

21 世纪有影响力画家个案研究

杨 旭 YANG XU

主编 / 贾德江

Individual case study of influential artists in 21st century Yang Xu ■ 北京工艺美术出版社

21 世纪有影响力画家个案研究

杨 旭 YANG XU

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

艺术简历

[03-05]

天道酬勤 鹤游于云

——记在人物画中苦斗的杨旭

贾德江

[16-21]

行者的臆语

杨 旭

[32-33]

龙腾莽原唱大风

——人物画家杨旭先生小记

王晓彬

A full-page photograph of a man, Yang Xu, standing outdoors. He is wearing glasses, a light-colored shirt, a patterned tie, and a brown blazer. He is positioned in front of a stone staircase and dense green trees. The lighting is warm, suggesting late afternoon or early morning. The text '杨旭艺术简介' is overlaid on the lower left of the image.

杨旭艺术简介

■ 笔名泓川。1964年出生，1997—1999年就读于解放军艺术学院中国画专业，2011年结业于文化部现代工笔画院首届高研班。曾得到范曾、刘大为、史国良、袁武、任惠中等名家的指教。

■ 长期从事中国人物画创作及研究，为国家二级美术师，先后任中国青年书画家协会副主席，中央电视台书画频道华北中心艺术总监、艺委会秘书长，中国书画家研究会内蒙古分会副会长，中国国画院西安分院教授，内蒙古美协会员，北京工笔画会会员，内蒙古政协书画院院士，包头市政协书画院院士，包头市东河区文联副主席、美协主席等职。

■ 作品20余次入选全国、全军、自治区美展并有获奖。曾获全国第十三届群星奖，文化部百杰中青年画家奖，内蒙古自治区自学成才奖，包头市政府第六届、第八届文艺振兴奖，北京奥组委特别贡献奖。多次举办个人画展。作品被中央电视台、徐悲鸿纪念馆等机构收藏。出版有《中国当代实力派画家·杨旭》。

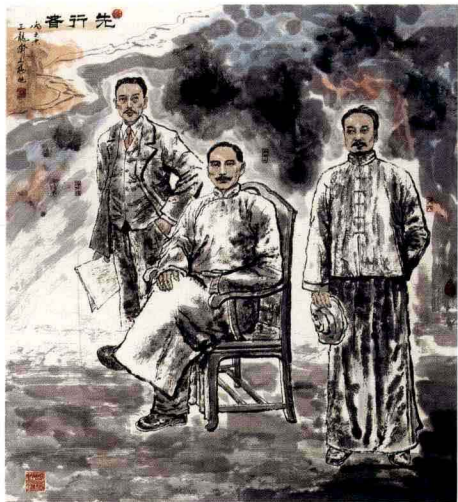
天道酬勤 鹄游于云

——记在人物画中苦斗的杨旭

■ 贾德江 / 文

地球红飘带
130cm × 90cm 纸本 1996年

先行者 90cm × 90cm 纸本 1996年

重托 160cm × 200cm 纸本 1998年

杨旭是涉足画坛的幸运者。在20世纪90年代，他初入画坛之时就先后得到中国当代两位画坛大家的耳提面命。一位是声名赫赫的中国美术家协会主席刘大为，一位是名震遐迩的著名人物画家范曾。他先在天津南开大学求教于范先生，后又有幸就读于解放军艺术学院得到刘大为的教诲。或许是杨旭为人的朴厚、为艺的勤勉，深得两位师长的嘉许——刘大为先生为他题写了“天道酬勤”四字予以勉励，范曾先生题写了“鹄游于云”四字予以褒奖。前者寄寓了师辈的脉脉深情，预言天道不会不公，一定会酬报那些勤奋的莘莘学子；后者蕴含了长者的深深厚意，预见他一定会像天鹅一样遨游于云天之间，前程无量。对恩师的祝愿，杨旭铭刻在心，已化作精神力量，激励着自己甘做苦学派，精于勤、立大志、游于艺，并以不疲的意志和精力在人物画的领域里苦苦奋斗，默默地施展自己的智慧和才能，结下了累累硕果。

弹指一挥间，十几个寒暑过去了，杨旭开始重新回顾自己的艺术历程，梳理自己的思路，把他的一幅幅倾注自己汗水与心血的作品一股脑儿地搬了出来，展现在世人面前。可以说是一次汇报，也是一次总结，是为了研究，更是为了促进。

