

当代实力派画家艺术研究

第1辑

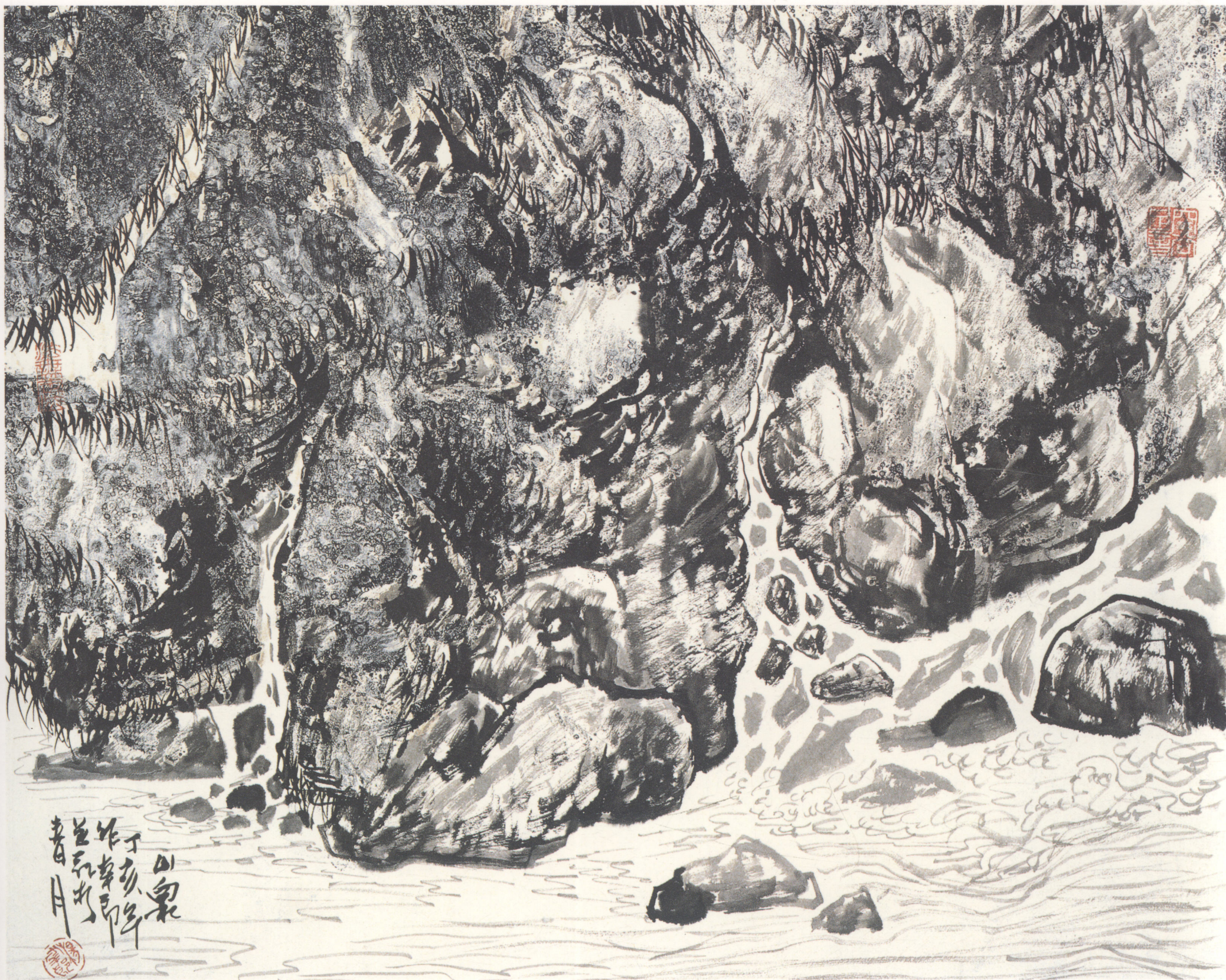
杨幸郎写意山水

DANGDAI SHILIPAI HUAJIA YISHU YANJIU

YANG XINGLANG XIEYI SHANSHUI

主编 贾德江

在画家的笔下，黄山的神奇，峨眉的险峻，武夷的苍翠、泰山的深邃，自然山水的丰富、复杂与微妙在泼彩、泼墨的挥洒与流动幻化之间被概括与归纳，且在风起云涌、晴晦交替与色墨的化合中展示了自然的无穷魅力。

图书在版编目 (CIP)数据

杨幸郎写意山水 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2007.10

(当代实力派画家艺术研究. 第1辑)

ISBN 978-7-80526-294-9

I. 杨… II. 贾… III. ①写意画: 山水画—作品集—中国—现代 ②写意画: 山水画—艺术批评—中国—现代 IV. J222.7 J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第149587号

