

我的红帆船

杨海峰油画作品

我的红帆船

王书剑

图书在版编目 (CIP) 数据

我的红帆船·杨海峰油画作品 / 杨海峰著. — 郑州: 河南美术出版社, 2011. 12

ISBN 978-7-5401-2273-7

I. ①我… II. ①杨… III. ①油画—作品集—中国—现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第256980号

我的红帆船 杨海峰油画作品集

策 划 孔祥平 陈 宁

责任编辑 陈 宁

特邀编辑 山 翁 格瓦桑珠

责任校对 李 娟

整体装帧 樊 响 清 扬 马占伟

扉页题字 王宏剑

作品摄影 徐荣伟

出版发行 河南美术出版社

经 销 河南省新华书店

制 版 完美艺坊

印 刷 北京全景印刷有限公司

版 次 2012年4月第1版

印 次 2012年4月第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/24

印 张 9

印 数 1-3000册

书 号 ISBN 978-7-5401-2273-7

定 价 66.00元

杨海峰

荥阳人，毕业于河南大学艺术学院并留校任教，

作品多次参加全国美展、获奖并被收藏，

艺评见载于《美术》、《中国油画》、《美术观察》、

《Hi艺术》、《艺术市场》、《艺术家》、《当代美术》、

《中国油画市场》等杂志。

曾被公派俄罗斯圣彼得堡大学访学，

现为中国美术家协会会员。

在故乡妥要村风景写生（刘娜娜摄）

精神的十字架 (杨海峰摄)

每当阳光射进窗棂，心里便有光照亮，暖融融的感觉就融入画面。聚沙成塔，我的大部分作品都是在这间斗室完成的。(杨海峰摄)

2010年意大利佛罗伦萨,和拉斐尔的作品在一起。意大利人善艺术而精算计,这里是禁止游客拍照的,我见缝插针,让郭姐给我抓拍了一张。(郭黎苒摄)

序

一老朋友推荐我一定要看看杨海峰的画。我们见了面，话语投机，一上午倏忽而过。读他的画并其有关资料，不觉竟日。有两个意象在我心中拂之不去。

我所熟知的李伯安《走出巴颜喀拉》，其人其画渐与珠穆朗玛峰融为一体……我发现，其身后有一后生背着画夹，健步走来，渐行渐近，走进广袤的中原。

远方海面上有一角尖山浮出，冰峰渐浮渐显，为越来越多的人所注意。

这两个意象中的主体形象，正是我对画家杨海峰的印象。

这样想，这样说，是否对一个青年画家褒奖太过？或者，因为我对画界孤陋寡闻，把平常的人物放大了？

我追问自己，又否定这追问。

虽然，杨海峰刚过而立，真正画画也就十年多一点，其作品只是崭露头角，但我以为，他解决了一个艺术家所要解决的如何掌握世界、掌握艺术、掌握自己这些基本问题，可以“大胆地往前走，不回头”，然后就是出成果攀高峰了。

先说掌握世界。艺术家多是“好高骛远”的。读万卷书，行万里路，为何？不只是心性狂野，而是掌握世界的需要。杨海峰闯过西藏，游过欧罗巴，虽然还不能

说遍历大千，但“登泰山而小天下”，已经感受到不见高山不知平原、不到西方不知东方的意味。虽然只是在一定意义上入乎其内，但有了出乎其外、超乎其上的更多可能，可以放眼世界，更可以俯瞰脚下了。世界被自己掌握的这种真切感觉是进入艺术堂奥的第一大关隘。胸中有世界，然后才能画里有乾坤。具体的表现对象置放于了然于心的宏大背景下，所谓主客体的融合才能自然而然实现。

