

杨健生

Contemporary Beauty of China
Chinese painting classical series

Yang Jian Sheng

大美中国——当代国画经典系列

杨健生·卷

主编 / 苏百钧

江西美术出版社

Contemporary Chinese painting classical series
Beauty of China
Yang Jian Sheng

大美中国——当代国画经典系列
杨健生·卷

主编 / 苏百钧

江西美术出版社

杨健生

图书在版编目 (CIP) 数据

大美中国 : 当代国画经典系列 . 杨健生卷 /
苏百钧主编 ; 杨健生著 . -- 南昌 : 江西美术出版社 ,
2013.7

ISBN 978-7-5480-2220-6

I . ①大… II . ①苏… ②杨… 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 (2013) 第 148971 号

出品人：陈政
企 划：北京江美长风文化传播有限公司
地 址：北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼庚坊国际 10 层 1007
电 话：010-82293750
策 划：蓝图书社
地 址：北京市海淀区西三环北路 50 号豪柏大厦 C2 座 805 室
电 话：010-68415877
责任编辑：王国栋
编辑助理：楚天顺

大美中国——当代国画经典系列 杨健生·卷

Beauty of China—Contemporary Chinese painting classical series Yang Jian Sheng

主 编：苏百钧
著 者：杨健生

出版发行：江西美术出版社
地 址：南昌市子安路 66 号 江美大厦（邮编：330025）
网 址：<http://www.jxfinearts.com>
经 销：全国新华书店
制 版：蓝图书社
印 刷：北京蓝图印刷有限公司
版 次：2013 年 7 月第 1 版
印 次：2013 年 7 月第 1 次印刷
开 本：635×965 1/8
印 张：5
印 数：1-2000
书 号：ISBN 978-7-5480-2220-6
定 价：216.00 元（全套共 6 册）

赣版权登字 -06-2013-290

版权所有，侵权必究

本书有印装质量问题，影响阅读，请直接向承印厂调换。

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何
方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

杨健生

1965年6月生于河南省林州市，1986年毕业于河南大学美术系中国画专业并留校任教。现为中国美术家协会会员，文化部中外文化交流中心国韵文华书画院艺委会秘书长，河南省美术家协会理事，河南省美术家协会工笔画艺委会主任兼秘书长，民盟河南省书画院副院长，河南大学艺术学院美术学分院副院长、副教授。作品多次入选由文化部、中国美协主办的全国大型展览并获奖。

《风儿掠过》《童趣》获跨越喜马拉雅的友谊——中国尼泊尔绘画艺术展尼泊尔文化部长奖

《山妹子》获2000年全国中国画作品展铜奖

《白玉兰》获建党80周年全国美术作品展览优秀奖，此为唯一奖项

《红蜻蜓》获西部辉煌——全国中国画作品提名展铜奖

《山果》获全国第五届工笔画大展优秀作品奖，并被收藏

《苗集》获中国首届中国画线描艺术大展优秀奖，此为唯一奖项
作品入选“第八届、第九届、第十届全国美术作品展览”，并被中国美术馆、中南海、斯洛伐克驻华使馆、中共中央党校等国内外多家博物馆、美术馆收藏。作品收录于《中国工笔画1900/1997》、《中国工笔画全集》、《三十年·三十家》等数十部大型画集，《美术》、《国画家》、《中国民航报》、香港《大公报》、人民网、新华网、新浪网等报刊媒体专题介绍。

清纯之美

青春之歌

文
马鸿增

几年前，我去杭州参观第十届美展的中国画，一幅《霜叶红于二月花》吸引了我。画面以工笔重彩的手法，塑造了一位清纯、质朴、健美的山村牧羊少女形象。他与时下流行的那种妖艳、做作的“美女图”均然不同，表现出创作者独特的审美眼光。我记住了画家的名字——杨健生。

