

21 世纪有影响力画家个案研究

杨云鹤 YANG YUNHE

Individual case study of influential artists in 21st century

Yang yunhe

图书在版编目 (CIP)数据

21 世纪有影响力画家个案研究. 第 5 辑. 杨云鹤 / 贾德江
主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2007. 10
ISBN 978-7-80526-296-3

I. 2… II. 贾… III. ①绘画—美术批评—中国—现代
②山水画—美术批评—中国—现代 IV. J205.2 J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 149579 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



21 世纪有影响力画家个案研究

杨云鹤

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

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 635 毫米 × 965 毫米 1/8

印张 8 印数 1~3000

版次 2007 年 10 月第 1 版

印次 2007 年 10 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-296-3/J · 570

ISBN 978-7-80526-296-3

杨云鹤-21 世纪有影响力画家个案研究



780526296483079

RMB:48.00

全套 10 册定价 本册定价 元
48 元

2007

J222.7/111
:37
2007

21 世纪有影响力画家个案研究

杨云鹤 YANG YUNHE

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN
YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03-04]

扬山水魂魄 造云鹤家乡

——记青年山水画家杨云鹤

贾德江

[05-06]

雏凤清于老凤声

——杨云鹤的山水画

王 镛

[19-25]

中国画的笔墨与传统

杨云鹤

[44-49]

山水画的发展与辨析

杨云鹤

[52-55]

精神的逍遥

杨云鹤

主编感言

中国山水画在宋元之际的成就已达到了高峰，并显而易见地完善了水墨画的总体原则：水墨与写意。水墨是材质规定与技法特点，写意是表现特征与主观表达方式。其要义在于画家面对客观世界的主观感受，这个感受是由物象到心象的转换过程，也是形而下到形而上的心灵调节过程。由此才生发出和谐、蕴藉的美感，并体现出一种氤氲之气。从神韵出发，在表现中成就的氤氲之美，正是中国文化精神发展的本质形态，因而也是生命形式的必然表现。

青年画家杨云鹤，以山水见长，所作山水画多为写意水墨。他在作品中把水墨与写意恰当地统一于画面之中，以点线、墨色构成，在强调线的韵律节奏、墨色的层次氤氲中，融入了书法用笔的美感。因此，他的画墨气悠游、水色淋漓、结构得体、意象单纯，在虚实、疏淡的变化之中，表现出山水意象的神韵与理气。看得出，杨云鹤作画十分注重笔墨意趣，“心随笔运，取象不惑”，“意在笔先，画尽意在”，他力图在作品中运用水墨渲染、点线的生动结合、墨色的丰富多变把自然山川气象移入胸中，再把内心意绪移入自然，抒发自己的感受与体悟，体现个人的审美心态与生命趣味。

他的山水画是有感而发的，切入的角度是登临与远眺，因而产生了“对物应神”、“目极八荒”的胸襟感觉，显出一种贴切而不矫情的气息；他的山水画只能出于生命境界，而且是无限开阔而无止域的、无限向上而无止息的境界，其空间意味，不仅富于情思，更有一份高昂的精神意态。

以笔墨方式做开合放收的纸上运动，必然使山水意象层次分明达到不可穷尽性，而展示一种丰富的“势”，就是古人论画所云的“一收复一放，山渐开而势转，一起又一伏，山欲动而势长”。这种方式又必然使画面因势得质。而杨云鹤牢牢把握画中大“势”、质在其中的规律，笔墨放开不流宕，收却不板滞，形成生动而不乏严谨的整体结构，以松活、流动的笔势，多层次、有开合变化地凝固于画面。其实，杨云鹤的山水画中，只运用了极简洁的几组意象，即山、水、云、树，它们共同组成的山水情调、气氛给画面以笼罩和感染。这些意象大体上还有一种直觉的把握，在画家极度的渲染中，以墨色为主的山水意象都被蒙上了苍茫、浑厚、深沉、清新的诗情色彩，显得既单纯又丰富。

我们所以如此评介杨云鹤的山水画，并不在于其技巧的新奇，而在于那种凛然的山水气势，以及这种“气势”山水带来的诗情画意，诚如《层岩隐松图》一类，没有剑拔弩张，没有大起大落的景观描绘，一切都立足于水墨本体的拓展与发挥，让我们在细细的品味中领悟山水画的精神之美。

艺术档案

■ 杨云鹤

■ 1978年出生，湖北省仙桃市人。北京画院王明明工作室专业画家，中国公共关系协会艺术委员会委员。先后就读于湖北华中师范大学附中美术专业，湖北美术学院国画系，中央美术学院国画系进修班，北京画院研究班王文芳工作室，北京画院高级研究班王明明工作室。

