

心语画意

——杨笛创意画语集

杨笛 著

师范大学出版社

心语画意

J229/1

江苏王业学院图书馆
藏书章

意画语集

杨笛 著

图书在版编目 (CIP) 数据

心语画意 —— 杨笛创意画语集 / 杨笛著. — 长沙: 湖南师范大学出版社, 2006.5

ISBN 7-81081-571-7

I. 心... II. 杨... III. ①儿童画 - 作品集 - 中国 - 现代
②散文 - 作品集 - 中国 - 当代 IV. ①J229 ②I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 032829 号

心 语 画 意

—— 杨笛创意画语集

杨 笛 著

◇责任编辑: 陈 凯 李夫振

◇美术编辑: 王 珏

◇责任校对: 刘琼琳

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址 / 长沙市岳麓山 邮编 / 410081

电话 / 0731.8853867 8872751 传真 / 0731.8872636

◇经销: 湖南省新华书店

◇印刷: 湖南地图出版社印刷厂

◇开本: 889 × 1194 1/20

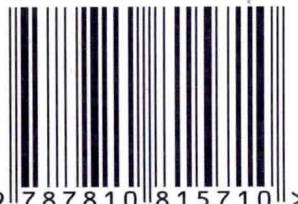
◇印张: 8

◇版次: 2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

◇书号: ISBN 7-81081-571-7/J · 014

◇定价: 40.00 元

ISBN 7-81081-571-7

9 787810 815710 >

勤學
敏求

楊笛八周學勉之

曉游題

曾晓游：著名国画大师，湖南省人民代表大会常务委员会委员，湖南师范大学美术学院教授

张雷：中国当代著名青年书画家

序言	1
----	---

杨笛造型	5
------	---

我的童年生活	25
--------	----

向梵高爷爷学画画	41
----------	----

触摸东西方古典神话	51
-----------	----

神奇的动物世界

55

人与自然

81

我爱三国、水浒和西游

99

战争与和平

125

幸福的我

145

获奖作品

151

寄语杨笛

154

飞扬的童心 神奇的想象 灵动的画笔

驰名中外的大画家如齐白石、关良、马蒂斯、毕加索、克利等都很重视研究儿童绘画的艺术语言，并在创作上借鉴儿童画的艺术特点。毕加索曾说过：“当我是一个孩子的时候，我可以像拉斐尔那样作画。后来我花费了很多年来学习如何像一个孩子那样画画。我毕生努力追求的，就是把我的作品画成儿童画般的纯真。”毕加索为没有这样一个童年而苦闷。而杨笛是幸福的，他在他的童年里尽情挥洒着充满童趣的画笔，展现出一个才华横溢的小小少年在儿童绘画和写作方面所取得的骄人成绩。

杨笛在绘画方面从小就表现了很高的天资，3岁时创作的《三国演义》连环画《张飞大闹长板坡》、《三英战吕布》、《草船借箭》等，很有想象力和创造力。这三幅画虽然线条过于稚拙，但简练的几笔就表现了很宏大的场面，胜败得失画得惟妙惟肖。画于6岁的《夏侯惇拔箭吃眼睛》，更是想象超群，趣味横生，卓越非凡。而杨笛进入14岁时所画的《水浒英雄传》则更趋于圆熟，形体把握得更加准确和有力，但又不失童真，是值得称赞的上乘之作。

杨笛4岁时就开始省级刊物上发表画作，后来成为经常发表画作的小作者。从他不同年龄的画作中，可以清晰地看到这位小作者的成长过程。4岁时的画作充满了童趣，线条流畅，5岁时的画作表现了诗的意境与音乐的节奏感，6岁时的画作表现了非常优良的色彩感觉，而在不同年龄的各种画作里均表现出他惊人的创新性和很聪慧的悟性。作于五岁的一幅别具一格、独树一帜的《人手》就是其典型的代表作。

