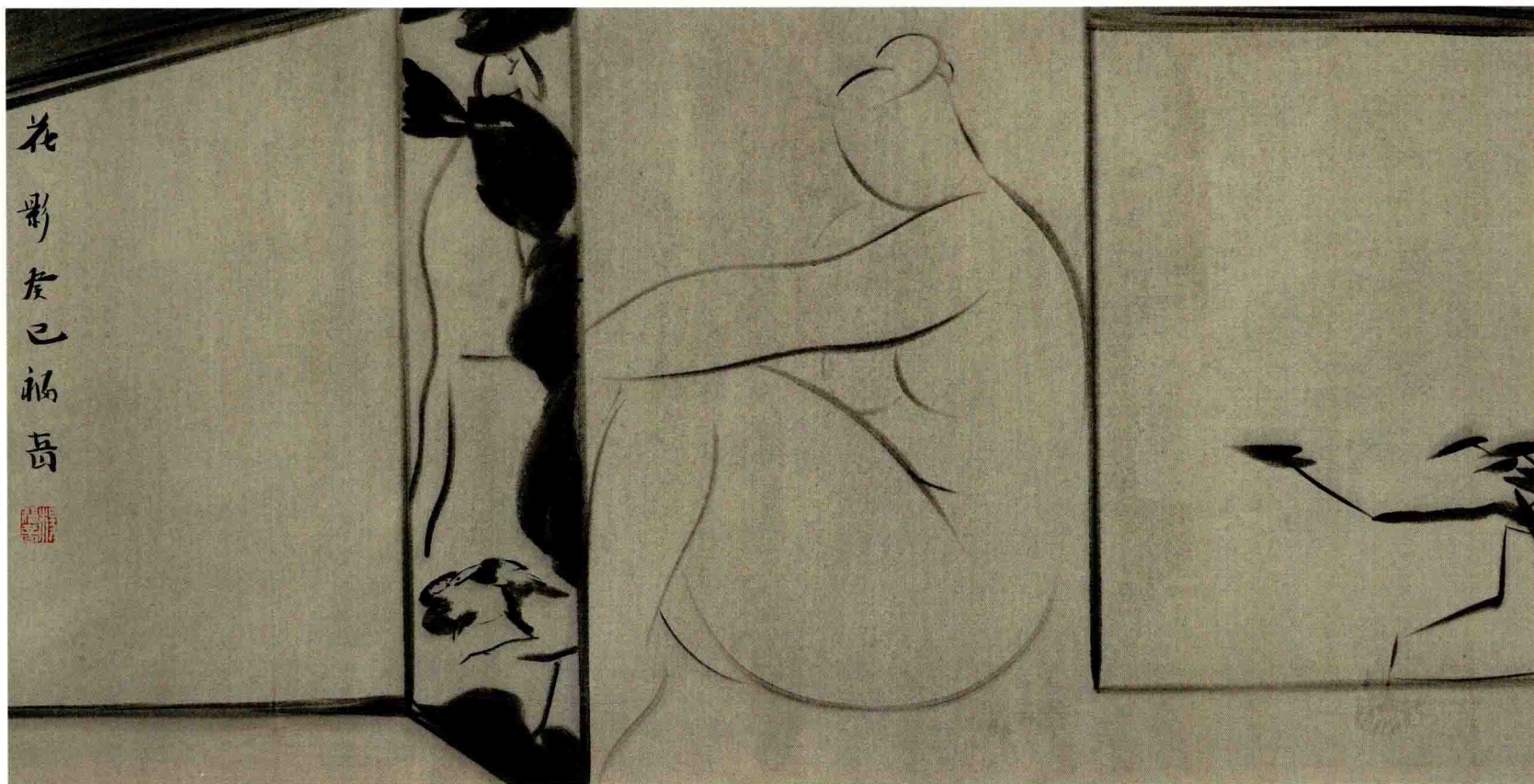
双歇图

草阁溪声

雨花轻烟

花 影