



卫民墨册·杨卫民新作选

WEIMIN MOCE · YANGWEIMIN XINZUO XUAN

云南出版集团公司  云南人民出版社

卫民墨册——杨卫民新作选

WEIMIN MOCE - YANGWEIMIN XINZUO XUAN 杨卫民◎著

云南出版集团公司  云南人民出版社

编委会名单

主 任：王以志

编委会成员：杨 祥 段智深

郑 明 袁 斌

王峥嵘 杨子东

羊 齐

图书在版编目（CIP）数据

卫民墨册：杨卫民新作选 / 杨卫民著. — 昆明：云南人民出版社, 2012. 10
ISBN 978-7-222-10351-1

I. ①卫… II. ①杨… III. ①写意画—花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第237002号

责任编辑：马 滨

玉波狄

装帧设计：马 滨

责任校对：玉波狄

责任印制：洪中丽

书名：卫民墨册——杨卫民新作选

作者：杨卫民 著

出版：云南出版集团公司 云南人民出版社

发行：云南人民出版社

社址：昆明市环城西路609号

邮编：650034

网址：<http://ynpress.yunshow.com>

E-mail：rmszbs@public.km.yn.cn

开本：787×1092 1/8

印张：12.5

字数：10千

版次：2012年10月第1版第1次印刷

印刷：昆明富新春彩色印务有限公司

书号：ISBN 978-7-222-10351-1

定价：180.00元



杨卫民

白族，祖籍大理鹤庆，1962年生于芒市，中国美术家协会会员，云南美术家协会中国画艺术委员会副主任，云南艺术学院美术学院教授、研究生导师。

作品获奖：云南省第四届中国画展一等奖

云南省第四届体育美展一等奖

中国第二届少数民族美术作品展优秀奖

第三届中国西部大地情中国画、油画作品展优秀奖

第五届中国西部大地情中国画、油画作品展金奖

第五届云南文化精品工程优秀作品奖

云南文艺基金奖贡献奖

评为云南省第二批“四个一批人才”

个人画展：1995年分别在马来西亚槟城、吉隆坡举办个人画展

1998年在法国巴黎举办个人画展

2000年在中国上海举办个人画展

序言

王以志

金秋十月缅桂飘香，历史名城大理惠风和畅，翰墨吐芳。大理人杰地灵，南诏大理国古文化传统总是不断地吸引着人们好奇的目光，探秘者从史学家到文学家再到艺术家，甚至一些普通的旅游者都一一踏上了这令人神往的彩云之南。他们记载自己所到之处的见闻，揭开神秘女神的面纱，歌颂民风的美好与淳朴。

云南有着丰富的具有地域特色的民族风情与植被题材。从中国传统绘画折枝花卉的表现方法来看，想要表现云南繁茂的热带雨林和高山花卉无疑是一种局限。这一点从无数异地画家在云南这块土地上来来去去，却极少有人创作出贴切的表现云南的作品。这也使得云南的中国画一直游离于主流之外。还好，到了二十世纪中后期云南涌现出了一批强调云南地域题材同时传承并革新传统技法，使得云南花鸟画创作走出一条具有鲜明地域特色的创作道路，如袁晓岑、王晋元等。他们致力于表现孔雀、热带雨林、高山花卉等具有云南特色的题材，使得中国画在传统中的延伸和拓展得到了相当程度的认可。

彩云之南，这方神秘且富有蓬勃生命的土地孕育了花鸟画家杨卫民，在作品中他以润泽的墨与色，动情的景与物，表达着对童年、过往的追忆，对故乡、自然的挚爱。真诚，真心，真性情，真感动，故乡情结让杨卫民难以释怀。童年的记忆成为作品的细节，作品中描绘的每一个场景竟是如此的鲜活。画家用中国传统笔墨糅合西方的色彩以及老庄的精神，表达了对儿时的追忆与乡土的感恩之情。杨卫民教授的作品，让我们体味到淡泊与安详，情注于笔端，他信手拈来的题