面对他的画作，我像直接面对一个真诚而富有激情的灵魂，一眼便可以看出他的努力和追求。那种大胆探求的迹象，那种深刻思考的留痕，那种百折不回的精神，无一例外地写在他的笔墨里。我仿佛不是在看一位年轻画家的画作，而是在倾听一位世纪老人用他那动听的琴弦弹拨着或激昂、或忧伤、或振奋、或悠扬的旋律，诉说着不同历史时空下我们民族最闪光耀眼的往事，传达他心灵深处那种对国魂民魄的敬仰和对民族忧患的深沉思索。

或许是内蒙古“蓝天、白云、马儿跑”的宽阔无垠大草原滋养了他的胸怀，开阔了他的视野，使他站在更高的角度去宽泛地选定人物画的题材。从英雄名人到平民百姓，从当代人的生存状态到历史的风流人物，从少数民族风情到佛家的仙风道骨，在传承的重负与创新的艰难中，塑造并反映了广博深厚历史长河中的一个又一个典型艺术形象的人生与人格，画出了自己心底的信仰与希望。

他画《人民领袖》毛泽东胸中自有雄兵百万的伟人风采，他画刘胡兰《生的伟大，死的光荣》铮铮铁骨的英雄气概；他画《刘伯承将军在太行山抗日前线》的大将风度；他在《魂兮归来》中昭示对鲁迅精神的呼唤；他在《中华铁路之光》中赞颂发明家詹天佑的丰功伟绩，他在《呐喊》中表达他对人民艺术家蒋兆和的尊崇。他说，他自小就心生一种对英雄崇拜的情结，在与他们进行对话交流之后，他的内心充满了感动，精神境界在不断提升，他感到自己接受了一笔巨大的精神财富。

英雄的伟大在于他们心中装着天下，揣着人民，杨旭的内心也深藏着对于人民的关爱之情。不论是塑造民族精神的《黄河魂》，还是描写《街头巷尾》的芸芸众生；也不论是刻画黄土情深的《故乡人》，还是捕捉庄稼人盼望丰收的《秋的希望》，杨旭在作品中捕获的人物形象都不在于叙事性，而在于形象塑造的本身所传递的质朴情感。

十多年来，他坚持读史、读诗、读论、读文，中国历史人物的卓越才华、强烈的报国志向和爱国真情，不止一次地使他动心动情。他画越王勾践《卧薪尝胆》的千古佳话，他画《中国四大书法家》的旷世奇才，他画《竹林七贤》的心高志远，他画《中国古代四大名著》的悲欢离合。他的思绪在天地间涌动，在历史长河上奔流，时而近取，时而远求，他画报耻雪恨的《抗战宣言》，他画青春绽放的

百仙图 250cm × 500cm 纸本 2010年

《花容记忆》，他画白衣战士忠于《天职》的圣洁，他画太行老农《岁月》留下的沧桑，他画《正月十五》闹花灯的民俗风情，他画《红尘》《落花》沦落人的悲凉，他画《多多一家》藏胞的天伦之乐，他画《众生皆佛》的惬意与自足。

杨旭是一位极有社会责任感的艺术家，他的内心有太多的情结，太多的牵挂，他的理想是以区区画笔表达他心中波澜起伏的种种情愫，表达他心中挥之不去的英雄情结、人民情结、古典情结乃至佛缘禅心的情结。他认为，写实主义的画风是他唯一的选择。多年来，他一直坚持这一画风。在他的所有作品中，始终没有离开这一条写实主义的主线。