线条表现得最完美的是他11岁画的《杨笛是个大天才》，画作的形态、动态，都把握得十分准确，线条细腻流畅、优美动人，充满童真，充满梦幻，使人看了爱不释手，真想称赞杨笛为一个“大天才”。另两幅取材于古希腊神话的画作在构图、布局和线条上很显优雅、洒脱的不凡气质，让人看后回味无穷。

杨笛的绘画天赋还表现在他对色彩的感觉与众不同，非常大胆、前卫，具有现代派绘画的意识。作品《石头上的彩绘》用色神秘大胆、气派优雅。《非洲人面具》一幅，不仅想象丰富，而且用色斑斓，这些画让人浮想联翩，尽情感受着美丽。

从这些绘画中我们欣喜地看到，随着年龄的增长，杨笛的绘画不仅技艺在迅速地提高，而且他的善良美丽的心智也在健康地成长着。这主要体现在他的一系列爱国的体育运动和环境保护绘画题材方面，小小年纪就能用一颗纯洁的童心来思考一些重大的社会问题，并能艺术地表达，这实属不易，值得大加赞扬。

他10岁时的画作《欲与太阳比高低》获得了“VISA奥运畅想（国际）少儿绘画大赛”铜奖。这幅画表现了中国跳高运动员跟太阳一比高低的决心！这幅画色彩鲜艳，表现力强，童趣盎然。他13岁时的另一幅画作《梦幻足球》获得了“VISA奥运畅想（国际）少儿绘画大赛”优秀奖，整个画面想象宏远，童趣飞扬！他11岁时的绘画作品《把绿色播满沙漠》又获得了“全国少儿环保招贴画大赛”二等奖。作品在画技上表现了他的独到之处，色彩的感觉、思维的开放、绘画语言的表达都非常独特。画中的两个小朋友，其中一个也许是“一代天骄杨笛”和一个超级科学家，他们播种着现代科学精神，播种着他们要把所有的荒漠变成绿洲的理想，该作是现代人文科学思想与童趣相辉映的佳作。另有两幅很值得一提的环保画作：动物反对人类之《回马枪》与《尿童豹》，这两幅白描作品在构图、线条和立意上，都表现了杨笛同学非凡的聪明才智，机敏风趣地批判了人类践踏大自然、破坏生态平衡的不良行为！

总之，杨笛的创作在形式上多姿多彩、造型上想象奇特、构图上别具一格，色彩上绚丽斑斓，题材上丰富多彩：有想象奇异的三国、水浒和西游，有高贵典雅的古希腊神话，有快乐浪漫的童年生活，有儿童视角的环保主题“动物对人类的反动”，有男孩情怀的“战争与和平”以及各类妙趣横生的杨笛式造型，还有飞扬着灵动童心的神奇的动物世界，这些都产生了很强的视觉冲击力。我想杨笛的这本童话般的画册不仅会引起毕加索的羡慕，更会引起儿童小画家和成人画家的高度重视。他的绘画语言感情炽热，魅力四射，他富于活力的绘画方法，大胆、直率、朴实的表达形式，会使人在这本画册中得到意想不到的收获！从这本画册来看，杨笛同学无疑是许多美术青少年中的佼佼者。看到杨笛小小年纪就有这么好的绘画才能，固然可喜可贺，而看到他的心智情操在艺术美的陶冶中健康美丽地成长，对一个美术教育工作者而言无疑是更值得高兴的事了。特此为杨笛同学序，希望他自强不息永攀新高峰！