材既充满趣味又笔笔留情，达到以情动人。

杨卫民教授笔耕不辍，在花鸟创作上尤为勤奋。私淑王晋元期间，对相关作品的借鉴使他获益颇多。但就个人绘画风格而言，杨卫民教授画面温润华滋的幸福感与王晋元苍茫斑驳的崇高感，在审美感受上有着本质的差别。汤海涛先生在《一花一鸟见精神》中，曾经做过这样的比较：王晋元作品中，在古藤老树、苍苔地衣间那一丛野花，颇有“江碧鸟愈白，山青花愈燃”的意味。而杨卫民笔下那一枝春花，却是“柳色黄金嫩，梨花白雪香”。这样的审美差异，在他探索自己的艺术语言过程中愈加明显。润泽的笔墨，动情的景物，以及画家对田园诗意的憧憬成就了杨卫民花鸟画作品鲜明的个人特色。

在他的近期作品中，以明艳优雅的色彩，淋漓酣畅的笔墨书写雨霁的山花，描绘机警的翎羽或安闲悠游的家禽，朴实亲切的情景拨动观者的心弦，源于生活的惬意在不经意间让人感动。

具有悠久历史灿烂文化和独特民族风情的大理，以文化的大繁荣、大发展，继承和弘扬优秀传统文化，努力开拓创新，建设民族文化强州、更进一步打造独具特色的大理文化品牌，谱写美丽幸福新大理新篇章，以优异的成绩迎接党的十八大胜利召开。

祝杨卫民教授艺术人生更加辉煌！

2012年9月于大理

绚丽中的淡泊

——杨卫民绘画印象

寒河沿

当代的中国传统绘画不可避免地走入了一个困境。传统中国绘画（主要是文人绘画）大多深受道家自然无为哲学和佛教禅理直指人心的思维方式影响，用寥寥几笔去透彻自然的真趣，以笔墨精神挥洒胸中的禅机，在他们的笔下，一山一石皆有胸臆，一菊一竹皆是人文品格的写照。在这种绘画观念中，复杂的构图、绚丽的色彩，反而显得繁复和累赘，于是“笔墨情趣”，“墨分五色”便成为中国传统绘画的不变的铁律。

然而时过境迁，不管我们愿意还是不愿意，世界无可避免地走向物质世俗，我们的生活，我们的文化，无时无刻不正受着世俗喧嚣的熏染，“行到水尽处，坐看云起时”的超然和淡泊成为越来越遥远的远古回音，石涛超凡脱俗自然山水成为绝笔，齐白石点尘不染的虾虫花鸟变为遗迹……

在这样一种大背景下，一些中国画家失去了固有的方向。缺失了人格化精神，“笔墨情趣”便开始蜕变为一种单纯的技法展示；失去自然和人文境界，“墨分五色”成了一种单调的重复。加之近现代西方绘画对人们审美的影响，即便是最执着于绘画传统的画家们，也不得不面对新的、世俗的挑战。

坚持传统，或者锐意变化，都是不终极目的，寻找真实的自我，并在这过程中找寻到一种最为恰当的自我表达，这才是艺术家最需要的东西，我以为杨卫民正是基于这一点展开自己的绘画追求的。

卫民调侃自己没有什么深刻的想法、高深的境界，只是俗世中一

俗人而已。我相信他说这些话的时候是真诚的。或许我们可以这样来理解，从思想层面上来讲，卫民对自然无为的道家、笔墨禅意的文人精神并没有过多的思考和理性层面的追求，在进行自我创作时，更没有过多的传统文化考量，也不刻意雅俗之分界，随心而来，随性而去，这也许连他自己不清楚，这恰恰是另外一层意义上的自然之道了。

卫民非常推崇齐白石，我想这并非偶然，在我看来，白石与石涛之不同，便是文人与非文人之区分。让思想禅化，最终超越理性之思维，洞天智慧，这是一种境界，而自然天成，不曾受文化思想之牵缠约束，同样是一种境界，白石老人正属于后者。所以说，白石老人是以大俗通向大雅之人。有人说，白石老人是无法学习的，我深以为然。因为白石老人这种纯粹本真，自然天趣，完完全全属于他自己，绝无重复，别人模仿不来，刻意模仿便失去本真，失去本真，便失去白石的精髓，所以白石之画注定后无来者。