就现代写实主义人物画创作发展而言，徐悲鸿、蒋兆和创立的以传统线描为基础，适当兼容素描的表现方法，并在此基础上追求写意的水墨皴擦变化的表现形式，通过中央美术学院的教学而加以推行，成为建国后写意人物画坛上最权威的体系。作为中央美院新一代的学院派画家，范曾和刘大为不可能不受到写实主义的深刻影响。如果说，把这两位大家归为“徐蒋体系”的后继传人的话，那么身为他们学生的杨旭，在人物画创作上也可谓得其衣钵真传。范曾的创作以古代人物造像名震画坛，强调骨法用笔，对徐蒋学派注重明暗界面的变化和体积感的表现方法予以大胆扬弃，而走向对线的营构张扬。刘大为的人物画，更侧重于对现实人物的关注，强调以线和水墨的变化来造型，不排除对西法的汲取，破除了重意轻形的传统文人画观对创作的桎梏，将传统笔墨和造型结构实现了完美地融合。这两种风格迥异的审美取向，都构成对杨旭的直接影响。他迷恋过范曾笔力强悍、线条劲折的精彩，那种用线的写意及变形打破写实对形的辖制而深具现代意味的造型观，使他茅塞顿开；他也陶醉于刘大为以水晕墨章的无尽变化增强写实人物画的中国味和生动性，那种直面生活、服务于造型的笔墨所带来的创造力，使他心知肚明。杨旭的写意人物画正是沿着两位前辈的创造性思维而一路走下来的。所不同的是，他在寻求一

种新的表现形式，既取范先生以线造型之长，又取刘先生水墨幻化之美，立足于对生活的感受而带动笔墨的新变。为此，他的继承实际是紧紧围绕突破的取舍和转换，他的新变是以创造为中心整合现代和古代的人物画传统。他的视野固然聚焦于人物画的本体，特别是取材与立意、造型与笔墨，绝对不忽视艺术与生活的本质关系，不会忘记思考中西绘画与古今人物画的异同，完成他的“文以载道”的使命感。

杨旭的水墨写意人物具备了几个突出特点。

特点之一是写实与写意的统一。在杨旭的作品中体现为实中见写和粗中见精的特点。他的粗中见精的绘画风格，明显地不同于近现代比较拘谨的水墨写实人物画。他善于靠奔放泼辣似乎无法而法的笔墨，生动而有个性地表现他的感受。他的实中见写的作品，也分明有别于古代失之于形似的大笔写意画。杨旭精于把准确精致的造型与放笔挥洒的写意笔墨结合起来，做到形似神足，而又气韵生动。之所以如此，是他继承了写意画传统中重视了造型与笔墨的统一，在不轻视发挥笔墨传情的效能同时，高度讲究造型的基础作用。

特点之二是造型与笔墨的统一。严格的造型训练与长期的笔墨实践使杨旭在造型与笔墨间似乎找到了契合点。面对日新月异的描绘对象及新的感悟，他坚持了写生，努力深化造型意识，力矫新老文人画重笔轻象、重神轻形的弊病。他在进一步发挥素描中关于结构、体积、透视的知识技能的同时，也明确地看到在水墨写意人物画中运用笔墨的原则，即笔墨要为造型服务，而不是笔墨局限造型；造型要符合笔墨的表现规律，并根据描绘对象的丰富和感悟的新颖，相应地发挥前人所未有的笔墨，让“笔墨当随时代”。他是这样认识的，也是这样实践的，从而把握了结构紧而用笔松的要领，在新的现实生活的感知中实现了造型感与书法味的统一，在控制中有潇洒，在飞动中有严谨。

特点之三是艺术与生活的统一。受刘大为先生的影响，杨

旭在面向生活与继承传统的关系上，一开始就把从生活入手放在第一位，而且坚持不懈。一方面深入生活，一方面以速写手段积累生活、感受生活，再根据创作的需要去临摹、学习传统中有用的东西。他认为，从生活入手，根据创作需要吸收前人有用的东西，是个好办法。这种认识和实践，使他没有忽视作为“流”的传统，却首先抓住了作为“源”的生活。在近乎原生态的现实生活的选材中表现了有动于衷乃至引人思考的立意。这里没有解释既成观念的先行主题，没有身在庐山不识真面目的困惑，却有着真切的感动和深入的思考，有对艰苦创业者的理解，有对人间真情的赞颂，有对基层群众的关爱，更有对时代心声的把握和对生活真谛的追求。不能说他所有的作品都做到了真善美，但即使是小品，也同样开掘对象的内心。基于此，他的水墨人物画，无论疏体还是密体，都是以真实刻画为基础又与现实拉开了距离，是经过提炼和强化的，关键处严以定位，非关键处适当放松，有夸张又省略，力求以写实为基础参酌写意。