责任编辑 陈朝华 黄秉洲

责任印制 宋朝晖

装帧设计 汉唐艺林

当代实力派画家艺术研究

杨幸郎写意山水

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号楼

邮政编码 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

经 销 全国新华书店

印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/12

印 张 3.5 印 数 1~3000

版 次 2007年10月第1版

印 次 2007年10月第1版

ISBN 978-7-80526-294-9

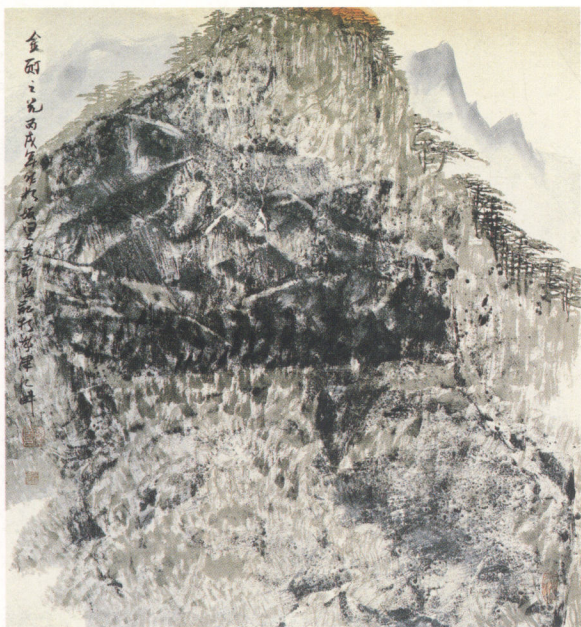
9 787805 262949 >

ISBN 978-7-80526-294-9/J · 568

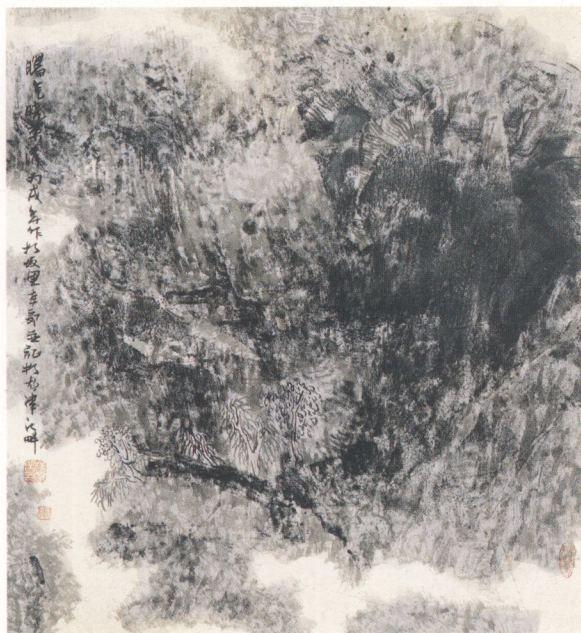
全套10册定价: 300.00元
(30元系列丛书)

彩墨写出无声诗

——杨幸郎彩墨山水画品读 贾德江

金顶之光
2006年
纸本
68cm × 68cm

曙气晓叶清
2006年
纸本
68cm × 68cm

闽山情
2007年
纸本
68cm × 68cm

当我们面对一幅优秀绘画作品时,往往会被画中所释放出来的某种气息所感染,这种气息我们试图用语言来解释,但在大多数情况下是说不清道不明的,无论我们怎样倾尽词汇去修饰,总显得苍白无力。站在这样的作品前,我们只有感悟和心领神会,感画之气象,领画之气息。青年山水画家杨幸郎的山水画正是在抽象与具象之间,在墨色辉映、光雾迷离之中,让你体味到弥漫于其间的、独特的具有生命脉动的气息。这种超乎自然的感受,使得他的山水画具有了内蕴丰富的品格。在强烈色彩与流动云烟中,隐喻着造化之谜与难以破解的文化情结,画家以化有形为无形,化显露为隐藏,化平淡为神奇的手法营造了流动幻化、浑然苍茫、神秘深邃的彩墨世界——同时也是自身的精神图景的折射。

作为当代山水画家,杨幸郎面对的传统是浩瀚与沉重的,从古代到近代,再到当代,山水画的大师们构筑了一座又一座的丰碑,无疑是一座座难以超越的高峰。每一个企盼成功的后来人,无不希望“借古开今”与“承前启后”,建立自己的价值取向与艺术的起点。这是时代的要求,也是历史“转型”的必然趋势。杨幸郎清楚地认识到,这当然不是短时间内可以完成的任务,也不是仅凭挑战意识所能达到的,一味地求新逐异也不会取得成功。新的观念、新的命题要融合和升华为新的理论规范,需要更加艰难的思辨过程与实际的转换实践。杨幸郎正是在这种理念的前提下,为奠定自我的风格特色,为体现自己热爱自然、拥抱自然的理想,开始了自己艰苦的艺术之旅的。至此,杨幸郎毫不懈怠地开始了研究传统的过程,解读历代巨匠、大师的作品。从他第一本画集的作品中表明,他的山水画历程是从清代石涛及明代董其昌山水艺术溯源而上的,直到唐宋山水画的源头。在不短的时间里,他临习了自范宽、李唐以来包括近代的张大千、刘海粟在内的山水名家作品,从中领悟颇多,获益匪浅。不仅锤炼了他的笔墨技巧,更使他领悟了传统山水气象的精神。他遵循“外师造化,中得心源”的古训,走进了白山墨水之间,黄山、峨眉山、武夷山、泰山……都留下了他的足迹,并以表现云海而著称于世。烟岚松涛、云峰缥缈,内含波澜壮阔之势,吞吐峻利秀逸之气,表现的不仅仅是自然空间,而是一种无限开阔、无限向上的精神空间。明显地看出,杨幸郎在师法自然的同时,重视主观情感的关照与表达,对中国画的气、韵、思、景、笔、墨等要素进行了选择、取舍与整合,进行了创意性的提炼与归纳。在他的山水画创作中,把对传统的认识、理解、感悟与情感、理想、愿望投射于其中,让作品中的山水树木、烟云雾霭与屋宇村舍等简洁意象折射出大千世界的无比丰富性,以寄托自身的理想追求与丰富情感,进一步逼近艺术规律与艺术本质。