■ 2001年作品入选“纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美术作品展览”。

■ 2002年在北京举办画展，3月由中央电视台画廊、湖北电视台联合拍摄《艺苑新葩》专题片。

■ 2003年参加北京画院优秀研修生作品展。

■ 2004年11月参加北京画院高级研修班研修生作品展。

■ 2005年1月在北京仁何美术馆举办展览。

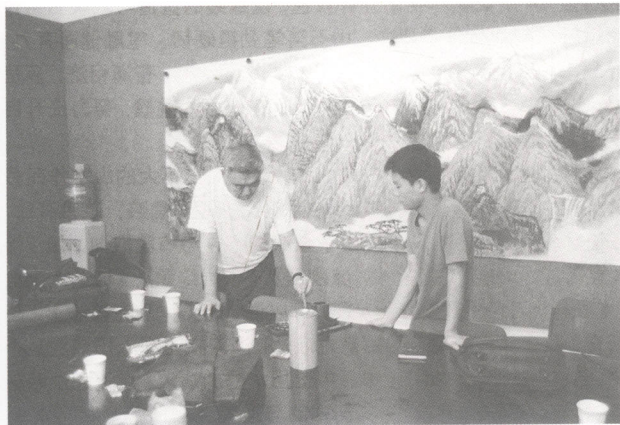
■ 2005年4月在北京八彩画廊举办展览。

■ 出版画集有《当代名家山水画集——杨云鹤》，建立逸鹤山庄书画网站。

扬山水魂魄 造云鹤家乡

——记青年山水画家杨云鹤

■ 贾德江 / 文



王文芳老师示范作画



王明明老师亲授技艺



与杨延文老师合影

他平静地坐在我的面前，英俊的面容，睿智的目光，透着江南男儿的温厚与多思。

展开他的画作，迎面扑来一股浓郁的墨香。在胸有成竹中，他的山水画显得充实而自信，丰厚而趋于成熟；用笔缜密劲健，用墨率意用心，意象符号的选择和运用因注重文化品位的提升而独具匠心，既融入了相关之思，又展现了清亮的人生境致。几十幅作品中，有尺幅巨大的鼎力之作，也有咫尺斗方的轻松小品，突出的都是充满画家灵性、气质与修养的新境界，其审美倾向是以获得蓬勃的生机和淋漓酣畅的意趣为主导的。这里，技法不是一个主要问题，重要的是画家爱自然、爱生命的理想对客体和主体约束的解除，共同形成审美的两翼，用以展示自然本质之美，传达作品意象的神韵。

他就是杨云鹤，近年来在山水画坛崛起的一个令人瞩目的青年画家。他出生在南方的一个梨园之家，16岁时就曾登台与父辈同台共演，崭露出戏剧艺术的天赋。可他偏偏痴迷于绘画，尤对水墨丹青有着密不可分的感情依恋，青山绿水是他的画中之魂。他受过中等、高等美术院校的正规训练，打下了素描、造型、色彩的坚实基础，可他为了圆他的山水之梦，他又负笈北上，走上了艰苦的求学之路。

在中央美术学院进修之后，他觉得自己是先进教学体系的受益者，所得到的教益不止于“技”，更根本的是“道”，是“道”对于“技”的引领和贯穿，也是“技”对于“道”的体现与昭示。画道、画技于艺术整体上乃综合熔铸为艺术心灵与魂魄。

在北京画院王文芳工作室学习的体会，是坚信“精读传统和大自然两本书”（李可染语），是画家的天职和终身作业。而师从王明明先生的最大收获，是让他懂得如何以传统的笔墨表现自然山川的物态、物情、物性，并在传统精华的基础上，发现前人未曾发现的规律，寻找新的语言加以表现，形成自己的个性风格。

短短的10年时间，杨云鹤走完了一个艺术家终生难以走完的艺术道路。他一方面从传统山水的根系中汲取营养，由临读古画入手，走进古人，走进传统，走进真正意义的绘画。当他从范宽的“雪景寒林”，巨然的“万壑松风”、王希孟的“千里江山”、倪瓒的“雨后空林”、石涛的“万点恶墨”和黄宾虹的“浑厚华兹”——一走过之后，他深深地懂得山水画必须以自然为师。谁以自然为师，谁就可能有出路，这是千百年来的中国山水画史告诉我们的真理。鲁迅说过：“世上本没有路，走的人多了，也便成了路。”然而，对艺术家来说，走的人多了，便更难走出一条属于自己的路了。与其他知识领域比较，在艺术领域中的独辟蹊径，尤为艰难。

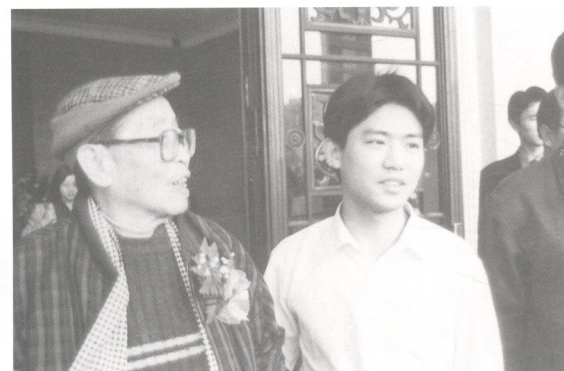
为了寻找属于自己情有独钟的一方水土，一方天地，他牢记“外师造化，中得心源”的古训，坚持不辍，经年独行于南北山川之间。然而，细细品读他的作品，可以发现杨云鹤的山水在尊重师造化的传统宗旨中，不是对物像的写生和模拟，却是强调自我的介入，以主观精神把握对象，力图从宏观上把握山川树石、云气烟岚的整体意象及气势。他吸收了传统的高古清峻，以气韵为主旨，格调平淡幽深，水墨苍郁，烟云风光，溢于画面。画家于笔墨间抒放胸臆，重山复水，师法天章，自成一格。



