

CIAN·BI

此岸·彼岸

当代中国画名家水域墨痕

DANGDAI ZHONGGUO HUA MINGJIA
SHUIYUMOHEN YANG LIANSHENG

杨连升

大连出版社
DALIAN PUBLISHING HOUSE

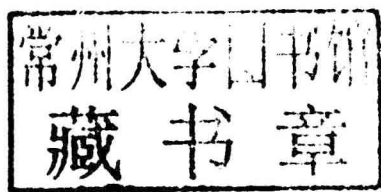
DANGDAI ZHONGGUO HUA MINGJIA
SHUIYUMOHEN YANG LIAN SHENG

此岸·彼岸

杨连升

当代中国画家水墨墨痕

 大连出版社

© 杨连升 2011

图书在版编目 (CIP) 数据

此岸·彼岸: 当代中国画名家水域墨痕. 杨连升 /
杨连升编著. — 大连: 大连出版社, 2011. 5
ISBN 978-7-5505-0087-7

I. ①此… II. ①杨… III. ①中国画—作品集—
中国—现代②中国画—绘画评论—中国—现代 IV.
①J222.7②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第045635号

出 版 人: 刘明辉
策划编辑: 张 波
责任编辑: 杨 琳 于凤英
封面设计: 孙天娇 曹 艺
版式设计: 张 波 孙天娇
责任校对: 金 琦
责任印制: 徐丽红

出版发行者: 大连出版社
地址: 大连市西岗区长白街12号
邮编: 116011
电话: (0411) 83620442/83620941
传真: (0411) 83610391
网址: <http://www.dlmpm.com>
电 子 信 箱: zb@dlmpm.com
印 刷 者: 大连图腾彩色印刷有限公司
经 销 者: 各地新华书店

幅 面 尺 寸: 170mm×230mm
印 张: 9
字 数: 86千字

出 版 时 间: 2011年5月第1版
印 刷 时 间: 2011年5月第1次印刷
印 数: 1~2000册
书 号: ISBN 978-7-5505-0087-7
定 价: 48.00元

如有印刷质量问题, 请与我社营销部联系
购书热线电话: (0411) 83620442/83620941
版权所有·侵权必究

杨连升 1967 年生于大连，1993 年毕业于大连大学美术学院，2004 年进修于中国国家画院。现为中国美术家协会会员，大连市美术家协会副主席兼秘书长，大连画院副院长。作品获文化部、中国文联、中国美协等主办的第三届全国青年国画展银奖，第五届全国工笔画大展铜奖，民族魂·国土情全国中国画展铜奖，第三、六届中国美协会员中国画精品展最高奖——优秀作品奖，第二届全国书画院作品联展徐悲鸿奖，第四届全国当代山水画展优秀奖，纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话发表 60 周年全国美展辽宁展区金奖，迎接第十届全国美展辽宁省美术作品展金奖。作品特邀参加 2008 奥林匹克美术大会，入选第十一届全国美展，第二届全国中国画大展，第九届全国水彩·粉画展，第二、五届中国美协会员中国画精品展，2000 年、2005 年全国中国画作品展，第三届中国西部大地情中国画·油画精品展，第二届中国山水画艺术双年展，红色太行·中国山水画作品展，迎澳门回归中国画作品大展，迎接新世纪中国工笔画大展，首届草原情全国中国画提名展，纪念黄道周全国中国画提名展等。多幅作品被国内外博物馆、美术馆、收藏家收藏，国内外辞书、期刊、媒体多次介绍画家及作品，并有个人作品集出版。

目 录

谈艺录

- 001 『凡是被爱过的，都是不朽的。』／刘大为
- 003 静观默照 无言之美——品读杨连升作品／陈立红
- 006 素朴之境 妙造自然——杨连升中国画艺术特征／郭燕
- 009 古船与海——谈杨连升的绘画作品／汪为胜
- 013 大海间的寄托——杨连升国画创作艺术谈／程义伟
- 016 海岸拾遗——矫红本
- 020 家在青山绿水间——杨连升和他的中国画／王平善
- 023 我，土地的儿子——记画家杨连升／智刚
- 027 敢于吃鳖的人——记大连国际艺术博览会秘书长、青年画家杨连升／斯舜威
- 029 漫谈中国写意花鸟画——杨连升
- 034 无边风光在群峰——2007大连美术家系列精品展述评／杨连升