中国画历经千百年的积淀而炉火纯青的“写意”风格,是“意由境生”、“笔随心运”,是凭“感觉”去驾驭笔墨,在心灵的作用下远离现实物象,表现一种独特的艺术理想。或许是真山实水的流光溢彩,使杨幸郎不再满足于“墨分五色”的表现方法;或许是受刘海粟、张大千的泼墨泼彩的启示,杨幸郎开始钟情于探索色彩与墨色结合的彩墨山水画的研究。他认为中国水墨画历来强调的笔墨

闽山情怀 2007 纸本
68cm × 136cm

即是笔情墨趣，而似乎将色彩遗忘，扔掉了半壁河山。中国画应突破以淡雅逸笔为主的水墨文人画程式，改变水墨的绝对统治，提高色彩在山水画的位置。他觉得非如此不能表达自己面对大山大水的澎湃激情，非如此不能表现大自然的异彩缤纷。

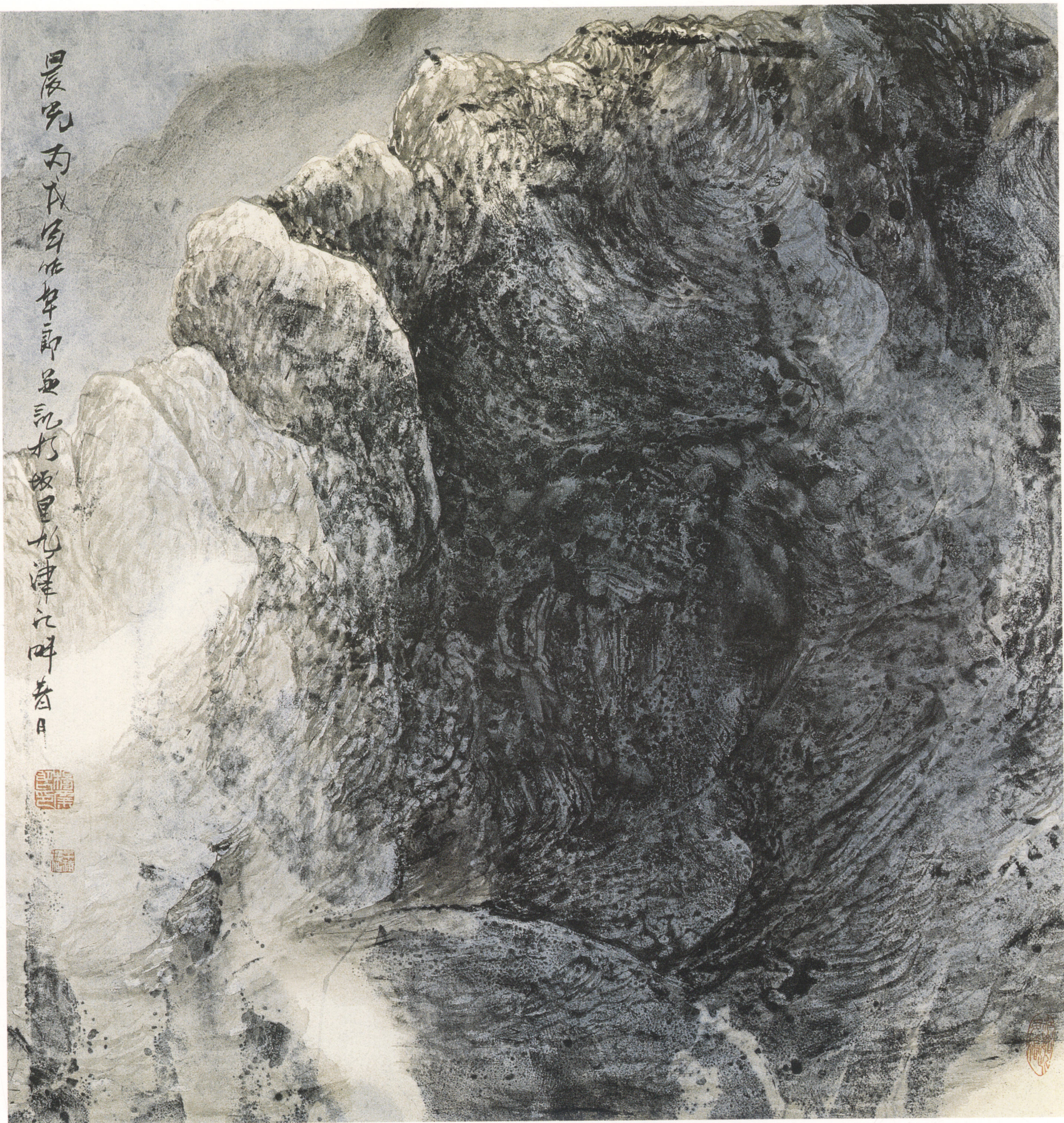
于是，他将在传统山水画中多作点缀的石色，如石青、石绿、石黄、朱砂等，作为他山水画的主旋律，将西洋画对色彩的认识和表现，融入宣纸之中。多年的探索和实践，已形成他自己的技法与面貌。作画前，缘于自然，突发奇想，纵情泼色，不是胸有成竹，而是随机应物，生出意趣盎然的天趣之象。或先泼彩后施墨，或先泼墨后泼彩，或多次泼彩积色，借助水的力量使色墨交融，墨色互渗，色彩饱和而不浊，既体现了宣纸的功能和特点，又为再用墨留下自由的空间和细腻的表现力。他泼色时亦是多样方法手段并用，如团块泼、混合泼、衬纸泼、隔纸泼、散点泼、湿水泼、全纸泼、留白泼、截色泼等，均会出现不同效果和色彩变化。黑色的墨在此也起到非常重要的作用，他或以拓印法造成肌理，以塑造具有象征意义的山石、林木、云雾、河流的质感；或以线的勾勒皴擦在大面积的泼墨泼色中添加细致的描写与对比，如树石、楼阁、人物及舟楫等，粗中有细，造成虚实相生、梦幻神秘的意境，起到画龙点睛之妙用。杨幸郎用刚柔相济的墨线和冷暖变化的色块使他绘画中的物象极富诗意的幻想，创造出流动的、朦胧而有韵味的意境，大地和宇宙融为一体，自然物象与神情心迹渗透化合，体

