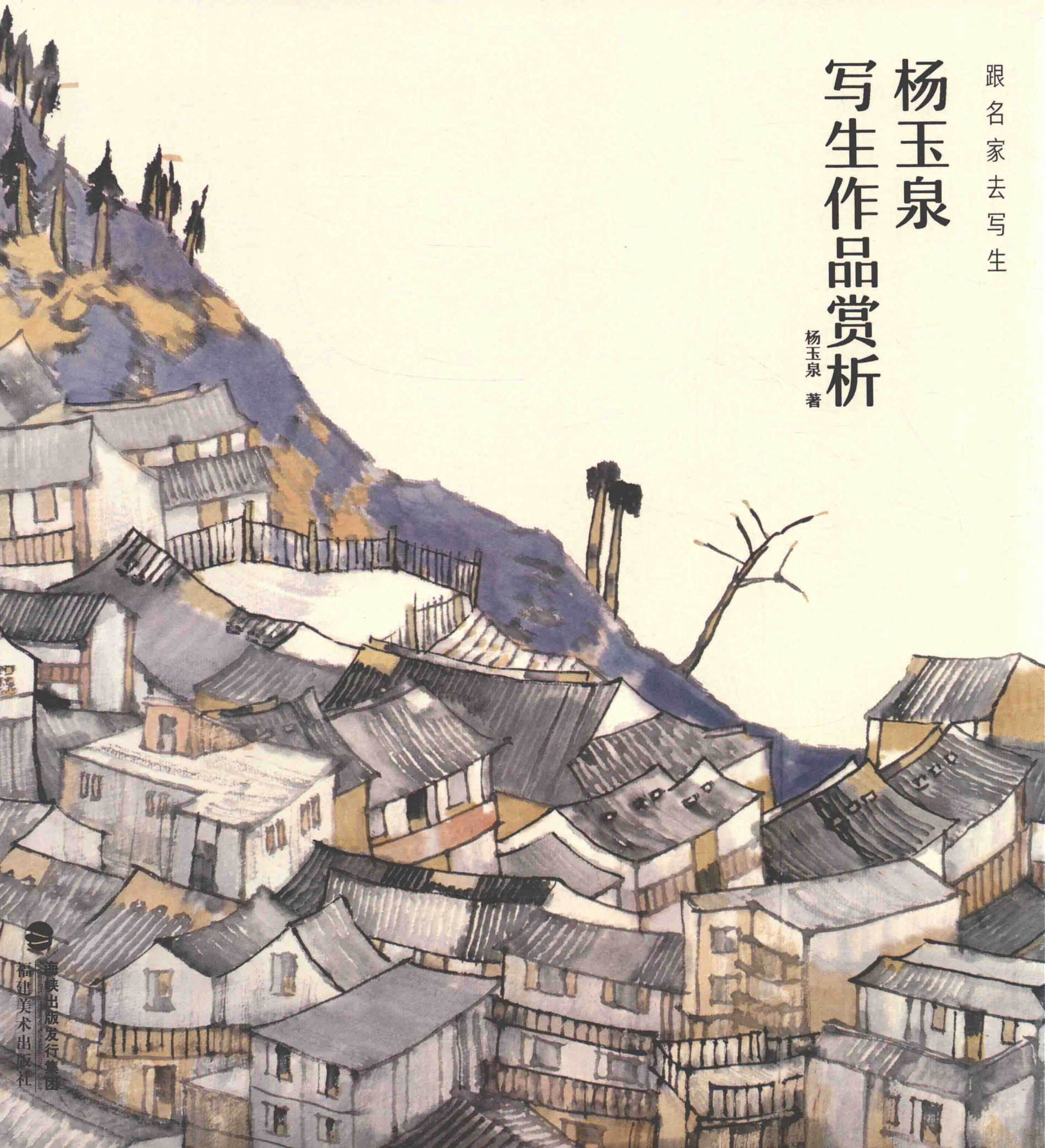

跟名家去写生

杨玉泉 写生作品赏析

杨玉泉 著

跟 名 家 去 写 生
杨玉泉写生作品赏析

海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

跟名家去写生. 杨玉泉写生作品赏析 / 杨玉泉著
— 福州: 福建美术出版社, 2017.10
ISBN 978-7-5393-3709-8

I. ①跟… II. ①杨… III. ①山水画—写生画—国画
技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第245395号

出 版 人: 郭 武

责任编辑: 沈益群 张小芹 郑 婧

出版发行: 海峡出版发行集团
福建美术出版社

社 址: 福州市东水路76号16层

邮 编: 350001

网 址: <http://www.fjmscbs.com>

服务热线: 0591-87620820 (发行部) 87533718 (总编办)