中心是掌握艺术。艺术家安身立命之本是作品，而决定作品生命根基的是艺术地掌握世界的方式。多元时代给艺术家的选择以充分的自由，同时艺术家也面对逼人的挑战。杨海峰的艺术求索之路先是痴迷于宋元，他对绘画的很多看法渊源于此；然后欧洲古典艺术的“饕餮盛宴”使其震撼。但杨海峰是一个“思者”，一个敢于“自树其帜”的“作者”。在比较中，他意识到，各个画种都有非常经典的伟大作品，要想办法把它们互相融合，借用河南农村方言，把它们“搅泥”在一起，就有意思了。从艺术层面上，他主张借鉴西方艺术精神，学习西画技巧，运用西方的工具和材料，海纳百川，兼收并蓄，以丰富和完善自己的绘画语言，从而画出有别于西方的表现中国观念中国审美精神的中国作品。杨海峰不掩饰自己强烈的“中国情结”，不断申说自己从情感上更倾向于中国的艺术作品，愿意自觉地回归中国的传统艺术，尤其欧游归来之后，这种意向更加坚定；中国的皇天后土才是自己无限艺术创造的源泉和动力，是地气，是根基，在此“找到自己的调”，才是自己的艺术理想。

这些见解看上去并不“先锋”和“新颖”，但由于它是来自自己的艺术实践和独

立思考，在自己的艺术生命中扎了根，应当说是大自觉。一个艺术家，一旦有了艺术自觉，其创造力是不可估量的。

关键是掌握自己。20世纪80年代中期文艺新潮中有一句俏皮话：我被创新的狗撵得连撒尿的空儿都没有，其实艺术领域永远都是思潮翻涌，追风逐浪，但是艺术森林里牢牢站立的是有定见且有定力的艺术家。许多大家都看出杨海峰是为画画而生的，为了艺术他不光有创造精神，而且有献身精神，与其恩师李伯安一样，他们的精神气质中有一种“纯粹”的东西，这使杨海峰画作人物的眼神中往往闪现这种纯粹的灵光，其作品整体则闪耀着诗性的光辉。而这里所传的神正是作者心灵之神。艺术家的这种纯粹使其目光和心灵具有洞彻肺腑的穿透力，也使其艺术有震撼灵魂的打击力。这种纯粹使人宁静和专注，能够为艺术献出一切，而不会被艺术所伴生的名利所左右。我十分赞赏杨海峰一直以恩师李伯安的一句话做座右铭：放弃生活中许多表面的东西，不与别人争得太多，应该有自己的人生目标，坚定地走下去。我相信杨海峰能够像其师一样做到做好，为了高远的艺术理想。

读杨海峰的“红帆船”，我似乎隐约看到，李伯安《走出巴颜喀拉》之后，又一巨幅长卷《走进中国大平原》正在创作之中。从乡村人生“最具包孕性的时刻”——婚礼起始、展开，由各式各样人物特写、民俗片段构造，逐渐地由乡到城，生活场景、山水、人物联翩而出，一起活动起来，贯穿古代与未来……这是近可与《走出巴颜喀拉》，远可与《清明上河图》相比较相接续的大作，作为中国油画或者中国水彩在21世纪凸显的又一峰峦。

我觉得现在常画小幅的杨海峰是适合做大画的，上面我想象中的大画才是杨海峰的“红帆船”。

我想用两句诗作为结语：

江山代有才人出，各领风骚数百年。

——清·赵翼

我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。

——清·龚自珍

孙荪

2011年12月

自述

小时候父亲告诫我，要学会一门手艺，将来好养活自己。没想到画着画着竟在大学里教别人画。按朋友的话说，我是培养知识分子的高级知识分子，可骨子里却无论如何也脱不掉农民习气儿。饿了，就到拉面馆要上一大碗面，呼呼噜噜倒进胃里，踏实。举目四望，周围吃面的人真像家乡的老少爷们儿，头发翻卷着，腮边的胡茬像秋后没有砍齐的高粱根儿，衣服穿得里三层外三层，袖边毛线被磨得开了花……

虽身在都市，故乡的人却无法忘怀。他们生活在社会的最底层，种地时被称为农民，外出讨生活就叫农民工。是他们生我养我，又供我学了手艺，总想为他们做点事儿。便开始画他们，希望有更多的人关注他们的生活。

正应了那句话，画你熟悉的，画你感动的。

杨海峰

2007年秋