现了天人合一、物我交融的传统哲学精神，传递着生生不息的生命之歌。

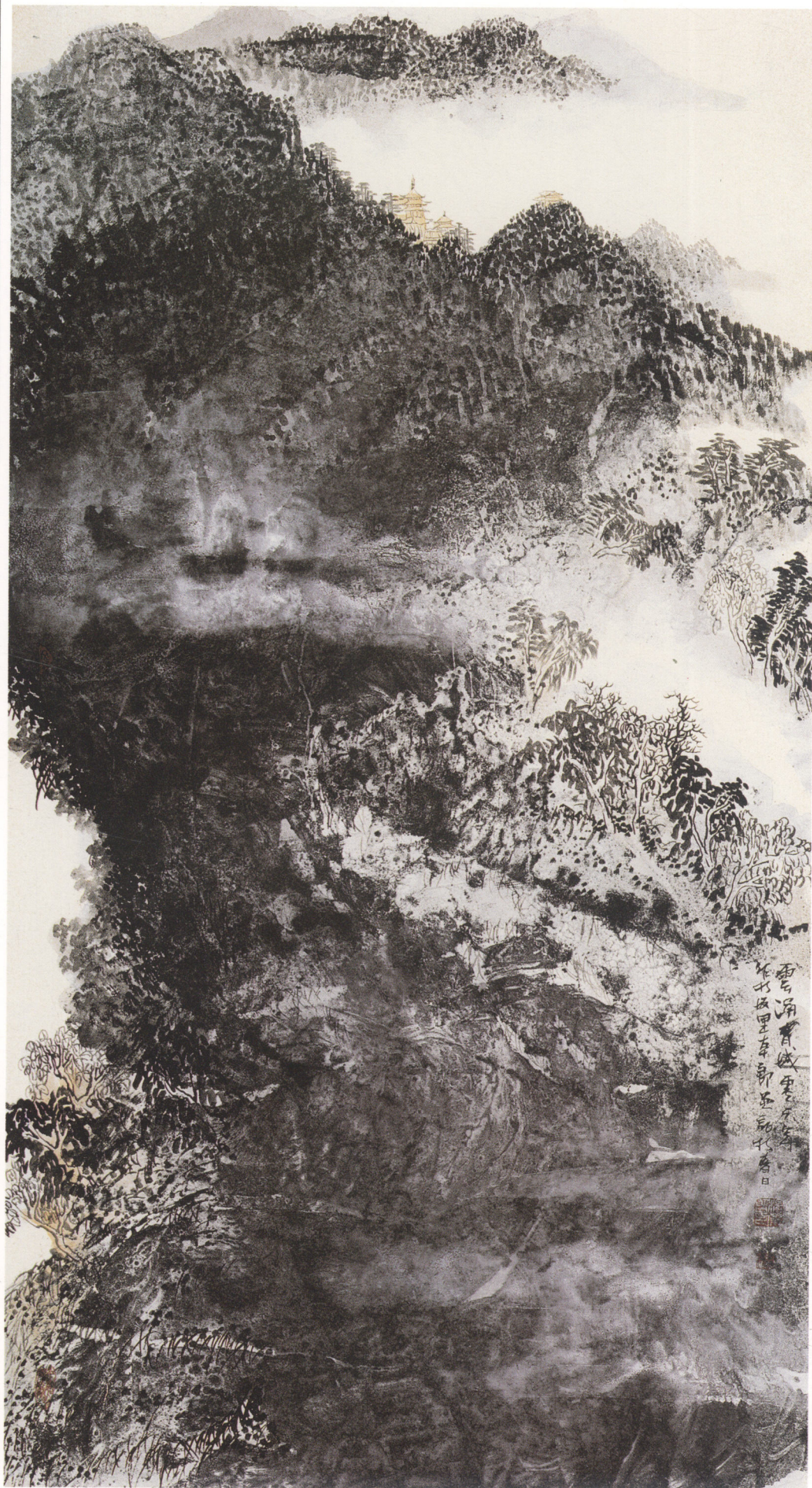
若论及其笔墨造型及构成形成的个人语汇，一言以蔽之，即“求无趣”和“无法有法”。以天然之趣状万物，随意念之感发直抒胸臆，以胸中丘壑去叠印无拘无束的泼彩积色之形，既表现出明确的个人风格的主观性，又体现了“合乎自然”而发”的审美原则。