二〇〇六年四月十八日于石屋

李立：著名金石书画家，长沙理工大学设计艺术学院名誉院长、教授

童趣、天真与爱心

从“五四”时期中国第一代儿童文学家叶圣陶、冰心、茅盾、郑振铎等人开创现代儿童文学新局面算起，至今中国儿童文学的发展已有一百多年的历史了。在这100多年里，经历了五代人的共同努力，形成了今天中国儿童文学生动活泼的新气象。但是，当前的中国儿童文学创作也存在着一些令人担忧的问题：大量外版图书和漫画作品的涌入，左右了千千万万个中国孩子的阅读兴趣，同时，成人说教文化和功利化阅读也充斥着孩子的心扉，也往往伤害着少年儿童的想象力和创造力，许多孩子的写作，也成了应试教育的“少年老成的小老头”式的新八股，失去了儿童的天真烂漫、神采飞扬。

杨笛的《心语画意——杨笛创意画语集》这本书，给我们带来了新的惊喜。全书共精选了杨笛2~14岁所创作的311幅画作，作者摒弃了成人“假模假式”的儿童视角，用质朴的文笔和神奇的画笔，引领我们走进一个的翩翩少年的成长史，特别是让我们了解到用孩子的眼光来看世间的万事万物，是多么饶有兴味和色彩斑斓，全书充满了灵性和童趣，具有丰富的想象力，同时还有一种率真天然的风韵。该书的形式也颇具创意，将文字图片和画作图片有机结合，虽然稚嫩，却具有强烈的视觉冲击力，很有可能成为一本小朋友、大朋友和老朋友都喜欢看的书。我认为这本书应从以下几个方面给予充分肯定：

一、充满童趣与活力的机智思维。他的寓言童话《赛跑》说的是骆驼、蜗牛与兔子赛跑的故事，这个故事以超常的想象力和风趣幽雅的笔调，说明了要公平竞争的道理，同时打破了《龟兔赛跑》寓言的传统叙说，其立意和表现手法都表现出一种与时俱进的思考，语言幽默、灵活、潇洒，同时还注入了现代思维的新元素，又具有浓郁的童趣，作品的机智和想象恐怕是我们成人难以企及的。作文《一代天骄杨笛》，轻松自如地表达了他的自信和抱负，较一般中小学生的理想抱负更显得潇洒脱俗、卓而不凡。还有他九岁时就以他可爱的童心、超凡的语言和想象写作《三国演义后传》，作品写得聪慧勇敢、幽默诙谐、活灵活现。

二、天真构筑的高远境界。杨笛的作文《我心目中的爸爸》以优秀的思想品德和优美的文字获得了全校作文竞赛一等奖。他的散文《雾》以诗一般的语言表现了要和平不要战争的主题。初二时他写的作文《礼物》一篇，描写圣诞老人跨过时空隧道，来到中国为关羽送礼物，他选择的礼物是针对关羽的弱点来的，同时，将圣诞老人与关羽联系起来思考，这都是我们成人很难想象到的。他十一岁画的《杨笛是个大天才》，画中的

人物惟妙惟肖，作者用他充满童趣的笔触，让我们触摸到古希腊神话的高贵气质和卓越不凡！杨笛是用他稚嫩的手在描绘一个美丽的欧罗巴传奇，那种神韵让人回味无穷。童心是人类最伟大的天赋，是想象力开出的最绚丽花朵。马克思说：“希腊神话是人类美丽童年的诗，有不朽的魅力。”而由儿童来描绘人类的童年，这种境界确实给我们带来非常有趣的惊喜。

三、爱心包容的环保警示。从杨笛的作文和绘画中，我们充分感受到这是一个富有爱心的孩子。他不仅爱父母，爱同伴，而且爱动物，爱自然。他的多篇环保作文和画作如作文《动物反对人类》、《豹子》、《地球得救了》等及与之配套的一系列画作，都从孩子的视角发现和表达了人类急需解决的一大社会问题即环境保护问题。11岁时杨笛的画作《把绿色播满沙漠》获得了“全国少年儿童环保招贴画大赛”二等奖，这幅作品表现了一个小小少年对大自然的关爱和用科学精神来传播环保意识的理念。文明在进步，社会在发展，但是为了进步和发展，人们常常不惜代价地去掠夺自然，而且破坏着我们生存的自然环境还不以为然。唤起社会的良知，唤醒人们对环境保护的意识，这本来不应该是一个童年人所关心的事情，杨笛在他的作品中将童心和环保意识结合起来，表现了更为年轻的一代对自然的仁爱，对环保的重视，这让我们欣喜地看到了人类自身科学发展的希望。

