

山水人物部分
杨延文 绘

荣宝斋书画谱

140

荣宝斋

榮寶齋畫譜

山 水 人 物 部 分
楊 延 文 繪

榮寶齋出版社

图书在版编目（CIP）数据

荣宝斋画谱. 山水人物部分 / 杨延文绘. —北京: 荣宝斋出版社, 2002.10
ISBN 7-5003-0623-7

I. 荣... II. 马... III. 杨 — 山水人物画 — 作品集 — 中国 — 现代 IV.J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 038750 号

荣宝斋画谱 (140) 山水人物部分

作者: 杨延文
编辑出版发行: 荣宝斋出版社 邮政编码: 100735
地址: 北京市东城区北总布胡同 32 号
制版: 人民美术印刷厂
印刷: 北京燕泰美术制版印刷有限公司
经销: 新华书店总店北京发行所

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 6
版次: 2002 年 10 月第 1 版 印次: 2002 年 10 月第 1 次印刷
印数: 0001—8000 定价: 18.00 元

榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出了個真理。就
是我們擔任何學問要老實，
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留了中國歷代畫家的傳
統，又整頓了各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作
者又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜以上。
值得歡迎，值得介紹。祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳叔

一九六二年一月

杨延文

汉族，一九三九年生，河北深县人。一九六三年毕业于北京艺术学院。现为北京画院艺术委员会主任、国家一级画家、中国美术家协会中国画艺术委员会委员、北京市艺术系列高级职称评委会副主任。

曾获意大利国际美展金奖、全国美展优秀奖，并在中国美术馆、香港及日本、美国、加拿大、新加坡、英国、澳洲、等国家和地区举办个展。多次参加蒙特卡罗、瑞士巴塞尔、巴西圣保罗等大型国际美展。出版有《杨延文画集》、《清水出芙蓉——杨延文画集》、《山水言志》等大型画册。

融写实造型与写意创造之中

邵大箴

——读杨延文的画

杨延文君是我国当代画坛很活跃、也很有成就的艺术家。他的山水画创作在八十年代中期以鲜明的形象呈现在观众面前，给人们留下了深刻的印象。一九八七年，正当美术界关于传统与现代、继承与革新、东方与西方、中国画是否『穷途末路』等讨论闹得沸沸扬扬的时候，他在中国美术馆举办了个人画展，不仅用自己的创作实践向人们表明了自己的态度，而且理直气壮地向人们宣告，他坚信生活是艺术的源泉，坚信『行万里路，读万卷书』是画家必备的修养，坚信绘画创作必须要以情感人，必须要有新意。他的展览是成功的，得到了同行与广大观众的赞许。记得美术界老华君武在中国美术馆对笔者说：『杨延文是一位很聪明、很有才气的艺术家』。画展期间，中国美术馆里人气很旺。因为大家从杨延文的作品中获得的信息是令人振奋与鼓舞的，传统中国画不会停步不前，更不会走向消亡，它还有无穷的发展潜力；传统与现代、继承与革新、东方与西方之间的关系，不是截然对立的；古老的中国画，只要跟随时代的步伐，面向生活、面向现实，必有光辉、灿烂的未来。

杨延文毕业于北京艺术学院，原来是师从吴冠中、赵域等先生学习油画艺术的，他得到过系统的造型训练，写生能力较强，色彩的感觉很好。一九七八年进入北京画院成为专业画家后，逐渐从油彩转向墨彩，走上了中国画的创作道路。杨延文何以做这样的抉择，弃油画而钻研中国画？看来不是一时的感情冲动，而是经过一番认真的思考和试验的。其中中国绘画博大精深的传统对他的感召力和吸引力肯定起了重要作用；还有，中国画面临的困境和机遇也一定促使他思考，诱惑他用自己的智慧和技巧去寻求答案。自他拿上毛笔，用水墨调和着色彩在宣纸上驰骋自己的才能，他的兴趣便一发不可收，进入『欲罢不能』的境地，杨延文跻身于水墨画家的行列是势在必然的了。

中国画有深厚的传统，在世界艺坛占有独特的地位。元明清以来，文人水墨兴起，使中国画的写意性得到淋漓尽致发挥。抒写文人内心世界的墨画，其格调与趣味很高雅，但因受特定历史时期社会文化的影响逐渐疏离现实，趋向过分主观而忽视写实造型，不能不说这是它的不足。这种倾向到清代末期发展得更为严重。写实造型并非艺术表现的目的，而仅仅是表达思想、感情和趣味的手段，中国传统的写意