在杨幸郎的彩墨山水中，分明看出画家个人的悟性、智慧与自我经验的作用，标志着杨幸郎在艺术上的新思考、新探索与新阶段。也就是说，画家在漫漫无涯的求索之路上，找到了一种富有视觉张力、符合自我性情的表现手法和语言方式。其最突出的特点是：杨幸郎的彩墨山水，以山水意象为载体把情绪、思考、观念、美感与材料特质融为一体，使山水意象的内涵与外延不断扩大，并在一个总体秩序中使各个意象元素呈现出活跃性，而且意象之间的关联、构成关系与组合，都是非逻辑的，无不极尽峰回路转、波澜跌宕之妙，且行云流水般的从容自然。其中的泼彩运用使作品由实到虚，由有而无，进而超升到文化境界的高度，同时致力于原生态气息与意象符号的整合，文化审视与浪漫情怀的整合，笔墨意趣与抽象方式的整合，使杨幸郎的山水画跃上了新的境界，并具有了现代感。

投身到艺术之中，画家所面对的未来必定是漫长而又无止境的。杨幸郎山水画正处在从此岸向彼岸的过渡之中。无疑，这是一个愉悦而又艰苦的过程。我诚挚地希望杨幸郎尚须继续努力。

晨光 2006年 纸本 68cm x 68cm

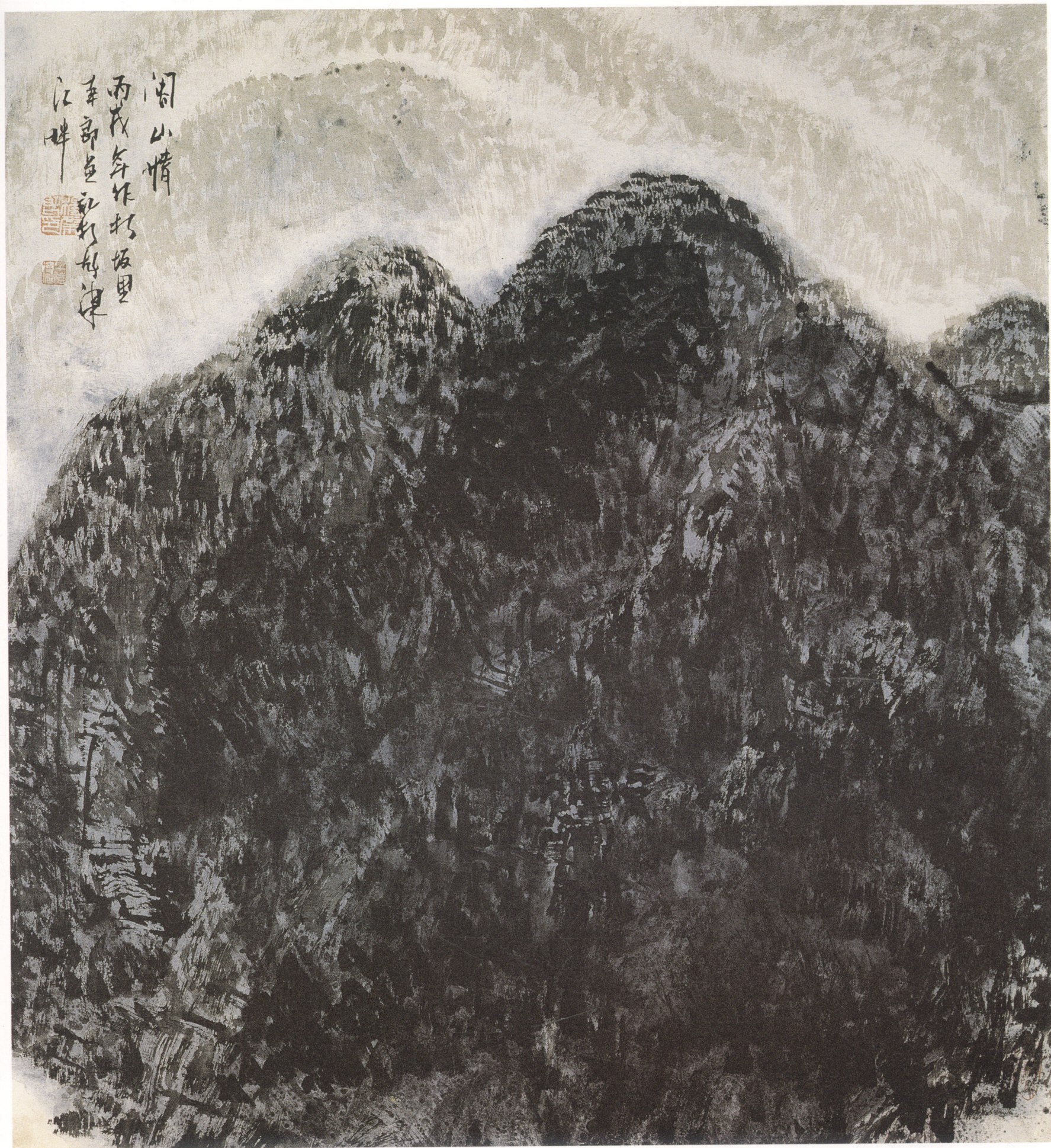

云涌青城 2006 纸本
136cm × 68cm

杨幸郎的彩墨山水无论在造型、设色和构图等方面都超越了传统文人画的规范，而更具有时代的精神内涵和文化符号意义。着力捕捉大感觉，抒写大印象，把握大调子，营构大境界，追求丰富和谐、整一大气的视觉效果，展现博大雄浑、幽冥静谧、朦胧幻化的意境是杨幸郎彩墨山水艺术的主旨之一。

(右图)

2006 纸本 闽山情
68cm × 68cm

山情
丙戌年作於坂里
江畔

(右图)

2006 纸本 春早
68cm × 68cm云洗闽山 2006 纸本
136cm × 68cm

杨幸郎的彩墨山水为自己确定的目标，显然是在对传统笔墨进行解构前提下的艺术探索，它是缘于转型时代的震荡、冲击、激扬的启示，亦是在思考之中隐含着精神力量与文化底蕴的宣泄与喷发。

(左图)

闽山春早 2006 纸本
68cm × 68cm

2006 纸本 满目烟云
136cm × 68cm

杨幸郎的彩墨山水极重写意性的表现原则，充分发挥了水墨、色彩及材质的性能。他力图在作品中运用色墨的互渗交融、点线面的生动结合和墨、色的丰富多变表现主体的虚与实、神韵与理气。从中不难看出画家对西方色彩的借鉴，但其精神仍不失东方的风韵和特色。

09

杨幸郎写意山水

(右图)

2006 纸本
68cm × 68cm

春山图

云锁高山 2003 纸本
136cm × 68cm

在杨幸郎的作品中，我们常可以看到在泼彩上的墨色拓印和肌理处理，并以笔墨勾勒以突出主体部分的物象，画龙点睛。这使画家的作品不但有着强烈的势感倾向与冲击力，而且具有一种膨胀感和张力，它形成了“彩墨”特有的黑白节奏与色彩旋律。

(左上图)

舟晚 2007 纸本
68cm × 136cm

(左下图)

