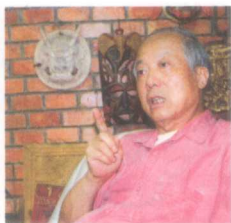

纵横

张展欣 著

南方日报出版社
NANFANG DAILY PRESS

ZONGHENG YANGZHIGUANG

纵 横

ZONGHENG YANG ZHIGUANG

张展欣
著

图书在版编目(CIP)数据

纵横杨之光 / 张展欣主编. —广州: 南方日报出版社, 2009. 10

ISBN 978-7-80652-942-3

I. 纵… II. 张… III. ①杨之光-中国画-艺术评论②杨之光-人物研究 IV. J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第184670号

纵横杨之光

张展欣 著

出版发行: 南方日报出版社

地 址: 广州市广州大道中289号

电 话: (020) 87373998-8502

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州市岭美彩印有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 13.25

字 数: 100千字

版 次: 2009年11月第1版

印 次: 2009年11月第1次印刷

定 价: 48.00元

投稿热线: (020) 87373998-8503 读者热线: (020) 87373998-8502

网址: <http://www.nanfangdaily.com.cn/press> <http://www.southcn.com/ebook>

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

目录

ZONGHENG YANG ZHIQUANG

前言 / 2

第一章 杨之光的艺术历程 / 6

第二章 始终站在时代现场，塑造时代人物 / 30

第三章 杨之光的书法意趣 / 52

第四章 杨之光的诗词境界 / 64

第五章 没骨人物画，杨之光对中国美术史前所未有的独特贡献 / 72

第六章 杨之光构建的新的理论体系 / 98

第七章 杨之光作为美术教育家的历史地位和深远影响 / 122

第八章 杨之光在中国美术史上的历史地位 / 136

第九章 对杨之光的现状及多元文化的思考 / 158

第十章 众家评点杨之光 / 170

第十一章 杨之光画语录 / 194

后记 / 204

ZONGHENG YANG ZHIGUANG

前言

QIANYAN

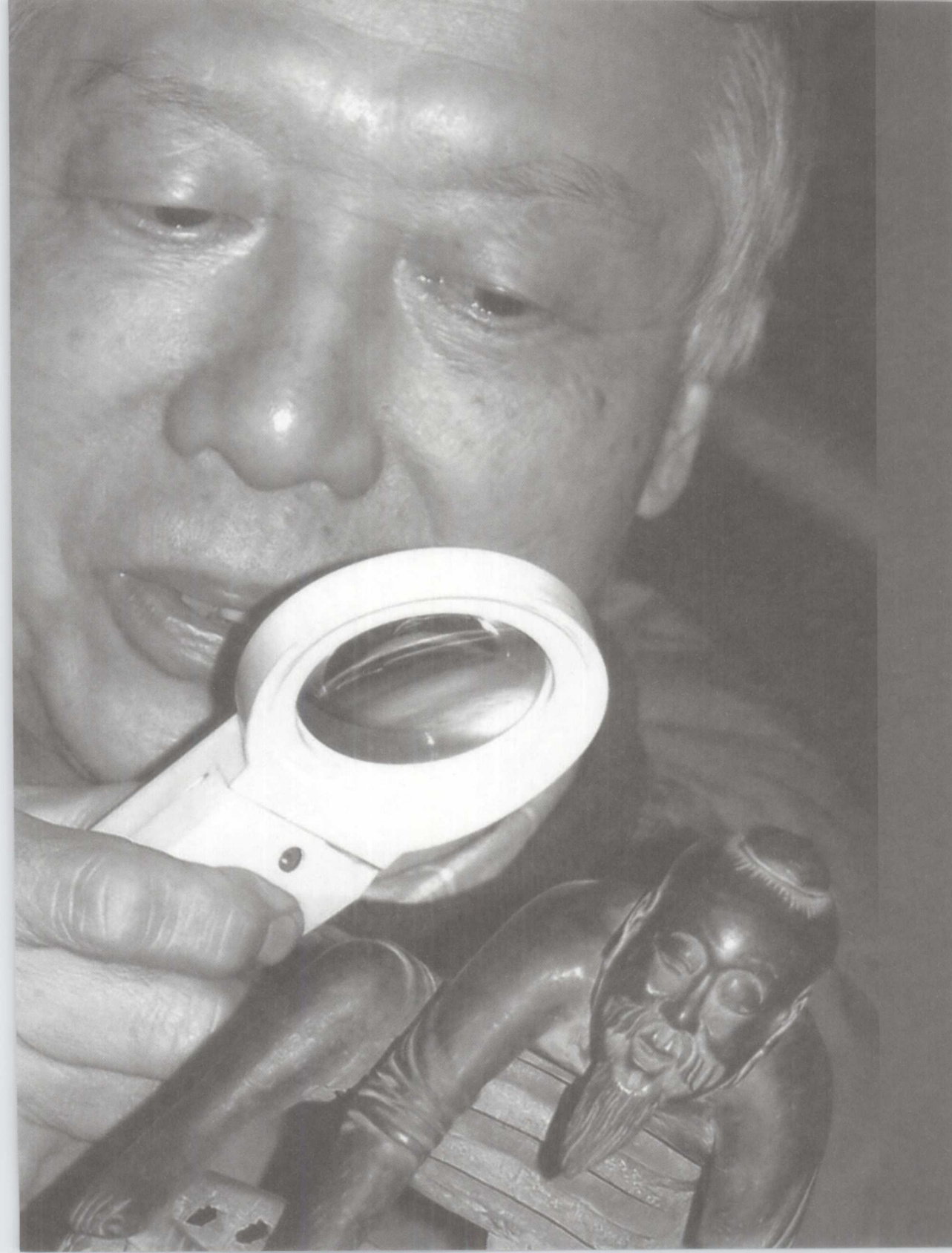
历史是人民创造的，唯物史观者如是说。然而记载历史则是有识之士所为，五千年中华文明史浩如烟海，然《史记》的撰写者——司马迁，多少代人都在景仰他。今天的现实就是明天的历史。在当代中国，无论谁来写当代美术史，有一个人你绕不过去，若你有意跳过来，那么，你写的美术史是不完整的，有缺失的，也是不公正的。历史如此偏爱显赫的重量级人物，他是谁？

