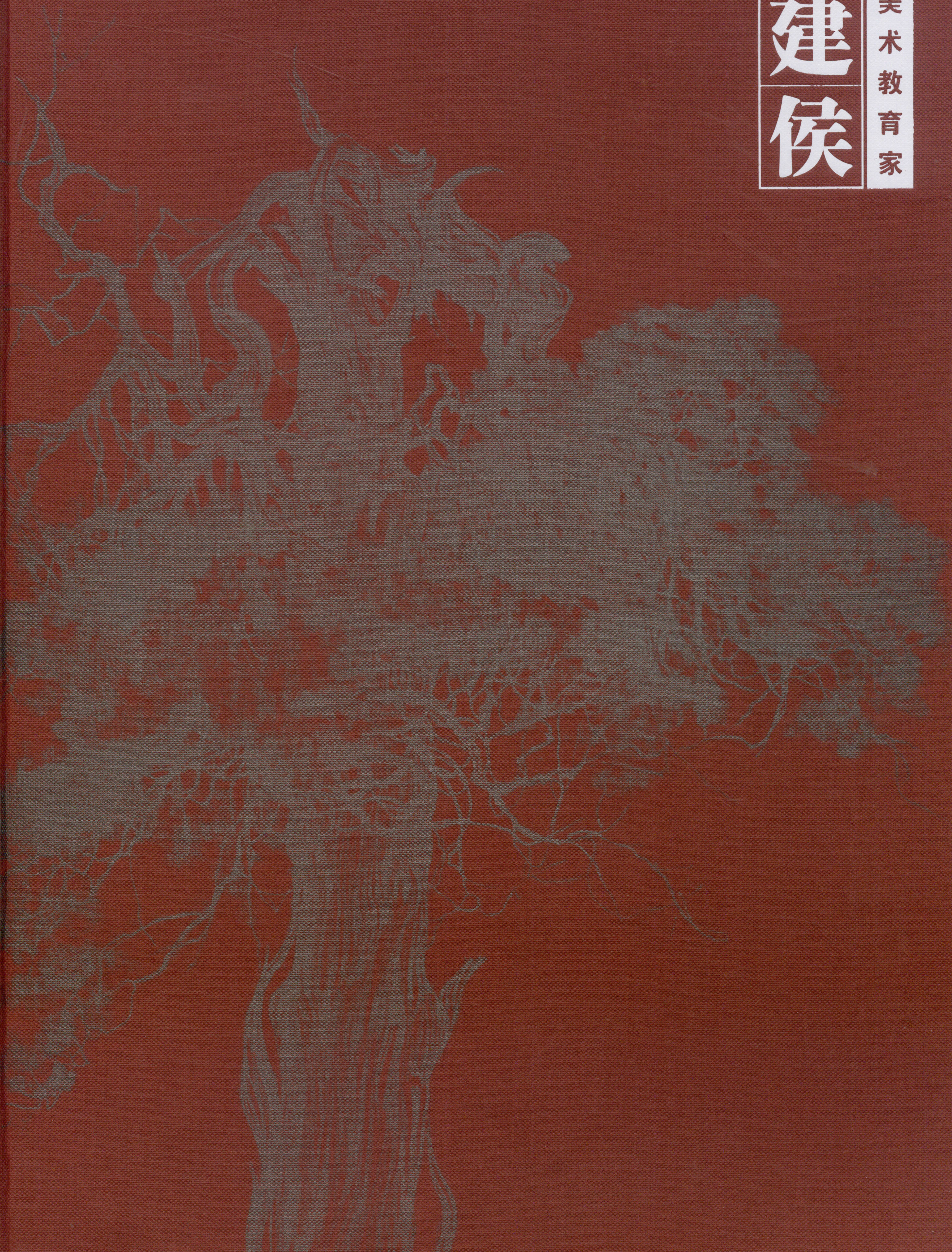

画家·美术教育家

杨建侯

图书在版编目 (C I P) 数据

画家·美术教育家杨建侯 / 政协南京市鼓楼区委员会
编. —南京: 江苏美术出版社, 2005.9
ISBN 7-5344-2010-5

I. 画... II. 政... III. ①中国画-作品集-中国-现代②油画-作品集-中国-现代③素描-作品集-中国-现代④美术-教育-中国-文集
IV. J222.18 ②J12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 107577 号

