

南楼画社画家作品集

杨莫安

卷

陈立言 主编

杨莫安

南楼画社画家作品集

陈立言 主编

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

南楼画社画家作品集/陈立言主编.

—武汉:武汉出版社,2015.6

ISBN 978-7-5430-9198-6

I. ①南… II. ①陈… III. ①中国画—作品集—中国—现代

IV. ①GJ222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 105203 号

主 编:陈立言

责任编辑:张文智

执行统筹:余楚民

设计指导:余楚民

编辑校对:姜国辉

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华路 490 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

http://www.whcbs.com E-mail:zbs@whcbs.com

印 刷:武汉精一印刷有限公司 经 销:新华书店

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:40 字 数:800 千字

版 次:2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

定 价:480.00 元(共 10 册)

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

杨奠安

国家一级美术师，中国美术家协会会员，南楼画社社员。曾任湖北省新闻美术记者协会主席，湖北“申社”国画研究会执事。

画家、诗人、记者的艺术世界

——散记杨莫安二、三事
汤 麟

我与杨莫安相识已近五十寒暑，当时他正值弱冠，我已年过而立。单纯、朴素、诚恳的师生关系，使我们具有了除审美思想之外更多的共同言语。在成长中我逐步发现他有三湘之风骚，楚人之潇洒，亦有北人挥剑长歌之豪迈。他的作品不论是盈丈巨轴之人物，小品斗方之花鸟，都植根于现实，贴近生活。现藏中国美术馆之工笔长卷《山城闹市》曾被文化部选至多国展出，国内各大报刊均作通栏报导，是他大学毕业的结晶，也是他的成名之作。毕业后，以优异的成绩分至湖北日报，第二年，不堪回首的“十年”开始，每个人都主动或被动地推向了凝重的沉思之中。这十年是他上下求索的十年，也是他读汉赋、吟唐诗、品宋词、笔耕砚田睿智顿悟的十年。其为人也风流倜傥、温文尔雅、与人无争；然一旦与狂妄者相遇，也会拍案而起，申之！斥之！作为记者他有着对是非曲直的敏感；作为画家他有着对事物美丑观察的细腻。在敏感与细腻的坐标上，他用明朗的语言，把现实转化成感性的形象增加着人们对是非的辨别；在对是非的确定时他是记者，在对美丑的鉴别时，他是画家。以不负对国家民族的神圣责任高扬真善美。

一

看到他以唐诗宋词为题材的作品，人们会立刻觉得自己漫步于长安的曲江池畔，徜徉于汴梁的柳丝云烟。他的作品之感人基本来自三个方面：一、深厚的文化底蕴及对中国画特征的正确掌握，二、扎实的笔墨功力，三、创造性的审美想象。简言之，得力于能以娴熟的笔墨，细腻地刻画人物性格；并把人物性格植入其生活的社会和时代的大背景之中。视野宽广，胸襟开阔，乐观开朗，气势磅礴的景象，我们常称之为博大的唐风。另一方面，唐代是一个被闻一多先生称之为“诗唐”的，生活被诗浸透了的，无处不诗的时代。唐代著名诗人李白、杜甫、白居易、元稹等都有对诗与画的吟咏。宋代苏轼以“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗”，虽为个人审美观点，却也道出了诗与画的关系。莫安用诗的意境画画，用画的意境写诗，从这个意义上说，他是画家，也是诗人，至少是具有浓厚的诗人气质的画家。正因如此，他的作品有如刘禹锡所写“东边日出西边雨，道是无晴又有晴”很难找出哪里是诗，哪里是画的严格界限。理解了这些，就能比较容易地进入莫安的丹青世界。