艺术体系也并非完全摒弃写实造型，而只是不拘泥于客观物象的模拟。优秀的文人画家莫不是把研究客观现实和抒发内心感情有机地结合在一起。二十世纪以来西画东渐，文化界的一些仁人志士，试图用西画的写实造型来改良和改造中国画，使其为现实、为人生服务；对传统文人画颇有微词并对其有所贬抑，给中国画的健康发展造成了不良影响。但同时一些先驱者们在两个方面做了艰苦而有益的探索：一是坚持走发掘传统、以古开今的道路；二是尝试在中西融合中另辟新径。这对杨延文以许多有益启示。作为受过系统西画教育的他来说，继续前人在中西融合上下功夫无疑是有效的途径。而前辈们在摸索融合中西过程中的经验和教训，又向他明确地昭示了这样的事实：两者机械的结合不可取，以西画造型为中心、为主导融进一些传统中国画的元素，也不能算做是真正的中国画。在中国画领域的《中西融合》，只能以《中》为主体。为此，杨延文决定补传统艺术的课，练习书法，研究笔墨，揣摩传统大师的作品。他在实践中学习。由于他有股埋头苦干的劲，有扎实的西画功底，还有难得的悟性，他终于取得了令人瞩目的成绩。

画，不分中西，都有画面表现手段、表现效果两方面的问题。手段和效果的统一是画家们普遍追求的理想目标。在传统文人画中，笔墨既是表达画家心灵世界对客观世界的体悟和感应，又是组成画面以感染观众的效果。只有那些末流文人画才只讲笔墨技巧而忽视画面整体境界的塑造。油画虽然没有《笔墨》，但有笔融、肌理、色彩等处理方式，这些处理方式一旦表达出形、情、意，形成统一的整体画面，便有感染观众视觉和心灵的力量。在西画上有造诣的杨延文，在进入中国画创作领域之后，能敏锐地发现中国画创作中应当避免的两种倾向，即只注意笔墨技巧而忽视画面整体经营，或只关注画面的视觉效果而忽视笔墨手段本身的表现力。杨延文二十年来的艺术实践，无不围绕着对这些课题的思考和探索。这实际上也关系到如何在中国画中吸收西画的一些观念和技巧的问题；关系到中国画如何在传统的基础上创新的问题。例如，怎样把西画的写生引进中国画，使中国画有现实感而又不失掉传统的品格；又例如，怎样在中国画中适当吸收一些油画的色彩处理方法，使其表现手段更加丰富而又保持起笔线墨趣的特色等等，杨延文巧妙、机智地把写生与传统中国画语言的表现程式加以整理融合，把西画较为鲜亮的色彩与笔墨规范加以融合，他小心谨慎地使这些结合有助于中国画本身的表现力，而不是喧宾夺主，使中国画《洋化》。在八十年代下半期，杨延文的中国画正是因为在这类课题的探索上，给人耳目一新的感觉，而受到大家的关注。在这之后，他继续沿着这条路义无反顾地向前走。当九十年代中国画界围绕着笔墨问题进行激烈的争论时，他仍保持着清醒的头脑，不为新的风潮所动，执著地在追求自己的理想目标。他在自己的山水画中重视笔墨，同时也重视表现心中的丘壑，即表现客观自然景色在自己内心的反映，还更重视对意境的追求。笔墨、丘壑、意境的结合，使他的画既具有中西绘画都普遍重视的那些因素，即用以传达思想、感情手段的造型、构思、立意，又保持着中国传统绘画所特有的格调和趣味，其中尤其是笔墨的情韵。翻开他的画册，在他大幅小幅的作品上，可以看到他自由地运用线的变化，运用点擦皴染，运用泼墨或泼彩，勾画和组合各种生动的画面，抒发他内心的感受，给人们传达美感，传达激情。在墨和彩的结合上，他尤其匠心独运，有时用墨和彩，有时又用墨压彩，还有时用色彩来与墨造成对比……完全根据画面的需要灵活处理，目的是为了增强画面效果，创造能使人感动的艺术境界。

笔者认为，杨延文是成功地融西画造型于传统写意创造之中的艺术家，他所取得的成就和给当代中国

画坛所做的贡献，理应得到人们的赞扬和尊重。而且我们有理由相信，在今后的艺术生涯中，他还会有更杰出的表现。

二〇〇二年五月二十七日于北京中央美术学院

目 录

一	早霞	二五	织网
二	月下行舟	二六	薄暮
三	小院	二七	桥头
四	院中秋	二八	香港之夜
五	小巷	二九	留得残荷听雨声
六	渔舟唱晚	三〇	源头活水
七	冰岛	三一	西厢待月
八	风梳柳	三二	无边乐事一钓竿
九	轻舟已过万重山	三三	拜石
一〇	风习习柳依依	三四	稻香时节
一一	垅上人家	三五	细雨鱼儿出
一二	植树	三六	观沧海
一三	近水遥山	三七	梦狐图
一四	官墙柳	三八	崂山道士
一五	钟声杳杳	三九	花港观鱼
一六	丞相祠堂柏森森	四〇	一树梅花一放翁
一七	层林尽染		
一八	故垒风云		
一九	虎峪		
二〇	归舟		
二一	山重水复		
二二	春到太湖		
二三	赤壁赋		
二四	原上行		