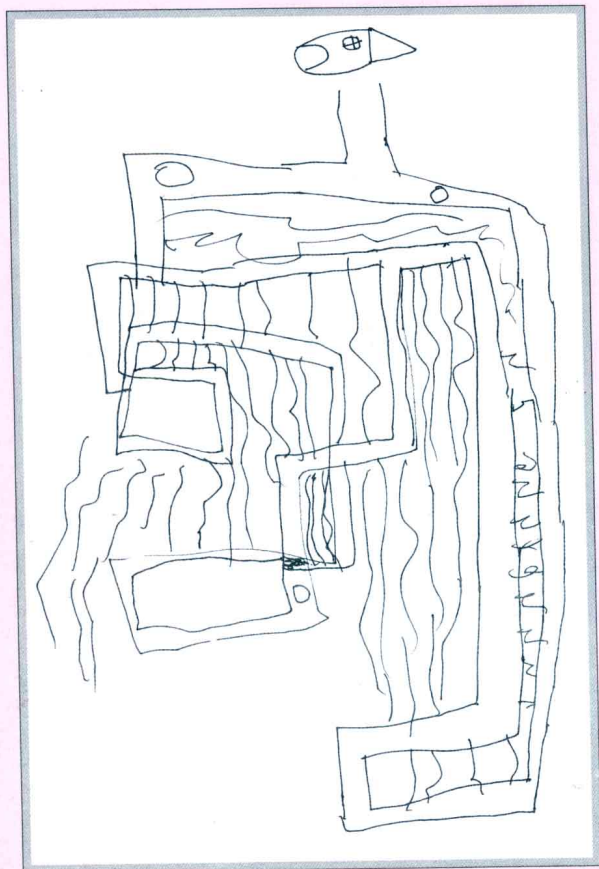
总之，杨笛的作品图文交相辉映，清新可人的童话、童画熔于一炉，在平实中出精彩，在稚气中见深邃，见解独特，想象超拔，作品中的各种创意充满了智慧和活力，潇洒自然的童真童趣给人以耳目一新的感觉。毫无疑问，这是一本难能可贵的好书，它的出版将为中国当代儿童文学注入新鲜的血液，为中国儿童文学的发展提供一个新颖的文本。