二

莫安的作品不论是白粉彩墨的花鸟、大写意的唐风人物，还是近似院体的工笔扇面，都得以笔随情移，章法无定而不失矩。似丝竹之拨动，若笙簧之吹奏，他以大写意之手法的“唐风组画”曾被海内外媒体广泛报道，使人们得以越过时空的域限，在尺幅万里中听到历史的回声与古人对话，感受到他们的喜怒哀乐，其中岑参的《逢入京使》、贺知章的《回乡偶书》的主题都与乡亲有关。岑参原籍荆州，到长安做官距家已远，后又调河西走廊的武威一带与家人更是天各一方。在红袍加身风尘仆仆赴任的途中与返京使臣相遇，感慨万分，写下了“故园东望路漫漫，双袖龙钟泪不干。马上相逢无纸笔，凭君传语报平安”的诗句。对此，莫安首先以一抹浓淡相间的笔墨，把人们带入了春风不度的玉门和逶迤的祁连：聊聊几笔勾出了二人擦肩相遇，又匆匆相揖而别，不同的方向，不同的心情，既有岑参的心酸和无

奈，也有边塞诗的雄伟和悲怆。

莫安是位极具个性的艺术家，却善于掌握“博与专”，“共性与个性”的辩证关系。从姊妹艺术中吸取营养，把中国戏曲中的“紧打慢唱”或“文戏武唱”，适“度”地运用到具有情节性的作品中。以狂放粗犷的笔墨表述人物细腻的心理活动；并在把诗词的文学性符号转化为绘画形象时，对传统典故予以“故事新编”似的演绎，为人理出题外的暗示和联想。“唐风组画”中，卢微君的《宫妆》“城中皆一尺，非妾髻鬟高”早见于汉《城中谣》和《晋惠帝永熙中童谣》“城中好高髻，四方高一尺。城中好广眉，四方且半额。城中好大袖，四方全匹帛”。然他没有把这一诗篇作插图式的关照，而是使之成为丰富饱满的视觉形象。画上，一派大唐后宫形象。在四扇屏留出的大片空白背后，凸现了几位正在晨妆的深宫贵妇，右方二位已云髻高耸，左方一位正对镜顾盼，屏风外置牡丹一盆，为全画增加了宫廷的富贵，不过此作强调的并非“女为悦己者容”，而是对竞相攀比的社会风尚，进行着无伤大雅的批判。因而有人说莫安的作品是用诗泡出来的，并说他是一位完美主义者。朱庆馀的《闺意》“洞房昨夜停红烛，待晓堂前拜舅姑。妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无”，画面首先映入观众眼帘的是右方一个通红闪亮的特大灯笼，而后才在左方帏幙后突出了新妇对着新郎举起菱镜画眉的景象，暗示中华民族的传统美德，家庭的和睦，相互的体贴与尊敬。《春风、絮语、佳人》和张萱的《虢国夫人游春图》有着近似的主题，都揭示着皇家的豪华生活，艺术处理上，张萱用线劲细描出众多的人物，敷彩浓艳而不失秀丽，莫安则是以粗犷而不失典雅的手法描绘了两个贵族仕女并骑而行，相对絮语，以两蝴蝶翩翩高髻左右点出了馨香和春的气息，在象征手法上可与“马踏飞燕”有异曲同工之妙。

三

艺术有社会功能。作为记者、画家、具有诗人气质的莫安，认为爱国主义可以写成大气凛然的刚烈春秋，也可以是对乡土、家庭、爱情和小河流水的依恋。其《乡恋》入选香港举办的庆祝澳门回归展，并被香港艺术发展局邀请赴港出席开幕式。《卧龙图》和《楚韵》以鲜明的民族风格和浓郁的地方特点，受到群众的喜爱和、专家的肯定，为日本学者所收藏。唐代是个诗的王国，其中充满着爱国热忱的边塞诗，始终是唐诗中思想性最深刻、想象力最丰富、艺术性最强的部分。莫安根据王昌龄“青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还”的诗句，以纵放飞扬而厚重的笔墨，塑造了一位横戈马上，驰骋疆场，御敌于千里之外的英雄形象。可说是画也铿锵，诗也铿锵，意也铿锵，对吮吸着母亲的乳汁，而又怨恨母亲长得太丑的另类人物，应有着启示性的现实意义。

