

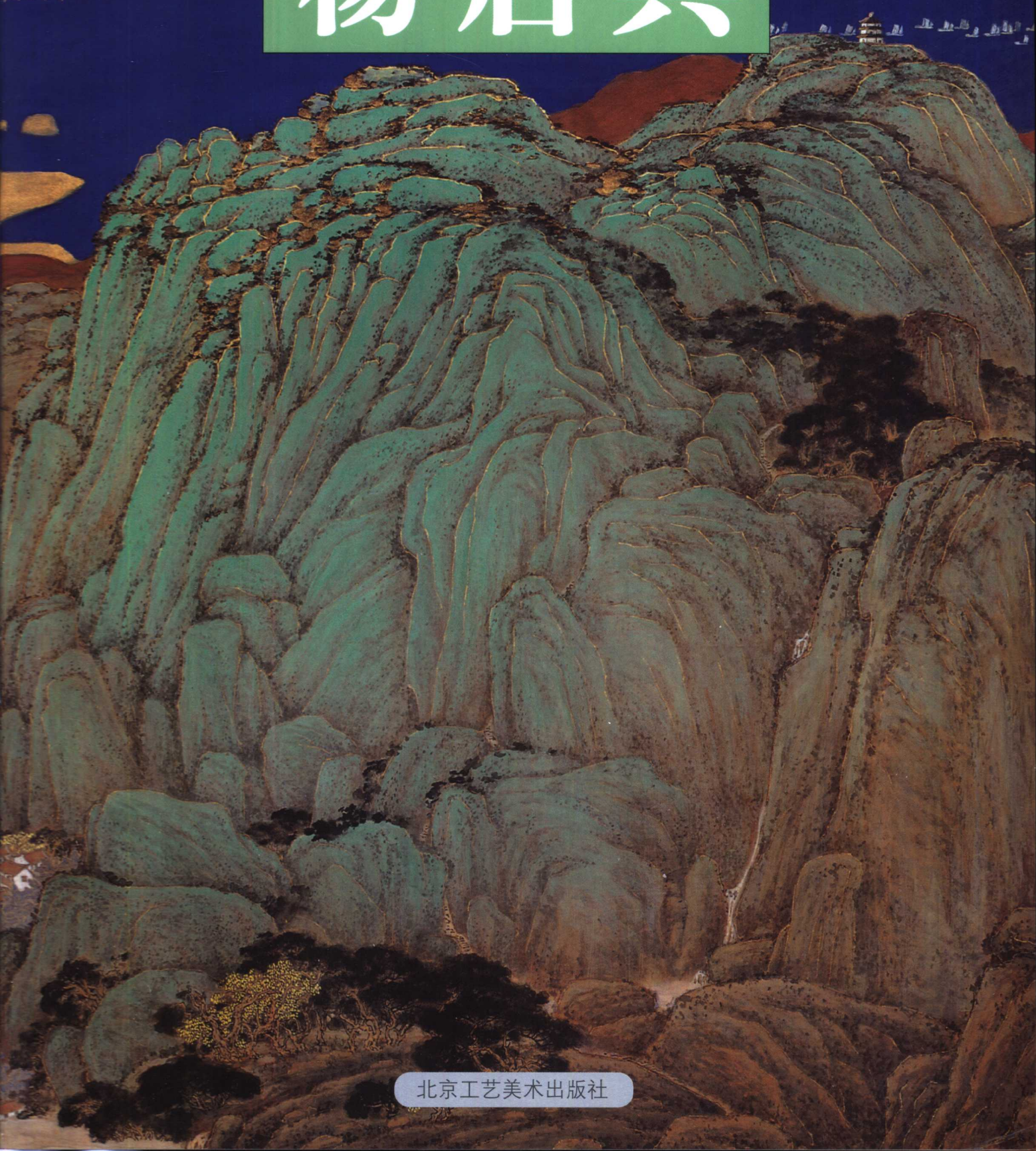
当代名家青绿山水精品

DANGDAIMINGJIAQINGLUSHANSHUIJINGPIN

主编 江中铸

杨启舆

杨启舆 青山碧海

北京工艺美术出版社

DANGDAIMINGJIAQINGLUSHANSHUIJINGPIN

杨启舆青绿山水

山奇海阔 1995年 绢本 67cm × 67cm

责任编辑:陈宗贵
装帧设计:葛 昕

ISBN 7-80526-428-7

9 787805 264288 >

当代名家青绿山水精品·杨启舆

主编:江中铸

出版:北京工艺美术出版社(北京东城区和平里七区16号楼 邮编:100013)