云满春山 2007 纸本
68cm × 136cm

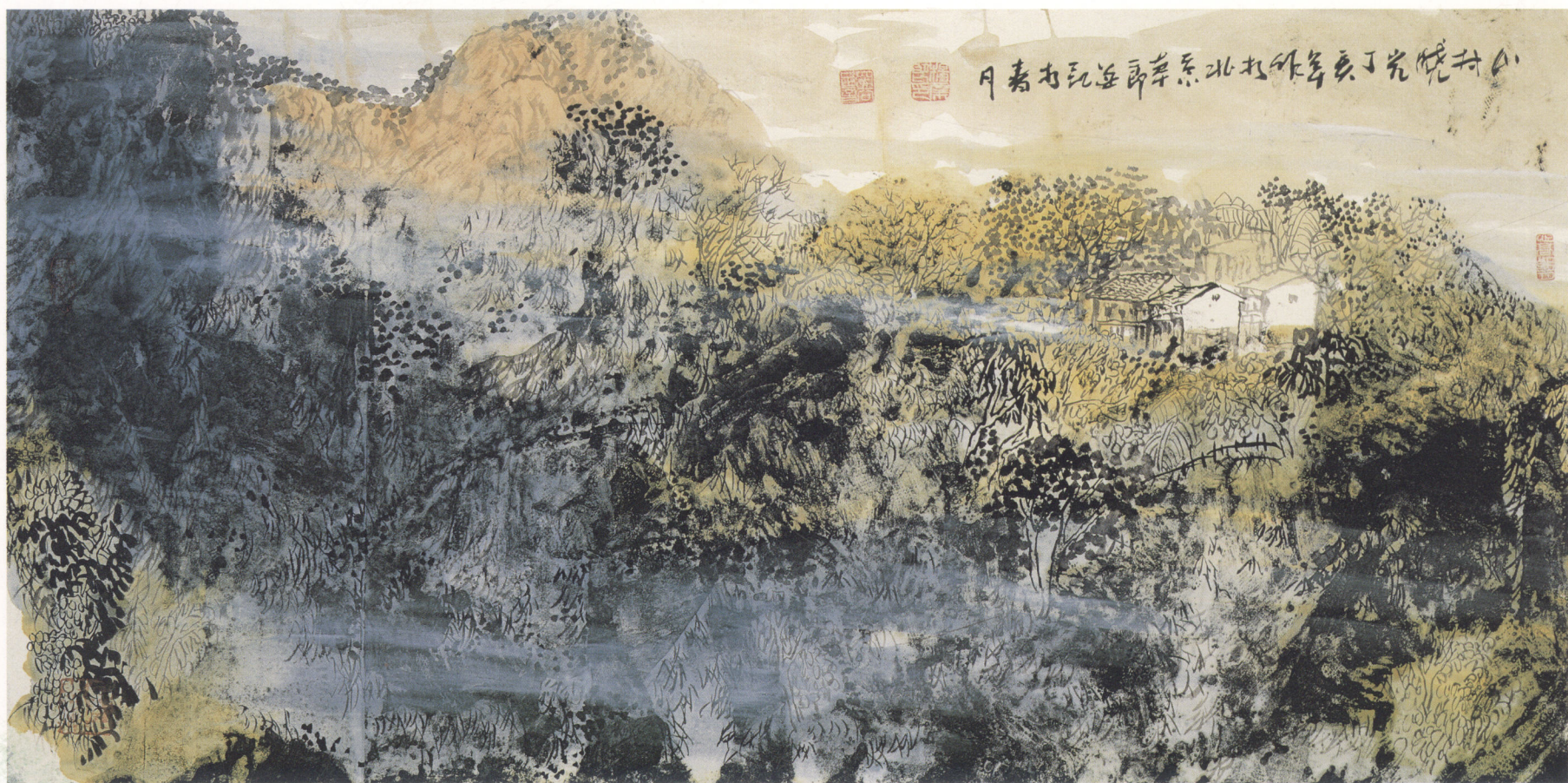
2007 纸本 黄山松云图
136cm × 68cm

画家多次登临黄山，观黄山日出之胜景。此作是画家面对自然有感而发的产物，他没有强调对真山真水形质神貌的再现，而是凭“感觉”去驾驭笔墨，泼彩与泼墨并施，以墨色的浑融去表现黄山的奇伟和变幻万千的气象。