杨旭深知风格是艺术家的生命状态，不是某种一成不变的手法。因此，他似乎并不在意个人风格的建立，而只在神形兼备、内蕴丰厚、锤炼笔墨、主题深化、提升画格上做文章。我喜爱杨旭这位既有平常心又富英雄气的青年画家，同样喜爱他着眼于人文关怀又充满真、善、美的水墨写意人物画。我也分明看到，他是一个深怀远大抱负的画家，他已为自己的人物画艺术提出了高远的目标，而且正在全力付诸于实现。我祝愿他抓住时代赋予的大好春光，把已闪耀出希望光辉的水墨写意人物画推向新的境地。

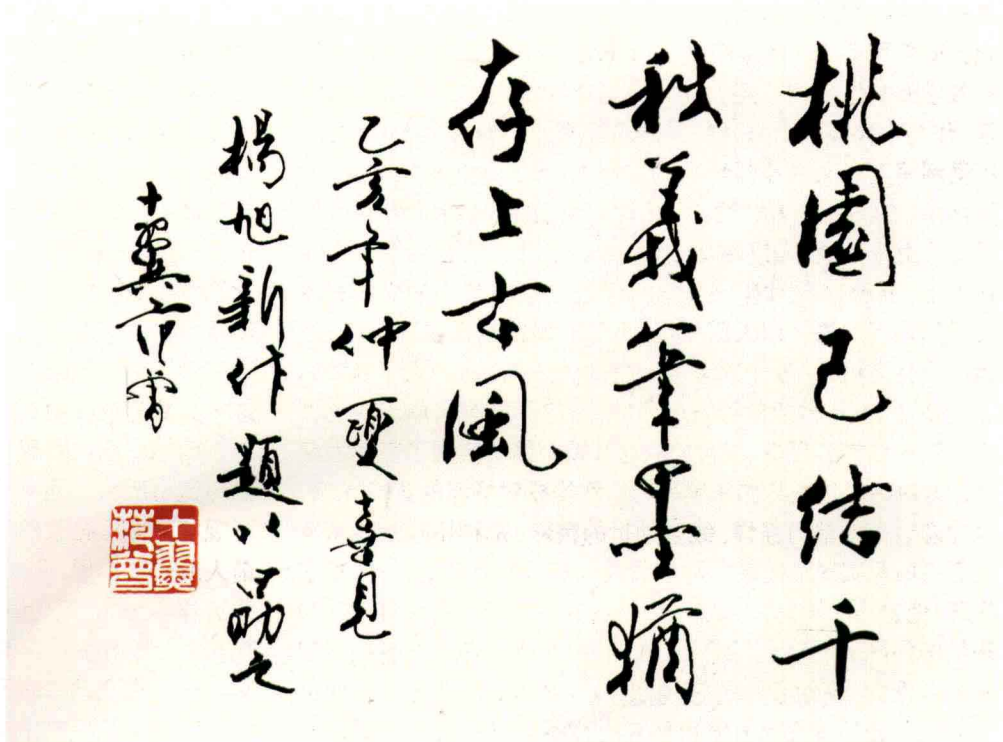