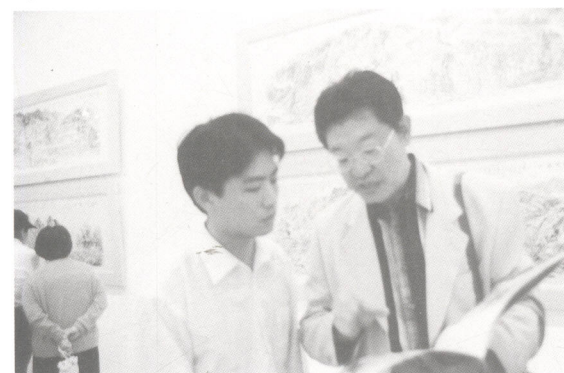
图一



图二



图三



图四



图五

这正是杨云鹤写意山水的独特风骨，不仅表现为作品外部的乡土色彩，也不仅表现为艺术表现的浪漫风韵，更是一种山水情怀的独特表达。山多为秀润苍郁的清灵之体，水多为清澈明透的涓涓之流，云多为浮动飘逸的游走之形。这样的山水画是有感而发的，它缘于生命的感悟，笔墨、语言、形式、符号、意义也都随之进行增减，显出一种贴切而不矫情的气息。为的是使作品高于现实，超越现实，进而达到空灵之境，使清灵之气、绵绵诗意在山水符号间流转变幻，如“空中之音，相中之色，水中之月，镜中之象，言有尽而意无穷”，都包孕着空灵之意，实则是神韵的深化。这当中既有虚拟性，也兼藏着表现与假定的审美设计。

杨云鹤的山水画作品大约可以分为两类：

一类是制作用心、造型严谨，重气势、重笔力、重开合、重功夫的境界开阔之作。如《层岩隐松图》、《容岚川色》、《溪山雅集图》、《高壑起云》、《风泉清听》、《千峰雪霁图》、《静舍流云》、《叔明草堂图》、《燕山秋歌》、《川底山巨图》、《长城又过秋风》、《翠岚山居图》等，画家在山水画中对景造境，把崇山峻岭的雄强气势、老树密林的苍莽景色，以点线的塑造与表现相结合的手法，生动地展示在画面中。其中，山石落笔劲挺硬韧，笔触健而有力，中锋用笔流畅凝重，精细刚柔兼施并用，用墨则浓淡相间、苍润相济，多呈清新华滋效果。这类作品显然可以发现，画家是在向自我挑战，努力提升自己驾驭高难度语言之能力的尝试。

另一类作品是那些轻松、随意的空灵之作。这批尺幅不大的山水作品多为对景写生的性情之作，松动而空灵、自由而飘逸，笔简意赅，疏密有致，极率意真切，信笔挥洒，收放自如，见出了画家的心性与审美取向。如《韩梦春思》、《水落蒹葭》、《枯心独意》、《清凉幽居》、《千岩绮照》、《桂子人闲》、《静水无居》、《水流花开》、《石泉秋意》等，可以说，此类作品在技法上，画家并不追求新奇，而在于山水意境的写意性表达。画家在主观上仍然立足于水墨自身美感的发挥与拓展，力图在作品中运用水墨的渲染、点线的生动结合、墨色的丰富多变表现主体的虚与实、神韵与理气。

这两个方面的合成，构成了杨云鹤山水画的总体风貌。他的笔墨，出于性情和本色；他的形式，源于情感的流露；他的气息，朴拙而单纯，他的境界：玄远而幽深，这一切不仅是激情与审美取向的传递，还有一种智慧心态的表达。

当然，深受楚文化陶冶的杨云鹤，生命中有着难以割舍的山水之情，即一种积淀的文化意识，炽热的幻想情绪，对造化永恒感与神秘感的把握。巨大的艺术创造传统，它的独特价值不断被表现主义流风余韵所照亮。杨云鹤自觉地吮吸着这一传统的乳汁，自觉不自觉地自己的画面上营造那种兼南北山水之优长的山水景观。这些作品力图挣脱具体地貌的存在及有限空间范围，扩大作品的覆盖面。尽管这些作品里的笔墨设色浓淡不一，开掘程度有深有浅，在艺术表现上，也有着较为自如与带着生涩痕迹的区别，但是其共有的整体气势却显示出楚文化浪漫情绪的复活与狂放不羁的艺术想像力的释放，一种新文化背景下的自然再现。

作为苦学派的杨云鹤，走着自己的艺术之路，其勤奋笔耕的精神与孜孜不倦的求索是令人感动的。走苦学派之路，意味着杨云鹤将要付出更多的汗水，更多的精力，这是一条不归之路，杨云鹤将长期跋涉在这条无始无终的旅途之中。这个过程对他来说意义更为重要。他要在这个过程中，使自己精神视野得到提高，身心受到磨炼，传统得到光大，笔墨得以升华，主体精神与性情灵感得以相融而致画境与诗情浑然一体，使为人生的艺术与为艺术的艺术相融相契。

