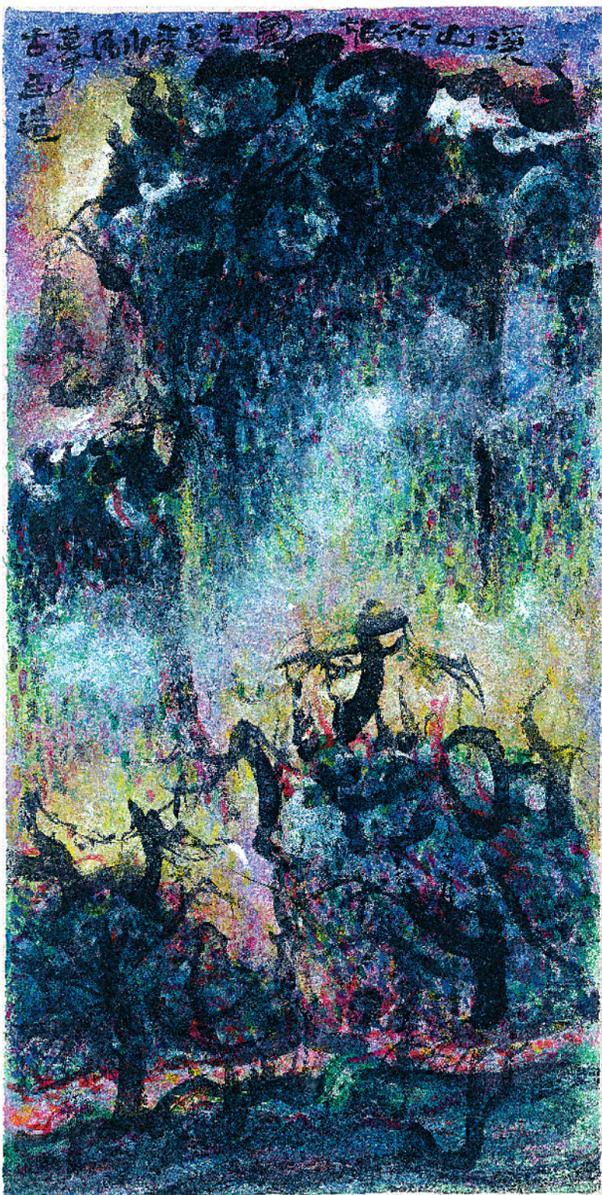

放鹤亭 | 艺术

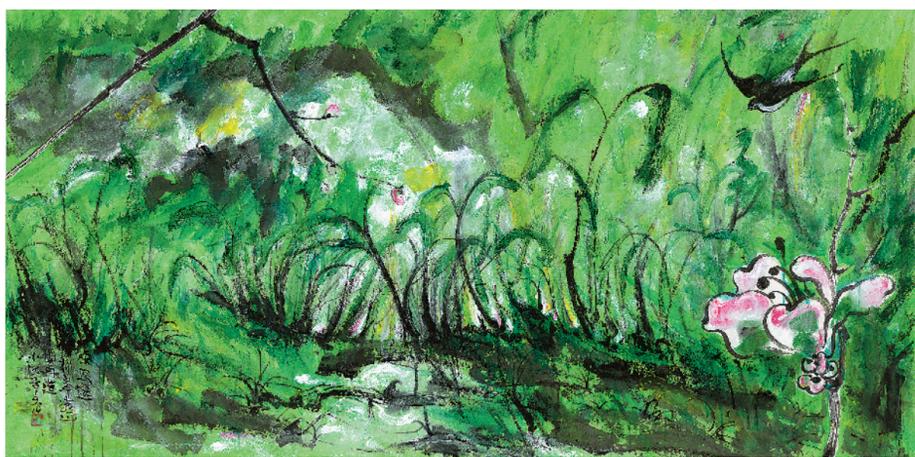

投稿邮箱: xzrbfhtys@163.com

▲▲ 扫码关注“徐州放鹤亭”微信公众号

▲再造《溪山行旅图》之二 杨小民作品

▲再造《柳岸远山图》 杨小民作品

名家说画

每当我们欣赏杨小民的作品,总会被其中不可阻挡的气场吓了一跳。

杨小民的一些画是由浓厚的笔墨和模糊的飞白辉映而成,飞白是用焦枯的宿墨,或是用湿墨画出浓淡相间的笔墨,创造出或深或浅的整体错觉。事实上,杨小民的所有作品都在与我们分享生机与繁茂。画中的每一笔都蕴藏着生机,画出了欢欣,画出了音乐,画出了舞蹈。有时候,我们必须在描绘生气勃勃的草木的苍劲笔墨中试图去辨别不明显的外形,因为人、动物抑或草木,万物皆在分享生活的乐趣。我们能够愉快地发现构成同一幅图画的全部:乡村生活、力量、欢乐、大地本身。

