

岭南卷 当代国画大家作品集

The Collection of Masterworks by Traditional Chinese Painters
in Contemporary Lingnan

畫品

APPRECIATION OF CHINESE PAINTINGS

杨之光 王玉珏 尚 涛 林丰俗 林 壅 陈永锵
庄小尖 陈新华 方楚雄 许钦松 王璜生 李劲堃

天津杨柳青画社

岭南卷 当代国画大家作品集

The Collection of Masterworks by Traditional Chinese Painters
in Contemporary Lingnan

畫品

APPRECIATION OF CHINESE PAINTINGS

杨之光	王玉珏	尚 涛	林丰俗
林 壖	陈永锵	庄小尖	陈新华
方楚雄	许钦松	王璜生	李劲堃

天津杨柳青画社

图书在版编目（CIP）数据

画品 / 林壖等绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2011.11

(当代国画大家作品集岭南卷)

ISBN 978-7-80738-795-4

I. ①画… II. ①林… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ① J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 208875 号

出 版 人：刘建超

出 版 者：天津杨柳青画社

地 址：天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码：300074

编辑部电话：(022) 28379182

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517
28376928 28376998

传 真：(022) 28376968

邮购部电话：(022) 28350624

网 址：www.ylqbook.com

制 版：北京锋尚制版有限公司

印 刷：北京宝峰印刷有限公司

开 本：1/8 787mm×1092mm

印 张：31

版 次：2011 年 11 月第 1 版

印 次：2011 年 11 月第 1 印

印 数：1 — 3 000 册

书 号：ISBN 978-7-80738-795-4

定 价：185 元

序言

在中国画产生了空前变化的20世纪，无论是前半叶广东岭南画派所提倡的“艺术革命”、“折衷中西”，还是建国后岭南画家在写实主义方面所作出的长足的努力，都昭示着岭南地区对中国画变革与进化的推动。作为先驱者的“二高一陈”所提出的主张，不仅改变了中国画的风格样式，甚至连带影响了中国画创作时的视觉观察方法以及被观看的方式。从今天看来，这种当时极具争议性的做法在引来纷争的同时，却隐隐与中国画在20世纪后半叶的发展息息相关，使得中国画的变革与实践有了深化和展开的可能。同时，对现实生活的关注、以及立足传统而又挑战传统的精神亦得以保留。可以说，广东的国画在百年来，一直是备受争议而又引领潮流的典型。

当时间带来中国画的逐步演变，岭南一脉中国画家对国画与时代的关系的思考，以及对艺术样式敏锐的感觉却始终如一。尤其是近30年来，广东再次成为古老的国家与世界接轨的港口，崭新的文化观念与视觉样式第一时间对广东地区形成冲击。我们可以在画家的作品中看到他们对此作出的回应与吸收。生活与现实始终是他们所思考与关注的问题，且他们多数呈现出一种感性和平和的气质。但是，重视个体感受以及强调样式风格同样是岭南画家的特点。正是生活的丰富与多样化使得他们走向了各种多元的文化语境，并因此与常规意义上的传统中国画产生了不同的审美取向和表现方法。他们在对待传统方面更多的是采取抽离并应用的态度，故而，观者往往在画面中可以解读出相当程度的传统因素，却依然能感受到一种总体上的现代气质。

这本画集，呈现给大家的正是当代岭南地区具有代表意义的十二位画家的代表作。实际上，这不完全是一本画集，其中还包括了针对这十二位画家及其作品所展开的、多位艺术史论学者的评论文章。本书的名字称之为《画品》，固有向不朽经典《古画品录》致敬之意，但更多的，我们希望通过这样由作品——画，以及评论——品所汇合起来的综合结构，展现当下中国画家们的人生、思想与艺术世界，也期待读者能看到和理解当代的国画家们，多年来在中国画的传承、革新诸方面所作出的努力。

