

墨韵华彩

m o y u n h u a c a i

杨贵玉

当代中国艺术名家

主 编：王月周

河北美术出版社

墨韵华彩

m o y u n h u a c a i

杨贵玉

当代中国艺术名家

主 编：王月周 河北美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

墨韵华彩：当代中国艺术名家. 杨贵玉 / 王月周主编. — 石家庄：河北美术出版社，2015. 11
ISBN 978-7-5310-6856-3

I. ①墨… II. ①王… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第264683号

序

出版这套《墨韵华彩——当代中国艺术名家》作品集，是一个期盼已久的愿望。

河北省沧州市地处浩瀚的渤海之滨，古老的大运河自城区穿行而过，承载了悠久的历史与醇厚的文化积淀——这里曾涌现出高适、纪晓岚等文人才俊；工笔画大家展子虔、韩滉也为这片沃土增添了亮丽的色彩。进入新时期以来，沧州的美术、书法艺术创作异军突起，呈现出令人欣喜的繁荣景象。其中，尤以工笔画创作在全国凸显特色与优势。2015年，沧州荣膺“中国工笔画之城暨中国工笔画学会创作、写生、培训基地”称号，老、中、青三代艺术家潜心创作，刻意求新，诸多作品在国内外重要展览、赛事中屡屡获得殊荣，为沧州美术、书法艺术的崛起，奠定了坚实的基石。

这套《墨韵华彩——当代中国艺术名家》作品集，囊括了沧州艺术家创作的国画、工笔画、油画、版画及书法、篆刻等各个门类的上乘之作，代表了沧州美术、书法创作的整体水平。众多艺术家根植于脚下丰腴的土地，或倾情于本土文化的反映与描摹，在作品题材及风貌上凸显浓郁的地域色彩，自成门户，浑然天成，彰显出不俗的艺术追求；他们或专注于创作技巧的研究与提升，不断汲取国内外艺术精华，以深厚的文化底蕴，跻身探索创新的行列之中，形成独特的艺术风格，为沧州的美术、书法事业赢得了崇高的声誉。

应该指出的是，出版这套《墨韵华彩——当代中国艺术名家》作品集，不仅能够展示沧州美术、书法、篆刻所取得的成就，检阅沧州艺术家群体队伍；而且能够以此增强画家之间的相互交流、相互探讨，透过这个艺术视角，使外界更加深层次地了解古运河畔一方水土的人文理念、文化内涵，以及历久弥新的艺术传承。从这个层面去审视，出版《墨韵华彩——当代中国艺术名家》作品集，对繁荣沧州的美术、书法创作，提升沧州艺术家在国内外的知名度，无疑有着非凡的价值和深远的意义。

沧州正处在建设“文化之城”的特殊时期，以高品质及灵妙隽秀的美术、书法作品，为其填充必要的艺术元素，当属每一位画家、书法家应承担的神圣职责。我们相信：这套《墨韵华彩——当代中国艺术名家》作品集的出版，将是未来沧州美术、书法艺术的一个崭新开始，只要沧州的艺术家们不断探索，积极进取，就能够创作更多的精品力作，营造起枝繁叶茂的喜人景观，奉献给这个美好的时代。

王月周 河北省沧州市文学艺术界联合会党组书记

杨贵玉

号紫芝苑主人，1970年生，中国美术家协会会员，中国工笔画协会会员，沧州画院职业画家，沧州市美术家协会副主席兼秘书长。2006~2007年进修于天津美术学院助教研究生课程班。2012年于北京现代工笔画院胡明哲教授色彩班学习。作品曾发表于各类典籍及报刊中。作品《秋水净芙蓉》被人民大会堂收藏。

