

荷

子

中国当代名家画集

杨 一 墨

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代名家画集. 杨一墨 / 杨一墨绘. — 北京:
人民美术出版社, 2012.3
ISBN 978-7-102-05953-2

I. ①中… II. ①杨… III. ①绘画—作品综合集—中
国—现代②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①
J221②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第035079号

中国当代名家画集

杨一墨

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010)65252847

(010)65256181

邮购部: (010)65229381

责任编辑 白凤鸢 王然非

特邀编辑 王昕煦

责任印制 文燕军

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2012年3月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 27

ISBN 978-7-102-05953-2

定价: 350.00元

版权所有 侵权必究

杨一墨，男，1947年10月生于辽宁开原，现任铁岭中国手指画研究院院长，国家一级美术师，非物质文化遗产名录《铁岭指画》代表性传承人，辽宁省“五一”奖章获得者。中国美术家协会会员，中国书法家协会会员。

自幼喜爱书画，1993年开始致力于指画研究和创作，1999年后指画作品多次入选国家级大型展览并获奖。先后在国内大连、烟台、深圳、广州、澳门、上海、沈阳等地，以及日本、新加坡等国家举办展览。1994年8月由辽宁美术出版社出版《一墨指画》，2009年由人民美术出版社出版《杨一墨画集》，2012年3月由人民美术出版社出版发行《中国当代名家画集——杨一墨》，多幅作品被何香凝美术馆、广东博物馆、辽宁省博物馆等机构收藏。多次参与公益慈善捐赠活动。

杨一墨

目 录

远承其佩 近观一墨..... 郎绍君	1	人物写生 57cm×92cm 2011年.....	34
铁岭一墨之指韵..... 舒土俊	3	阳光·青春 171cm×91cm 2011年.....	35
春 曲 143cm×67cm 2011年.....	7	人物写生 70cm×68cm 2011年.....	36
果实累累(册页) 34cm×34cm 2005年.....	8	精 选 133cm×65cm 2011年.....	37
果实累累(册页) 34cm×34cm 2005年.....	9	人物写生 57cm×50cm 2011年.....	38
花 鸟 91cm×91cm 2011年.....	10	背篓母子 133cm×65cm 2011年.....	39
蕉叶小鸟(题跋:杨仁恺) 68cm×45cm 1993年.....	11	老有所乐 65cm×133cm 2011年.....	40
一蔬抵万金 46.5cm×43cm 2011年.....	12	烤 地 瓜 133cm×65cm 2011年.....	41
幽鸟鸣喜 68cm×45cm 1993年.....	13	山 里 娃 65cm×133cm 2010年.....	42
四君子四条屏 134cm×34cm×4 2007年.....	14	推 呀 65cm×133cm 2011年.....	44
双 鱼 图(册页) 34cm×34cm 2005年.....	16	离岗·休闲 133cm×65cm 2011年.....	46
花鸟册页(四幅) 45.5cm×43cm×4 2011年.....	17	慢 慢 喝 133cm×65cm 2011年.....	47
花鸟册页(四幅) 32cm×32cm×4 2011年.....	18	小 喇 嘛 69cm×95cm 2011年.....	48
花果册页(四幅) 48cm×45cm×4 2011年.....	19	干点啥呀 133cm×65cm 2011年.....	49
花鸟册页(四幅) 46.5cm×43cm×4 2011年.....	20	亲 情 93cm×176cm 2011年.....	50
花鸟册页(四幅) 46.5cm×43cm×4 2011年.....	21	踢 毽 子 133cm×65cm 2011年.....	51
花鸟册页(四幅) 32cm×32cm×4 2011年.....	22	早 市 140cm×172cm 2011年.....	52
花鸟册页(四幅) 32cm×32cm×4 2011年.....	23	等 92cm×175cm 2011年.....	54
人 物(吴昌硕) 133cm×65cm 2011年.....	24	过 年 好 145cm×120cm 2007年.....	56
人 物(黄宾虹) 130cm×66cm 2011年.....	25	四 睡 图(题跋:杨仁恺) 45cm×68cm 1993年.....	57
人 物(齐白石) 130cm×66cm 2011年.....	26	知 音 图 68cm×68cm 2004年.....	58
人 物(潘天寿) 130cm×66cm 2011年.....	27	云冈忆旧图 136cm×68cm 2005年.....	59
人 物(朱屺瞻) 67cm×45cm 1996年.....	28	居高声自远 67cm×67cm 2010年.....	60
人 物(高其佩)(题跋:杨仁恺) 134cm×68cm 1998年.....	29	知 音 图 68cm×45cm 2006年.....	61
人物写生 93cm×60cm 2011年.....	30	造化心源图 69cm×69cm 2010年.....	62
人物写生 70cm×45cm 2011年.....	31	扬州师表 137cm×69cm 2010年.....	63
老 荣 军 134cm×68cm 2009年.....	32	参禅论道 69cm×69cm 2010年.....	64
人物写生 78cm×61cm 2011年.....	33	少长咸集 198cm×60cm 2009年.....	65
		越世金容 67cm×67cm 2010年.....	66