此人就是曾任广州美术学院副院长的杰出的教育家、人物画家——杨之光。

他的降生，注定要同这个国家和民族的命运联

系在一起。他选择的从一而终的职业——美术教育和书画创作，同中国当代美术史有着血与肉难以割舍的关联。他求学探道，选择的是中国画坛的先驱和艺术大师高剑父、徐悲鸿。正如核子的材料，他的原矿就非同寻常。杨之光深受两位老师的影响，同样将艺术人生的破题，起点选择在东西方文化碰撞交融处，几十年墨耕不辍，毫不动摇地高擎着师辈们的旗帜，以现实主义的手法抒写时代现实。在新中国初建时期，杨之光以《一辈子第一回》讴歌民主，赞赏人民当家的权利，以精美的图式向世界展示年轻共和国子民的风貌，赢得国际赞誉。从此之后，杨之光始终站在时代现场，呕心沥血，不断地向人民捧出心智佳作，讴歌人民领袖，赞美民族英雄，吟颂朴实的劳动者，刻录名家大师们的肖像，定格丰奕神美的舞者。用新的图画样式记录人民选举；第一回以《雪夜送饭》获得世界青年联欢节金奖，第一回成功表现空军飞行员、海军战士，第一回描写煤矿工人；第一回用没骨法刻画人体；第一回用没骨画法塑造

场面宏大、人物众多的抗洪英雄群体。这许多“第一回”都是杨之光对传统技法和题材的突破，都是用新的方法和技巧创作的成功记录。每一次的成功和转折都使杨之光跨越一个台阶，站到新的历史高度。积跬步而成就千里之程。杨之光从当初在艺坛前苦闷徘徊的青年，历经六十载人生苦旅，艺术洗礼，成为当代美术史绕都不敢绕开的杰出的人物画大家。

基于此，本书将杨之光放到美术史的坐标系中，从纵向的历史链条中去分析他是如何继承中国传统文化精髓，是怎样吸收消化西方文化的精华，融汇东西，创造出时代形象符号的；从横的层面考察他是怎样去求索，探寻新路以及他在同代人当中的地位、影响。纵比横评，从而确定杨之光在这个大坐标系中的具体位置。从现场发出客观、公正的事实报道。当然，这个报道是笔者个人独自观察到的，不一定全面、客观。但力求尽己所能及，多角度、多侧面立体地展示中国的画坛之光。

第一章

杨之光的艺术历程

杨之光祖籍广东揭西，1930年10月出生在上海。杨之光成名早，在他20岁的1950年夏，上海安定珂罗出版社就出版了《杨之光画集》。在随后的60年时光里，杨之光执著追求，拥抱美神，创造出众多时代图式的人物形象，成为新一代重量级的杰出人物画家、美术教育家，誉满海内外。

今天，我们采集和发掘名人大师的成长、成才、创造成功的轨迹，不是去探视他的个人隐私或秘密，而是穿越时光隧道，与他一道去经受历史风雨的洗礼，去感受成功者之所以能出人头地、与众不同的

个人风貌，去分享他人生历练的丰富经验。纵观杨之光已走过的80年的人生道路，从求学奠基到登上辉煌的艺术巅峰，大致可分为四个时期：

一、融合中西准备期（1943—1953年）

1943年，杨之光13岁，就读上海世界中学，开始跟李健学书法、篆刻。在那个内战频发、世事无情变故的年代，杨之光的童年往事留下的并不全是

杨之光（左二）与恩师徐悲鸿（左一）

温馨甜美的记忆，但有一件事使他至今难忘。那就是在小学一年级开学不久，轮到杨之光值日擦黑板，离上课铃响大概还有几分钟，他突然灵感迸发，拿起粉笔画了一幅将军骑马图。刚画完，上课铃响，老师便进来了。他来不及躲闪，来不及逃脱，站在黑板前犯傻，等待老师的痛骂。可谁知老师看了看杨之光的“作品”，不但没骂，反而笑眯眯地鼓励他说：“画得不错嘛！”老师这句平常的话语竟在杨之光幼小的心灵里引爆了艺术的火花。