画家心语

画贵气韵，而创意亦寻深远；画贵淋漓，而笔墨亦求精质；画贵境界，而涵养润于心；画贵时代，而传统不可无。思考问题得于智，采撷生活得于本。

好画亦要求其气，气生则韵长。韵动则气畅气韵兼之，才有风采。气贵大度之气、长虹之气、阳刚之气、浩然之气，既要雄浑正大，又要高远流畅。气乃心中之思、心中之想，笔墨固然重要，构想固然精妙，唯锐气不可无，得气韵者得其道，得儒雅、清新之气息。

时下之际，物欲横流、心浮气躁，犹显虚静之心。宁静则远思，远思则振作，振作则求索。一轮明月清照，冥想遐思万里，心交于天地，神游于古今。意乱情混无以言境界，清心寡欲方现通途，岁月蹉跎，恍兮一惚兮，学海无涯，日月如梭，于静气之中观事物、于清心之下读诗书、于天籁之中听泉声。平心静气受风雨，草木丘壑真境中。

2006年6月于津门

清風仿佛見瀟湘（局部）

论杨贵玉的画

——我看杨贵玉的画

李文岭

第一次看杨贵玉的画

2005年9月28日，“艺术河北北京行”在中国美术馆展出。画家杨贵玉的工笔花鸟画《竹》入选了这个展览。我是第一次在这样一个场合，看到杨贵玉的《竹》这幅画。

在中国美术馆看画，与在其他的场合看画不同，我会有不同的感受，甚至对好的画家和好的画产生敬意，产生与美术有关无关的种种联想，产生因赏读好画而生的欢喜心。心上的那种“好受”，就像好画挂在中国美术馆的展墙上那样，挂在我的心上。我看画，先看入不入眼，再看入不入心。入眼的画就好，入心的画就更好。

杨贵玉的《竹》这幅画，是一幅可以入心，心可以入画的画。

这幅画，曾入选“十届国展”和“中国百家金陵”画展这样的大展是有道理的。《竹》这件作品，或者是画家杨贵玉的成名作，也可能会有画家多年对中国画艺术研究与创作的阶段性总结意义和今后创作进步的高起点意义。相信杨贵玉会是一个有大“出息”的画家，他能够画出更好的画。

杨贵玉的竹

《竹》这幅作品，主要选取了罗汉竹、雉鸡和云雾三类题材。罗汉竹是主要的，是画家要着力表现的，且是在这幅作品中，杨贵玉对于罗汉竹这种题材的理解和把握，已经有了成熟的表现。

在中国花鸟画中，罗汉竹稀少入画，不像虾被画成齐白石的题材；马被画成徐悲鸿的题材；驴被画成黄胄的题材那样，被名家名画占有。罗汉竹没有，中国花鸟画中还不曾见到它确切的形象。杨贵玉选取了罗汉竹入画，或许就结束了罗汉竹由植物生命向艺术生命转化的长久等待。应该说，杨贵玉的《竹》，在题材的选择上是别有用心的。用佛家的缘具足而生这句话说，一个画家和一种题材的结合，不是轻易地，而一个画家将一种题材画出来，就更难，更需要缘的具足。这样解释杨贵玉和罗汉竹的关系似乎轻率，似乎抹杀了画家这其中的发现、选择和表现过程的种种努力和辛苦，还有画家的眼力、心力和功力。

春芽

130cm × 45cm 2012年

秋意浓
66cm×66cm 2006 年

罗汉竹，会不会就成了杨贵玉的竹？也许，只有画家知道拿什么来对一个说法给一个说法。

竹的话语

在中国画的大语境中，每个画家和他的画都是不能回避的问题，就是如何释放出自己的话语。有意或无意，杨贵玉事实地运用罗汉竹的独有语言，有益地尝试着把他的竹栽种在中国画的真实语境中。

在《竹》这幅画中，一杆杆罗汉竹铺张成连接地的大气势，形成一种厚重的或扩张或收缩的力量，似有语，似无语，似无语却有语，似有语却无语。或许，画家想要的和这幅画真正形成的是无语之语。竹，像没说什么，又像说了什么，最终的，竹的话语会不会就说进了竹本身，会不会就说进了画本身，会不会就说进了画家和读者的内心，需要再看，再往长处看。相信杨贵玉和他的画是经得住往长处看的。