杨云鹤的艺术之旅还很漫长，但希望在前，曙光在前。

2007年4月8日夜于北京王府公寓

16岁登台出演《红鬃烈马》饰薛平贵（图一）

王明明老师言传身教（图二）

聆听漫画大师丁聪先生的教诲（图三）

姜宝林先生予以指导（图四）

王明明老师点评画作（图五）

雏凤清于老凤声

——杨云鹤的山水画

■ 王 镛 / 文

晚唐诗人李商隐欣赏少年韩偓敏捷的诗思和老成的诗风，相识十年后追忆往事，曾作七绝二首相赠。其一是：“十岁裁诗走马成，冷灰残烛动离情。桐花万里丹山路，雏凤清于老凤声。”今天，我读湖北青年画家杨云鹤的山水画，也颇有同感。他的山水画给我印象最深的是一个“清”字，也可以用雏凤清脆的鸣声来比喻其山水的清音和人品的清气。

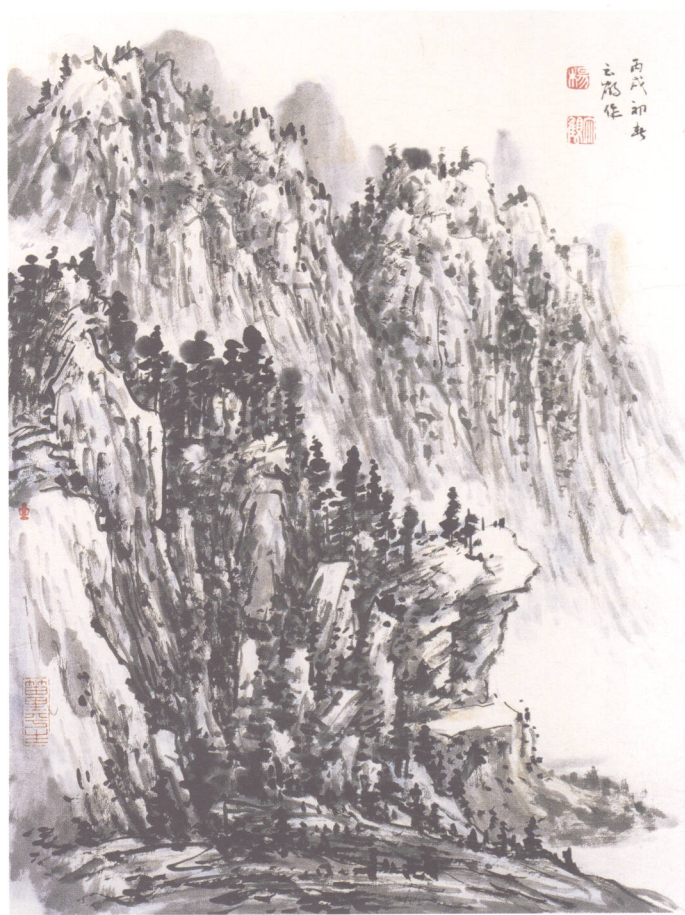
气或气韵，是中国传统绘画“六法”的首要范畴，从人物画引申到山水画领域，逐渐成为衡量中国画的最高标准。有人把气韵归结为笔墨，或偏重用笔，或偏重用墨，都言之成理。而我认为气韵主要来源于画家的内在人品气质，笔墨则是画家内在气质的外在表现。曹丕论文说：“文以气为主，气之清浊有体，不可力强而致。”（《典论论文》）郭若虚论画说：“气韵必在生知，固不可以巧密得，复不可以岁月到……人品既已高矣，气韵不得不高……得自天机，出于灵府也。”（《图画见闻志》卷一《论气韵非师》）他们都把气或气韵的清浊高低归结为文人、画家的内在气质、人品，而且强调先天的因素。董其昌也说：“气韵不可学，此生而知之，自然天授。”但又说：“然亦有学得处。读万卷书，行万里路，胸中脱去尘浊，自然丘壑内营，成立鄞鄂，随手写出，皆为山水传神。”（《画旨》）他把气韵的来源同时归结为先天的禀赋和后天的学养。我比较赞成此说。

杨云鹤是湖北省仙桃市人，天资聪颖，酷爱绘画，先后就读于湖北华中师范大学附中美术专业和湖北美术学院国画系，又相继到中央美术学院国画系进修班、北京画院研究班王文芳工作室和王明明工作室深造，专攻中国山水画。他现居北京，建立了自己的画室和“逸鹤山庄书画网站”，潜心山水画创作，已取得不俗的成绩。他好学深思，遍访名师，不仅学习山水画技法，而且研究山水画理论。从他发表的几篇论文来看，他读过不少书，对中国山水画的传统文化精神、历史发展源流和笔墨规范程式，都有较深的了解，这在当代青年画家实属难能可贵。从他创作的大量山水来看，他行过不少路，楚江、潼关、云台山、贺兰山、燕山……都奔赴他的笔下。天资聪颖加上南北求学和读书行路，使他的先天禀赋和后天学养渐趋充实，人品获得净化，胸中脱去尘浊，笔墨与丘壑自然流露出一片清气。