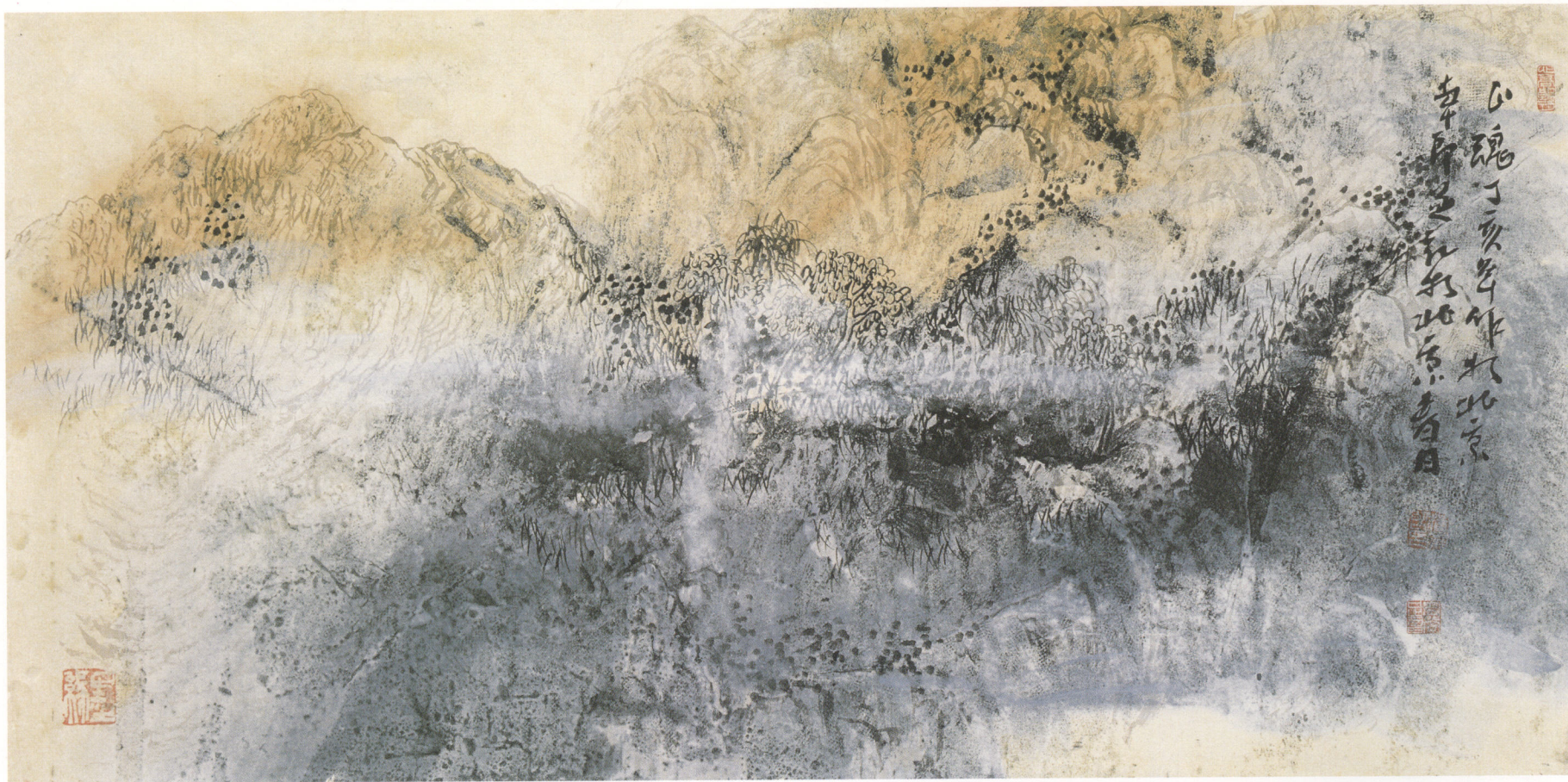

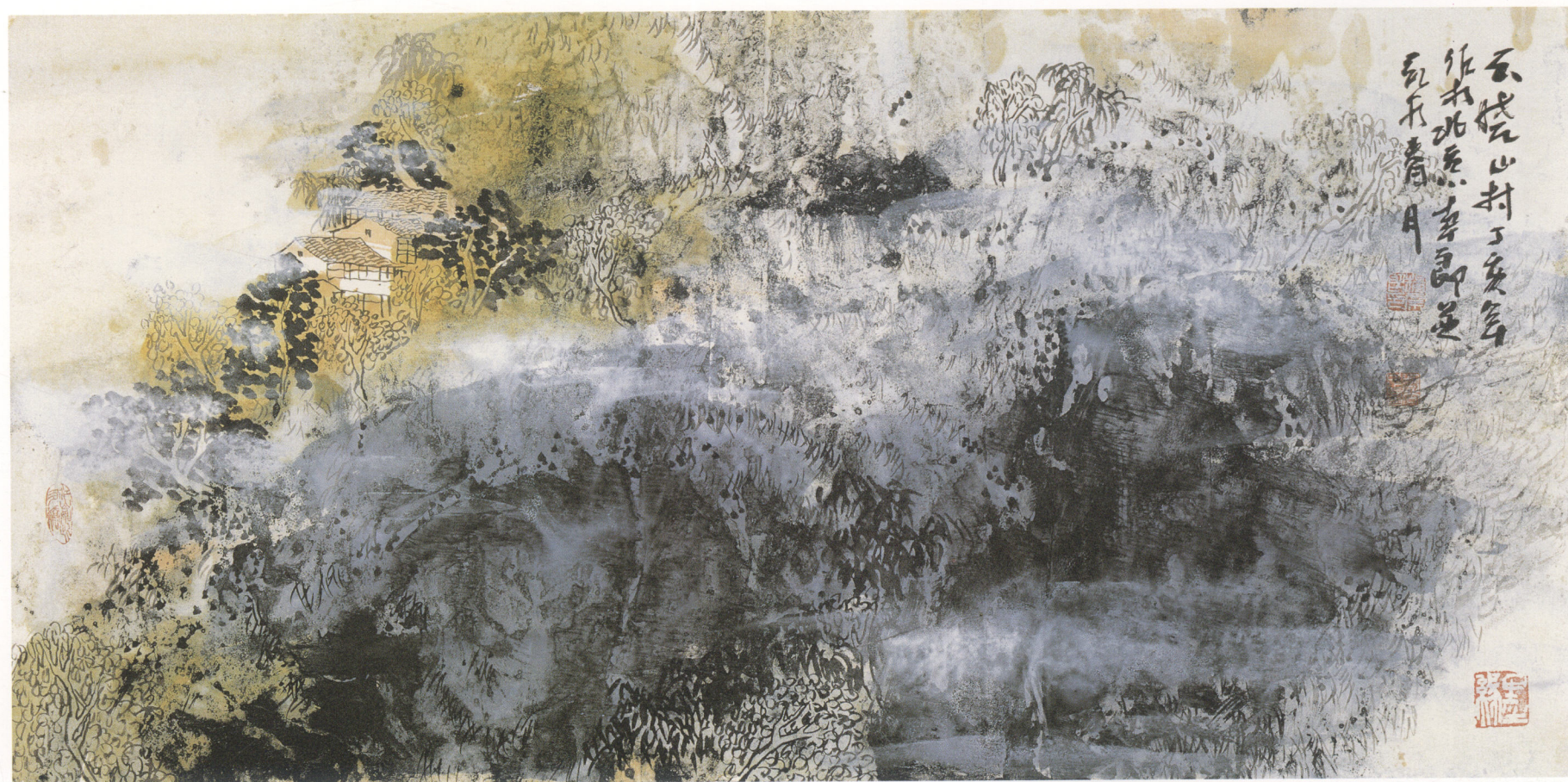
山村春色 2007年 纸本 68cm × 136cm

山村晓光 2007年 纸本 68cm × 136cm

山魂 2007年 纸本 68cm × 136cm

云晓山村 2007年 纸本 68cm × 136cm