

水墨之旅

华君武题

水墨之旅

华君武题

图书在版编目(CIP)数据

水墨之旅 / 杨明义著. —合肥: 安徽教育出版社,
2004.10

ISBN 7-5336-3980-4

I. 水... II. 杨... III. 水墨画: 山水画—艺术评论—文集 IV. J212.05-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 104874 号

责任编辑: 包云鸠 张军 装帧设计: 朱成梁
出版发行: 安徽教育出版社 (合肥市回龙桥路 1 号)
网址: <http://www.ahep.com.cn>
经销: 新华书店
印刷: 北京世艺印刷有限公司
开本: 787mm × 1092mm
印张: 17
字数: 280 千字
版次: 2005 年 1 月 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷
定价: 68.00 元

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与我社发行部联系调换

电话: (0551)2822632

邮编: 230063

序

乱世还有友谊，乱世也还有艺术。文革期间明义师正当盛年，曾与这书中的前辈们往来欢洽，如我这样的知青，也与他交得一场朋友。从今天算回去，我得识明义老师28年了。

那年我流落赣南经已五载，只身转去吴地混混看。江苏画圈，无人识得，经陈逸飞

记明义老师 与吴健两位老师热心的牵引，便要我先给人在苏州的明义先生写信联络，寄些小画给他看，或者能在苏州就近觅个村子落户吧。很快，明义师的回信就到了，字迹工整，语气像兄弟似的，我读着，觉得那就是流落生涯的福音。之后他又来过两三信，说已代我探问过，因苏南人多地少，落户不易，还得去南京那边试试，但且先过来一趟吧。我于是备一条烟，几块肥皂，揣着自己的速写册，竟就在苏州火车站月台边见到了高大谦和的明义师，穿件兰布中山装。

其实那年他也不过30出头，尚未婚，以我的年龄，当然看他是长辈。他领我进到城内的家，马医科15号，多么古怪而古旧的街名！但见深巷巨宅，姑苏遗风，上得二楼，轩窗开处是江南落落大气的院墙屋瓦，带

陈丹青

雨的青天。夜里他指着前厅新添的床铺说，你就歇在这里——两个素不相识的人，因为欢喜画画，便这样地坐在灯下。他翻看我的册子，自言自语夸说画好，一点没有虚饰的意思，也不像是对着小他10多岁的晚辈。我也才知道他正在那里的乡下劳动着，特意为了迎我，请了假。

他并不抽烟。几块肥皂，是近时他与我笑说往事，提醒我的。那时，居然肥皂可以当作礼物送人家。

他送我去南京时，塞给我一纸折叠成手帕大小的水墨画，神秘而郑重地关照我：黄胄托他送亚明，定要亲手交到，勿使外人知——文革间，原来那一辈画家是这样偷偷地暗中递送着友谊与牵念，我也偷偷展开看过、叠好，是墨色如新的枝枝杈杈，画着满纸的鸟雀。

几年后我就学北京，明义师也来进修，那回轮着是我在校门口迎他，见他拎着一个大而精致的古董鸟笼，又是顺道捎给哪位京城前辈的。

今岁明义师迁入京城新公寓，前厅东壁，悬着沈从文先生手书章草的立轴，北壁是一对林散之的条幅，西壁排列开林风眠黄永玉赵无极的画稿，画室里，竟将我前年在他案头涂抹的鲁迅先生句：“我亦无诗送归棹，

但从心底祝平安”裱将起来，挂在那里，真要我折煞。我也只能由着他——我与那留了手迹的几位老前辈，都曾是苏州旧城马医科15号的客人，都曾得着他温暖谦和的款待，且也多在文革间，各人心绪慌愁，故籍游走。据明义师回忆，沈老那上千字的章草，即是文革甫歇暂避苏州时，冬日严寒，因明义买来几枚蒸热的包子，老人暖着冻指，呵着气，一时兴起而逐字写下的。

那时的明义师，在沈老先生面前也是一介年轻的后生。

现在的艺术圈，不同辈分的画家们不知怎样相处。在我的记忆中，文革间画家群虽有种种抑郁不欢，以至悲惨的经历，但老少之间无隔无忌，苦中作乐，多有诚挚真切的友谊，且见面说的都是艺术。那时没有卖画一说，互相赠画更是平常——明义师屋中满是上代人物留赠的书画信件：吴作人、叶浅予、李可染、黄苗子、吴冠中、亚明、程十发、王己千……，我也不知他有哪种法术，总能赢得前辈名师的忘年交，而他并不是精善阿谀、交友势利的人，因他与平辈晚辈也诚恳。当年我去苏州求助，21岁小年青，不过几笔幼稚的速