作品

- 045 大机器时代
- 046 远声之四
- 047 往事如云
- 048 正午的阳光
- 049 天光
- 050 浮云
- 051 远声之十八
- 052 远声之十二
- 053 远声之六
- 054 远声之八
- 055 远声之十九
- 056 远声之七
- 057 远声之二十
- 058 远声之一
- 060 远声之十一
- 061 远声之二十一

作品

- 062 远声之九
063 远声之十
064 涛声之一
065 涛声之二
066 涛声之三
067 世纪景观
068 大机器时代之二
069 大机器时代之五
070 岁月如歌
072 涛声依旧
073 远声之二十六
074 弗拉基米尔
075 苏斯达里
076 远声之三十六
077 远声之二十七

作品

- 078 远声之三十五
079 远声之三十二
080 暖冬之一
081 暖冬之二
082 暖冬之四
083 原上草
084 川西印象
086 暖冬之三
087 暖冬之二十
088 远山
089 暖冬之十五
090 川西印象之三
091 川西印象之二
092 暖冬之三十七
093 暖冬之三十六
094 川西写生

作品

- 095 雪乡之一
- 096 暖冬之三十
- 098 暖冬之二十八
- 100 贵州印象·天生桥
- 101 清夏
- 102 云南印象·虎跳峡
- 103 贵州印象·泉
- 104 天泉
- 105 天泉之二
- 107 天泉之五
- 108 天泉之三
- 109 天泉之四
- 110 天泉之六
- 111 天泉之八
- 112 天泉之七

作品

- 113 老房子之一
- 114 老房子之二
- 115 老房子之三
- 116 老房子之四
- 117 西部回忆
- 120 净地
- 121 朋友
- 122 金秋
- 124 远声之十三
- 125 渤海湾之一
- 126 渤海湾——生民
- 127 渤海湾之三
- 129 渤海湾之一

附录

- 131 杨连升艺术年表

“凡是被爱过的，都是不朽的。”

◎ 刘大为

出生在大连的青年画家杨连升对大海有一股难以割舍的情缘，他的绘画作品充满了海的沧桑感和情韵。他以中国现代水墨的质朴语言为我们呈现了一幅幅斑驳的古船、锈蚀的铁锚、泛黄的锁链和厚重的缆绳。钩沉记忆，在历史的延伸与今天的时代语言对话中，让我们的心灵获得了完整的现实感，我们也一次次被他的作品所撼动。艺术是需要配合想象的，隐隐约约较含蓄的方式反而更具有层次感，更能表达出深度的美感。

中国新工笔代言人徐累曾言：“中国水墨绘画的精髓反映了天地人合而为一的朴素宇宙观，我们最缺乏的就是一种文化理想，缺乏这种文化下的自主价值观。”在统一的世界观土崩瓦解的今天，资本强权让艺术批评整体失语。中国当代美术国际化的宿命，又让我们丧失了对自身文化的判断力，当下赋予中国艺术家的历史责任感显得尤为重要。

多年来杨连升一直勉思鄙言，坚持边缘化收集自己的创作素材，在最平常的物象里追求更深的异化。他摒弃当下美术创作对形式感的推崇，以坚定的笔触，淳朴的技巧，简单的色彩和充沛的情感，让自己的作品充满了厚重的体量感和历史感。他所描绘的某种虽为现实，却又是以游情画出的平和、远逝的东西，某种洗练、豁达、空灵、充满平静和纯粹和谐，像音乐一样，给人以慰藉和思索。艺术语言的生命在于其前卫性，它对人们已固定的感情模式和欣赏习惯总是形成一种革新性的创造。在存在与缺失中，我们从他的作品里找到了那种永致的韧力。杨连升在对待自己的创作上，他常说：“减少情绪才能真正纯净地看待事物，完美的作品都是由细节堆积起来的。”