经 销: 福建新华发行(集团)有限责任公司

印 刷: 福建省金盾彩色印刷有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/12

印 张: $9\frac{1}{3}$

版 次: 2017年10月第1版

印 次: 2017年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5393-3709-8

定 价: 55.00元

跟 名 家 去 写 生
杨玉泉写生作品赏析

海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

玉泉

杨玉泉,1965年生,福建省莆田市人。中国美术家协会会员、福建省美术家协会山水画艺术委员会副秘书长、福建省画院特聘画师、福建省美术馆特聘画师、莆田市画院常务副院长。1986年毕业于福建省厦门工艺美术学院中国画专业,2010年毕业于中国艺术研究院、研究生院研究生课程班。出版有《杨玉泉画集》《杨玉泉山水画集》《杨玉泉现代院体画集》《杨玉泉印象山水》。作品入选第十、十一、十二届全国美展,第二届全国花鸟画展,《冬至》入选第三届全国青年美展(中国美术馆收藏),《溪边的柿子熟了》被天津美术馆收藏。

2017《闽东闽西》参加福建省画院“闽彩墨华晋京作品展”

2014《流水围庄》入选第十二届全国美展

2014《岐下秋歌》获第七届福建省“百花奖”三等奖(福建省委、省政府主办)

2013《天高高》入选福建省首届“丹青奖”双年展

2012《岐下秋歌》入选福建省首届“意之大者写意大展”获一等奖

2011《英雄太行》入选第七届中国美协会员中国画展精品展

2010《星期五·燕山登顶》获第16届亚运会全国中国画展优秀奖(最高奖)

2010《海西史歌》入选“锦绣海西”福建省当代美术(普京)大展

2009《海西史歌》入选全国第十一届美展(福建展区优秀奖最高奖)

2008《西岸步伐》参加“经典海西”改革开放三十周年福建美术文献邀请展

2008《冬至》入选第三届全国青年美展,中国美术馆收藏(福建省青年美展一等奖)

2008《青山依旧》中国美协倡议为四川省汶川县等重灾区抗震救灾创作捐赠作品

2007《芒种》入选第三届全国中国画展

2004《丽日》获第十三届全国群星展铜奖(福建选拔赛荣获金奖)

2004《乡里》入选全国第十届美展

2001《丽日》入选建党八十周年全国美展(福建展区二等奖)

2001《龙川口》获新时代中国画作品展铜奖

2001《祥云、天井——崇武人家》获第一届中国美术金彩奖提名奖,并被组委会收藏

2000《古韵——西递风情》获全国中国画风情展优秀奖,并被组委会收藏

2000《猿声不断》入选全国2000年中国画展

1999《百舸争流》获中华人民共和国成立50周年、毛泽东同志诞辰106周年、毛泽东诗词创意画集优秀奖

1999《儒学绝响》入选“纪念孔子诞辰2550周年全国美术作品展”,被组委会收藏

1999《和顺的日子》入选中国画三百家作品展

1999《农家小院》入选全国第二届中国花鸟画展览

1997《山地车》入选世界华人书画展,被中国艺术研究院收藏

1992《老家》入选纪念《讲话》发表五十周年全国美展(与人合作)

目录

005-006

林泉味象 含道映物

——读杨玉泉写生山水画后记 翁志承 / 文

007

常用写生装备

008-011

写生范例

012-031

新疆写生系列

032-083

古村·古镇写生系列

084-097

土楼写生系列

098-105

园林·院落写生系列

106-112

各种树的形态特写

建筑形态特写

林泉味象 含道映物

——读杨玉泉写生山水画后记

翁志承 / 文

玉泉兄很早就有名于画坛，作品参展获奖不少。但他却没有一味独守画室空洞炮制，而是随身一副画具、一壶清茶，寻寻觅觅于山林之间，写生绘景乐此不疲。

中国山水画自古就有“搜尽奇峰打草稿”的写生精神，写生是画家体验生活与丰富表现的重要手段。玉泉兄扎实的学院派工夫及其进京研修后所获取的一套笔墨修行方式自然影响了他的艺术生成，他从临习、写生到创作，无不紧密相连，其中写生就是他一直坚守的重要环节。从他近期的写生山水画作来看，他已悄然开始了更自觉的山水画艺术探索。