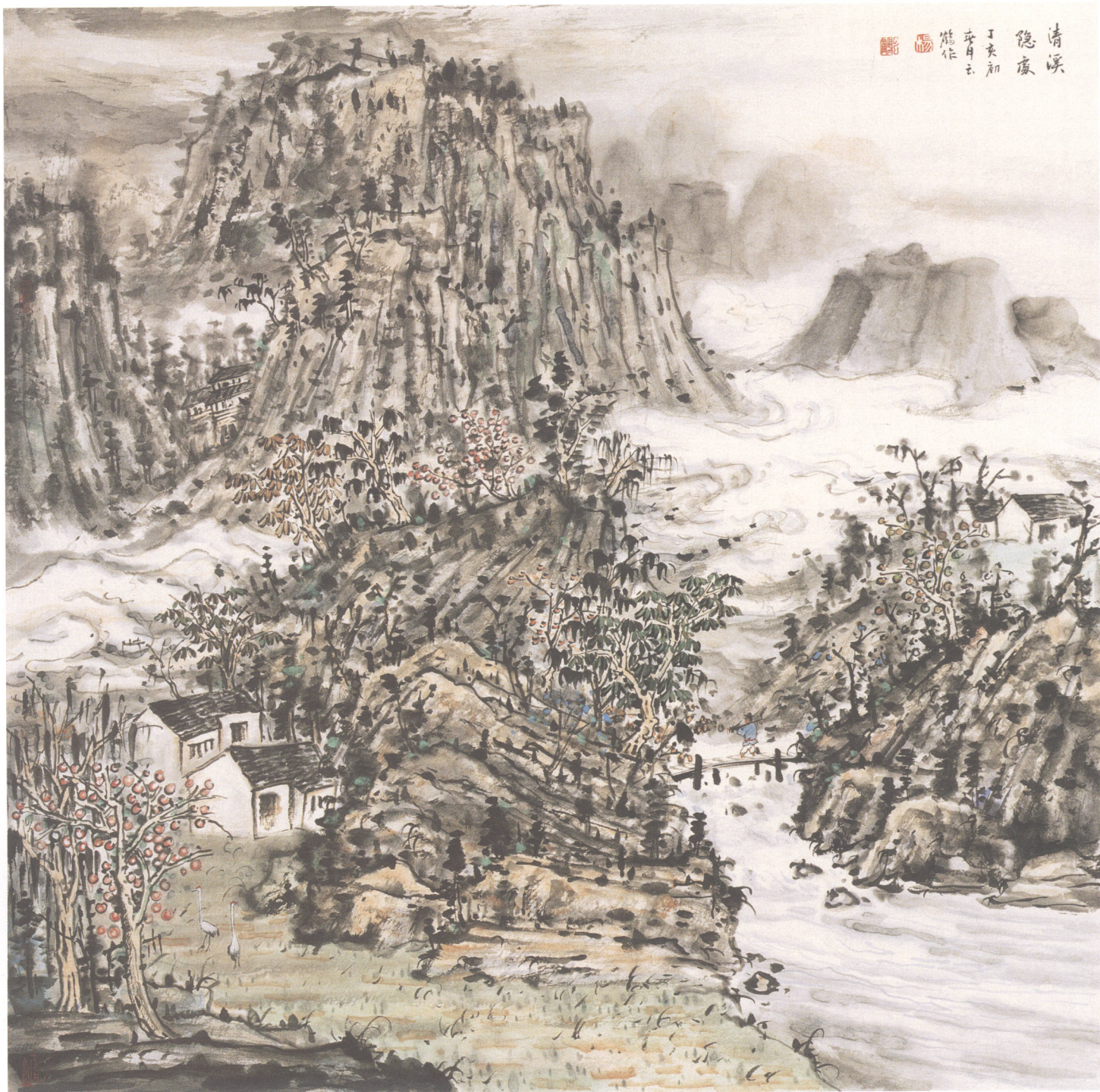
杨云鹤的山水画博采诸家，不拘一格，“风神秀逸，韵致清婉，此士大夫气味也”（唐志契《绘事微言》）。在当今市场经济的时代，要求我们的职业画家像古代文人士大夫画家一样，完全超脱世俗，不必卖画谋生，是不切实际的苛求。但适当保持类似于文人士大夫的超然心态，注重人品气质涵养，对于矫正当今中国画坛急功近利的浮躁心理也不无裨益。有些青年画家急于成名，寻找捷径，或者一味追随流行的时尚，或者刻意打造速成的风格，惟独不肯在人品气质涵养和艺术境界追求上用功，结果他们成批生产的商品画只不过是张彦远所贬斥的“错乱而无旨”的“众工之迹”。杨云鹤的山水画则不同于“众工之迹”，他注重人品气质的涵养和艺术境界的追求，自觉守护“淡泊明志，宁静致远”的信念。他从临摹入手学画，通过仿八大山人等名家的习作仔细体会古人“清静孤高”的精神气质。他重视笔墨，但认为精神是源，笔墨是流，“脱离了心性的笔墨毫无意义”。他从荆楚文化之乡来到人文荟萃之都北京，为了融会南北画风，从学黄宾虹上追巨然、高克恭、黄公望、龚贤诸家。



燕山写生 68cm × 46cm 纸本 2004年



忆潼关 46cm × 34cm 纸本 2006年



清溪隐处 68cm × 68cm 纸本 2007年

如今笔墨至上的观念流行，许多画家都学黄宾虹，却只学到黄宾虹晚期绘画的黑满密实，没有学到黄宾虹浑厚华滋的笔墨内蕴的文人气质。杨云鹤的山水画笔墨沉稳清逸，浓淡适度，而不是满纸乌云浊雾。“作画固贵古质，尤贵新颖”（华琳《南宗抉秘》）。杨云鹤既重视笔墨，又重视写生，他的导师王明明把笔墨与写生成功地结合在一起的范例，对他启发很大。在他的写生作品中有时点缀着现代的点景人物，取代了传统文人画的隐士高人。20世纪中叶的新山水画经常描绘现代建筑和人物，后来复古之风盛行，在山水画中描绘现代建筑和人物被认为缺乏古意，于是