造化心源图 67cm×67cm 2010年.....	67	塞北早春 198cm×100cm 2002年.....	101
题壁图 52cm×110cm 2010年.....	68	香雪海 190cm×215cm 2004年.....	102
雅集 175cm×184cm 2011年.....	70	云山雪海图 220cm×120cm 2005年.....	103
鉴赏图 34cm×34cm 2006年.....	71	月上梨花 200cm×100cm 2004年.....	104
竹林七贤(局部).....	72	春山耕种图 134cm×68cm 2006年.....	105
竹林七贤 175cm×184cm 2011年.....	73	老树生花无丑枝 33cm×137cm 2011年.....	106
古人诗意图 34cm×80cm 1997年.....	74	初春 34cm×134cm 2000年.....	108
扇面 45cm×66cm 2011年.....	74	夏阴祥和(一) 67cm×67cm 2007年.....	110
人物册页(四幅) 46.5cm×43cm×4 2011年.....	75	一夜春风 200cm×120cm 2009年.....	111
人物册页(四幅) 46.5cm×43cm×4 2011年.....	76	夏阴祥和(二) 67cm×67cm 2008年.....	112
人物册页(四幅) 46.5cm×43cm×4 2011年.....	77	一夜春风 240cm×120cm 2009年.....	113
竹林七贤四条屏 137cm×33cm×4 2011年.....	78	弃杖画中行 137cm×67cm 2009年.....	114
越世金容(局部) 11cm×134cm 2006年.....	80	山林宜居图 133cm×65cm 2010年.....	115
越世金容(局部) 11cm×134cm 2006年.....	80	帽山南望 133cm×65cm 2010年.....	116
高士赏琴图 34cm×168cm 1998年.....	82	春江泛舟 133cm×65cm 2010年.....	117
携棋入山中(局部) 左页.....	84	辽北金秋 65cm×65cm 2010年.....	118
携棋入山中 198cm×100cm 1998年.....	85	远眺台子沟 133cm×65cm 2010年.....	119
绝岩云海图 45cm×45cm 1997年.....	86	铁岩意趣图 145cm×100cm 2002年.....	120
夏 100cm×32cm 1999年.....	87	春溪放棹图 134cm×68cm 2006年.....	121
流金图 48cm×48cm 1999年.....	88	臻子岭水库 93cm×171cm 2010年.....	122
金秋 100cm×32cm 1999年.....	89	春到沈家沟 133cm×65cm 2010年.....	123
山水四条屏 136cm×33cm×4 2002年.....	90	春耕时节 65cm×65cm 2010年.....	124
天池雪霁 60cm×120cm 2001年.....	92	隔溪遥见白云生 133cm×65cm 2010年.....	125
墨林染幽图 130cm×80cm 1999年.....	94	绿静春深 171cm×91cm 2010年.....	126
春满大地图 198cm×100cm 2003年.....	95	一夜春风 171cm×91cm 2010年.....	127
雪霁 53cm×120cm 1999年.....	96	山水四条屏 133cm×33cm×4 2010年.....	128
层林春舍 80cm×130cm 1999年.....	98	兰亭修禊图 120cm×500cm 2009年.....	130
早春 240cm×120cm 2002年.....	99	兰亭修禊图(局部).....	132
家园 145cm×160cm 2004年.....	100	山里人家 65cm×65cm 2010年.....	134