2011年8月3日
于北京王府花园

2011年6月，与恩师范曾先生在北京

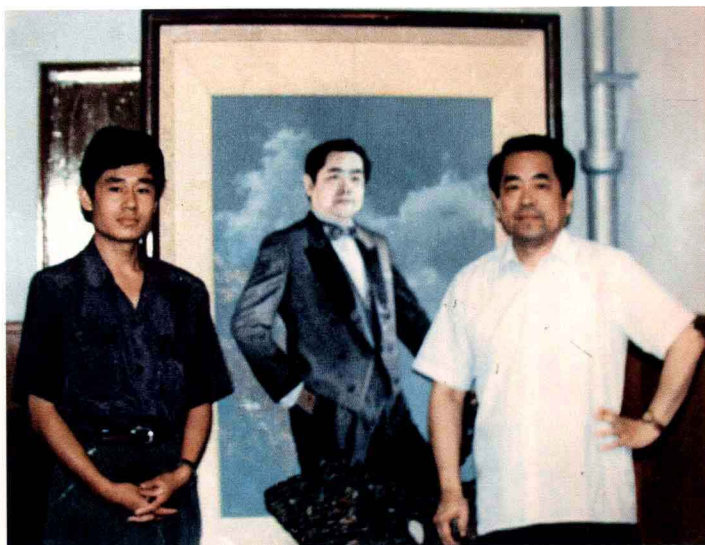
鬓浮华发生痴韵，卅载挥毫苦追寻。
又聆吾师点化意，慰藉心魄寄丹青。

2011年6月15日再见范先生感怀

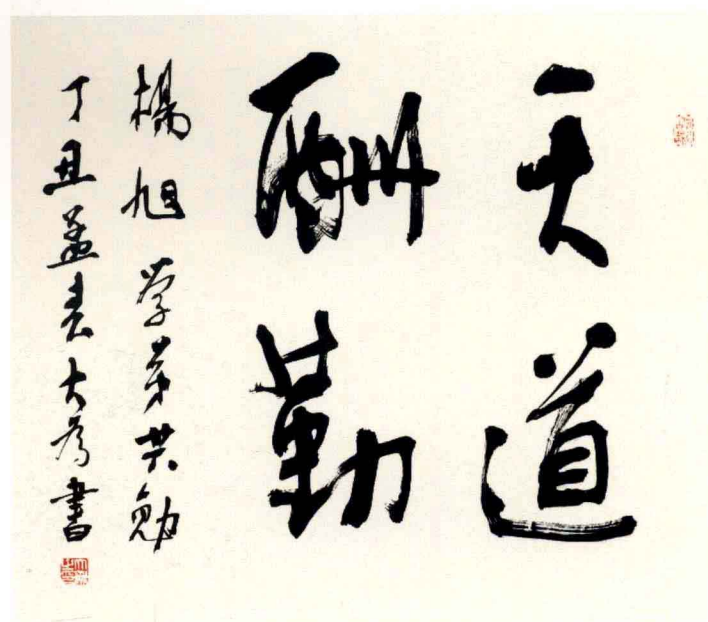

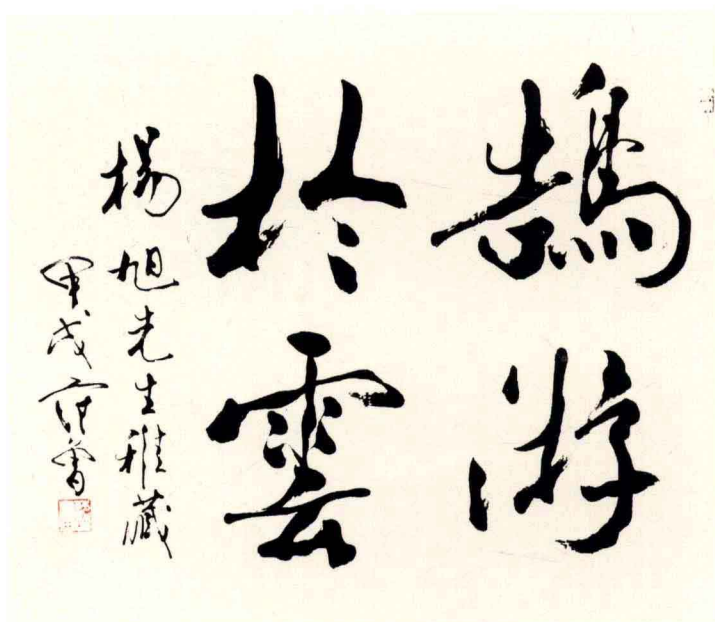
2010 年，与恩师刘大为先生在北京

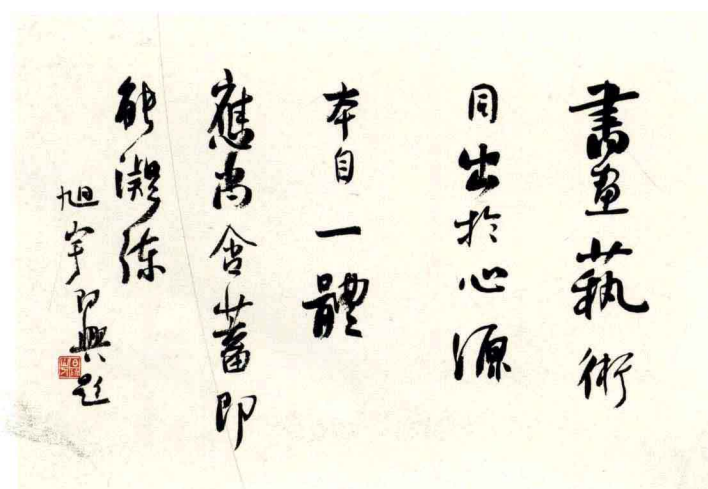