发行:北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制版:北京秋韵图文设计制作有限公司

印刷:北京宏达恒智彩印有限公司

开本:889 × 1194 1/16 印张:1.25 印数:1-5000

2002年6月第1版 2002年6月第1次印刷

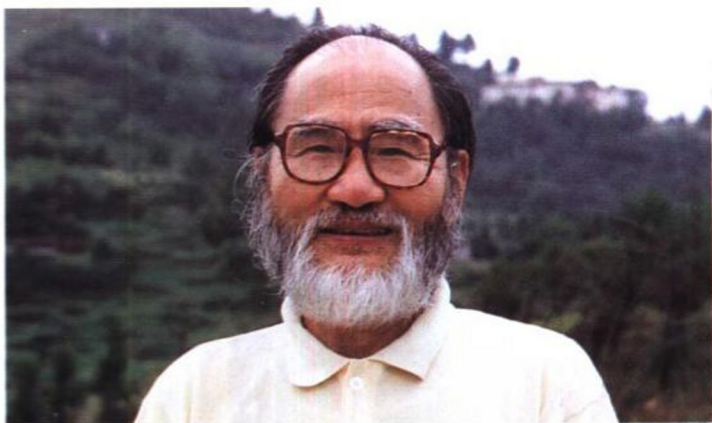
书号:ISBN7-80526-428-7/J·255

10元书系列·全套12册定价:120.00元

编辑人语

在山水画独立成宗的1500余年间,青绿山水画是发展与成熟较早的一种绘画样式。由魏晋到唐宋,逐步达到了青绿山水画创作的顶峰。宋元以降,文人画兴起,笔墨在山水画创作中所占据的核心位置日渐明显,青绿山水走向没落。但即便如此,青绿山水仍以其金碧辉煌、高贵典雅的种种优势,让历代山水画家难以丢弃。近半个世纪以来,尤其是改革开放20年来,山水画又有了长足的发展。一大批新老山水画家在深入研究民族传统的基础上以饱满的热情“师法自然”,开阔视野,确立现代的审美观念,以不同的风格使山水画创作有了新的发展、新的突破。青绿山水这株古老的民族绘画之树重新展现出灿烂的青春光华。

为了重塑青绿山水画的辉煌,我们选择了12位享有盛誉的山水画家,出版了这套《当代名家青绿山水精品》丛书,旨在弘扬中华民族绘画的优良传统,为有志于青绿山水画学习与创作的习画者提供一套绚丽多彩、各具特色的优秀范例。同时在丛书中,我们也适当地选入了一些其他表现手法的山水画作品,以反映画家的全貌,读者从中可得到研习和创作的启迪。

杨启舆,号公孙大伯。1926年出生于湖南常德,1952年毕业于南京大学美术系。中国美术家协会会员,原福建师大美术系教授,前福建省美协副主席。作品多次参加全国美展,并到日、港、澳、台展出。多幅作品被中国美协、中国画研究院、中南海及海外人士收藏。2000年应邀为北戴河中共中央政治局会议厅作巨幅《源远流长》。出版有《杨启舆画集》、《青绿山水画技法》、《青绿山水第一集》。