张炯

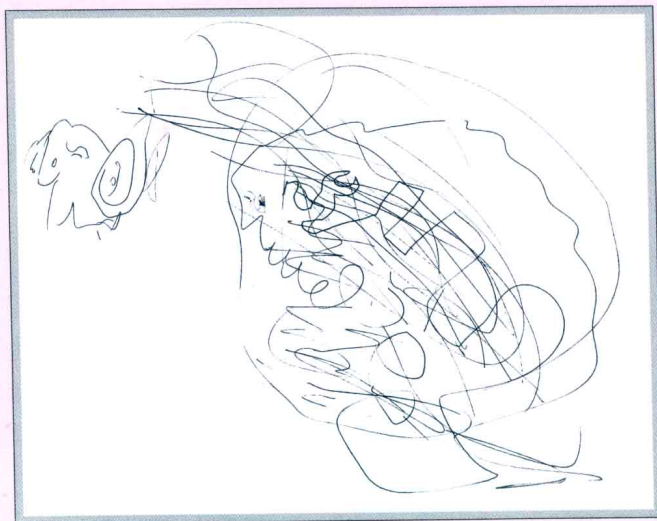
2005年11月18日 于北京

张炯：中国作家协会副主席、中国社会科学院学术委员会委员、原中国社会科学院文学研究所所长、中国当代文学研究会会长、博士生导师、教授

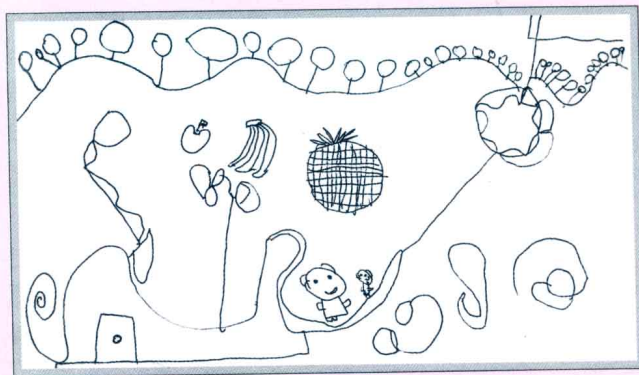
杨笛造型

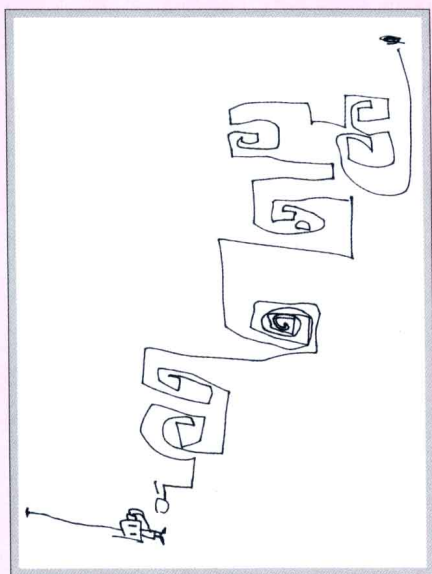
水下迷宫 (3岁)

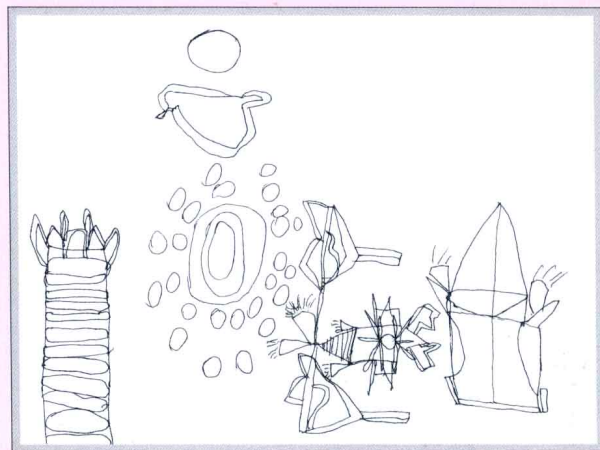
最初始的线条 (1岁零8个月)

我和妈妈还有水果
精灵在月亮上散步 (2岁)

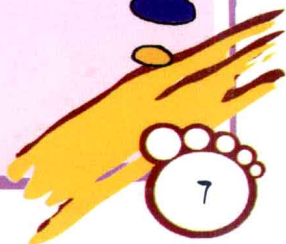
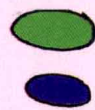
涂鸦 (一) (3岁)