中国美术家协会副主席、广东省美术家协会主席、广东画院院长

图版目录

— LIST OF PLATES —

3 / 杨之光

6 / 矿山新兵

7 / 浴日图

8 / 画家石鲁

9 / 恩师徐悲鸿

11 / 九八英雄颂

12 / 欢乐吉祥

14 / 微雨

15 / 万方乐奏有于阕

16 / 四个小天鹅

17 / 唐舞

18 / 女人体写生

19 / 女人体习作

20 / 山水中的女人体

21 / 女人体速写

43 / 尚 涛

45 / 平生三和

46 / 逍遥不记

47 / 千载

48 / 春酣

49 / 中酒

50 / 长风

52 / 尘外 | 不染

53 / 惠风 | 或跃在渊

54 / 老龙

55 / 盎然

56 / 晌午

57 / 江村

58 / 蟾宫

59 / 大河上下

60 / 好猫

61 / 和为贵

83 / 林 壑

85 / 新娘

86 / 卡西夫的小朋友

87 / 巴基斯坦老兵

88 / 泰国舞

89 / 山风飒飒

90 / 巴基斯坦

91 / 夕阳无限好

92 / 锦绣图

93 / 秋思图

94 / 裸女

95 / 春思图

96 / 鸟语

97 / 多子图

98 / 潮州绣女图

99 / 花季少女

100 / 问花一笑 | 南国五月

101 / 岁月如歌

23 / 王玉珏

26 / 山村医生

27 / 农场新兵

28 / 家乡美

29 / 希望

31 / 果果

32 / 卖花姑娘

33 / 冉冉

34 / 绿色的苹果

35 / 淡淡的小花

36 / 信子

37 / 丽日

38 / 吟香

39 / 淡妆

40 / 秋荷

41 / 含芳

63 / 林丰俗

66 / 霜天

67 / 大地回春

68 / 粤山初夏

69 / 香溪

70 / 大坪日出

71 / 岭上多白云

72 / 看山雨后云犹在

74 / 惠风和畅

75 / 秋水

76 / 中离溪

77 / 秋壑鸣泉

78 / 鼎湖幽胜

79 / 木棉

80 / 飞来禅寺

81 / 奇峰暮云

103 / 陈永锵

105 / 岭南风骨

106 / 梳风筛日贮清凉

107 / 宿雨朝晴园圃新

108 / 野韵天成

109 / 魂

110 / 果实

111 / 金碧辉煌

112 / 探岭乐闻山鸟语

113 / 葵

114 / 早春

115 / 版纳细雨瓷玫瑰

116 / 源头水活鲤腾翻

118 / 南方热土

119 / 凤凰迎鸽子

120 / 新绿

121 / 云端

123 / 庄小尖

126 / 芦芽山

127 / 绿野仙踪

128 / 八方山水

129 / 丹霞万仞

130 / 吟人风景

131 / 红河谷

132 / 晴嶂生色

133 / 梦里河山

134 / 云岭纪行

136 / 言携青玉杖 千折上云霄

137 / 倚杖回首图

138 / 番禺莲花山

139 / 高天如洗山色黛

140 / 大块假我以文章

141 / 山村凝寂

143 / 陈新华

145 / 南海渔歌

146 / 大美青藏（局部）

148 / 野趣

149 / 乡土

150 / 宝岛物华（局部）

152 / 海之南系列

156 / 万古雄风（局部）

158 / 西北市集

159 / 秋山锦绣

160 / 海角

161 / 双喜图

163 / 方楚雄

167 / 密林探幽

168 / 深林集珍

169 / 一树梅花天地心

171 / 大地回春

172 / 卫士

173 / 花荫鸡群

174 / 巨龙

176 / 冬池

177 / 天地一沙鸥

178 / 终南深秋·玉米

179 / 终南深秋·南瓜

180 / 终南深秋·葵花

181 / 野象谷竹林

183 / 许钦松

185 / 云岭清音