责任编辑
卢 浩
陆鸿雁

装帧设计
卢 浩
陆鸿雁

审读
钱兴奇

责任校对
吕猛进

监印
吴蓉蓉

画家·美术教育家杨建侯

出版发行: 凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社
社址: 南京市中央路 165 号 邮编: 210009
集团网址: 凤凰出版传媒 <http://www.ppm.cn>
经销: 各地新华书店
制版: 南京新华丰制版有限公司
印刷: 南京爱德发展有限公司
版次: 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷
开本: 787mm × 1092mm 1/8
印张: 19.75
标准书号: ISBN 7-5344-2010-5/J · 1871

定价: 160.00 元

画家·美术教育家

杨建侯

杨建侯教授（1910—1993）

目 录

007	序一	050	六朝古松 1983年	089	长空万里 1984年
008	序二			090	一枝独秀 1984年
	素描		油画	091	飞雪迎春 1984年
011	八条辫子 1947年	053	家庭访问 1954年	092	巍巍风中立 1984年
012	女儿 1948年	054	南京解放 1957年	093	葡萄蟋蟀 1984年
013	《南京解放》写生稿 1957年		中国画	094	丝瓜小鸡 1985年
014	先父 1958年	057	群雁来归 1950年	095	春雷一声 1987年
015	布纹 1960年	058	长江沉排工程 1955年	096	迎春图 1986年
016	儿童特写 1963年	059	百鸟朝凤 1957年	098	枇杷树树香 1987年
017	甬直姑娘 1963年	060	炼钢 1958年	099	嬉雀图 1987年
018	甬直宋代古石桥 1963年	061	鱼乐图 1959年	100	立马云岭 1987年
019	孔庙古柏 1963年	063	欣欣向荣 1959年	101	疏影暗香 1988年
020	夜读 1963年	064	农家乐组画——刺绣 1963年	102	登梅 1988年
021	归巢 1963年	064	农家乐组画——育蚕 1963年	103	墨竹 1988年
023	琴川揽胜 1963年	065	农家乐组画——挑水 1963年	104	《素梅》题款 1977年
023	漓江揽胜 1978年	065	农家乐组画——制绳 1963年	105	《梅花》题款 1985年
027	清奇古怪 1963年	066	雪里行军 1972年	106	杨左棠书杨建侯题画诗 2005年
029	狮子林 1963年	067	春满人间 1976年		文论
030	虞山小石洞 1963年	068	一切为了胜利 1977年	109	梅兰竹菊四君子画之由来
031	渔村夕照 1963年	070	英雄花开 1978年	111	写意花鸟画创作
032	兰考老农 1966年	071	遍地红花向阳开 1978年	114	郑板桥的杰出艺术成就
033	棠棠 1971年	072	普天同庆 1979年	122	一代宗师，光照人寰 ——忆徐悲鸿先生
034	傣族姑娘 1978年	074	柏鹿图 1979年	127	为什么要重视传统
035	休息 1978年	076	素梅 1978年	130	谈谈素描问题
036	爱尼族姑娘 1978年	077	金鱼 1980年	132	与孙元亮谈绘画艺术
037	捣衣声声 1978年	078	傣寨风光 1980年	133	给金成生学长的信
038	阿克村寨 1978年	079	傣寨小景 1980年	134	创新的基础
039	勐仑傣族村寨 1978年	080	桂花小鸟 1980年	136	杂文四篇
040	仿佛武陵原 1978年	081	荷塘翠鸟 1980年	137	艺海泛舟六十五载
041	桂林农景 1978年	082	墨梅 1981年		附录
042	江山如画送扁舟 1978年	083	鹰雀图 1981年	140	杨建侯艺术活动年表
043	亚热带丛林 1978年	084	鱼乐图 1981年	148	我的父亲——纪念杨建侯先生诞辰九十五周年
045	什保榕树 1978年	085	荷塘清趣 1982年	153	后记
047	思茅五松图 1978年	086	秋声 1982年		
048	沧浪暮色 1978年	087	弱竿擎雨重 1982年		
049	牛 1978年	088	饮水思源 1984年		