1994 年，与恩师范曾先生在南开

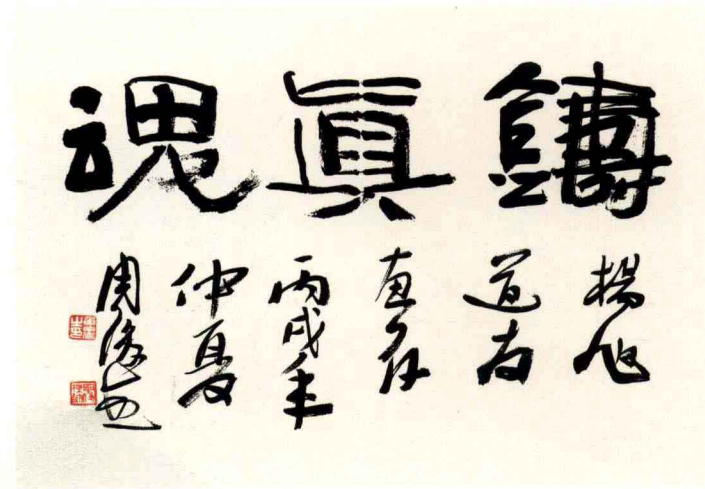
中国美术家协会主席刘大为先生题字

著名画家范曾先生题字

中国书协副主席旭宇先生题字

中国书协副主席周俊杰先生题字

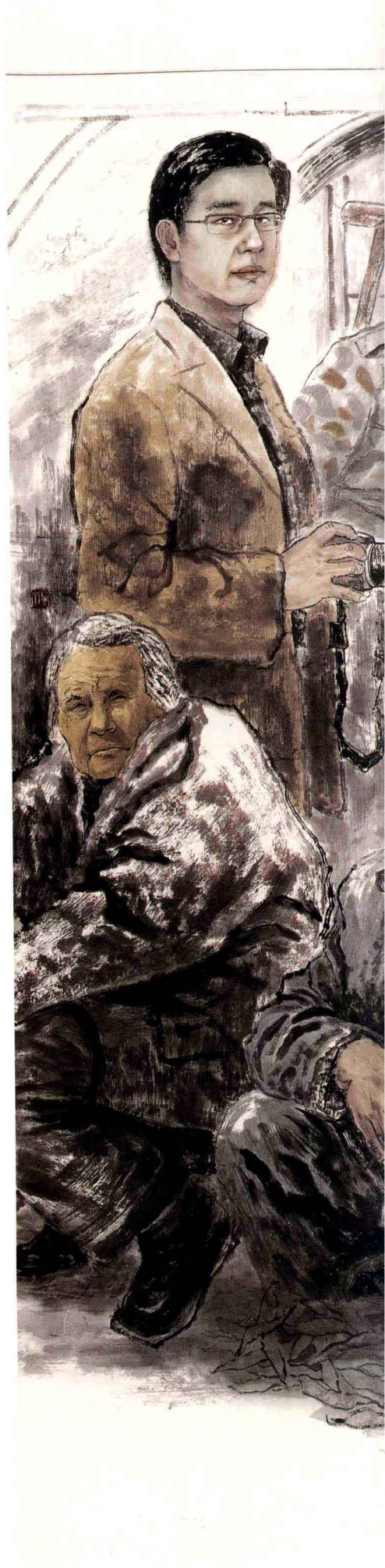
圣洁之恋

假如我的眼泪真凝成珍珠到如今我已替你缀织成绕你玉
颈的围巾假如我的相思化作红豆到如今我已替你堆集永
久勿忘的爱心我愿意燃烧我的肉身化成灰烬我愿意放浪我
的热情怒涛汹涌让我再见到你的英魂