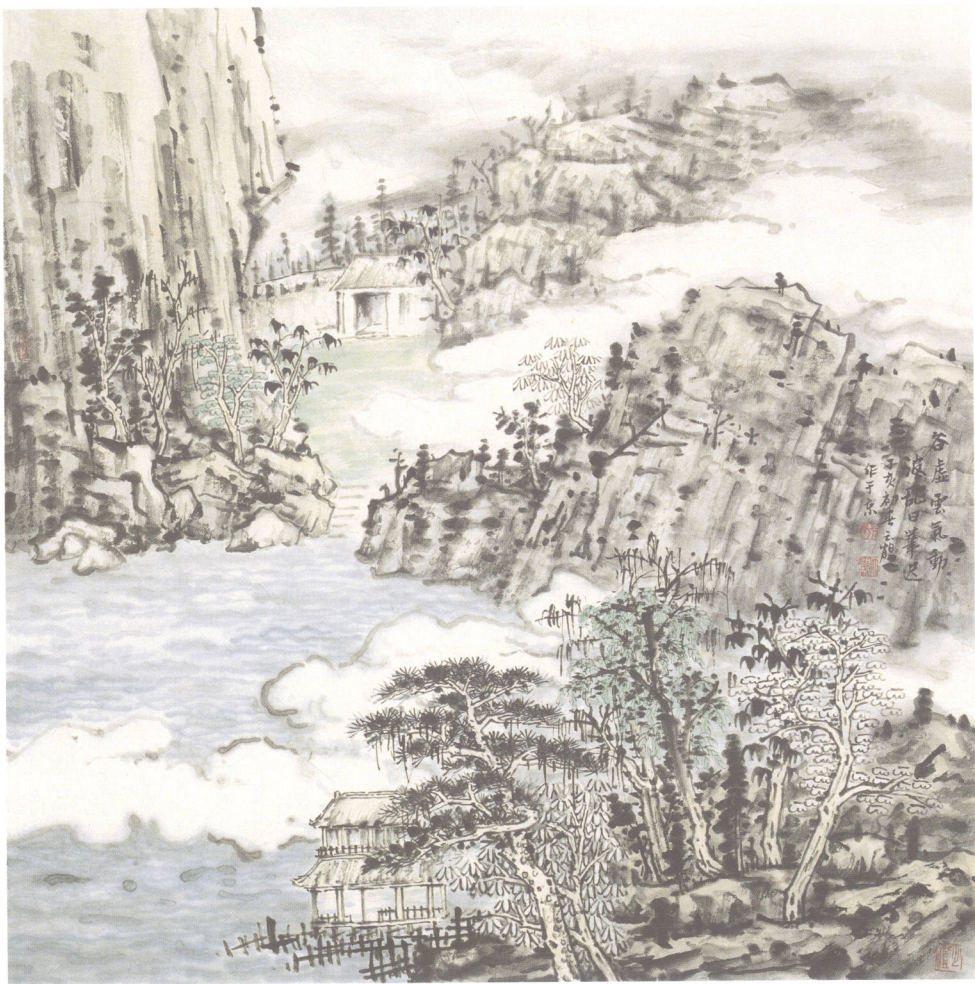
点景人物尽是幽灵般的隐士高人，不乏古意，但缺乏新意。杨云鹤还注意笔墨与色彩的结合，他甚至大胆探索没骨或近似水彩的着色方法，在目前千篇一律的山水画中十分新颖。

现在杨云鹤的山水画正处于多方探索的阶段，尚未形成也不急于确立自己的个人风格，这正是他具有清醒的自我意识和巨大的发展潜力的表现。也许，雏凤的鸣声还有些稚嫩，但毕竟比老凤清脆，充满了朝气和活力。