序一

金陵古都，人杰地灵。具有丰富文化底蕴的鼓楼区，是南京文明的重要发源地，这可以追溯到新石器时期的北阴阳营文化遗址。特别在 20 世纪，由于鼓楼区拥有南京高等教育的主要资源，曾对中国的文化产生过极其重要的影响。在现代美术教育中，徐悲鸿和他亲自培养起来的第一代美术教育家和画家，形成了庞大的涵盖全国的徐悲鸿学派。杨建侯就是在这个学派的建树、继承、发展中成为一名杰出的代表人物。

杨建侯教授是著名的美术教育家。他在近半个世纪的教育工作中严于律己、为人师表、诲人不倦、勤奋工作，通过身教、言教，潜移默化地影响着一批又一批学子，桃李满天下。学生中涌现出一批美术教育家、著名书画家、各级文化领导干部，他们是当今江苏乃至中国美术事业的中坚力量。

杨建侯教授是学贯中西的学者型画家。他通过早年系统而严格的科班教育，练就了过硬的造型基本功。他熟练地驾驭中西绘画形式，在素描、油画、连环画、年画、中国画等画种上都有很深的造诣。一些作品在当时曾产生过轰动的社会效应，他某些作品达到的艺术高度在今天也是难以逾越的。杨建侯教授热爱大自然，热爱新社会。他的作品题材广泛，有反映时代现实生活的人物画，有描绘祖国大好河山的山水风景画，有抒发诗情的花鸟动物画。他的画作既有尺幅小品，又有鸿篇巨制。作为一名画家，他的创作能力之强，表现手法之多，题材内容之广，艺术造诣之深，创作成就之高，无论在当时还是今天都是罕见的。

更难能可贵的是，杨建侯教授取得这一切成就的社会背景是长年的战乱和不断的政治运动。他曾无助地身陷“十年劫

难”。几十年来，他一边勤奋教书，一边在学术上和思想上坚持真理，仗义执言，反击民族虚无主义谬论，为中国画正名，为争取工作的权利与莫须有的诬陷作抗争。他还冒着危险保护身处逆境的学生。这一切充分体现了他作为中国知识分子具有的刚正不阿的风骨和以天下为己任的高尚情操。

杨建侯教授的传奇人生和丰富的教育、艺术理论以及大量精湛的艺术作品，是他留给我们的一份珍贵遗产。由于他把毕生精力倾注于艺术教育事业和创作实践，极为谦恭好学，不事张扬，永不满足自己已经取得的成就，以至于他生前没有出版过一部画集，这是令人非常遗憾的。

在当今经济改革开放持续高涨的大潮中，文化建设的重要性日显突出。为把江苏建设成为文化大省，在文化资源上具有重要战略地位的鼓楼区，多年来在保护管理和开发利用文化资源方面做了大量有益工作。去年，鼓楼区政协编辑出版了金陵鼓楼文化丛书，杨建侯教授的艺术业绩也赫然列于其中。但是，我们深深感到，杨建侯教授的文化遗产不是一篇文章所能容纳的。因此，我们编辑出版《画家·美术教育家杨建侯》纪念画集，立足于客观性、资料性、真实性，用绘画、史实资料、照片、论文、摘录汇于一集的形式，对杨建侯教授作全方位的介绍，希望能给中国文化宝库增添一份珍贵而翔实的资料。

于仁亭

2005 年 6 月

序 二

中国现代美术教育始于20世纪初。宗师徐悲鸿和他亲自培养起来的第一代美术教育家、画家形成了影响深远的徐悲鸿学派，吾师杨建侯教授一生美术教育和绘画成就卓著，成为徐悲鸿学派的建树人和杰出的代表，永载中国美术史册，为后人敬仰。

建侯师因家境贫寒初学木工，天赋绘画才能加刻苦勤奋使他年轻时就崭露于故乡无锡画坛。20岁时得悲鸿大师赏识而进中央大学成为大师的亲密入室弟子，在悲鸿大师的言传身教影响下，深得为人和艺术的要旨，步大师后尘身体力行终身不懈。在新中国成立初期，他以饱满的爱国激情，运用工笔与写意相结合，中西画理画法相融会创作了巨幅中国画《群雁来归》和油画《南京解放》，一时艺震画坛、名闻全国，成为新中国初期著名的大画家。