——徐小虎(国际著名艺术史学家、英国牛津大学东方研究所博士)

黑色蕴涵着刚强、力量、神秘与玄机。因此,我非常欣赏皮埃尔·苏拉吉,也曾几幅画向他致敬。我也非常喜欢中国朋友杨小民的水墨画,当我邀请他到巴黎举办画展的时候,法国观众称他为中国的苏拉吉。您知道,在欧洲申请经费不是一件容易的事。不过,当我2015年邀请中国青年画家杨小民来举办个展时,申请到一笔经费,可见法国政府对中法文化交流还是相当重视的。

——贝特朗·巴龙(法国著名画家,巴黎大学教授、法国乐拉特莱艺术家协会主席)

杨小民走出了中国程式化的“铁线/蔬菜”细线勾勒的描法和“斧劈/披麻”顿挫弯曲的皴法,代之以集勾勒和塑造为一体的浓墨秃杠和直、圆、续、断的焦墨皴擦。这种取其粗形大象、弃其谨毛细貌的表现方式,迫使画家抓住山体的大气脉、大魂魄、大骨架、大肌理,使水墨画具有了强烈的雕塑感和版画感,而又不失水墨特有的韵味。杨小民由新文人画的“小”学步到山水语言图式的“大”创造,由杏花春雨的轻柔吟吟到塞马秋风的雄浑独唱,终于找到了适合自己天性的艺术坐标

点,实现了在山水画家群中的脱颖而出“尖”。小民大气,这才是当今国家主人世界公民应有的胸襟和气魄。

——翟墨(著名美学家,《中国美术报》《美术观察》原副主编,中国艺术研究院博导、文化部艺术系列高级职称评审委员、中国美术家协会美术理论委员会委员)

小民从自己热爱的原始美术、民间美术和现代艺术中汲取了很多营养。他“解构”了传统笔墨符号,再按照“当代”人所理解的本质形态,重构成块、面、点、线等形式结构,而对比强烈、民间味很浓的颜色则在他的作品中成为构建特殊秩序的重要支撑点;山、水、树、人的形被随意解散,房屋被符号化,空间呈平面性特点,感性与体验、意象与抽象相伴相成。他创造性地营造了全新的意境,进入了自我表现的高度自由。我最看重的是,小民以艺术的自觉性,以传统与现代结合或过渡的方式,建立了自己的“精神主题”,汇入了当代艺术的“整体意义”,构成了颇具个人特点的水墨文本。

——程大利(中央文史研究馆馆员、中国美术出版社原总编辑、人民美术出版社原总编辑)

我第一次看到杨小民的画,就被打动了。画面上都是拙朴粗厚的线条,画面上全是激动和热情。我吃惊,这些作品究竟是怎样画出来的呢。小民告诉我,他到了陕北,在那黄土高坡上,铺一顶旧草席,找几块土疙瘩,压上宣纸,大笔浓墨,挥毫大千。酷暑天气,汗滴禾下土,这数十件作品,真是心血和汗水换来的。在小民的笔下,山,蹈海翻江卷巨澜;山,刺破青天铄未残。山,还是那座山,沟沟坎坎,丘壑纵横,丰厚结实。山,还是那座山,龙蛇蜿蜒,逶迤曲折,盘旋升腾。小民用线,粗皮厚肉,响锣重锤,如陕北汉子扯开嗓子吼一曲信天游,唱他个东南西北风,着实痛快。

——范扬(著名画家,中国国家画院国画院副院长)

铜山籍艺术家风采录⑤

艺术家 杨小民

杨小民,徐州铜山人,画家、出版家。中国美术家协会会员,摩洛哥当代艺术对话组织荣誉成员。南京大学东方书画艺术研究中心常务副主任、《亚太艺术》学术集刊主编,南京大学出版社编审,教授,江苏省国画院特聘画家。

艺术创作涉及水墨、油画、书籍艺术等。在法国、越南、英国、南非、美国举办个人画展。作品多次参加国际、国内重要联展。与法国艺术家贝特朗·巴龙多次举办对话展。出版作品集多部,媒体持续发表作品、评介、访谈和纪录片。作品收藏于英国剑桥大学、美国李约瑟研究所、“诺贝尔文学奖”获得者赛珍珠纪念馆等,美国、日本、新加坡等国文化机构,以及中国驻外大使馆、博物馆、档案馆等。