强脊负土，激浊扬清，是时代赋予真正艺术家的历史责任和使命。屠格涅夫说过：“凡是被爱过的，都是不朽的。”这句至理名言作为青年美术家杨连升绘画的创作历程真是再贴切不过。

2009 年在日本富山县

静观默照 无言之美

——品读杨连升作品

◎ 陈立红

认识杨连升是从其作品《老船》开始的。画面中那份无言之美，那份宁静融合显得如此的与众不同。在这个纷繁复杂的社会，能置身于潮流之外，远离市场的嘈杂烦扰，执著追求自己的艺术理想，坚持自己的艺术道路的画家尤为可贵。

每一个艺术家的审美经验都隐藏着文化理解的奥秘。在创造美的形象的过程中，艺术家的审美理想和审美意识起着很重要的作用。很多时候他们是为了本体精神的自足和实现而活着，同时，他们又对自己成长生活着的那片土地有着下意识的梦，而正是这个梦把他们与之联结在一起。从杨连升的作品中能读出他对养育他的家乡故土的那份难以释怀的依恋之情。正是一种对自然、生活的热爱，一种深入的观察体验与感悟，使他独具慧眼，在平凡中发现美，并形成了率真率性的可贵品质，最终以海滨景物为题材，形成有独特追求、有地域特点的意境与人文情怀。又有自身语言方式与符号表述的作品。

面对杨连升的作品，我更愿意从其审美心路历程进行剖析。

在中国艺术追求中有两种最高精神境界，一是以动追动，用胸中激烈的情感融化对象；二是以静制动，以宁静的心灵去映照飞跃的生命。两者之中，杨连升作品更接近后者。“静”是审美感知中最静的一刹那，一个丰富的片刻和观照永恒的瞬间。这一瞬间是专注的神情、悠远的情怀、细微的体味和从容的感知的统一。“动”是生命之

2009年在沈阳与宋雨桂先生

2008年在大连与吴长江先生

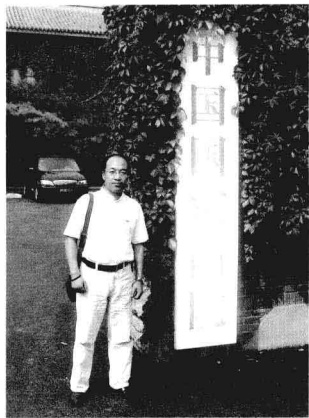
动，是一种精神的象征，是超越性的象外之象，是一种深沉拙朴的精神张力。艺术家在进入审美活动之前需去物去我，躁归于静。恽南田说：“离山乃见山，执水岂见水”，当物象从现实移出之时，艺术家与现实之间便形成一定的心理距离，从而对物作美的审视，眼中之“物”已是浑融着艺术家美感体验的生命结晶体。去物之“静”使得澄澈之心，从而赋予物以内在不息的生命之“动”和外飘忽的神韵。此时，杨连升笔下的船、铁锚，已不再是现实中的“物”，而是缥缈于杨连升心中的“船”，是集美和哲理于一身的永恒的生命本体，是以心理时空融汇自然时空，一个充满音乐节奏与旋律的时空合一体，它们在生命之泉的灌注中获得了永恒。当杨连升“以林泉之心临之”，物我亲密无间，融融相凝之时，船、铁锚便成为他再造的一个亲近、浑融、和顺的物，像李白诗中所描绘的那样，“相看两不厌，惟有敬亭山”，物我已成为一对忘情的朋友。去我，则表现在对自我的分离和升华上。当自我徜徉自然之中时，因去我而与造化浑然一体，在静穆的观照中与自然的节奏韵律妙然契合，并获得了最真切的生命存在。

此时此刻，一切强于对物刻意的解说已变得苍白无力，它们只不过是吉光片羽式的言辞。司空图说：“落花无言，人淡如菊”，审美主体像落花那样无声无息、温和淡雅，在自由的情境中尽情地吮吸客体的美，正如陶潜所言“此中有真意，欲辩已忘言”，物我相融，“无言之美”溢于画外。在杨连升审美心理过程中，艺术虽与实际人生有距离，但与整个人生并无隔阂，短暂的心理距离只是为了切近现实生活，更好地反映生活，它是对现实的超脱和切近的统一。现实人生的本体是他注意的中心，他从