在自然与心灵之间有一片奇异的空间，它存在于物象之间却不常为人发觉，它需要有心灵感悟之人才能获取，我想玉泉兄正是这样的顿悟之人。他时常置身于湖山林泉之间，享受着一份静谧和恬淡。他不断在与即将逝去风景的对话中，获得一种使命感的感怀与眷恋。直观上看，他所描绘的写生山水画都有实景的出处，但已然又不是自然山水的简单纪实性写照，而是从自然中来，又经过反复锤炼而成的一种自我心性表象山水。他凭借着一种构成感的笔墨语言组合来勾勒景物，渲染着色，营造出具有传统而现代的山水画美感情愫。面对实景写生，玉泉兄是先有画境再追寻其表现，还是在表现的体悟中确立起造境之追求呢？我不得而知，我多次试图与其探讨时，他总是

淡淡地说出“要讲究”“要思考”“要经典”诸如此类的话语。也许正是他的这种“深思熟虑”才造就了他在画面中的置阵布势、取舍开合中有了别样的形式。林荫屋室的交错、山石叠嶂的伸展构成了一种平面化的视觉图像，符号化的树木、象征化的云水、结构化的山石、特征化的屋舍，更突显出其画个性化的画面语言，显然他在对自然意象与形式表达之间找到了自己努力的方向，他的画面虽是繁密的，却又是单纯的，虽是反复的，却又是灵动的。

当然，新的视觉感受在玉泉兄的画面中，还体现在他着色的语言表现上。中国画传统“三矾九染”的小心翼翼在他手中变成了一种蜻蜓点水式的自由抒情，他以“跳跃式”的着色手法，结合西方色彩学的某些原理，游离于传统敷色的局限性，以更为主观的手法丰富着画面的色调。它或浓或淡、或高古优雅、或玄思空寂，为意象中的自恋山水蒙上了一层似真亦幻、

幽远清逸的光泽。

当下写生热之风流行于画坛实为好事，然而无情感的照抄，千人一面的描摹也冲斥着眼球。无疑，玉泉兄的实践为写生山水画提供了一种有价值的体验与表现。他放弃了拘泥实景的写真照相，而是带着一种抒情性的心理依托，在自然景物与主观意象之间寻找形与色、景与物的巧妙组合，使得画面中的青山碧水、丽日春树、云霭彩霞、庭院宅第更具有了一种物象的光彩与心灵的诗意之美。他正是沿着这样的途径去探寻从“师化自然”中不断“获取真意”，在真实自然与自我之间找到了一条通幽之境，进而构建起自己的绘画语系。我相信，只要玉泉兄不断在自我与自然之间、图像与笔墨之间，寻求新的突破界点，不断打磨并赋予时代新意，他的艺术必然能进入更佳的境地，映象出更灿烂的风景。

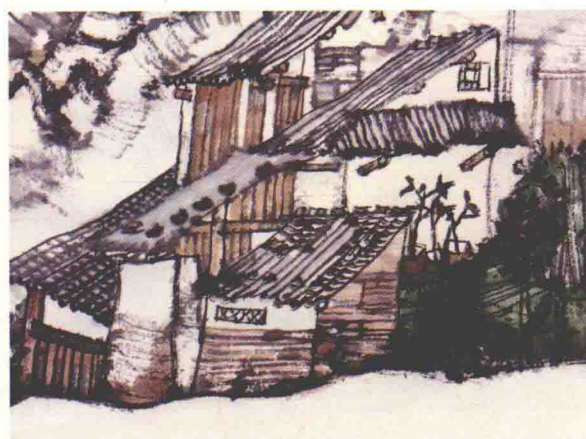
常用写生装备

杨玉泉喜欢使用有些年月感的工具和材料，是习性使然，还是想借用那些充满旧情的东西去打开对岸那历经百年风雨的古民居的门？他作画的辅助道具更是信手拈来，农民废弃的木桩头、酸菜坛子、土坯块都可以用来垫高调色盘、陈放汲水瓢和镇压纸张。他说：靠山吃山，靠海吃海，我们这是靠着乡民过生活。每次集体写生活活动，他总是以最快的速度找到写生的落脚点。那些风干的墨、陈年的宣纸和乌油的毛笔伴随着周边欢快的水流声，水车轱辘声，禽鸟叫声……一次又一次地架构着杨玉泉心中的理想蓝图。