最近又看到杨健生的一批作品，还有他写的创作随想，让我对他有了进一步的认知。他笔下的艺术形象，多是外表文静、纯真而内含生命活力的青春女性，山村妹子、城市学生、部队女兵……他们往往与树木、庄稼、山石、花鸟交相辉映，构成一幅幅天人和谐的美好境界。读他的画，总能感受到一种清新、清纯、清雅、清静的青春诗意；而这种诗意，又是以精致、庄重、明快、协调的艺术语言来建构的。

杨健生的艺术取向是他的真情流露，本色所系。1965年他出生于河南林州市太行山村，是一个地道的“山娃子”。记得宋代大画家郭熙说过：“太行枕华夏，而面目者林虑。”林虑就是林州的古称，意思说林州的太行山是整个太行山脉最美的地方。杨健生家乡雄伟壮丽的山水景观与醇厚朴实的民风民情，深深陶冶着他的心性，熔铸成他真诚、执著、厚朴的性格气质，哺育出热爱家乡、热爱自然、热爱生命的审美情怀。正是这种挥之不去的审美情结，促使他走上艺术创作之路，并寻找到适合他自身素质条件的创作主题：人与自然的亲和关系。如他所说：“自然中的沉静、永恒，人与自然的和谐，是我绘画中所追求的。”将人物与自然环境融为一体，用精心设计的周围环境烘托人物精神情绪，并在画面结构上强化形式美感，这已成为杨健生人物画创作的一大特征。《靓秋》中七位少女与玉米地构成的长条形巧妙组合和虚实变化，更增添了秋天丰收的喜悦之情。《白玉兰》中扎根于石缝却昂首怒放的洁白花朵，更显现出投笔从戎女战士的圣洁和美丽。《青春歌谣系列》中那些姿态各异的纯情少女，与变化多姿的生命之树相伴，枝干弯曲的树木似乎在为之翩翩起舞。远离尘俗的喧嚣，回归大自然的怀抱，画家以艺术诉说着心声。

就艺术语言本体而言，杨健生具有既精于继承而又勇于创新的可贵品格。他对中国传统工笔画下过苦功，有着独到的领悟。线描水平堪称上乘，颇具表现力；更具特色的是色彩处理，和水墨写意截然不同，色彩在工笔画中占有重要位置。杨健生显然深悟传统文化的色彩审美观念，作品中色彩处理尽显华贵中的质朴，深沉中的明快，单纯中的丰富，因而整体上具有浓郁的中国民族特色。但他并不一味循规蹈矩，根据作品意境的需要，他也适当吸收其他画种的技法，使之融入自我语言体系，不仅没有牵强之感，反而使作品呈现出现代气息。比如，吸取写意画的皴擦渲染，工笔与写意的结合，以造成虚幻空濛的意境；吸收西画的光影、质感，冷暖对比，造成真实立体的空间景象。《白玉兰》背景以蓝色为基调，有力地烘托出前景洁白如玉的花朵，树干、石头的光影和质感恰到好处，使画面整体的圣洁感大大提升。《网络人》则吸收唐宋工笔画的精华，参以现代平面构成，表现出当代青年从容、自信的生命状态。

在当代工笔人物画画家队列中，杨健生虽刚年过“不惑”，却早已崭露头角，而且审美个性鲜明，艺术风格卓然。他以山村生活和校园生活为基础，通过辛勤的艺术探索，构建出自己的艺术天地。清纯之美，青春之歌，自然天真，质朴和谐，这就是杨健生的艺术特质，也是当今社会许多人所渴望的真美和真情。天行健，健生以自强不息！