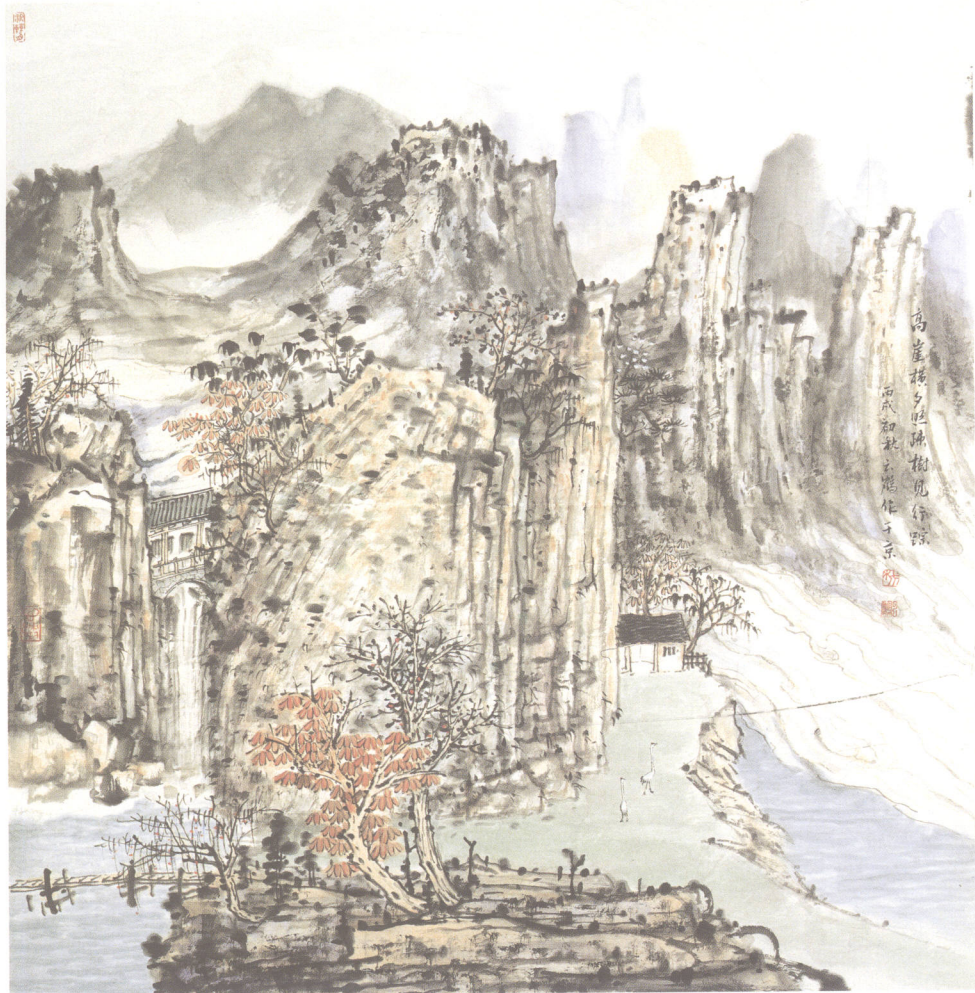
（作者为中国艺术研究院研究员、博士生导师）



锦绣山谷
182cm × 96cm 纸本 2007年

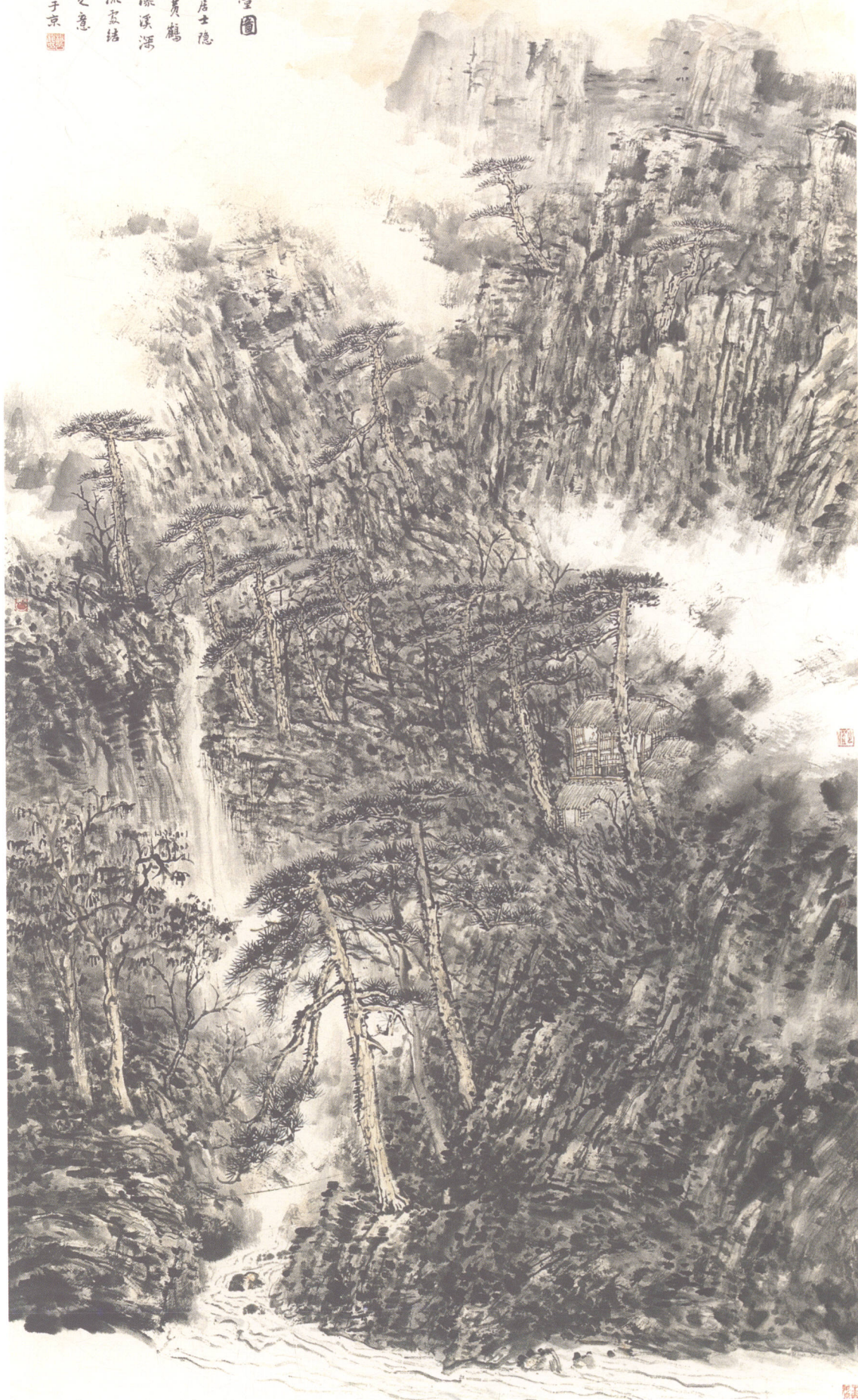


谷虚云气动
68cm × 68cm 纸本 2007 年



高崖横夕照
68cm × 68cm 纸本 2006 年

叔明草堂圖
寫音光居士隱
居臨平黃鶴
山遶懸瀑溪河
背山臨派雲結
尾數間之意
甲申年龍子京



叔明草堂图
182cm × 98cm 纸本 2004年