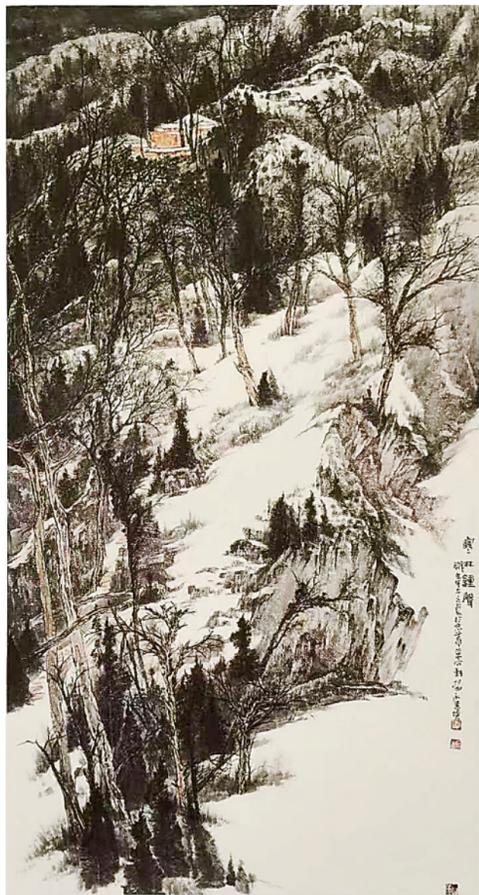

艺术家 杨永

杨永,1964年生于徐州铜山,别署观卿、老海。毕业于河北师大美术学院,进修于中国艺术研究院、清华大学美术学院,师从白云乡先生,白云乡山水画艺术工作室画家,铜山区美协顾问、彭城画派研究会研究员、西楚山水画会理事、铜山书画研究会研究员、江苏省中国画学会理事、江苏省美术家协会会员、中国美术家协会会员。

▲杨永作品

▲杨永作品

▲杨永作品

作品鉴赏

杨永近年的山水画创作不断入选中国美协举办的各种山水画展览,这充分说明了他的创作能力,也说明他的山水画符合当下的审美趣味与审美要求。

在我的印象中,他属于那种话少内向、做事低调的人,但这并不能掩盖他对于绘画的理解与想法,也不影响他对绘画的执着与热爱。当代山水画与传统山水画最大的差异,是由笔墨向图式的转变,这种转变既体现在对于绘画的审美追求上,也体现在技法的转型上,这种影响让身处其间的画家谁都不能独善其身,背离与顺应都会对他们产生重大影响。杨永显然顺应了这种变化,他的山水画正是在这样的背景下学习创作的,所以,他的山水画给我的第一印象是强调画面的构成,而这种构成强调的是画面的整体效果,形象性比较好,更加符合视觉要求,装饰性也在这种转变过程中成为一种重要的表现手法,这与传统山水画多少拉开了距离。

我们往往过分强调传统文人山水画的书写性,强调笔墨构成,但书写性与笔墨构成都只是绘画的一种表达手法与一种语言方式。当代的山水画是一种展厅呈现方式,在这个要求下书写性的确需要,但作品的整体视觉效果与感受往往是第一位的,也与传统绘画的功用不同。杨永的创作不刻意追求笔墨效果与书写性,而是更强调整体气氛的营造与整体画面的构成、书写与渲染的有机融合,以达到表达的目的,这当然是绘画者自身的追求与理解。

我非常赞同林风眠先生说过的一句话“绘画的本质是绘画”,因为无论是中西还是传统现代,绘画的本质属性就是绘画。当然,古人与今人,我们与西方人,对于绘画的理解可能会因为文化场的不同而不同,但绘画的本质属性是不会改变的。尤其是在现在这种交流、交融日益频繁的时代,中与西、传统与现代,不能完全割裂开来对待的。对于一个画家而言,最重要的还是表达问题,如何找一种适合自己的表达方式与符合自己审美的表达语言。

杨永善画雪景寒林,这是传统文人画家喜欢的题材,有一种苍凉感,当然其手法与表达都表现出与古人的差异,有一定的时代性,但渲染多于书写,过于形象化,也多少影响到绘画的深入。笔墨虽然不是中国画的唯一,但对于高境界的中国画而言,笔墨还是一个非常重要的衡量标准,而绘画语言亦无外乎造型与笔墨两端,我觉得这是杨永山水画未来需要解决的问题,当然这也是每一个画者需要解决的问题。

杨永山水画印象

◎ 陈宇