创作者与欣赏者往往有着审美趣味和欣赏习惯上的差距，但莫安却能以其再创作的艺术魅力，使二者达到心理上的统一。因而能对杜荀鹤《春宫怨》的“风暖鸟声碎，日高花影重”的诗句，以一曲眉丰颊，浓丽艳抹的贵妇仰视出墙桃花的画面，渲泄了饱食终日、无所事事、百无聊奈的贵妇的寂苦。莫安再创作的艺术才能也表现在对《回眸图》的巧思中。此作，没有刻意描绘杨贵妃使六宫粉黛无颜色的天生丽质，也没有点出此时她是在骊山凤楼的高处，抑或是出浴后的华清池畔，但可使人在渗云托月的朦胧中，听到七月七日长生殿“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”的窃窃私语。

有人说欣赏莫安的作品，不看他的“白粉彩墨”和“扇面”，就等于没有登入他的艺术殿堂。只有看到他的“白粉水墨”和“扇面”才能进一步了解他文化底蕴的厚实，功力的坚实，视野的宽阔，技法多样而风格独具和锐意创新的志趣。其“白粉彩墨”的禽鸟，有功力之严谨，无败笔之滞痕。大块的白粉，薄中见厚，整体均匀，干湿有度，意态清新。故他的《天鹅》能入选世界园林画展。《北国水暖》《迁徙》《天问》亦皆可圈可点。如果不妄自菲薄，誉莫安的“白粉彩墨”禽鸟直追明代边景昭的《竹鹤》与林良的《芦雁》似无不可。

众所周知，作为记者的杨莫安，还有一支生花妙笔，他出手的美术评论，分析贴切，文采流溢，深受画界老少的喜爱，而对自己却低调处之，这也是他在画苑人缘关系极好的原因之一，原省文联主席，著名诗人骆文称他为“名符其实的两栖画家”。我以为这是极高的赞誉。

目 录

唐人行旅图	3
夜织图	5
唐宫女待酒图	7
离离原上草	9
少小离家	11
风暖鸟声碎	13
抛球乐舞图	15
洞房昨夜停红烛	17
逢人京使	19
黄 沙	21
青海长云暗雪山	23
城中皆一日	25
骊宫仙乐图	27
寿阳公主卧殿图(册页之一)	29
邀月图	31
慈母手中线	33
怀素醉草图	35
道子泪写地狱变(册页之二)	37
东坡韵事集	39
一樽还酹江月	41
醒梦图	43
沽酒图、小舟从此逝	45
日喻、孤鸿北归图	47
菠萝熟了	49
蓝兰的天上飘着白云	51
晨 曦	53
凤仙花	55
舞春风	57
大 喜	59

目 录

唐人行旅图	3
夜织图	5
唐宫女待酒图	7
离离原上草	9
少小离家	11
风暖鸟声碎	13
抛球乐舞图	15
洞房昨夜停红烛	17
逢人京使	19
黄 沙	21
青海长云暗雪山	23
城中皆一日	25
骊宫仙乐图	27
寿阳公主卧殿图(册页之一)	29
邀月图	31
慈母手中线	33
怀素醉草图	35
道子泪写地狱变(册页之二)	37
东坡韵事集	39
一樽还酹江月	41
醒梦图	43
沽酒图、小舟从此逝	45
日喻、孤鸿北归图	47
菠萝熟了	49
蓝兰的天上飘着白云	51
晨 曦	53
凤仙花	55
舞春风	57
大 喜	59