写，日后的作品与虚誉，何从谈起，他却实实在在地回信、奔走，接待、迎送，凭什么呢，只是喜欢看画，喜欢画画的人。

那年他留我一册江西的速写，20年后纽约闲谈，翻出来，还给我。他时常为我做些琐碎的小事，还竟送我珍贵的文玩，只因我随口说好，他便记着，日后当真送过来。好久不见了，电话里他总说“很牵记”，我喜欢听他的苏州话……他从师交友不为一时，而竟一世：他与师尊的交往常在30多载，待老人们终岁落寂，时相看望，说到亚老患病的岁月，只两个字：“求生”；吴作人先生与他最后一面，临别在轮椅上对镜自问：“镜中人还能活多久？”在明义师的记忆中，有的是他们的真性情，因他长久见证了上一辈老画家的从艺与为人。

明义师画艺，多见时人的讲述，当他过了耳顺之年，现在有这本书面世，居然要我给书前写几句。看过书稿，我只觉这册子既是他艺文的评论集，也其实是他大半生的交友录。从艺而交友，交友而从艺，这实在是明义师人生的幸乐与奢侈。

2003年8月8日写在北京

目录

陈逸飞 《杨明义写生作品集》序言 53

韩羽 致明义书札 49

何怀硕 寂寂无声牵梦魂 杨明义的江南梦境 43

何怀硕 江南美境入梦来 41

欧豪年 赠明义《水墨水乡》 37

程十发 题《家乡梦境》画集诗 33

亚明 《苏州渔歌》前言 27

黄苗子 为《杨明义近作》题诗 23

黄苗子 题杨明义《白头相见江南》册页 21

黄苗子 《三生花草见芳林》摘录 19

王己千 无风絮自飞 谈杨明义的画 14

王己千 家乡梦境 杨明义笔下的苏州 11

黄永玉 那森林中的金鹿 5

吴冠中 苏州画家恋水乡 杨明义的画境 1

陈丹青 序《记明义老师》

董欣宾 佛魔二道皆成 与杨明义说艺 135

方毓仁 《苏州渔歌》、《四季》、《杨明义画周庄》画展前言 129

张曼娟 水乡，最深情的爱恋 苏州画家杨明义先生的画境 123

王瑞霖 杨明义的江南水乡 117

鲁光 吾之香格里拉 113

徐恩存 乡愁的魅力 读杨明义水墨新作 109

孙克 如梦如诗的美景 读杨明义的水墨水乡 105

马克 化景物为情思的歌手 读旅美画家杨明义的水墨画 97

吴俊发 排头兵和领头羊 91

王琦 从版画到水墨画 杨明义的艺术琐议 89

陈传席 发现 特色 创造 谈杨明义的画 83

尹吉男 江南的心寻和梦寻 81

程大利 永远的姑苏 读杨明义水墨 77

天衣 杨明义种种 73

天衣 喜逢杨明义 71

龚之方 杨明义的路 《近日楼散记》序 69

陆文夫 师百家而成一家 《近日楼散记》序 63

陈丹青 水墨水乡 《水墨水乡》序 57

杨林 风景 背景 136

张文霓 潮湿的梦 杨明义的水墨水乡 134

黄阿忠 心游于天水之间 读杨明义水墨水乡 131

潘裕钰 永远的速写本 观杨明义旅美速写画展有感 187

朱文颖 盛筵之后 杨明义的荷花作品及其他 183

范小青 水墨和水乡 180

王稼句 水墨 177

丁当 近日楼散记 艺事与往事 173

褚铭 一个诡幻迷离的水国梦境 观杨明义的水乡画作 169

贺野 阳春白日风花香 写在杨明义画展举办之际 167

徐聚一 守望水乡 163

许宏泉 杨明义的水乡画和画水乡的杨明义 161

车前子 言不及义 158

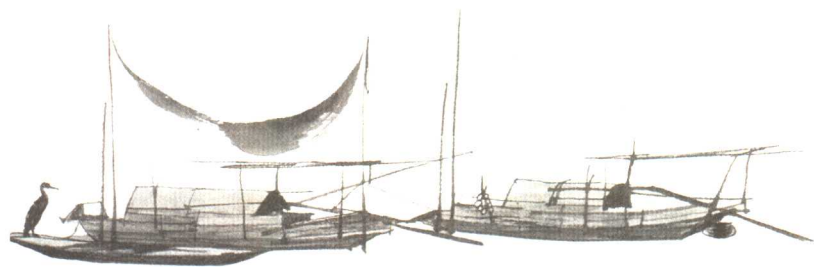
赵秀焕 相识相知相逢 156

陈运权 于平淡中见天真 杨明义绘画艺术浅谈 153