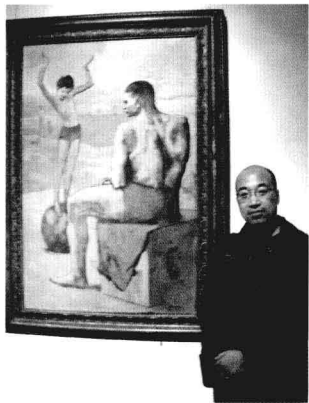
人的内在心理与外在社会的和谐出发，强调内心的道德修炼和自我省察。这种“虚怀若谷”是一种人格修养，是技法之外的修养素质，它与静以观物的审美态度杂糅在一起，汇集于杨连升作品之中。

在以上所说的去物去我的心灵涤洗过程中，物我都获得了超越。瞬间的去除，几乎是与物静观默照同时进行的。并非所有的艺术家都能获得“去除”，只有潜心读书、深入生活、长期的精神修炼才有可能达到。从那无语的“船”，锈迹斑斑的铁锚中，我们既看到了杨连升与众不同的意想性和艺术特征，也看到了杨连升多年来勤于耕耘，坚忍不拔的身影，这又何尝不是他的人生哲学理想？以微妙之心去体悟大自然的深沉韵律，可得到最精深的生命隐微。司空图言“素处以默，妙机其微”，以心灵之“静”去体会对象之“微”，即在瞬间见永恒，细微处见万象，那个浓缩一切的生命起点就在你的脚下。将此放大为人生理想，那么杨连升的人生理想便是在“静”中追求“大音”，那个没有任何声响的宇宙之声，它是音乐，也是整个艺术的“大道”，一切人间的美都由此生发而来，倘若能把握这种“大音”就是彻悟到家，探寻到美的本原。

淡泊以明志，宁静而致远。愿杨连升由此出发，澄怀味象，返归自我，以自由的心灵穿越自然，去寻找美的灵魂，去迎接艺术的飞跃。

2008年在中国国家画院

2008年在俄罗斯

素朴之境 妙造自然

——杨连升中国画艺术特征

◎ 郭 燕

生活在喧嚣都市中的杨连升却保持着一颗素朴平和之心，多年以来他坚持传统架上绘画创作，以大连城市独特的自然景观——海洋和渔船作为自己的艺术表现题材，创作出一系列的国画作品，诠释着他对人生、自然和艺术的认识与理解。杨连升在自己的作品中，试图建构两种境像：一种是在画纸上勾勒出唯美的海洋与古船的客观自然境像；另一种是在嘈杂骚动的当代都市中坚守并构造一个淡泊静寂的心灵境像。杨连升的作品同时调和了两个矛盾，一个是东西方绘画艺术之间的矛盾，另一个是传统技法与现代观念之间的矛盾。