阳 春	137cm × 69cm	2010年	135	清明到瑶里	93cm × 171cm	2011年	166
秋山疏林	65cm × 65cm	2010年	136	春 讯 图	198cm × 100cm	2002年	168
春雨润万物	137cm × 69cm	2010年	137	上峪小厂	137cm × 69cm	2011年	169
春到梨园	65cm × 65cm	2010年	138	春风一夜花千树	220cm × 120cm	2008年	170
罗家沟南山	137cm × 69cm	2010年	139	指点绿谷	98cm × 75cm	2009年	171
农忙时节	65cm × 65cm	2010年	140	瑶里三月	58cm × 88cm	2011年	172
项家沟北望	137cm × 69cm	2010年	141	铁岭东部山区	133cm × 65cm	2010年	173
辽北调兵山小景	67cm × 67cm	2010年	142	势与天通	65cm × 65cm	2011年	174
春到台子沟	137cm × 69cm	2010年	143	仿石涛山水	137cm × 69cm	2011年	175
峰间千顷白	93cm × 171cm	2011年	144	仿石谿山水	151cm × 83cm	2011年	176
台子沟初夏	137cm × 69cm	2011年	145	待 发	65cm × 45cm	2011年	177
溪山可游	136cm × 69cm	2010年	146	阳春白雪	65cm × 65cm	2011年	178
熊官屯水库	137cm × 69cm	2011年	147	仿石谿山水	137cm × 69cm	2011年	179
湿翠伴千林	136cm × 69cm	2011年	148	晨林晚秋图	45cm × 63cm	1999年	180
水库下游	137cm × 69cm	2011年	149	冰峰奇观	170cm × 145cm	2008年	181
春山拥翠	69cm × 69cm	2011年	150	一夜春风	195cm × 500cm	2011年	182
绿阴抱一村	136cm × 69cm	2010年	151	富春山居长卷	33cm × 1335cm	2010年	184
春意盎然	53cm × 240cm	2011年	152	富春山居长卷(局部)			186
听 琴	34cm × 134cm	2001年	154	富春山居长卷(局部)			188
浅淡何须带雨痕	93cm × 171cm	2011年	156	湍溪叠翠图	180cm × 500cm	2011年	190
石洞沟村头	133cm × 65cm	2011年	157	人物速写(四幅)			192
石 洞 沟	93cm × 171cm	2011年	158	山水速写(四幅)			193
结交青松枝	88cm × 58cm	2011年	159	山水速写(六幅)			194
帽山柞树	58cm × 88cm	2011年	160	速 写(六幅)			195
野 象 谷	88cm × 58cm	2011年	161	杨一墨常用印章			196
瑶里早春	58cm × 88cm	2011年	162	杨一墨艺术年表			198
高树绿成帷	88cm × 58cm	2011年	163				
丽江小景	58cm × 88cm	2011年	164				
西双版纳野象谷	88cm × 58cm	2011年	165				

远承其佩 近观一墨

郎绍君

自清代高其佩以来，“指墨”成为绘画的一种特殊样式。它以指头代毛笔，画简笔人物、花鸟和山水。不过在多数情况下，指墨带有文人游戏的性质，只是对毛笔绘画的一种补充，如潘天寿所说“指头画，为传统绘画中之旁支，而非正干。”（《潘天寿美术文集》第39页。人民美术出版社，1983年。）指头（主要为中指、食指、无名指与小指）没有吸水性，没有尖锋，没有弹性，不像毛笔那样能留得住墨。这些局限，使它宜大写，宜粗简，宜枯淡，而不宜工致，难以获得清丽秀润的效果。但指画自有一种粗头乱服、自然天真、超以象外之趣，为毛笔画所不能及。高奇佩之后，堪称指墨大家的，当属潘天寿。潘氏能以指墨画丈二甚至更大尺幅之作，他刻画的秃鹫、雄鹰乃至八哥、蟾蜍、家猫等形象，多具有一种古拙沉雄，浑穆博大的气象，而又得毛笔难以得到的天然之趣，可谓杰构。

铁岭画家杨一墨，远承其乡人高其佩衣钵，擅书画，于指墨最为用力。杨一墨曾在中央美院美术史系进修，2007年出版的《杨一墨画集》，薛永年教授作序，对杨一墨的书画渊源和作品作了精到全面的评述。我最近才与杨一墨相识，这篇短文，仅从他的画集和诸多近作照片，略书感想。

杨一墨对毛笔画下过功夫，奠定了指墨的根基。“从事指头画者，必须打好毛笔画之基础，否则，恐易流于率易狂怪，而无底止。”（《潘天寿谈艺录》第158页。浙江人民美术出版社，1997年。）杨一墨的指墨清正雅训，无“率易狂怪”之病，正得益于他的毛笔画基础。传统毛笔画有法度，又能超越法度，塑造真实生动而个性鲜明的形象，有了毛笔画的底子，指头画才可能有运指布墨、结构点线的法度和超越法度的自由。高其佩和潘天寿两位指墨大师，都是基于毛笔画的功夫，才达到运指细入毫芒，能在简略中见精工，粗放中见蕴藉的。杨一墨是先临摹与创作书法和毛笔画，而后才转向指墨的。他对毛笔画和指墨两者关系的体认与把握，在2010年完成的指墨《富春山居长卷》中，得到了最好的体现。该卷用指墨临黄公望《富春山居图》（《无用师卷》与《剩山卷》合璧），将古人的毛笔作品转换为指墨作品，保持了原画的结构与基本图像，又把毛笔语言“翻译”为指墨语言。这是一个大工程，画家为此作了数十年的努力。这对指墨与毛笔这两种形式语言及其转换的探究，对理解指墨画的特点和长短，是颇有意义的。