朱葵 扑溯迷离 空濛见物 杨明义的《水墨水乡》读后 151

杜滋龄 昨夜回忆 感受画家杨明义 145

郑奇 赤子之心 水乡之情 杨明义的水墨艺术 141

杨明义艺术简历 259

作者简历 257

杨明义 后记 256

徐 航 水墨江南 杨明义访谈录 244

阿部孤柳 谈关于杨明义的画 242

北冈文雄 中国游记文摘 240

菲利普·戈德 杨明义的艺术世界 《杨明义画集》序1 236

卡罗琳·希尔 杨明义的艺术世界 《杨明义画集》序1 234

西德尼·吉伯特 杨明义的多元文化思潮 231

霍华德·法伯 当代中国画大师杨明义 229

克劳斯·雷萨尔 杨明义闪耀的意象 227

周治华 苏州杨明义设计《西湖》邮票小型张 225

彭利铭 杨明义·发现周庄第一人 219

黄亦生 至纯的诗境 由杨明义的《水墨水乡》而其他 215

包立民 彩笔杨郎久见知 211

毕宝祥 水乡情 中国心 杨明义作品赏析 206

刘 丽 从苏州到纽约 读杨明义的画 201

苏州画家恋水乡

杨明义的画境

吴冠中

“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。诗人刻意突出庐山外貌景观感性之美。其实，欲识庐山真面目，还必须身入此山中。交友，初相识，印象还好，深交便觉失望，但也有开头并不吸引人的朋友，日久始感觉厚博大。景如人，观景亦如交友。有些朋友我不爱，有些景色我不喜欢。我学生时期去过几次凡尔赛宫，兴味索然。因我没有路易十六及皇后玛丽·安东尼奥脱的审美趣味。后来不断有从国内去的和在别国留学的朋友去巴黎观光，总拉我陪着去参观凡尔赛宫，诚是一大苦差事！地道的巴黎画家尤脱利罗几乎专画巴黎市街，那浓郁、世俗的巴黎情调被表现得淋漓尽致。他久居巴黎，熟悉巴黎，热爱巴黎，仿佛老舍之于北京。

苏州中年画家杨明义勤奋多才，既是版画家，又是创新派国画家，作品日益引人注目。他的国画和版画，无论人物和风光，大都表现水乡题材，这次六届全国美展获奖的版画也是苏州姑娘。他这个苏州人长期陶醉在杏花春雨的小桥流水之中。20世纪70年代批“黑画”前夕，他第一次陪我和黄永玉等在苏州市里及郊区写生，最近他又陪我到周庄写生。他一次又一次地陪外来的同行寻访水乡，这次他是第四回到周庄了。我因有过做凡尔赛宫向导的经验，担心给了他苦差事，但他是乐意的。他说乐意不是客套，我发现他在比较不同画家对水乡的不同表现手法中更深入地理解、感受水乡的精英。天天见面的屋宇门窗、石桥浜岸、渔舟渔网……如果要过细刻画，苏州画家也有的是时间，但从具象到具象，老描摹那客观世相是会画腻的。艺术贵于感受，独特的感受，作品予人清新的感受。杨明义画不腻苏州，作品在不断提高，不断创新，就基于这种自己的感受吧！他画面倾向大胆的概括，在整体水墨淋漓的概括中突出某些形象的特征，如高翘的屋脊、尖尖的船头、锋利的桅、飘逸的网……人烟稠密的江南村镇似乎在水气朦胧中显得分外娇俏。杨明义在倾向虚无缥缈的画面中竭力显示真实生活之一隅；或人家内室、或行人风采、或鹅鸭嬉戏……他一手抓生活，一手招观众。作

1985年杨明义陪同吴冠中夫妇赴周庄写生途中

品与观众之间的联系或靠暗线，或凭雷达，作者于此用尽心思，并有充分自由，但这的确是一个重要而困难的关键性问题，通情，正是艺术的最终目标。杨明义从生活具象出发，逐步触及形式结构中的抽象美规律，正面临着控制艺术效果的新课题。艺无涯！