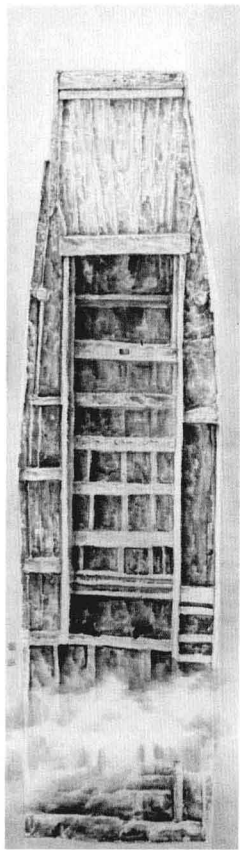
杨连升的国画作品建立在写实主义基础之上，他以扎

2007 年在新疆喀什

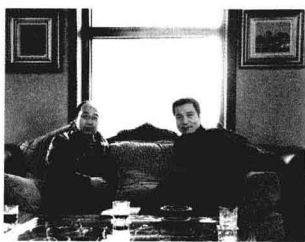

实的造型技巧开拓了中国画艺术的表现空间。传统中国画在艺术语言上强调笔墨技巧的精雅，忽略画面的视觉效果，而杨连升的作品继承传统中国画笔墨语言的同时，注重画面的布局章法以及色彩的表现力，形成强烈的视觉震撼力。张彦远在《历代名画记》中指出“至于经营位置，则画之总要”。具有深厚艺术理论修养的杨连升在进行艺术创作之时，首先考虑到画面的构图布局。他运用体现形式美的构成语言组织画面，从而符合现代视觉艺术的审美特征，在中国画艺术领域里，开辟新的表现天地。他创作的《远声》系列，描绘了一只破旧的古船，画面设色典雅宁静，没有丝毫焦躁情绪，古船上的木条排列疏密有致，其特有的节奏感契合了现代人的视觉心理。而2008年创作的《远声》，在构图上进行了新的探索。艺术家采用摄影中的特写镜头，抓拍古船的局部，运用强烈的透视感，表现了一只古船所承载的悠久岁月。然而，画面中呈现出古船的前头部分要比真实的船大很多，而船尾部分则被主观地缩小了。杨连升在画面中依据主观的艺术加工，强调透视效果，调动观众的视错觉，将观者的视线导引入画面，紧紧锁定古船斑驳的岁月痕迹，坚实的造型又塑造出石雕般的质感，更增强了这件作品的视觉冲击力。同时也渲染了古船神秘的历史情绪，吸引观者穿越时空界限而展开联想。

其次，杨连升的绘画作品在色彩表现方面也别具一格，他使用纯度较高的色彩，挑战中国传统绘画设色只强调书卷气而放弃色彩视觉表现力的不足。如2001年创作的《大机器时代》中依靠纯度较高的色彩塑造了一系列交织的铁锁，画面整体色调沉稳凝重，衬托出锈迹斑斑的铁锁所篆刻的历史韵致。

远声之三十五

2009年在大连与王宪广先生

2009年在云南香格里拉

直接从自然中撷取灵感是杨连升绘画创作的源泉，他选择了大连特有的海景和古船作为他阐释自己审美理想的载体。然而他又不是单纯地模仿自然，而是结合了现代形式构成因素与富有装饰意味的色彩，又融入个人的主观情思，创造出属于他自己的艺术图式。在杨连升笔下，不论是汪洋大海，还是陈旧的古船，都呈现出静寂玄远的艺术韵味，他对绘画技巧的不懈钻研以及勇于探索而不被任何羁绊所束缚的创作特质，是使他的艺术创作焕发勃勃生机的关键所在。