186 / 岭云带雨

188 / 南粤春晓

190 / 日影

191 / 朝云悠然

192 / 岭上秋阳

193 / 群峭碧摩天

194 / 山影

195 / 九华山胜景

197 / 井冈山·珠砂冲哨口

198 / 山水

199 / 湖山春晓

200 / 甘雨过山

203 / 王璜生

205 / 谧静的大地

206 / 听风听雨

208 / 静静地守望星辰

209 / 灿烂图

210 / 自在图

211 / 昨夜的沉静

212 / 守望星辰

214 / 归来图

216 / 线索

218 / 秋

219 / 冲寒御雪图

220 / 林子大了，什么鸟都有

223 / 李劲堃

226 / 良宵

227 / 苍山如海 残阳如血

228 / 伐薪者

229 / 夜归

230 / 秋山商旅

232 / 千年结

234 / 雨后

235 / 暮鼓

236 / 雨后青山带墨痕

237 / 文昌阁

238 / 淡淡花雨扑面来

240 / 风雨归人

APPRECIATION OF CHINESE PAINTINGS

The Collection of Masterworks

by Traditional Chinese Painters in Contemporary Lingnan

畫品嶺南卷

当代国画大家作品集

P L A T E S

图 版

 杨之光 Yang Zhiguang

1930年10月出生，广东揭西人。

1948年冬就读于广州市立艺术专科学校西画科及南中美术院（即前春睡画院）随高剑父学中国画，并正式成为高氏的入室弟子。1950年2月就读于苏州美术专科学校上海分校中国画科。1950年就读于北京中央美术学院绘画系，接受徐悲鸿亲自指导。1959年以来，任广州美术学院国画系主任、教授、副院长、中国美术家协会广东分会理事等职。

代表作有《雪夜送饭》、《广东农民运动讲习所》、《矿山新兵》（1972年《人民画报》刊登此画，1973年全国发行《矿山新兵》邮票）、《激扬文字》等，并为多部著名文学作品画插图，多次举办个展，多幅作品被中国美术馆收藏。出版有《杨之光画集》、《中国画人物画法》等。现为广州美术学院教授兼咨询委员、岭南艺术专修学院院长、中国画研究院院务委员、广东美协顾问、中国诗书画研究院岭南分院顾问。20世纪后半期中国写实水墨人物画的主要代表人物，被誉为“南国人物画之旗”。

杨之光的意义

文/杨小彦

杨之光在当代美术史中的意义，必须把他放在整个美术史发展的上下文来考察。

近代以来，西风东渐，给中国带来了巨大变化。这个变化有两个层次。第一个层次是总体上的，其结果恰如桑兵所言：“今日中国人在正式场合用来表达其思维的一整套语汇和概念，形成近代中国思想历史的各种学说、教学研究的学科分类，总之，由人们思维发生，独立于人们思维而制约着人们思维的知识系统，与一个世纪以前中国人所拥有的那一套大相径庭。”他接着指出：“如果放弃这些语汇、概念和知识，人们很难正式表达自己的意思。而习惯于这些体系的今人，要想进入变化之前的中国人的精神世界，也十分困难，即使经过专门训练，还是常常容易发生格义附会的误读错解。”（注释1：桑兵《近代中国的知识与制度转型解说》，见载程美宝《地域文化与国家认同》“序”，第3页，生活·读书·新知三联书店2005年出版。）第二个层次涉及本人所讨论的杨之光的艺术。邓以蛰在讨论林风眠的绘画时指出：“中国画注重自然，西洋画注重人生。两者体裁不同，所以发展的艺术（含技法方面）也就不同了。这种畛域，似乎很难沟通，强要混一，必成得此失彼之势，恐怕风眠是不肯惹起这种莫大的牺牲吧？”在这种状况下，林风眠的应对策略是，“他凡是山水写生，都是用中国画法；人物是油画。”（注释2：邓以蛰《观林风眠的绘画展览会因论及中西画的区别》，见载姚渔湘编《中国画讨论集》。引自李伟铭《图像与历史：20世纪中国美术论稿》第24页，注释44，中国人民大学出版社2005年出版。）