1986 吴冠中评价杨明义的文字

中国艺术研究院

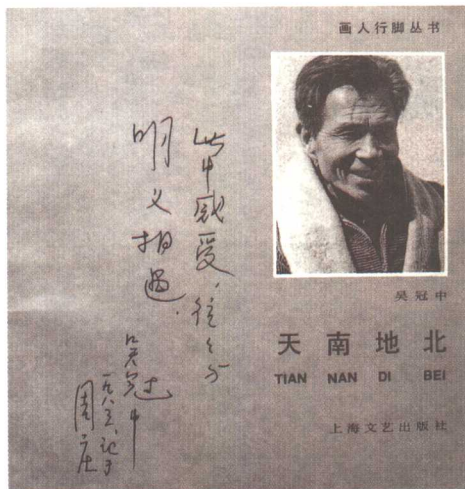
杨明义是一位有才华的青年画家，从事版画及中国水墨创作，并在中西之间及各画种之间互相吸收，渐已形成自己的新风格，喜爱他作品的群众日益增多。由于他善于学习与吸收，艺术上正广阔，为他所称。

吴冠中
中国美术家协会常务理事

一九八六年
三月

2000年杨明义自美国归来，拜访吴冠中

吴冠中赠杨明义散文集及题字

[附录] 吴冠中老师是我十分敬仰的画家。自从他1973年和黄永玉一行来苏州写生认识后，吴老师对我艺术上的启发和帮助一直很大。1985年我告诉他周庄古镇保存甚好，邀他有机会来写生。他在黄山油画会议结束后即来苏州，我陪他去了几处水乡，最后乘汽艇到了周庄。他一下子被周庄旧时水乡的风貌打动了，决定在那里住一段时间，画了许多以后著名于世的作品。在周庄，他送了一册他新出版的散文集《天南地北》给我，扉页上题道，“此中感受往往与明义相遇 吴冠中 1985年5月于周庄。”后来我接他返苏，又在苏州住了好几天。苏州美术界的学子同行观摩了吴老师的水乡速写，吴老师简练生动的画面，敏锐捕捉对象的能力深深打动了大家。因为吴老师住的旅店离我家很近，所以有好几次来我家谈艺作画示范的机会，也看了许多我画的江南水乡水墨画，并予以指导，激励了我艺术的进步，这段闪亮的日子深深刻在我的记忆中。

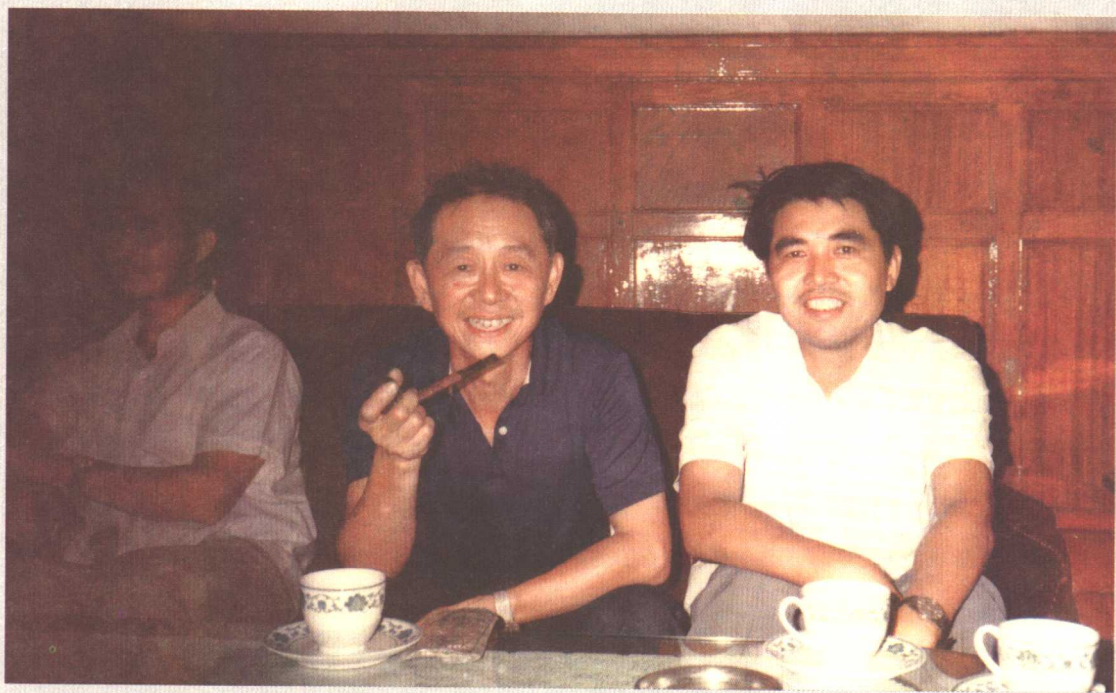
广州《羊城晚报》的美编任兴先生一直很喜欢我的作品，曾多次来信向我约稿，并经常在报上刊登我的作品。1985年他去正在济南举行的全国美代会上看望朋友，在走廊里碰见吴老师，因吴老师最近向他提起过我，于是，任就提出能否请吴冠中先生写篇介绍我水乡作品的文章，好在《羊城晚报》上用。吴老师听后，欣然应允说：“我写，我写，杨明义我很熟悉，画得很好！”不久，任兴就收到吴老师6月25日的来信：“稿子已写出，附上，我未与杨明义联系，你可复印先征求他意见，或直至出刊后寄他报样都无妨。”（这些情况都是任兴来信告诉我的）之后，《羊城晚报》发表了这篇题为《苏州画家恋水乡——杨明义的画境》的文章，我从心里感谢吴老师和任兴兄的热心。