早霞 光影与桥的亮感，古桥的质感。中国画的笔墨与层次感都表达出来了。

月下行舟 月光、微风、波光粼粼、荡漾，表现萧疏之境。

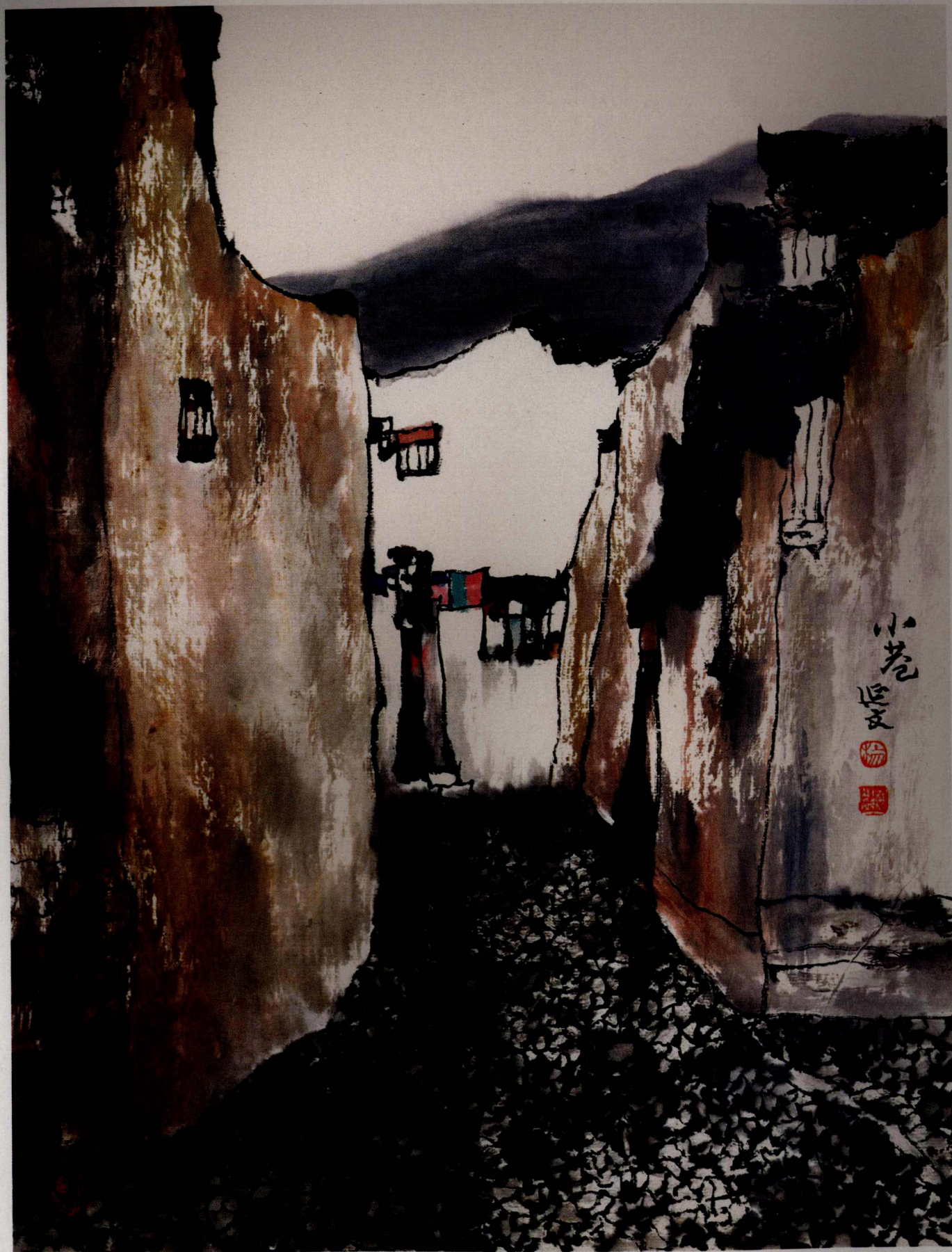
小院
院是家，春来燕呢，夏听虫鸣，秋获硕果，一片天然。

院中秋 北方庭院，生气盎然，秋实、鸡舍与炉灶，融于夹道之中，别有情趣。

小巷 鸢网、粉墙、如织的碎石。

小巷
张
[Red Seal]
[Red Seal]

渔舟唱晚 借用曲牌，抒发月、舟、水、岸交织的美。

冰
岛
瀑布、青草、游人，似壶口，身在异国他乡眷恋祖国山水。

风梳柳 春风梳柳，燕舞莺歌，能不忆江南。