建侯师年轻时受到多种艺术影响、教育和熏陶，不仅精于绘画，还知晓音乐，在绘画领域能中擅西，他能熟练地用线与面结合塑造艺术形象，融会焦点透视和散点透视营造超时空画面情境，形成了自己独特的艺术风格。他的中西结合画法，天衣无缝。建侯师是位多才能的画家，油画、国画、素描皆精，工人物、山水画，精于花鸟画。晚年尤以花鸟画称誉画界，他的名作红梅图《春满人间》充满了欣欣向荣、换了人间的时代精神。

作为美术教育家的建侯师，后半生主要致力于中国画研究和教育。他处处以悲鸿大师为榜样，诲人不倦，爱护学生胜于爱护自己的子女，全心全意地把自己的知识、艺术经验传授给学生。他著有《写意花鸟画技法》和《郑板桥杰出艺术成就》

等。他的课堂讲授被记录成语录为学生传习。可悲的是在那严酷的“革命年代”里，吾师的艺术教育理想未能如愿实现，但给我们后生仍留下许多宝贵不灭的影响。当我们在执教时同样步他的后尘，这正是徐悲鸿学派的为师之道。

建侯师一生追求真理，力主正义，刚正不阿，光明磊落，所以他崇尚清人郑板桥和元人王冕写竹画梅传真情。他笔下的墨梅朵朵高洁如玉，耀眼的红梅光照人间，皎洁的荷花出污泥而一尘不染，挺拔的竹枝傲然气节，快乐的鱼儿自由而争先恐后地前进。他画中的花和鸟，正是他人格精神的写照。我们重读他的一幅幅净化灵魂的画作，谢世多年的先师似又回到了我们中间。他以无愧于历史的微笑在倾听我们对他的怀念和颂扬，在九泉之下得到慰藉。

左庄伟

南京师范大学美术学院教授、美术理论家、画家

画家·美术教育家——杨建侯

素描

八条辫子 42cm × 29.5cm 1947年

款文：静西弟，江苏人，多情好艺，广西省艺专之《雷雨》演出，伊饰四风，天真纯洁，入情入味。余认（为）全剧演员以其最为出色，志此表钦慕。
卅六年夏绘杨惠、钟露茜、高仪贞、张静西四女弟，时客桂林独秀峰下。建侯。