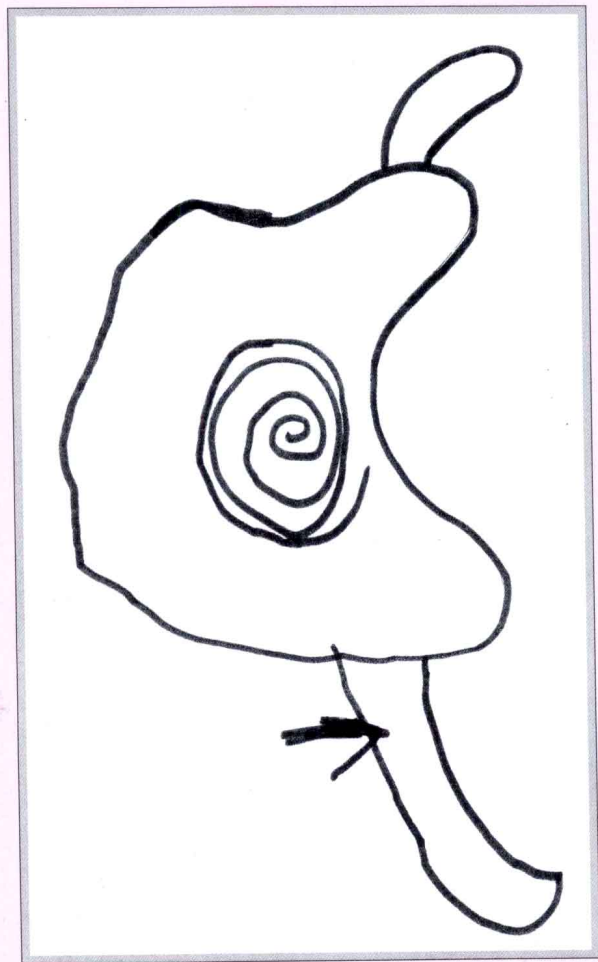

涂鸦 (二) (3岁)

涂鸦 (三) (5岁)

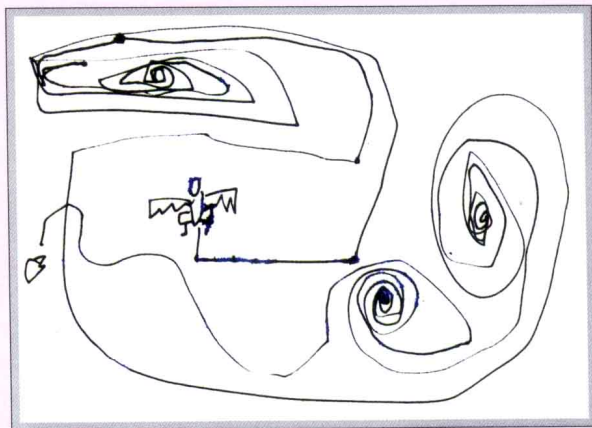

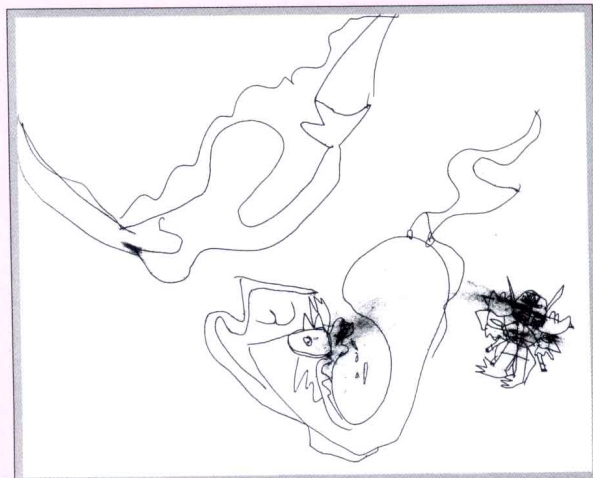
耳朵 (2岁)

怪兽龙吹气 (3岁)

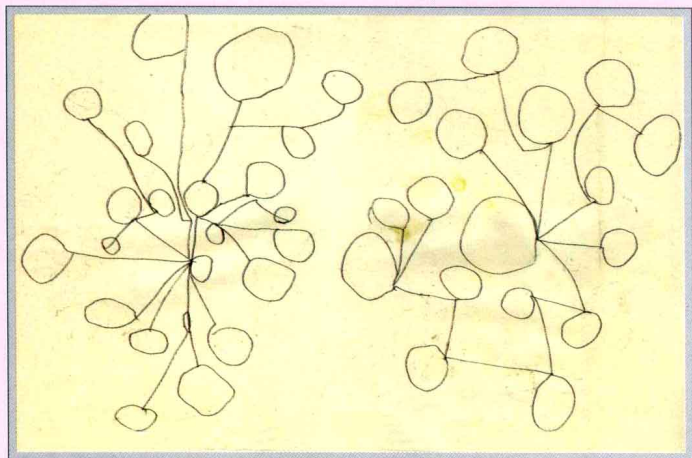

连理龙 (3岁)