然而，真诚面对自己，真实面对世界和自然，不被传统、非传统；文化、非文化等说辞的左右，听从自我，自然而然，然后天成。这才是后人最可以向白石老人学习的地方，也许在这一点上，卫民直观地感受到了自己与白石老人可通连的精神共同之处，这才是他真正喜欢白石的原因。相对白石老人这一类画家来说，文化的命题可能太过沉重，文人的说辞太过艰深，因为他们便不曾被真正“文化”过，因而相对容易存留下最原初的自我。从这一点来说，卫民也与之有些类似。

卫民是一个土生地长的云南画家，他出生于云南芒市，那是一个神奇的地方，绿叶交织、花团锦簇、瓜果盈枝……充盈的阳光和过于充沛的雨露灌养出生命的张扬和蓬勃。没有秋风的萧瑟，傲雪的腊梅；也没有空谷幽兰的淡雅和忧郁，疾风识草的空旷和惨烈。在这块土地上，生命太充盈，生活太温润，各种生命形态的争奇斗艳，构成了特殊的神秘和神奇。触碰过这片土地的人，很少有人不在自己的心灵深处中留下印痕，而自幼生长在这块土地上的卫民，从小的耳濡目染，更是从他内心里生出一种强烈而永恒的情结，影响着他的心灵，铸造着他的品格，决定着自己在绘画中的特殊话语述说。

看杨卫民的画，我首先的印象是生命的绚烂，从构图上来看，他相对强调了全景观照，传统花鸟画构图更为强调局部细节，杨卫民的构图则更强调整体层次，因而显得复杂丰富，绚丽多彩。他的画很少留白，构图总是饱满而充盈，彰显出生命形态的自由恣肆。如果说传统中国花鸟更像庭园之草木，山野之闲逸，有着精心的文化修剪和丰厚的意味积淀，那么，杨卫民的花鸟更像山野林间恣意往行的平凡生物，少了一些文化意味构成，却多了一些天然野趣。

色彩运用和墨染效果也是杨卫民花鸟画的一个重要特点，在他的绘画中，用色则色彩润泽华滋、亮丽鲜活，用墨则墨痕松动，强调墨色晕染开后的自然层次感觉，我们几乎看不到他在作品中枯笔、干墨的运用，墨与色总是在视觉上呈现出湿乎乎、水盈盈的样态，而这一切，正是云南热带雨林中各种独特生命给我们的视觉印象、心里印迹，这更是杨卫民永远绕不去的童年情结，故乡情怀。

云南因为其特殊的地缘关系，其绘画一直缺少真正的主流文化影响，传统中国画的“文人气”、“书卷气”似乎在这里踪迹难觅，然而云南又具备中原地区从不曾有过的、丰富、奇特、旺势的生命样态，正是这样特殊的自然环境，文化、生活背景，使得云南土生土长的国画家们，少了一些传统的约束，更容易用真心嗅闻这块神奇土地散发出来的独奇气息，较之传统文化意义影响，他们似乎更受这块神奇土地神秘气息的影响。或许可以说，大自然给予他们的，比文化给予他们的更多、更为重要。所以，与正统中国文人画强调笔墨情趣不同，云南的画家们似乎更强调题材、构图、色彩等元素。身为云南画

家的一员，卫民同样具有这样的特质，而求学时的杨卫民，当初选择是油画专业，西方绘画的传统理念，如：题材、构图、色彩、造型、透视、光影关系等，自然皆对他产生潜在影响，让他不经意中沉积到他的中国画创作中来，这便使他在创作时更为开放、大胆，敢于尝试，这才开始有了他不同于传统，也不同于别人的自我追求和风格。

卫民说过，云南的画家，他比较喜欢王晋元，也曾自觉不自觉受一些影响，在我看来，王晋元的画更为壮阔、厚重、色彩斑驳，而杨卫民的画则更为绚丽、生趣、单纯——因为从本质上他就是一个率真和单纯的人。