杨一墨指头画的突出特点，是大大开拓了指墨创作的题材，丰富了指墨的描绘与表现功能。囿于工具的限制，大多数指墨画只攻简笔花鸟或简笔人物，而较少画山水，也较少画结构复杂的人物和花鸟。杨一墨突破了这一局限，创作了大量结构繁复、空间宏大的山水风景、人物群像和融山水花鸟或山水人物为一的大型作品。他还以指墨直接对肖像和山水人物写生，景物真切，人物生动，构图讲究，多方面强化了指墨作品的描绘性和表现力。对杨一墨而言，画指墨不是文人墨戏，而是他的正业，是他无所不包的塑形、表意和抒情的艺术手段。题材内容的拓展，必定带来形式技巧上的新探索与新创造，其过程的艰难，画家的胆识和知难而上的精神，是可想而知的。

与前人相比，杨一墨指画的一大特点，是向写实造型的靠拢。这源于他所处的时代、所接受的美术教育，也与他现实题材的追求、对写生的重视分不开。写实性与现实性，在增强作品真实感的同时，也强化了作品的世俗性，这与传统指墨的古拙、荒寒、枯淡意趣拉开了距离。艺术总要随时代而有所变化，变化则难免有所得也有所失。人们在欢迎有所得的同时，也会惋惜有所失的东西。然而这就是历史。

以指墨表现大场面、繁复的空间和人物群像，既是对指墨的开拓与突破，也使指墨陷入了难以避短的境遇。俗话说“长处也即局限”，指头作为绘画工具的特殊性（如前所说含水含墨少、无锋、无弹性等）规定了它的长短。扬其长而避其短就成为指墨画应当坚持的常规。不避其短，如过度追求写实性与大场面，追求像毛笔那样的细致刻画，就可能丧失其长处，弱化其特点。我想，这是杨一墨今后须面对的课题，期盼他把握分寸，取得更大进展。

2011年冬

铁岭一墨之指韵

舒士俊

杨一墨与清代指画大家高其佩同邑，皆为辽宁铁岭人。故尔他以指画为专攻，竟孜孜矻矻于此道数十年。器器尘世，时下画坛所见弄潮者不少，但以指代笔者已鲜见，而专以指画为擅长者，则更属罕见。杨一墨个性之迥异时流，其画之别有一格，于此即已可见一斑。

杨一墨早年便具绘画秉赋，举凡人物、山水、花鸟鱼虫，徐渭、八大、傅抱石、黄宾虹等，凡他所心爱的，一脱手便能仿拟之，其偶作肖像和市井人物，寥寥数笔便能神情逼肖。这等脱略形色化而翻新的能耐，拘泥于传统者往往难于具备，自西画入手者虽能新善变，但因题材过泛，欠缺书法和诗文等中国文化精神之陶冶，所作往往不耐咀嚼品味。杨一墨之与一般画家异者，即在染指丹青之前他便耽迷于书法，尝遍寻名师，上下求索，于黄庭坚、徐渭之行草书用力尤勤。长年累月的书法修持，使笔气驰驱鼓溢于胸中，奔赴于指腕。他以指代笔披露手泽，便更见其灵奇。有如此深厚书法功力为底蕴，杨一墨作画亦常喜以书法作长题，故其书画翰墨之文采焕然相映，这在当下画家中亦为鲜见。

杨一墨之与一般画家异者，还在于他对文的重视。他常在书画史论上求教于杨仁恺和薛永年等先生，还专门报考过中央美术学院的美术史进修班，系统钻研画史理论。他在文上下的这等工力，在当世画家中亦属鲜见。他不仅对人物、山水、花鸟历朝历代之笔墨渊流发展心中有数，对不少历史人物掌故亦了然于胸。也因此，他画的兰亭雅集、竹林七贤及罗汉和钟馗等，便能脱化形迹，落墨不多却神采飘逸脱俗，令人悠然思远。他的写生山水，勾皴点染历历而层次分明，布局旷遥开阔而笔墨虚实相映，非为仅写其耳目所见，乃写其胸次丘壑也。