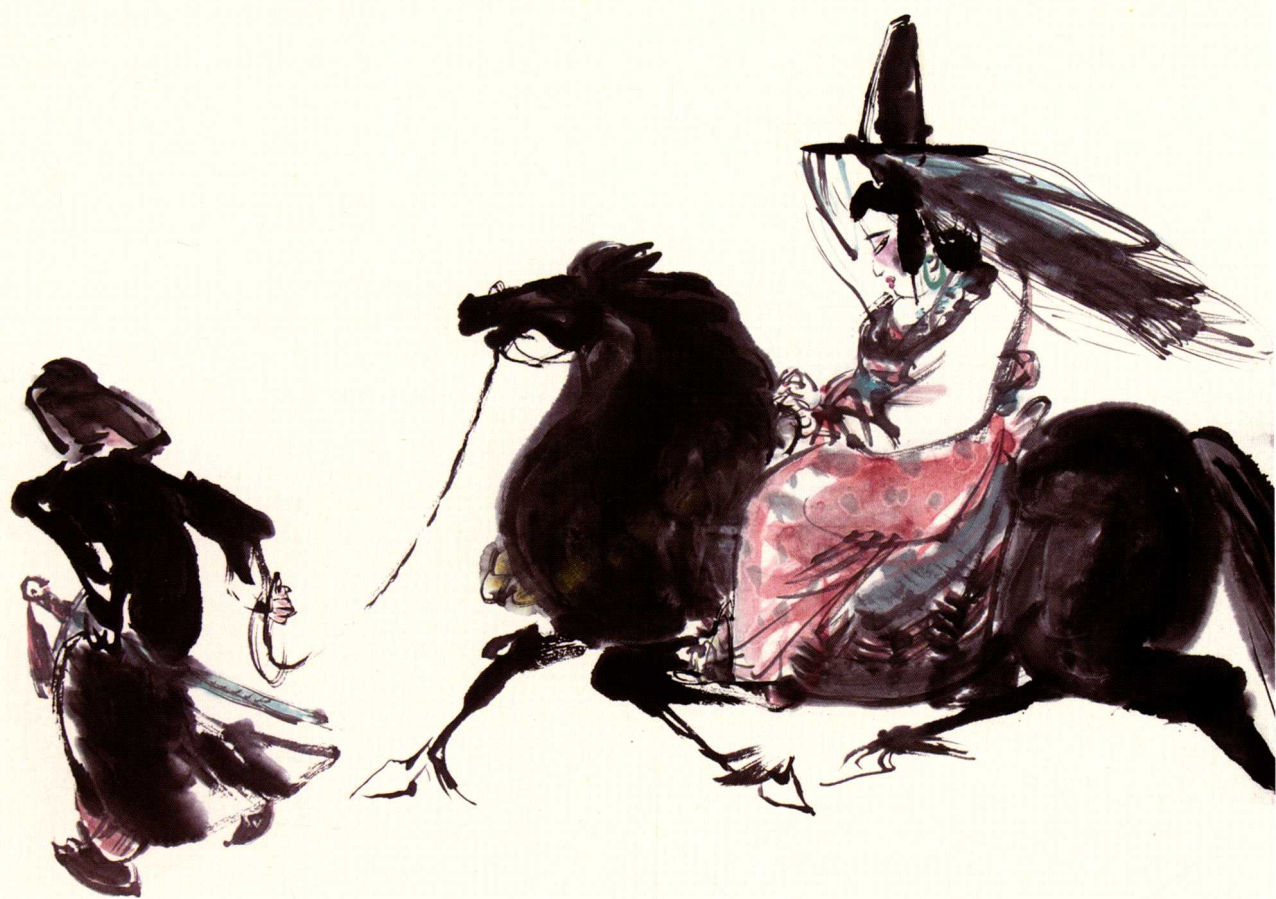

唐人行旅图

1990年

77cm×84cm

唐山人旅行图 湖北日报刊 恒周年 己卯春日 吳昌碩 畫

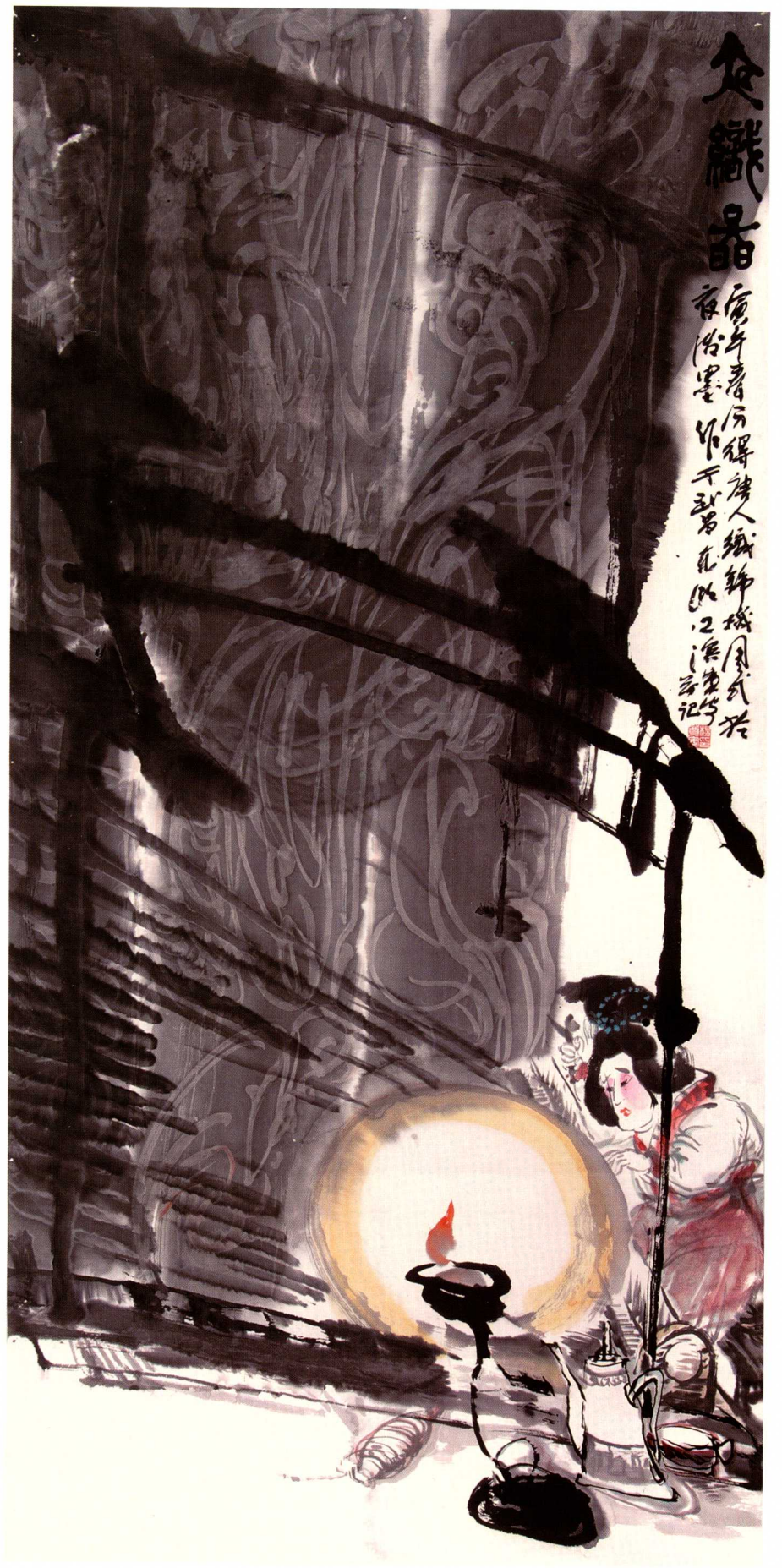
夜织图

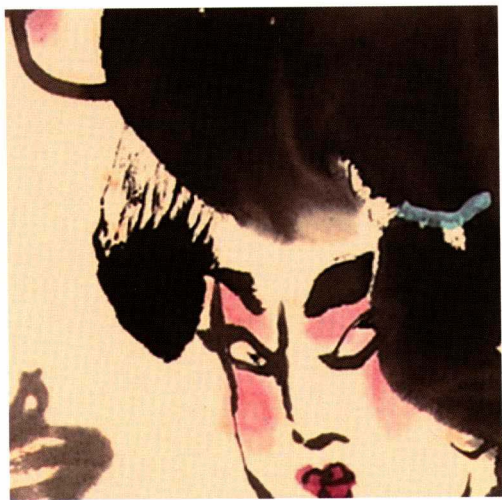
1990年

138cm×69cm

食織品

廣平春分得唐人織錦圖式於
夜治墨作于武君花以之

唐宫女待酒图

1991年

138cm×34cm

离离原上草

1990年

138cm×69cm

曹原上
 一秋歲時
 公憾不盡
 芳名
 接蕭賦
 又送王孫
 去莫之
 滿別情
 庚午暮春
 馬良書
 長安之師
 所及所到
 贊素園
 沈於彭昌
 東風宣玩

少小离家

1991年

68cm×68cm