——邓伯元

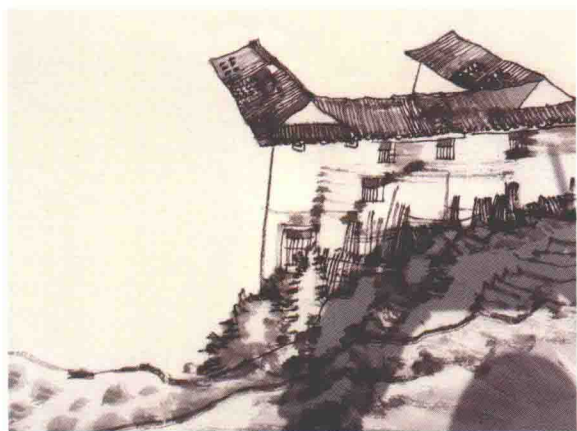
写生范例

永定陈东镇·岩太村土楼 纸本宣纸 55cm×75cm 2016

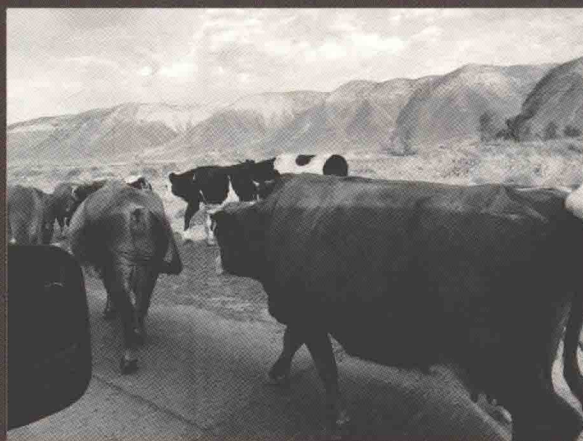
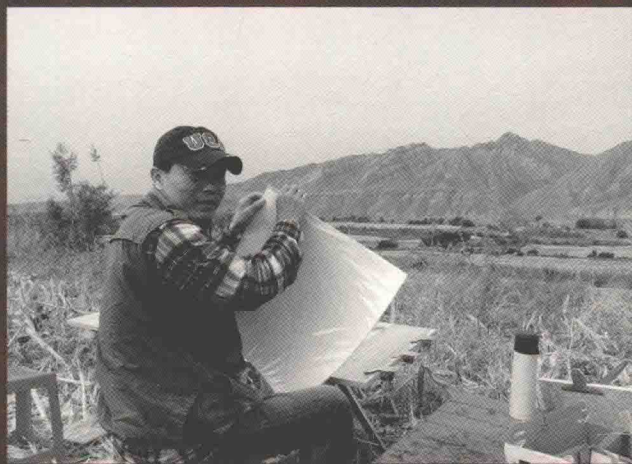

陈东村·岩太村土楼 纸本宣纸 55cm×75cm 2016

新疆 / 写生系列

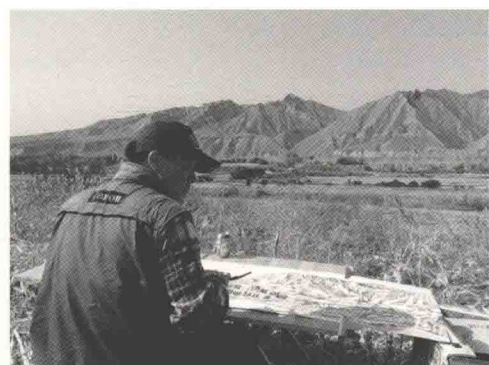
冬日的新疆天山北坡，被无尽的大雪包围，广袤的原野上白雪皑皑，一片银装素裹。

玛纳斯河也失去了往日的喧腾，脱去了秋天五彩斑斓的盛装，患上了厚厚的冬服。河岸的树木早已落尽了枯叶，枯枝上挂满了霜花，孤独地挺立在冰雪之上。远远望去，仿佛盛开的梨花。“忽如一夜春风来，千树万树梨花开。”唐朝诗人岑参的诗句恰作此情此景的写照。

雪花是玛纳斯河冬天的主人，四处飘飘洒洒地留下银白色的身影。它像一位所向披靡的将军，一路横扫玛纳斯南部山区、中部中原和北部沙漠，以摧枯拉朽之势迅速占领广袤的玛河大地，用自己厚实洁白的雪衣，把这里装扮成一个洁净静美的童话世界。

天山北坡·依连哈比尔尕山 纸本卡纸 55cm×114cm 2016

玛纳斯河的秋天是一个令人愉悦的季节，处处是染尽秋色的田野，处处是秋日金黄的硕果，处处是欣欣向荣丰收的景象。农民在希望的田野上耕耘，在希望的田野上收获。

玛纳斯河的秋天是一个色彩斑斓的季节，赤橙黄绿青蓝紫，七种色彩巧妙地交汇在这里的秋日，描绘着玛纳斯人绚丽、幸福的生活。

玛纳斯河的秋天美得像一幅七彩的画，像一首抒情的诗，像一首婉转的歌。她洗净了我们心灵的污垢，带走了我们的忧愁，留下的却是幸福、欢乐和甜蜜。

我爱秋天，但我更爱这玛纳斯河美丽的秋天！