大凡一个真正的画家，其泛滥涉猎所下的工夫必是惊人的。杨一墨正是那种沉浸于其中，画到昏天黑地而浑然不觉的画家。我曾数度到过他的画室，每次都见到他有铺天盖地、不计其数的画作。显然，他这是在不厌其烦的挥写中淘洗自己的笔墨风格。我知道风格的淘洗非常艰难：画家一旦画到了昏天黑地、铺天盖地，就很有可能把自己的灵性也掩埋了。过去老派有不少画家，是掩埋在陈陈相因的模拟中的，而新派有不少画家，则是淹没在不断变换花样的题材泛滥中，这样便都免不了浮浅和平庸。而杨一墨淘洗自我风格的奥窍，一在于他不断谦虚地请教高人，借他人法眼来帮他从无数作品中挑出精品，再是他虽然所画涉猎较广，一旦遇有自己会心感悟之作，他会不惮其烦穷追不舍，一画再画。

我把画家这种不惮相对重复的匠心独运，称为“挖井”或“蜕皮”。画中国画与中国戏曲和舞蹈的修炼底蕴相通，其真正克敌制胜之绝招，只有不断地“挖井”，层层地“蜕皮”，从反复操演中深掘自我下意识之灵性，最后才有可能逼使精华显山露水，予所作以经得起品的特有韵味。这种中国画所独具的修炼方式，亦便是李可染称赞齐白石说的“大天才用笨功”。但对这种毅力和战略上的较量，当今许多画家或未谙其妙，或知其艰难漫长便望而却步。而杨一墨的一些作品，尤其是他所作的达人雅士人物小品，和那种浓点树淡山体且脱略形迹的山水，则正是他孜孜不倦、锲而不舍修炼的结果。

记得数年前杨一墨出画册邀我撰文，我便写下了这样一段文字：

“指墨画的灵性，我以为尤长于表现形简意赅的形象。在这方面，杨一墨直承乡贤指墨画大家高其佩之所长，于人物鱼虫随手挥写，形神毕现。尤其是他画的《兰亭读画图》《知音图》《蹴鞠图》等人物小品，以指画线，巧拙灵变，神态之刻画惟妙惟肖，令人叫绝。杨一墨于书法有深厚功底，对线条的把握别具灵性，以指代笔直抒胸臆，便更见奇妙。我认为他这类指墨人物小品，已足以成为他的一个迷人的‘招牌菜’。”

凡有“招牌菜”趋向之作，必由画家感悟形神和娴熟挥写脱化而出。杨一墨的指墨人物小品便有这般的妙韵。曾见他长五米

许的巨幅指画近作《兰亭修禊图》，画王羲之与谢安等人于会稽山阴的兰亭溪边为流觞曲水之戏。画中41位东晋达人雅士，皆以指墨随手而成，形态绰约飘逸，乃为这一巨作的点睛之笔。还曾见他画有两本比8开画册还要大的指画钟馗册页，每本20幅钟馗，形象或仗剑夜巡，或镇宅驱邪，或把卷吟读，或奋笔疾书，神情则或嗔或思或喜或怒，其宽袖大袍之夸张与须眉毕露之呈现，则每幅每异，皆一一出自指腕，令人叹其指韵变化之妙。

杨一墨浓点树淡山体且脱略形迹的指墨山水，亦是他指画中之妙品。他这类山水勾皴染皆简淡虚明，苔点与近树则浓若点漆，但见山势回环折搭绵延，近浓树和苔点历历错落，略见其渗化。淡泊与深邃相映成趣，更显其旷邈悠远之古意。他这类指墨山水，应该是从简淡的“白宾虹”山水脱化而来的，更参以写生和指墨意味，故能洗发新趣，潇然出尘。

杨一墨以上之两类指墨妙品，我诧为当今画家所罕见。时下之中国画坛，纯传统已日渐衰微自不待说，借西画以变法，乃至以其凌替中画者，亦多有所见。何以杨一墨能迥异于时流？除了他对形象的相当敏悟及指腕之修炼极为勤奋外，应当与辽宁铁岭这个东北特殊的书画之乡有关。那一片曾经产生过指画大家高其佩的土地，其历史渊源使痴迷书画者甚众。杨一墨的指墨佳作在家乡拥有诸多粉丝，应在情理之中。我想，这与以弘仁为首的新安画派之崛起与徽商喜爱丹青有关，亦是一个道理。杨一墨无疑是幸运的，天时、地利、人和滋养了他独特的艺术。经过不断的淘洗和坚韧的修炼，我们可以相信，他的指墨还将产生出人意料之外的妙品，带给观者韵致的微妙享受。

图
版

春
曲 143cm x 67cm 2011年

果实累累（册页） 34cm × 34cm 2005年

果实累累 (册页) 34cm × 34cm 2005年