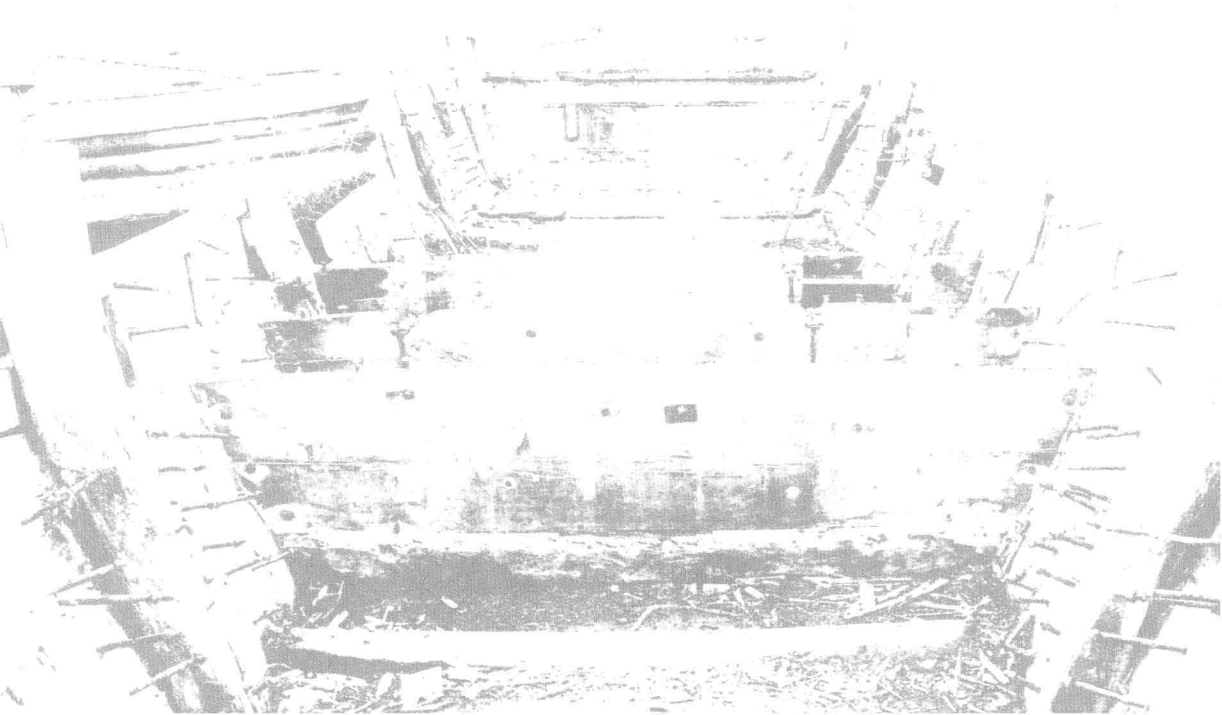
杨连升的绘画创作将大连城市自然海洋景观与现代工业生产结合起来，立足于本土与时代题材的挖掘，融合东西方的艺术理念以及传统与现代的表达方式，并且加入个人对历史与人生的理解，摆脱传统中国画的程式化束缚，用传统的笔墨语言和现代的形式构成因素，传达当代都市人群在脱离紧张繁忙的俗世生活之后所憧憬的静寂与从容的心态。那是穿梭在历史文脉之中，反复思索的前提下，所获得的严肃的理性精神。杨连升笔下的海洋无论表面怎样波涛汹涌，而其深处永远停留在静寂之中。他所塑造的古船就是在繁华喧闹城市表面之下，所隐藏的那庄严而沉静的灵魂之舟，尽管它漂浮在消费社会物欲横流的历史浪潮里，却能够洗涤万物，牢笼百态，寻找到久远而朴素的美的踪迹。

古船与海

——谈杨连升的绘画作品

◎ 汪为胜

杨连升生活在被誉为“时尚浪漫之都”的大连，与其他人一样享受着阳光、空气、大海和夜幕下灯火辉煌、光怪陆离的现代物质文化生活，但与其他人所不同的是，在看上去有些浮华欢乐的背后，隐藏着一个画家的矛盾和难以割离的艺术情结，而这种情结与鳞次栉比的摩天大厦相对应，竟显得那样无奈与困惑。于是，引发了一个问题：都市的画家艺术取向何处？倘若心仪荒野去寻找所谓的传统文脉，与现实生活是那样的不合，将笔墨对准这个现代化的都市又能表现什么？怎样表现？

应当指出的是，笔墨与都市的现代经验告诉我们，当下的画家独立精神与艺术追求的笔墨都市，已有很大的生存空间和发展的可能。譬如：吴冠中着力于浓墨粗笔横与直交错的现代感，赋予了都市五光十色；徐希利用水墨漫漶的效果，表露出都市之夜的迷离；田黎明将传统水墨与西方印象派表现手法相融合，袒露出都市人和煦灿烂的阳光；朱新建以写意式的形象、简约而传神地揭示都市女性的情与性；还有李孝萱都市心像，李津都市生存状态，李小小都市文化，马海方都市民俗等等，焕发了笔墨与都市生机，注入了新鲜的血液。

杨连升所处的大连是一座年轻的城市，远不如北京、南京、杭州、西安这些城市有着深厚的传统文化积淀，这无疑给画家的选择缩小了相对的空间，如果不依附于都市传统文化，唯美地反映都市人生存状态，易陷当下潮流；

2009年在贵州西江