在我的印象中，卫民性格散淡，生活随意，希望过得自在而真实。看似很简单的人生目标，在今天这个欲望纵横，物质充盈的时代，实在是一种奢侈。于是他经常远离都市的喧嚣，徜徉于云南的大山野林之中。童年的记忆，成年时的游历，纯化了他的精神，简单了他的思想，这也许又是另外一个层面上的返璞归真。返璞归真从传统意义上来说，是一种文化追求，也是一种人生境界。但卫民的这种返璞归真与传统文人不同，传统文人们有太多的理念和太壮阔的人生追求，同时又有太多的失意和落寞，于是他们反过身来，钟情于天化自然，并在自然造化中过滤生命的要义，重新获得意义认定。而卫民对自然的那份挚爱，来源于他天然的本性，来源于他生命本来的依附，一切于他的生存、生活息息相关，就如土地之与农民，江河之于渔夫。所以在他的绘画里，缺少道家的无为、佛家的禅意，却有着云南山村特有的乡土气息、过滤提纯后的世俗样态，并让这世俗样态透析出几分雅趣。卫民后期非常喜欢画鸡，鸡，是一种再平常不过的家禽，其意象内涵十分明了，它代表着乡村、农家、平凡生活和人间烟火。这恰恰又是卫民内心世界的鲜明映照。朴实、简单、世俗而有人气，这正是卫民向往的生活，而在今天这个光怪陆离、日新月异的时代，同样可能会是一种奢侈，于是，画家只能寄情于自己的作品中了，所以他平凡的“鸡”便有了不平凡的品质。绚丽是一种灿烂，单纯是一种淡泊，于灿烂归淡泊，从绚丽走向单纯，这便是卫民给我的印象，也是他的绘画具有的个性魅力。



杨卫民常用印

目 录 / contents /

序言 / 王以志

绚丽中的淡泊——杨卫民绘画印象 / 蹇河沿

- 作品编号001 / 136cm × 68cm / 002
- 作品编号002 / 68cm × 68cm / 004
- 作品编号003 / 240cm × 55cm / 006
- 作品编号004 / 136cm × 68cm / 008
- 作品编号005 / 68cm × 68cm / 010
- 作品编号006 / 136cm × 34cm / 六条屏之一 / 012
- 六条屏之二 / 014
- 六条屏之三 / 016
- 六条屏之四 / 018
- 六条屏之五 / 020
- 六条屏之六 / 022
- 作品编号007 / 180cm × 120cm / 024
- 作品编号008 / 200cm × 190cm / 026
- 作品编号009 / 136cm × 34cm / 028
- 作品编号010 / 180cm × 120cm / 030
- 作品编号011 / 68cm × 68cm / 032
- 作品编号012 / 136cm × 34cm / 034
- 作品编号013 / 68cm × 68cm / 036
- 作品编号014 / 68cm × 68cm / 038
- 作品编号015 / 136cm × 68cm / 040
- 作品编号016 / 68cm × 68cm / 042
- 作品编号017 / 68cm × 68cm / 044
- 作品编号018 / 400cm × 210cm / 046
- 作品编号019 / 68cm × 68cm / 048
- 作品编号020 / 180cm × 120cm / 050
- 作品编号021 / 68cm × 68cm / 052
- 作品编号022 / 180cm × 120cm / 054
- 作品编号023 / 240cm × 55cm / 056
- 作品编号024 / 68cm × 68cm / 058
- 作品编号025 / 240cm × 55cm / 060
- 作品编号026 / 68cm × 68cm / 062
- 作品编号027 / 136cm × 34cm / 064
- 作品编号028 / 136cm × 34cm / 064
- 作品编号029 / 136cm × 34cm / 064
- 作品编号030 / 240cm × 120cm / 066
- 作品编号031 / 240cm × 55cm / 068
- 作品编号032 / 136cm × 34cm / 六条屏之一 / 070
- 六条屏之二 / 070
- 六条屏之三 / 072
- 六条屏之四 / 072
- 六条屏之五 / 074
- 六条屏之六 / 074
- 作品编号033 / 240cm × 120cm / 076
- 作品编号034 / 68cm × 68cm / 078
- 作品编号035 / 68cm × 68cm / 080
- 作品编号036 / 136cm × 68cm / 082
- 作品编号037 / 68cm × 68cm / 084
- 作品编号038 / 68cm × 68cm / 086
- 作品编号039 / 180cm × 120cm / 088
- 作品编号040 / 136cm × 34cm / 090



卫民墨册——杨卫民新作选
WEIMIN MOCE - YANGWEIMIN XINZUO XUAN

N 作品编号 136cm × 68cm
001











卫民墨册——杨卫民新作选
WEIMIN MOCE - YANGWEIMIN XINZUO XUAN

N 作品编号 136cm × 68cm
004