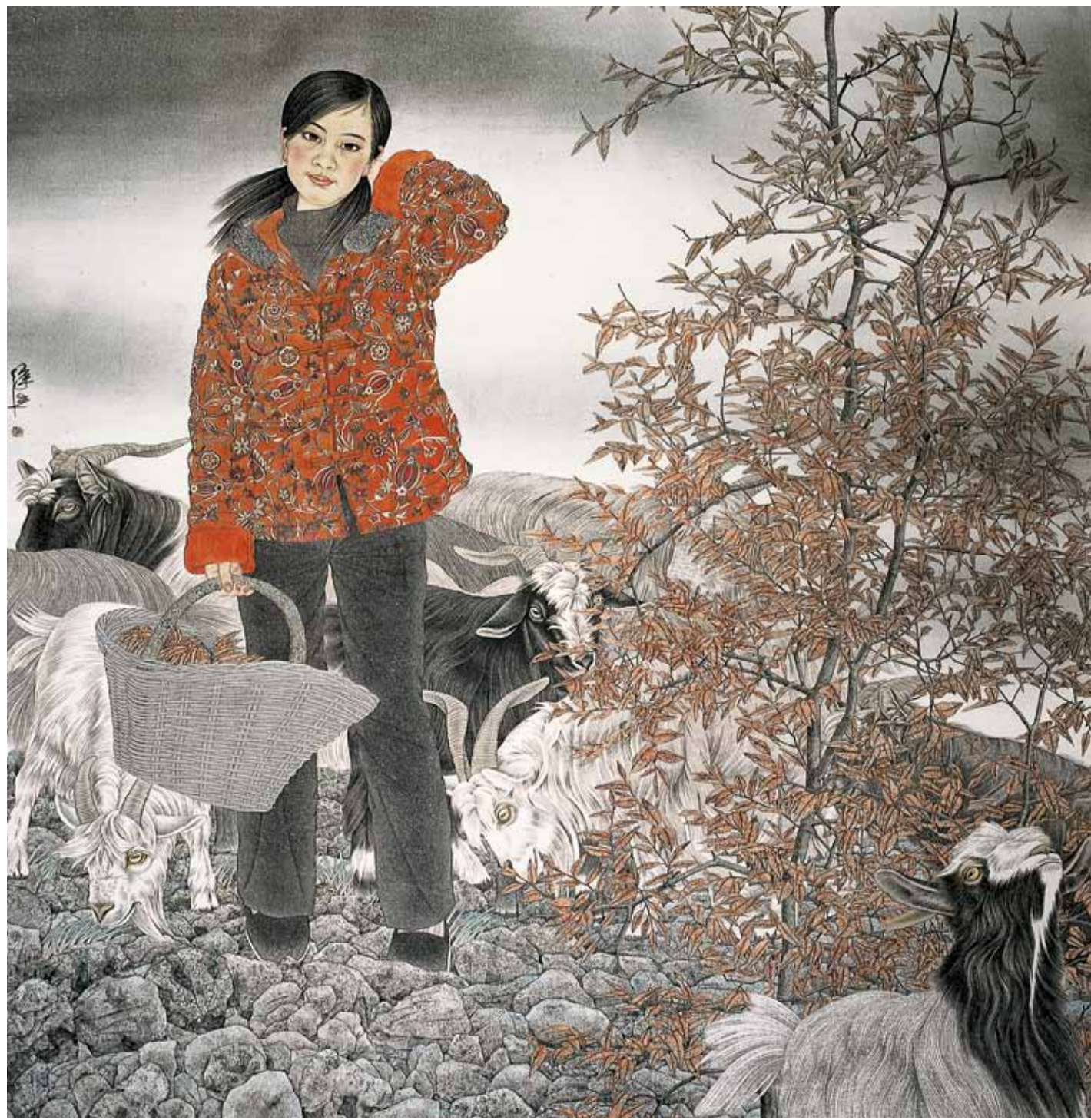
[作者系中国美术家协会理论委员会副主任，江苏省美术馆研究员]