· 艺术心路 ·

议青山绿水

杨启舆

中国的山水画在晋唐以前皆以青绿重彩作为主要艺术表现语言。晋顾恺之在《画云台山记》中提到“凡天及水色尽用空青,……据绝壁画丹崖。”南朝宋宗炳《画山水序》云“以形写形,以色貌色”。传世最早的山水画,隋展子虔的《游春图》即是用青绿为主调的青绿山水画。至唐,李思训创“青绿为质,金碧为文,阳面涂金,阴面加兰”金碧青绿山水一格。中国文化书画同源,魏晋书法发展为成熟期。从而用笔用墨也影响和充实了用线为造型的绘画艺术。唐吴道子、王维开创了单纯的水墨画,从此色墨并举。唐宋时青绿山水时衰时兴。宋哲宗创古,把青绿山水曾推向高峰。徽宗时,王希孟的《千里江山图卷》成为一幅划时代杰作。在一幅长1191.5厘米、高51.5厘米的画卷中,用绚丽的大青绿厚重色彩,画

出了江南水乡汀渚绵延、峦岫叠翠、村舍农居、河中舟楫的繁忙气象,极富生活情趣,把大自然的生态美升华到生机勃勃的最高境界,与历来文人山水画家出世隐逸、遁入林泉的心态绝然不同,体现了画家对大自然、对生活的无限热爱与激情。着色方面采用了水墨皴法加青绿重彩积染,山石显得十分沉雄厚重。但元明清诸代,水墨文人画大兴,重墨贬色,青绿山水渐遭冷落,文人画家仅偶作青绿而已,专攻青绿山水者,寥若晨星。至今,这一富有鲜明民族个性的艺术表现语言,几被遗忘。这不能不令人深感遗憾。

我生活在亚热带半个世纪,那里四季郁郁葱葱,我深感水墨虽好,但不能满足对视觉色感的表现。祖先创造的大青绿色彩,使我一见钟情,自觉有缘。二十余年来,我画水墨山水的同时,亦对青绿山水孜孜不倦。世界绘画皆以色彩作为主要表现语言,具有民族个性的青绿色彩山水画应复兴弘扬!

在中国画中,“山水”是总体大自然的概称,“青绿”则是大自然生态色彩的总体概称。青绿与水墨同属于意象色彩,不同于西方写实色彩,富有装饰性。石绿、石青、朱砂、白、墨等的组合,独具个性,与西方的色谱也迥然不同。西方和日本色彩画固可借鉴,但不能同化。保持民族个性是民族自尊的体现。

青绿石质颜料色调稳重沉厚,永不变色。色调单纯也是一种个性美。作画时宜主调鲜明,冷主调取石绿或石青为主,恰当地配少许暖调色朱、赭、黄等;暖主调取赭、朱、金、黄等为主,恰当地配少许石青、石绿。画中也必不可少墨及白色。画青绿山水往往画坏要先铺茶褐底色,画中有须有几块重墨才有精神。有几块白色会使画面活跃响亮。也有以水墨为主调者,则石色为次,不宜干扰墨色,宜少宜淡,谓之小青绿。以石色为主的画则谓之大青绿。画中有时也可以白色为主调,其他石色则宜少用,宜灰宜暗。或用几块墨调相衬,也十分典雅和响亮。

金色难用,用不恰当易俗。金色颜料古代用真泥金永不变色。今人常用代用金,国产者易变色,宜选用质好的进口颜料。勾金线不宜粗,点金须先用墨点。金块面要与画整体色协调,有时也可用金掺和其他色用。金有冷暖两种不同色相,青绿山水中有用金色者谓金碧青绿山水。

水墨文人山水画虽已发展到高峰,但渐失去了唐宋山水中那种恢宏的民族气概,及对大自然生态的赞美,阳刚不足,阴柔有余。今天是蓬勃发展的时代,是大力呼吁保护生态的时代,复兴弘扬青绿山水中对青绿重彩的运用及它所具有的阳刚美和庙堂气概,是当今山水画家值得研讨的课题。