石评梅

圣洁之恋
190cm × 118cm
纸本 2007年

众生皆佛 180cm × 98cm × 3 纸本 2008 年

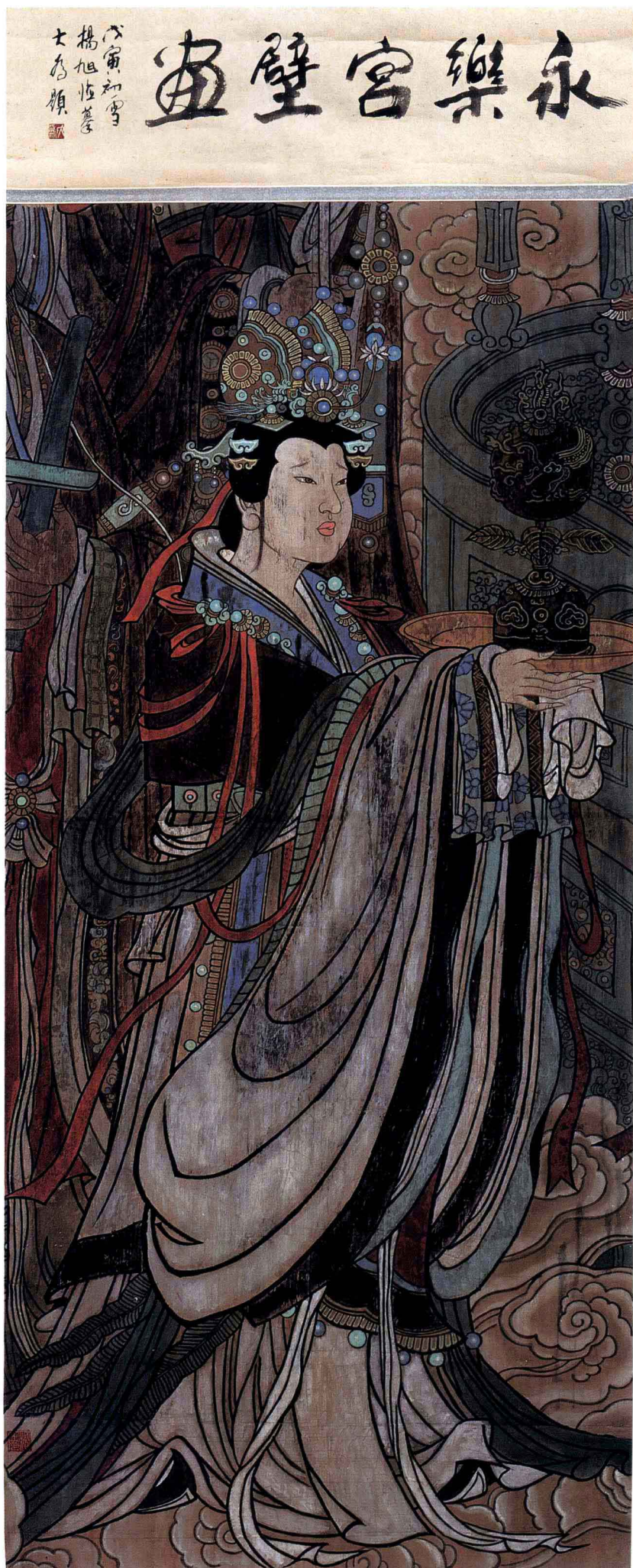
東亞一統苦茶敬獻於大眾之前其若此
 知我者不多愛我者尤少識我者
 者皆天下之窮人唯我所同病者
 迴道房之餓殍我不如也藝術
 主為事豈可以當一私人人生美酒
 或是一碗苦茶敬獻於大眾之前其若此
 蓋並親君更進一盃人生的美酒人已不事者亦不事也
 弱是依貧病交乘之街喃的大眾亦一衣一食而得也知人間之有苦
 與幸福之不一哉但不如我們為藝術而藝術的同志們又將作何以感此
 妙所南甲印夏萬鴻業書亦簡兆和先生文楊中甲畫於包頭