秋天的童话 97.9cm × 173.6cm

金秋时节 99cm × 178cm

霜叶红于二月花 181cm × 191cm

白玉兰 150cm × 175cm

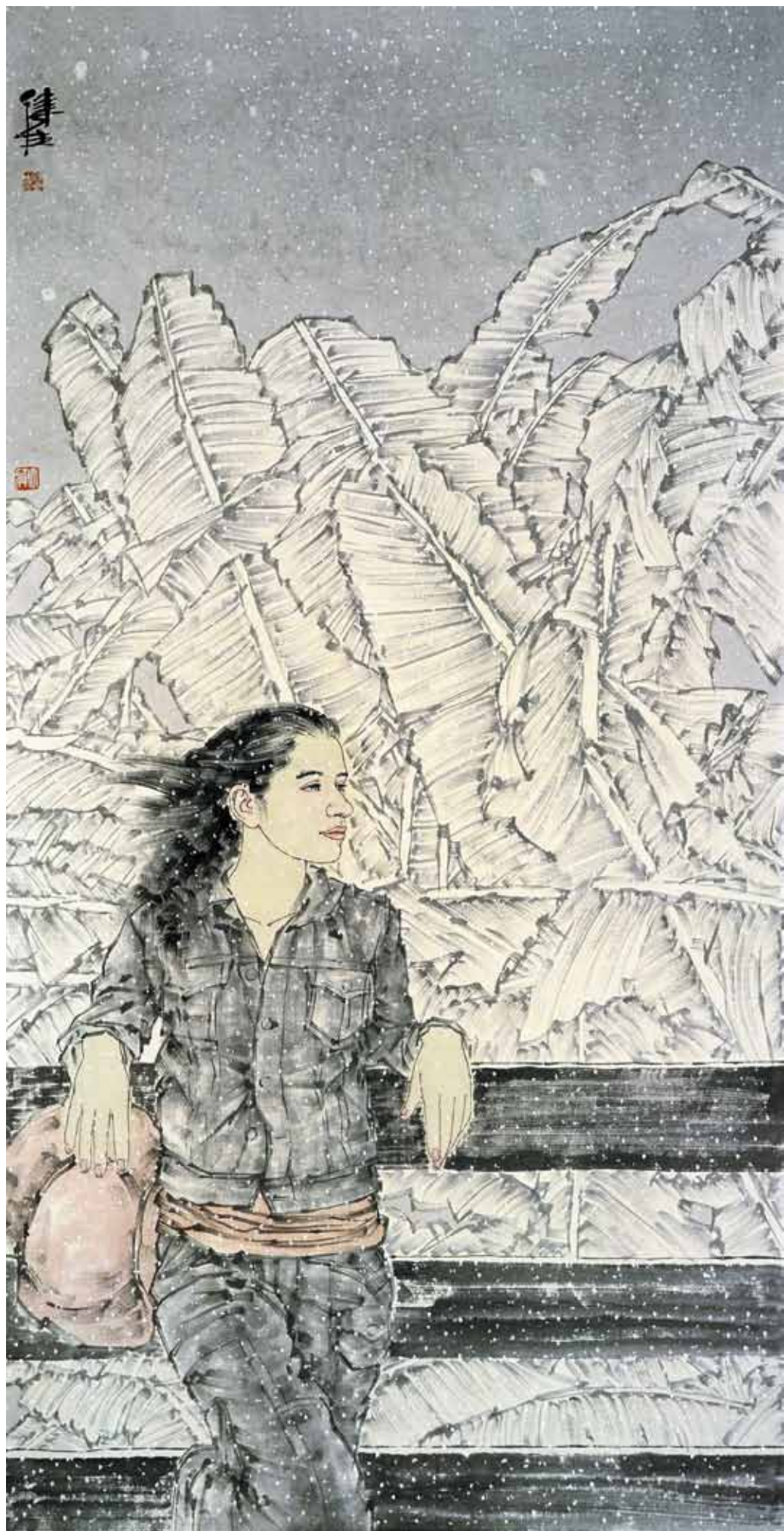
花季之一 68cm × 136cm

红色日记 99cm × 178cm