万磊擎天 1994年 纸本 198 × 155cm

激流竞舟图 1993年 绢本 102cm × 81cm

玉屏摩天
1999年 绢本
83.5cm × 45cm

桃源踏春（扇面） 2000年 绢本 27cm × 68.5cm

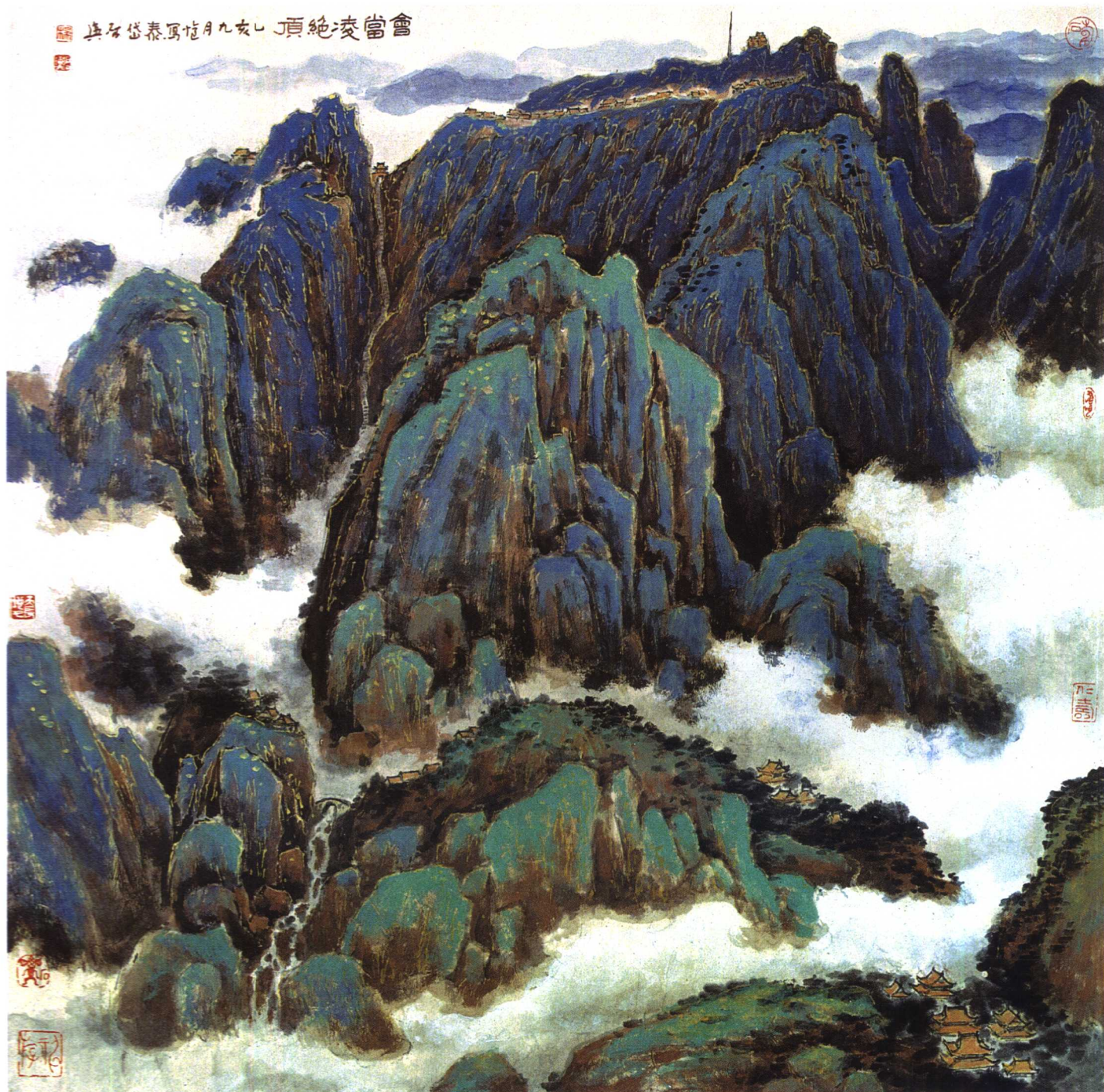
雄奇雁宕（扇面） 1998年 绢本 26cm × 69.5cm

冠豸长寿亭 2000年 纸本 87.5cm×67cm

青山岩峤
2000年 纸本
226cm × 128cm

一览众山小 1995年 纸本 68cm × 68cm

苍穹万仞 1995年 纸本 82.5cm × 152cm

源远流长 2000年 纸本 280cm × 1015cm

源远流长 (局部)