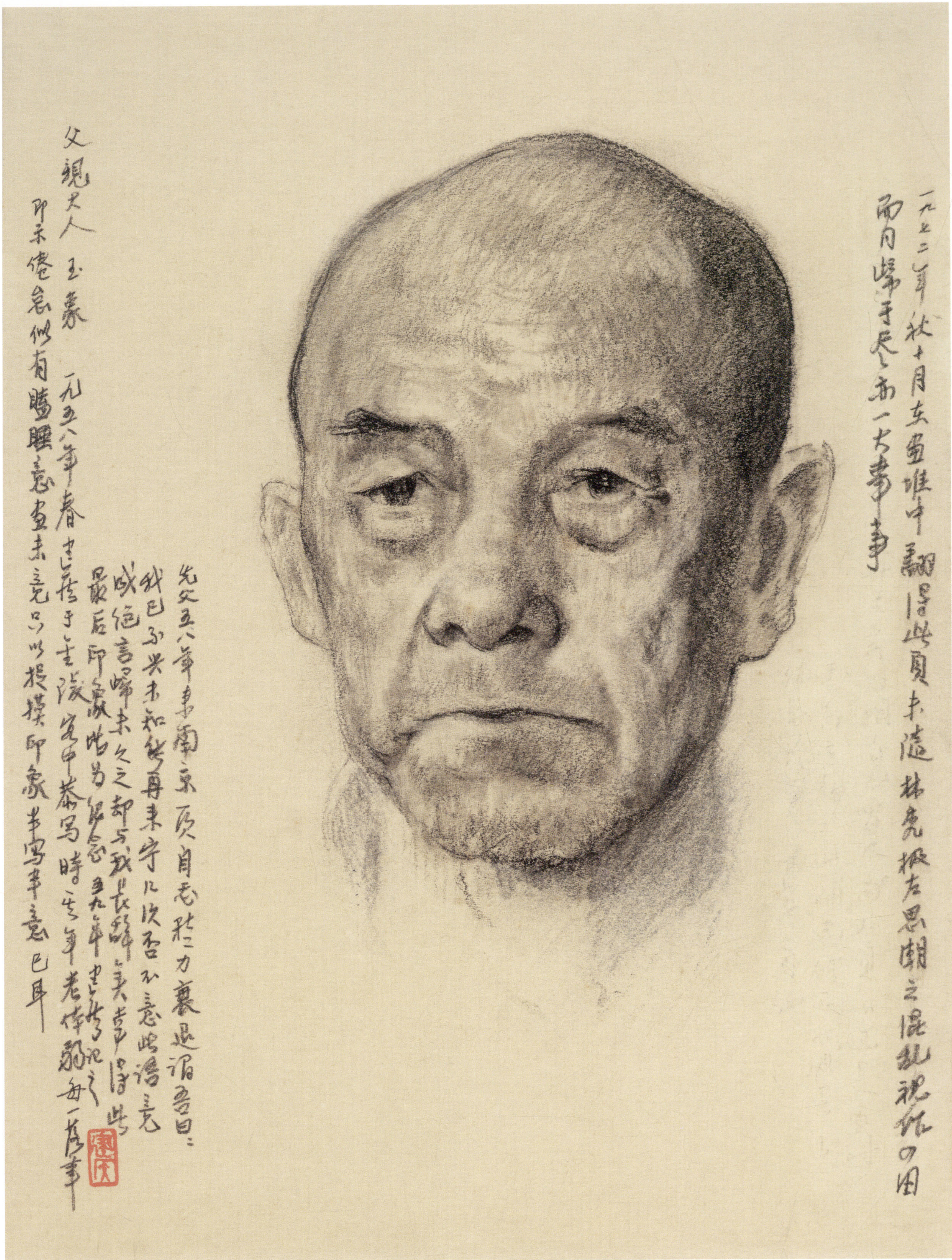

女儿 42cm × 29.5cm 1948年

款文：小华出生之期即余恶运临期之日。今而二周，其啼似学语，天真可爱，遽人忘忧。惟国事日非，民生为艰，兹录大刚报当日碧浪吟，公教人员苦诗二首曰：最苦于今公务人，负柴负米更劳神；半间破屋半年饷，一袭春衣一月薪；糙米更遭减五斗，青衫暗湿到三春；满城风雨唤调整，只见昙花一现阵。胜利还都岁又周，天涯漂泊稻粟谋；一差薪给原非薄，数日维持怎不愁？物价因风狂上涨，劳人丧气尽低头；难为巧妇炊无米，绕屋彷徨命铸休。语虽浅近，然均为入情之调，八年抗战只乐得接受大员贪污之福，其忠贞之士惟作如是之叹也而已！

卅七年三月三日于金陵客，建侯写小女华华像并祝其康乐多福。

先父 42cm × 29.5cm 1958年

款文：父亲大人玉象（像），一九五八年春，建侯于金陵客中恭写时，其年老体弱，每一落笔，即示倦怠，似有瞌睡意，画未竟，只以捉摸印象半写半意已（已）耳。

先父五八年来南京一次，自感精力衰退，谓吾曰：我已不兴，未知能再来宁几次否。不意此语竟成绝言，归未久之却与我长辞矣，幸得此最后印象，堪为纪念。五九年建侯记之。

一九七二年秋十月在画堆中翻得此页……

布纹 42cm × 29.5cm 1960年

款文：学画有只知画人，不知画衣纹，把衣纹视作容易之事，一掠而过，似有不屑下工夫者，殊不知人物衣褶重要。衣褶画不好，人物亦不可能画好。布纹之描绘，用线最要紧，纹理之清都在线，线不流畅，纹理就乱，文理一乱，画布不成反似石块矣。运笔宜柔硬兼施，过硬似纸，过柔成烂絮，俱不真实。明暗色调，都要透明，切忌混浊，虚实关系，亦宜注意，暗部不宜过实，不宜过琐碎，用粉要在最紧处，切勿到处乱用。建侯一九六〇年六月十九日夜大学讲解。

国画衣褶的学习，以多画素描布纹有好处。熟透布纹皱褶的文（纹）理，自然得心应手，除此岂有更妙之法。建又志同日。