靚秋 168cm × 168cm

清風 68cm × 136cm

暗香 68cm × 136cm

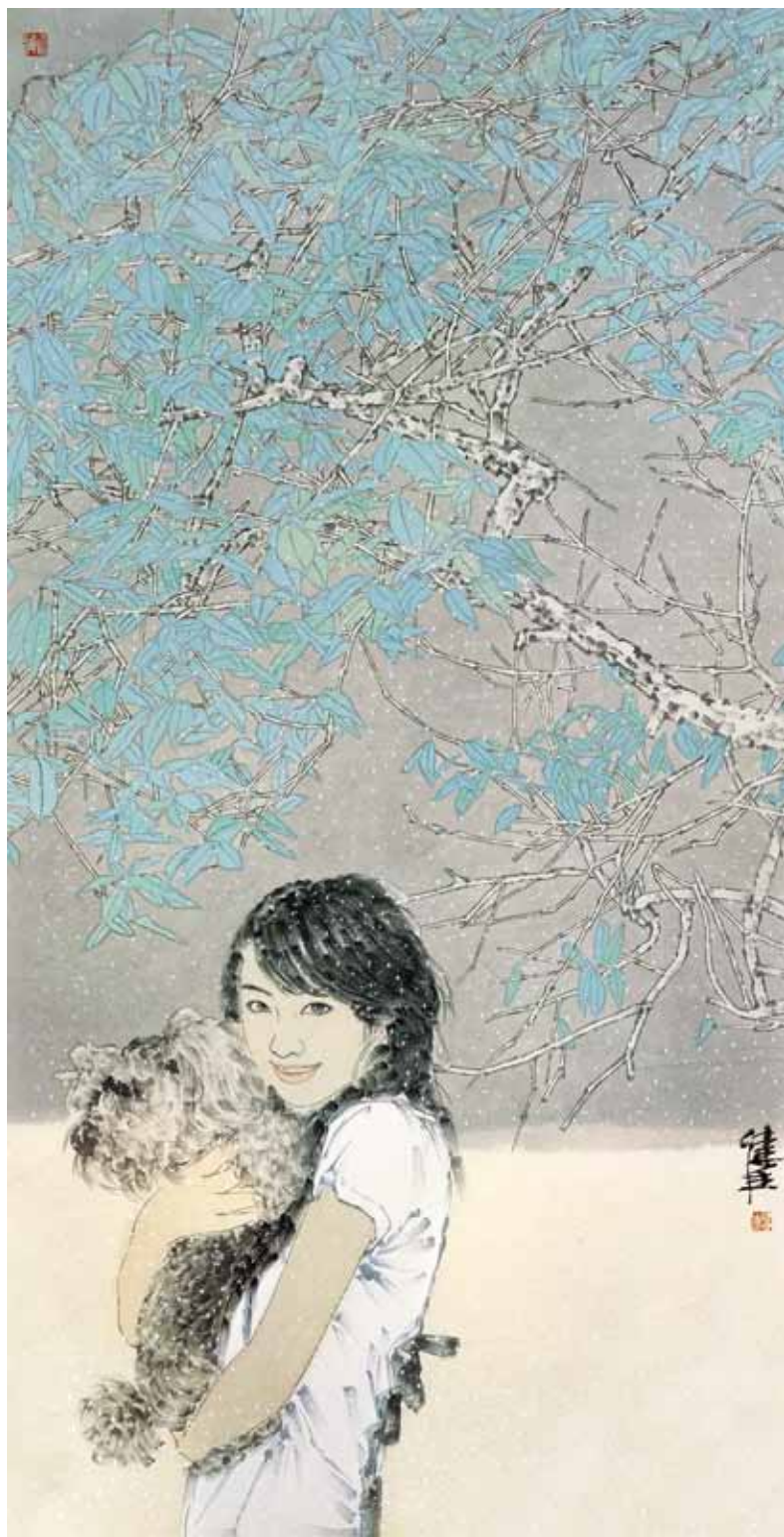
缤纷 68cm × 136cm

憧憬 68cm × 136cm

和风 68cm × 136cm

花影 68cm × 136cm