第一个层次告诉我们，今日中国大不同于古代中国。这种不同是全面的，直接涉及到“语汇、概念和知识”。这种状况还提醒复古主义者，从今日中国复古回去，不仅有现实的困难，而且还会带来知识与学理上的问题。但是，近百年来，复古主义却又不绝如缕，几乎没有中断过。联系到桑兵的说法，我只能认为，复古主义的用意其实不在复古，而在于今日，在于用一种想象中的古代中国来矫正令人不满的今日中国。第二个层次告诉我们，生活在一个文化断裂层中的中国艺术家，他们所产生的焦虑，本身就与这断裂密不可分。也就是说，他们面临的问题，并不存在于古代中国而只存在于今日中国。考虑到近百年中国美术中的写实主义运动，我或可认为，在这里，体现古代中国与今日中国之判然有别的，大概就是对待人物画的态度了。一般治美术史的都知道，宋以后中国人物画持续衰落，山水花鸟代之而起，且以山水为正宗，是有其特定原因的，并且体现了绘画功能的转变。与此相对应的是，近代写实主义在中国兴起，其中的核心是人物画。之所以如此，我想大概和转型社会所产生的一系列视觉政治诉求有关。就今日中国而言，人物画的意义非同一般。

林风眠之所以说“凡山水写生都用中国画法”，而人物用“油画”，说明元以后山水花鸟毕竟自成格局，有成熟的技法和趣味来支撑，尽管品味精审者可以从中辨别高低，但高和低都不涉及到水墨的根本，而人物画就不同了，非要用“油画”来画不可。林风眠的这番话从一个侧面说明，人物画创作是“五四”以来新艺术运动所面临的重大挑战，也是传统水墨技法无法彰显的一个领域，因而只好让位于“西方油画”了。当中原因，林风眠有过论述，他在1930年代就曾断言：“西方艺术是以模仿自然为中心，结果倾向于写实一方面。东方艺术，是以描写想象为主，结果倾向于写意一方面。”（注释3：林风眠《东西艺术之前途》，见载林风眠《艺术论丛》，第13页，南京正中书局出版。这里不讨论林之观点，但我要指出，把东西方绘画的分野说成“模仿”或“写实”的观点，肯定是经不起艺术史的检验，在逻辑上也无法自圆其说。）人物画需要写实，所以自然以油画为主体了。但事实也并不完全如此，如何把写实和水墨结合起来，让写实主义概念下的人物画也能取得功效，一直是前辈画家如徐悲鸿者所希望努力解决的课题。

大概因为这个原因，笔墨功夫相当不错的徐悲鸿执意留学法国，希望能得到写实之真谛，在人物画领域一展身手。其时国内还有蒋兆和，把素描引入水墨，用毛笔画人物肖像，尽管在传统中国画界不被认可，但得到了回国以后的徐悲鸿的高度赏识，并引为同道。写实水墨人物画就是这样，由徐、蒋两人开创起来了。

回顾大半个世纪水墨人物画发展的历程，我发现有一个技术问题一直是其中的核心，那就是如何把传统笔墨和人物结构很好地结合起来。徐悲鸿和蒋兆和笔下的水墨人物，往往过于紧张，笔墨无法得到真正的舒张，不是“写”出来的，而是“描摹”的。尤其是徐悲鸿，尽管有良好的素描功底，但仍然无法在水墨中自如发挥，情况确如林风眠所说，似乎对人物的准确塑造要交给油画来解决。

如果把杨之光长达半个世纪以上的水墨人物画实践放到上述格局来认识，我觉得他的意义就显而易见了。发生在20世纪50年

代水墨人物画的新一轮革新，是和四个人密不可分的，这四个人分别是杨之光、刘文西、黄胄和方增先。我曾经在一篇讨论杨之光的文章中谈到过这个现象，(注释4：杨小彦《写生的意义》，见载1995年《画廊》杂志。)认为他们四人分别以不同的方式介入水墨人物画领域，并都取得了瞩目的成绩。其中，我认为杨之光的意义尤为重要。正是他把写生与笔墨高度地结合了起来，在准确造型的基础上，创造了一种率性的写意风格，从而把水墨人物画推向了一个高峰。具体来说，杨之光一开始就把写生作为重要的创作方式，而不是训练的辅助手段，引入到他的创作中去。1954年其成名作《一辈子第一回》之所以引人注目，就是因为人们在这幅作品中，既发现了准确的造型，又看到了流畅的笔墨，而且还有不失雅致的水墨趣味。之前，把造型、笔墨和趣味结合得如此完美的水墨人物画家，似乎还不多见。