自古华山一条路
2000年 纸本
126cm × 68cm

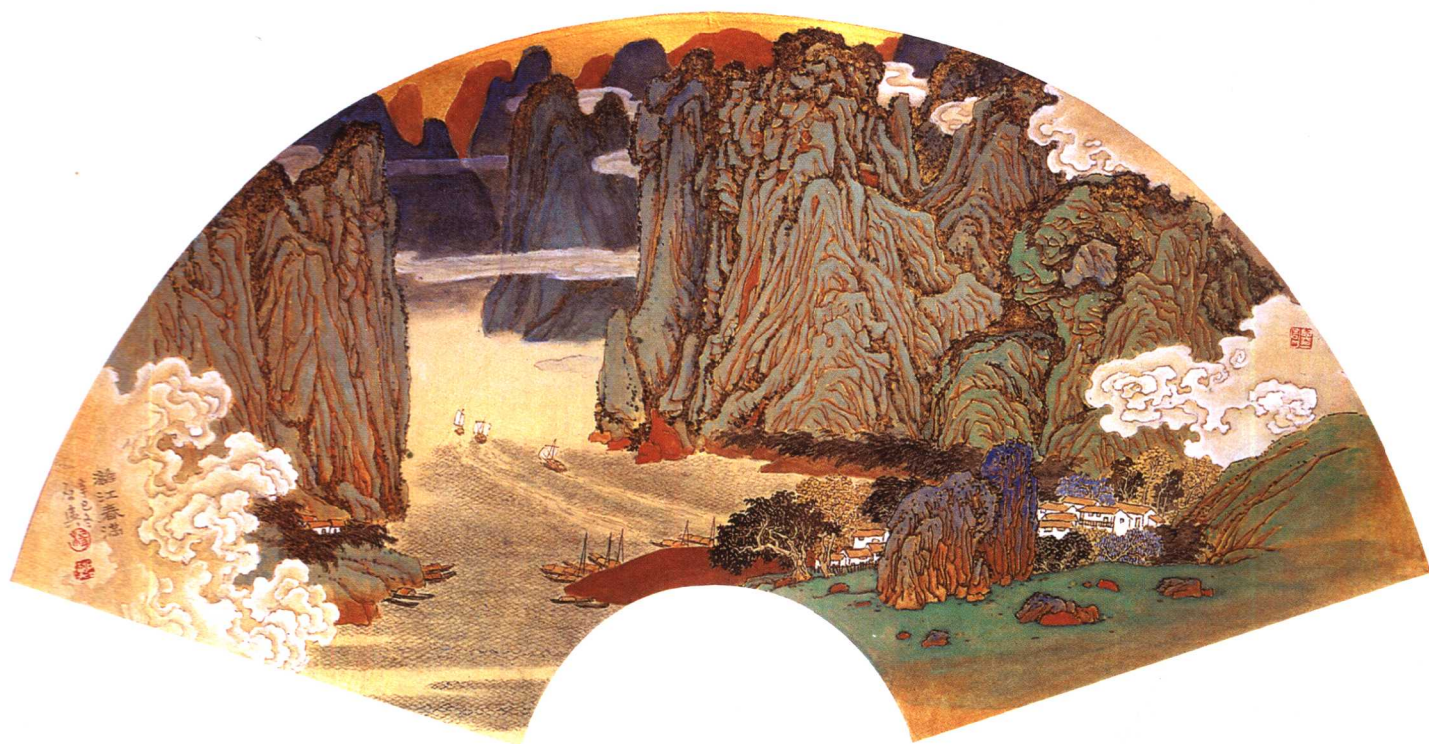
神秀金鞭溪
2000年 纸本
217cm × 120cm

峡谷腾烟
1998年 纸本
179cm × 108cm

空山新雨后（扇面） 1998年 绢本 25cm × 69cm

漓江春满（扇面） 2001年 绢本 26cm × 69cm