工笔人物写生
120cm × 60cm
纸本 1998 年

黄河魂 98cm × 98cm 纸本 2000年

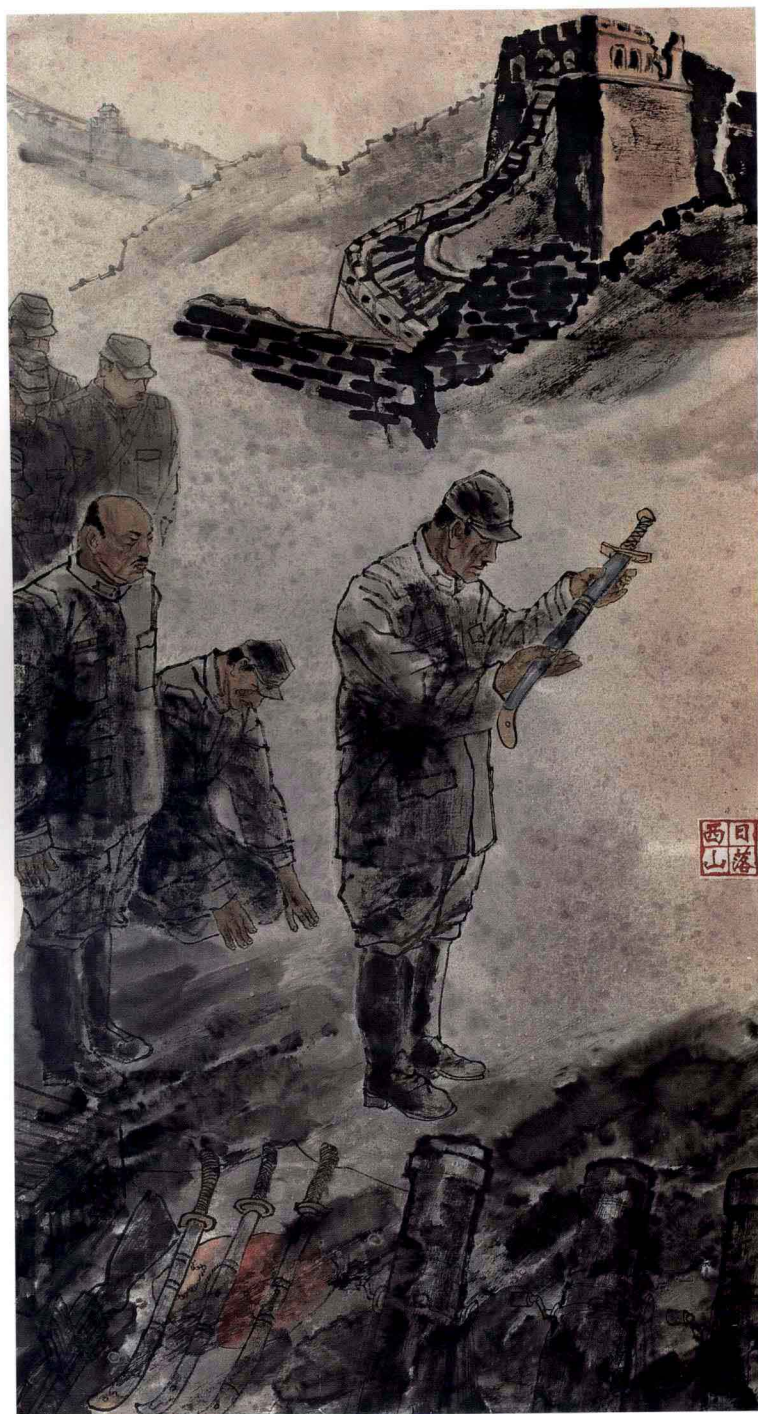

永乐宫壁画（刘大为先生题字）
240cm × 100cm
纸本 1998 年

百神图 250cm × 500cm 纸本 2009 年

抗战宣言 180cm × 410cm 纸本 2001年

行者的臆语

■ 杨旭 / 文

人生艺术，艺术人生，其实是一码事。有什么样的人生便会有什么样的艺术，艺事即为人事，二者息息相关。

艺术家表现的事物，描写的物象，肯定是他感兴趣并善于表达的事物，通过他的画面便可窥视到他心灵深处的所想所思。

绘画就是在征服自己的同时，征服手下的这张白纸，让他无中生有，并让观者感觉舒服或感动并引发思考。

文化是相对文化人而言的，正像商人不笑文化人穷一样，文化人也不用指责商人太富，因为任何指责都是嫉妒的表现，

在智者眼中只能是承认自己的无能。

当一个人将绘画由兴趣爱好渐变为理想和人生追求，成为支撑人生框架的时候，就不会感到有多么轻松了。因为他承载了更多绘画之外的重量。

绘画用图式化的状态，展示人生的旅程和心路的感受，这里包含着悲欢离合、爱恨情仇，包含着某种特定时期民族和人类命运的迹象。

用深情的目光关注这些芸芸众生，用朴素真切去体会感受