这说明杨之光一开始就把水墨人物画中最困惑的问题作为他着力要解决的对象。要想保持笔墨、趣味和造型三者的平衡，的确相当不容易，徐悲鸿基本没有解决这个问题，蒋兆和也在这个问题上止步不前。相当一批以人物为题材的水墨画家，也在这个问题上徘徊。我们只要认真审视徐悲鸿的水墨人物画创作《愚公移山》和蒋兆和的水墨人物画代表作《流民图》，就能对此问题的困难了如指掌。

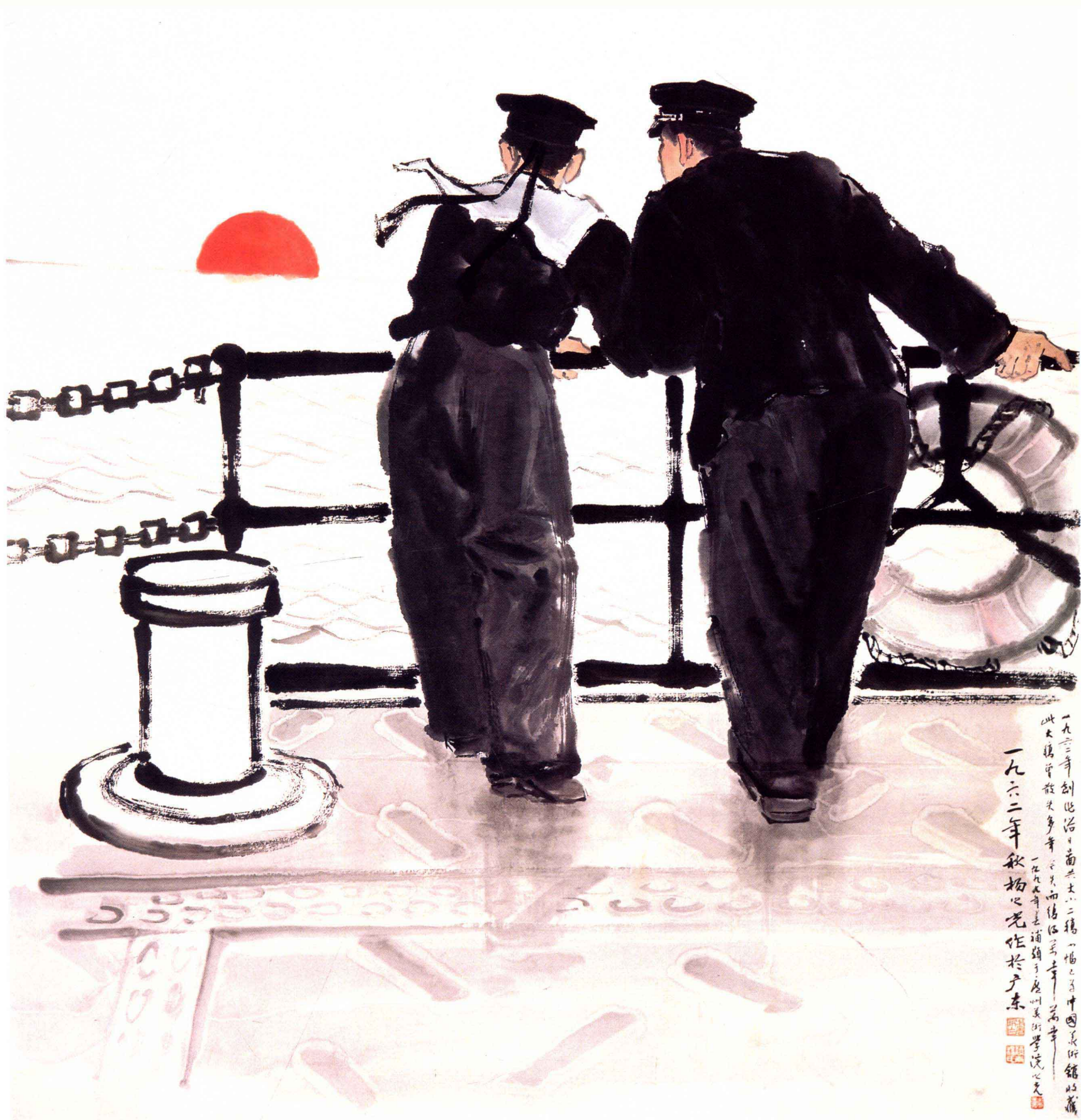
《一辈子第一回》说明杨之光的问题意识是明确的，他此后的创作也证明，他一直在集中精力解决这个三位一体的问题，让笔墨、趣味和造型相得益彰，而不是互相抵触。这个问题说来轻松，实践起来却困难重重。素描功夫好的，自然造型能力比较强，结果画出来的水墨人物画韵味不足，始终像用笔墨来做素描，甚至往往要借助擦笔去塑造明暗，突出结构。有笔墨功底的，造型却不强，无法完成造型的基本任务，所以也就谈不上成绩了。追求趣味的，往往会掉进明清人物画的图式中，好寻找一种高古的“趣味”，这种做法自然在一个视觉控制的年代受到压抑，但即便获到自由发挥，也还是和现实有所脱钩，把人物画推到远古，成了趣味的一系列符码而已。