前些日子，在北京方庄吴老师的家里，他又送我上海出版的《吴冠中文集》，里面就收录了当年他为我写的这篇文章。

2004 年和黄永玉在他的 80 寿辰画展上

1984 年和黄永玉在他的 60 寿宴上

那森林中的金鹿

黄永玉

西双版纳有个传说，森林里有只金鹿，不是谁都见得着的，但若是让谁见着了，那个人就会幸福。

画画，像座无边的森林，多少人在里面探寻金鹿，辛苦的跋涉，甚至整整一辈子，见到金鹿的人并不多。

少数人进了森林没几步就遇见了金鹿，那是幸运，画画叫作天分高。有的人大半辈子才遇得到。有的人呢，死在森林，一生只看到大树和小树以及脚边的小草。

从一般到特殊，画画的幸福所在就是探索到表达自己思想感情的一套独特的方法。

杨明义老弟是我好久的忘年之交。他刻过木刻，画过画，做过许多其他的美术工作。这几年，他忽然画起一种美妙的江南风景来，它具有某些前辈作品的素质，而又完全是自己的面目。

潇洒、典雅、清新，让人看了心里发颤。

对于江南风景，明义的作品和另一位擅写江南的画家邓柯的作品使用了两种艺术语言。

都委婉，但前者简练，后者绮丽，却都是令人神往。

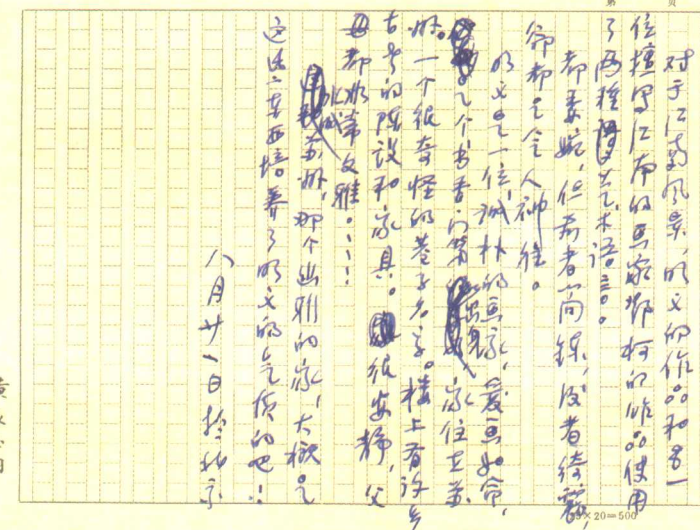
明义是一位诚朴的画家，爱画如命。他是书香门第出身，家住在苏州。一个很奇怪的巷子名字。楼上有许多古老的陈设和家具。很安静，父母都非常文雅……