杨之光少年时代，兴趣广泛，对诗词、音乐、表演、书画、篆刻都有浓厚兴趣，跟上海市交响乐团第一小提琴手章国灵学小提琴，参加曹禺《正在想》、吴祖光《少年游》话剧的演出，应邀到电台直播巴金的《家》和曹禺的《原野》，跟大漠诗人顾影佛学吟颂诗词。

在这众多的兴趣爱好当中，杨之光最痴迷的当属美术。比他年长几岁的曹铭是杨之光的启蒙老师，指导他学花鸟篆刻，临摹历代名家名作。曹铭有慧眼，将杨之光推荐给上海著名的书画家、

清道人李瑞清的侄子——李健，使他成为李家的入室弟子。李健对学生要求极严，从而养成了杨之光良好的习惯，每天放学回家第一件事就是倒锁房门练习老师布置的书法作业，将“散氏盘”、“毛公鼎”、“石门铭”、“石门颂”、“张迁碑”、“十七帖”、“圣教序”等苦苦临摹多遍，临字用的废纸高达数尺。在当时对一个年轻人来说经受这样的书法训练似乎算不上惊世之举，但对日后走中西融合、“水彩加线”的杨之光来说，这种传统笔墨训练的“童子功”，夯实了稳打天下的重要基础。

1948年，还差几个月中学就要毕业的杨之光毅然踏上了一条坎坷的道路，只身回到原籍广东，经李健介绍投师高剑父学习中国画。高师建议其在广州艺专学素描、水彩，打一点西洋画的底子，并借给他一套《景年花鸟画谱》和《梅岭画谱》，导引他从勾勒花鸟入手，先学“走路”，打基础，再练“跑步”开眼界。入学不久，在市艺专的一个展览会上，杨之光见到一幅高师的山水画中画有一架飞机在上空飞翔。这一点火花对杨之光启迪颇大，杨

之光后来回忆说：“这飞机对我的震动极大，竟然影响了我的一生，我从此有了闯禁区的胆量，这就是我在日后的艺术实践中敢于表现国画家不大去碰的题材的原因。”

1949年3月，因时局动荡，生活经济来源断绝，不愿长久寄人篱下的杨之光与几个志同道合的同学，选择了万里流浪的求艺生活——朝敦煌进发，后因战火阻断了北上的交通。于1949年3月31日，他们几个乘“海鄂轮”渡海，远赴台湾。在台湾尝尽了人间辛酸，五个月后返回广州。

1950年初，杨之光转到苏州美术上海分校中国画科学习。在此期间，他以台湾岛写生为主要内容的人生第一本画集在上海印行。这一年夏天，杨之光投考中央美院国画研究生班。当他怀揣着刚出版的画集和颜文樑、沈钧儒两位名家的推荐信拜见徐悲鸿时，开始，徐先生翻看画册时露出一丝微笑：“画得不错，这么年青就出画册是很少见的。”接着便严肃地告诉他把画册收起来，把以前画的画都收起来，不主张他报考研究生班，而要他去报考普

委内瑞拉民间舞 宣纸水墨设色
68cm×46cm 杨之光2002年作

杨之光（左三）与恩师徐悲鸿（左二）在一起

通班，从零开始，从头学起。对这“冰风雪雨”的见面礼丝毫未改变满腔热情的杨之光求学的初衷。

从上海的李健，到广州的高剑父，再到北京的徐悲鸿，三地的三位老师都是根据自己的教学原则，要杨之光“打基础”。这是个什么“基础”呀，需要用长达十年时间来完成。杨之光当时并不能完全理解老师们的苦口婆心。但在徐悲鸿看来，杨之光虽然上过两所美术专科学校，从画册中看到的却是他仍没有解决造型的基础问题，所以要他把以前画的画全部收起来，从头学起是有根据的。

20世纪50年代初的中央美院对国画极不重视，所以杨之光上的是绘画系，学习内容包罗油画、水

20世纪70年代的杨之光

彩、雕塑、图案木刻。董希文教素描、速写，李可染、萧淑芳教水彩。在中央美院的三年，是杨之光夯实造型基础最关键的三年。

从1943年到1953年，杨之光先后就读了三所美术学校，得到过李健、高剑父、徐悲鸿、李可染、萧淑芳等名师的指点。这期间，从地域上来说，杨之光先后在上海、广州、台湾、北京生活求学；从师资上分，有传统型的，有现代型的，也有中西文化结合型的。这十年对杨之光的艺术人生来说实在

是太重要了。

一是奠定了他的人格人文素质基础和审美价值观念，并初步形成了他性格坚毅、意志顽强的气质特征。这些对他后来选定美术事业不屈不挠、义无反顾朝一个目标前行的人生价值观、人生态度有着方向性的规范和内在基础的作用。