回头看杨之光的人物画创作，我发现他恰恰在一条夹缝中从容地出走了，而这几乎是不可能的。没有杨之光的努力，我们很难想象笔墨、趣味和造型的结合能够达到什么样的一个高度，有了杨之光，我们终于明白这三者的意味，并通过他的作品看清水墨人物画所可能具有的前景是什么。更重要的是，杨之光一直没有停下他的步伐。他从上世纪50年代初发轫，经过60年代中期令人难忘的“士兵写生”，再到“文革”期间对领袖与人民的造型探索，然后，进入“文革”后时期，他还远赴美国，闭门变法，独创没骨人物技法，画人体，画肖像，竟使人物画再上高峰，这在他那一代人是不可想象的，也使他至今仍然独步中国水墨画坛，在水墨人物画方面独领风骚。

严格来讲，这个意义如何评价都不为过。在杨之光漫长的水墨人物画的实践中，我们可以从中看到东西文明冲突所带来的全部丰富性。而正是这种丰富性，使得今日中国毫不逊色于往日中国。杨之光的创作其实也说明了这一点。

矿山新兵
83cm X 59cm
纸本设色
1971年

浴日图
117cm×95cm
纸本设色
1962年

以蘇子
橫川
主通老
甲死王
服汪性
磨老石
公定時
我則
哭

石魯 畫家石魯
為悼友
洛杉識
以人

恩師——徐悲鴻

一九五〇年夏，我初訪悲鴻老師，提出我想報考中央美術學院研究生班，的願望。老師先審閱了我的作品，並表揚我年紀還輕，就出了畫集，接著他的表情開始嚴肅起來。問我：「還聽他的話，說『一定聽他』，說『我勸你不要考研究生班，而是考一手級進修學』，起從零開始這八個字的忠告，竟影響了我的一生。我聽了，我做了。在我半個世紀的藝術學生涯中，我將這一忠告又傳給了，我的學生們，信了。我學生的學生，飲水思源，我們有了所以能有所作為，全靠恩師。」
的引路。七月二十六日
是悲鴻老師一百周年誕辰，在此寫下，以省老師遠家以寄，惻隱之心。

二〇〇五年七月一日 廣州徐悲鴻紀念館

徐悲鴻

恩師徐悲鴻
179cm×96cm
紙本設色
2005年

一九九一年一月 英雄頌

九八英雄颂
145cm×180cm
纸本设色
1999年