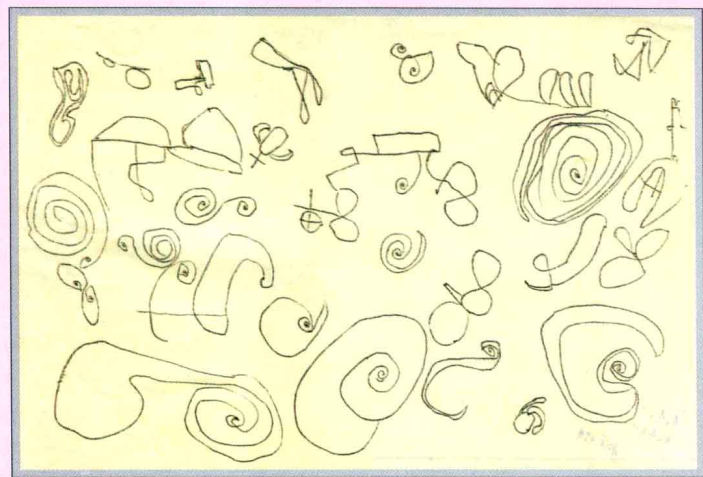

蛇王休想吃掉我 (3岁)

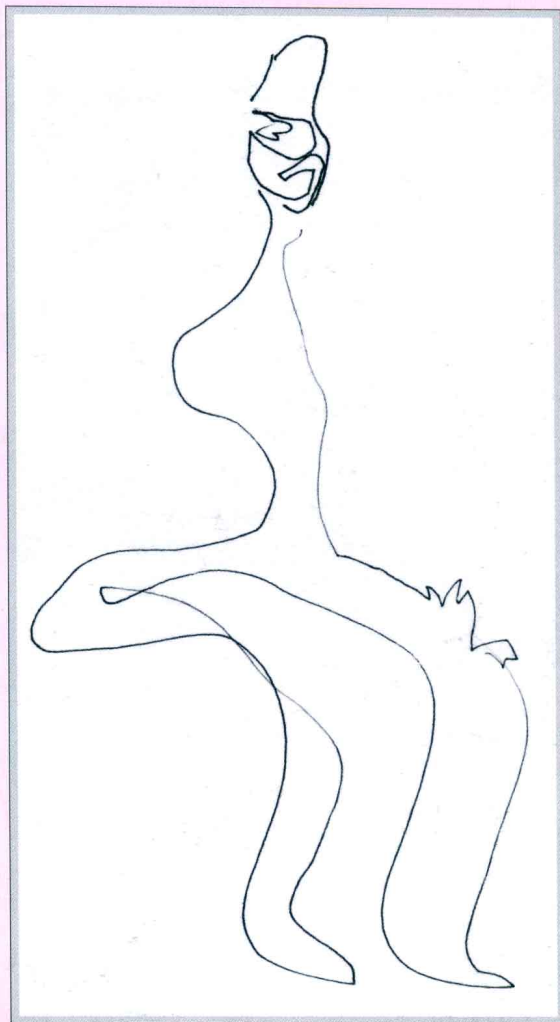

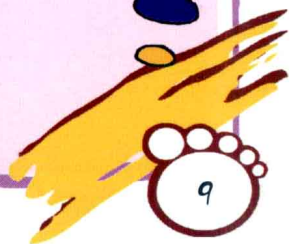
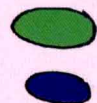
电子球 (3岁)