存在决定话语，话语决定存在。杨贵玉的竹，决定了杨贵玉竹的话语存在。杨贵玉竹的话语，决定了杨贵玉竹的存在。在《竹》

这幅画中，竹，说明着一幅画的存在。一幅画，说明着一个画家的存在。一个画家，用画说明着画的话语的存在。这是杨贵玉和他的画，他画中的竹，他竹中的话语，圆满构成关于存在的相互说明。从此，中国画的罗汉竹存在于中国画中，杨贵玉的《竹》便是一个说明。让生长的希望生长。

看杨贵玉的《竹》，我会联想到生长这个词，会从这个词出发，联想到生命、爱与美与意志的种种关系。这是一幅好画生长在心情上的结果，让心情也生长。看画，我愿意看出来从一个画家到一幅画甚至一种题材积极生长的意义。当代中国画坛，画出来一个画家，画出来一幅画，画出来一种题材，都具有积极的生长意义。杨贵玉和他的画，正呈现生长的态势。《竹》可能生出的意义，是让生长的希望生长面貌地看杨贵玉的竹，我可能感受的是中国画昨日的风霜雪雨在画中形成今天的样子。今天的样子，是从昨天进步来的，是与中国画的时代面貌符合的。当一个画家无愧于一个时代，真正进入甚至创造出属于自己时代的时候，我们才能说，我们进步了，我们的希望生长了。不单是画家这样。

我看杨贵玉的画

这些年，我看过多幅杨贵玉的创作画和他的小品画，与画家也有过多次交流。画家和他的画，给我留下了很深的印象。

杨贵玉的画耐看。他的画，耐得住第一眼的打量和反复的推敲，让你感觉从形式到内容都有东西可读。我甚至理解，耐得住看，就是耐得住时间的选择和考验。一幅画，耐得住看十年，就入品。耐得住看百年，就入中品。耐得住看五百年，就入上品。千年甚至以上，是上上品。相信杨贵玉的画会在人们的眼光和时间的眼光中得

相遇
33cm × 140cm 2011 年

丽日无风（局部）
170cm×190cm 2009 年

到确认。

杨贵玉的画有足够的劳动量投入。杨贵玉是个舍得在画上花真功夫和下大力的画家，看他的每幅创作画，都不难看出他投入了足够的劳动量，且是理性加理想的科学投入与高质量完成。每幅画作都来之不易，都付出了心血，都尽可能地避开市场和世俗的诱惑，真诚得达成自己的美术艺术愿望。用劳动创造价值，劳动量决定价值这样的话来说杨贵玉和他的画，是符合的。

杨贵玉的画有一定的技术含量。多年的技术探索与磨炼，让画家运用在画中的技术显得成熟。特别是画的趋于精细准确的细节，深入细致的刻画，让细节可靠，经得住推敲，耐看也感人。可以看出画家心上、眼上、手上的功夫。细节见技术，细节见功夫，细节见成败。

杨贵玉画的精神呈现。杨贵玉的画是有精神的，每幅画内含的爱与美的艺术精神，与画家精神追求相符合，与中国花鸟画的传统精神相联系，与不断走向富裕的中国和中国画的时代精神相协调，在探索与实践进步，在进步中形成他画的精神风貌，形成大气、纯洁、安详和自然的风格。杨贵玉的画，有意无意地传达出中国画的清纯气息。看这样的画，可能让读者生出对自然的爱，对美的爱。

一个有精神的画家才能够画出有精神的画。一幅有精神的画才能说明有精神的画家。

叶叶如闻风有声
180cm × 92cm 2011年

180cm × 90cm
2005 年 相约

无尘·四季
190cm×150cm 2007年

袅袅风枝举
200cm × 75cm 2010年

丽日无风
170cm × 190cm 2009 年

寒日青石雪四周
40cm×50cm 2012年