水城苏州，那个幽雅的家，大概是这些东西培养了明义的气质吧！

八月廿一日于北京

黄永玉《那森林中的金鹿》手稿

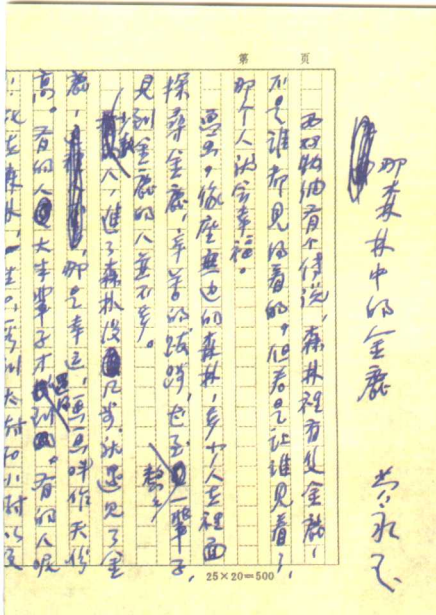

【附录】与黄永玉老师的交往要追溯到1973年了，他来苏州由我每天陪着起早摸黑去写生。从那时我们就结下了深厚的师生情谊，以后我也一直保持着和他的书信来往。

到了1980年，我在中央美院进修。于是，就利用在北京的这段日子，经常去三里河南沙沟黄永玉老师家中，聆听他在艺术上富有个性的独特的见地，也带上我的水墨近作请他指教。每次他总会非常认真地一张一张地看，他对我说：“明义，你要让你的画每一笔都姓起‘杨’来。”这些话，是要求我要追求独特的艺术风格，而这也成了我毕生努力的方向。和黄老师聊天至深夜，误了最后一班地铁，只能自西向东步行在长安街，然后爬过校门的铁栅栏回到美院宿舍是常事了。

黄永玉老师在1984年为我写了《那森林中的金鹿》，此文和我的水乡作品专辑一起在香港《美术家》杂志上发表，后来又有好多报刊杂志转载。这篇文章是他写就后，请一对来苏度蜜月的年青夫妇朋友带来的。并且，当时黄老师还附了一封信给我。

今天再一次翻读黄老师的这封来信，在他信的最后，写道：“你看，我怎么忽然一下子就60岁了，真他妈的连自己都不信，却一点办法也没有。”近20年前的事，似乎刚刚发生在昨天一样，岁月流逝的真快，怎么突然，他妈的，我也60了……

在北京黄永玉“万荷堂”作客

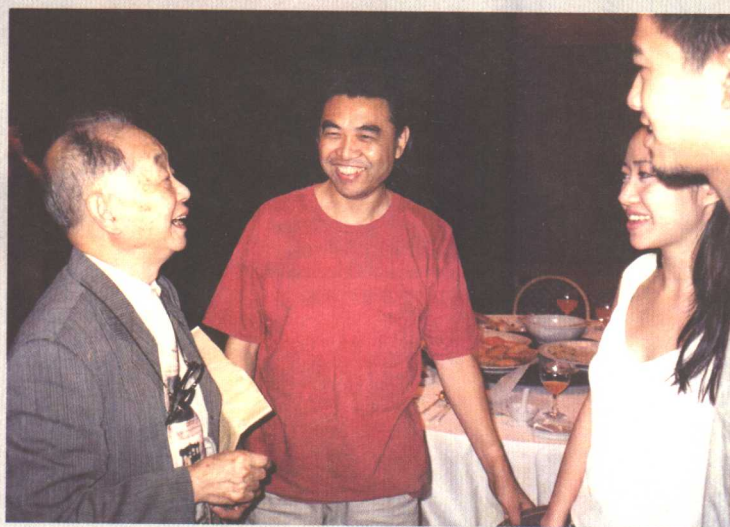
在香港“一画廊”休息室

在香港黄永玉“半山居”画室作客

1998 年和黄永玉在上海

明义弟：你让我写个介绍我决写了，稍之拟出个介绍信而已。近见子你如面，我真心地不你祝贺，有入自己的面目。但立理上，色彩和结构都还有值得进步的。地方，还多想想，多深入细致的工作和劳动才行。有一天见了面，再好好谈之。

过几年，我将为你写一篇文章，再过几年，已因为着你，再老练一点，也许不再蹒跚于蹒跚的时候。水草想念你。

修玉，我怎知你一下子决六十岁了，其他好的连自己都无信，却一点也谈也没有。

向家人问好

黄永玉
1998年

25 X 27 = 500

1985 年黄永玉给杨明义的信件