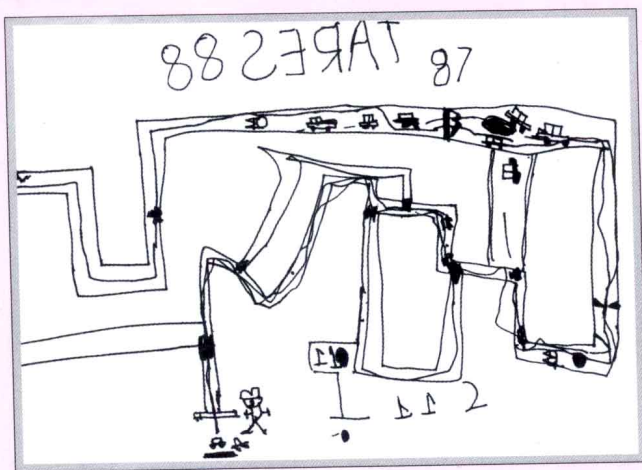

螺陀转转转 (3岁)

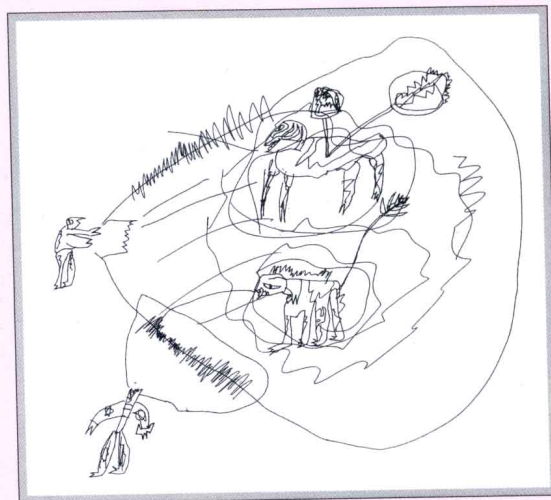

水蛇精灵变变变 (3岁)

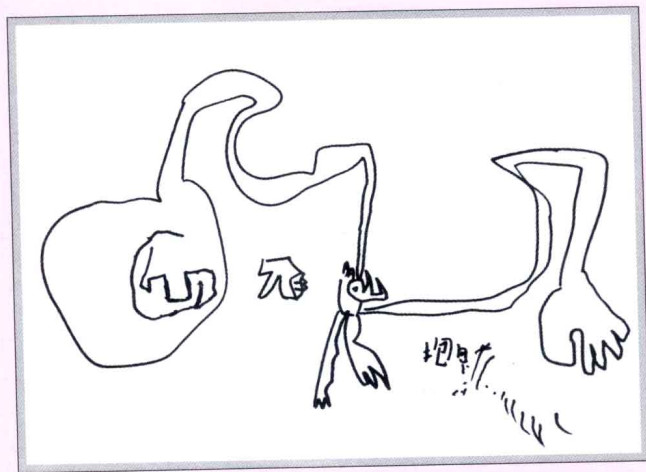

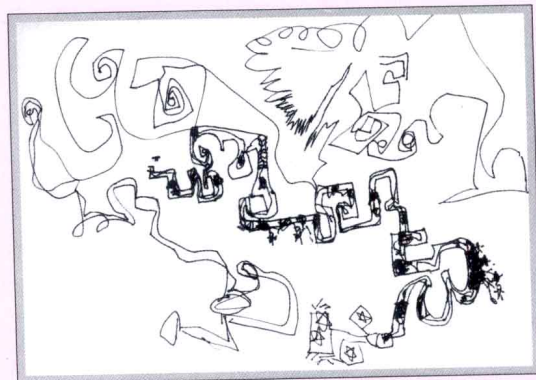
迷宫 (5岁)

白马王子回来了 (7岁)

心手相联 (4岁)

八卦阵 (5岁)