浴马十渡
182cm × 96cm 纸本 2007年



山居崖影
68cm × 68cm 纸本 2006 年



千岩倚照
68cm × 68cm 纸本 2006 年



雨后新涨
68cm × 68cm 纸本 2005 年

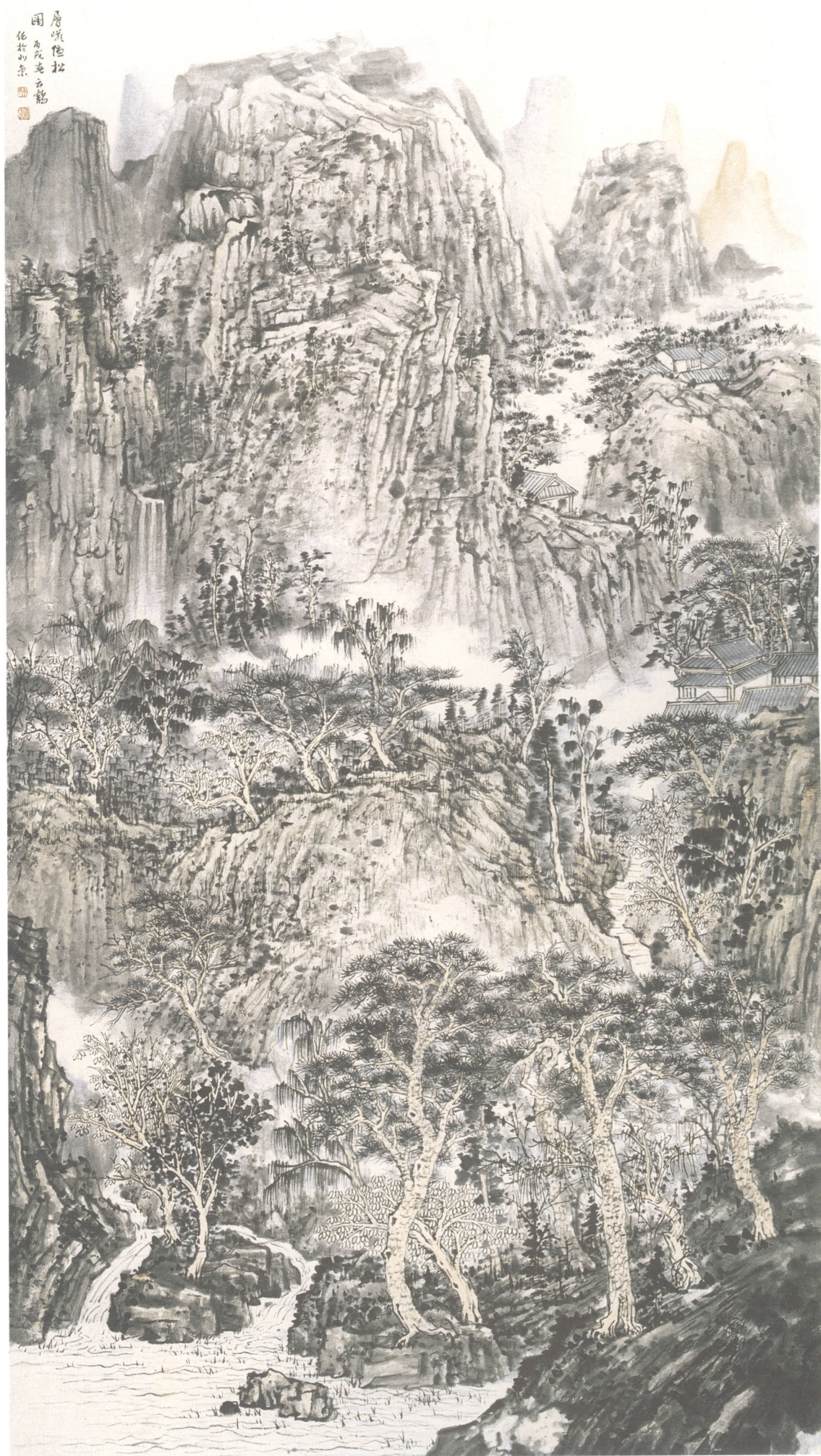


清凉幽居
68cm × 68cm 纸本 2006 年



花溪独隐
 134cm × 68cm 纸本 2007 年





层岩隐松图（附局部）
182cm × 96cm 纸本 2006年