

中小学课堂教学改革研究丛书

杨一笔集

杨一笔著

杨一笔 著

西南交通大学出版社
· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

杨一笔画集 / 杨一笔著. — 成都: 西南交通大学

出版社, 2017.8

(中小学课堂教学改革研究丛书)

ISBN 978-7-5643-5664-4

I. ①杨… II. ①杨… III. ①绘画 - 作品综合集 - 中国 - 现代 IV. ①J221.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 202988 号

中小学课堂教学改革研究丛书

杨一笔画集

杨一笔 / 著

责任编辑 / 梁 红

封面设计 / 曹天擎

西南交通大学出版社出版发行

(四川省成都市金牛区二环路北一段 111 号西南交通大学创新大厦 21 楼 610031)

发行部电话: 028-87600564 028-87600533

网址: <http://www.xnjdcbs.com>

印刷: 四川煤田地质制图印刷厂

成品尺寸 210 mm × 285 mm

印张 6.25 字数 95 千

版次 2017 年 8 月第 1 版

印次 2017 年 8 月第 1 次

书号 ISBN 978-7-5643-5664-4

定价 68.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

中小学课堂教学改革研究丛书

编委会

总主编 王卓华

副总主编 蒋丽萍 唐世纲

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

王卓华	苏峻	李芸	李萍	杨一笔	沈远征
沈燕琼	陆小玲	陆灵明	和小军	莫伟华	唐世纲
黄立和	崔海波	续润华	蒋丽萍	覃幼莲	程新元
曾凡贞	赖兴琿				

集凤楼话艺（代序）

这本画集中的作品，一部分是我平时即兴挥写的修习作品，一部分是近年写生的作品，并非是为了出版画集而创作的作品，应该把它们叫作习作更贴切，考量许久终于把它们结集出版。因为是习作，少了一些创作的因素，而创作的作品更完整更精致，构图、落笔、用墨都要讲究得多，画面效果亦更好。习作是记录一时的感受体会，随性而作，在行笔用墨上没有太多的顾忌、讲究，压力不大心情轻松。但是也正因为习作具有自然生发，无拘无束的特征，笔性会更自然，更随意，墨色自然生发会更加意趣横生，有意想不到的效果。每一幅习作虽然有一些不完善之处，但也有它可取的地方。因此，将其结集出版，权为请教诸位方家。

集凤楼是我的书斋号，是陈玉圃老师给安的。在大学毕业时，老师给每一位学生题字作画留作纪念，他给我画了一幅画，提了一首诗，写了一幅字，还提了“集凤楼”三个字作为本人的书斋名。当时同学们觉得“凤”字有些脂粉味，以此笑话我，后来老师解释，“凤”字是人才之意，因我到高校当教师，教书育人，“集凤楼”是汇聚人才的地方之意，比较适合，非我辈所理解之意。因此，我谨记师意，教书习艺，也一直用此作斋名。

至于在这里“谈艺”，其实本人忐忑不安。“艺”这个东西，可谈的太多了，什么人都可以谈，什么场合都可以谈。自古而今，圈内圈外，想谈便谈，而且话题无所不及，比如领导是一门艺术，烹饪是一门艺术，生活、工作是一门艺术，艺内艺外，都可冠以“艺”的大名。艺术或许不单指文学、书画、歌舞、影视了。

但我觉得“艺”是高尚而高深的。虽然古今艺界大能论艺无所不及，而且名篇名言之多，数不胜数，但却是句句在理，字字精深。以我现今的修为，一直都在重复前贤之路，在修习过程中有时感觉体会较深，以为见解很独到，但一翻开古今画论，大师们都早有谈及，所以谈艺于而今的我来说，更多的是印证前贤之论而已。若是把这些感觉体会拿到这里与大家唠叨，观者定会觉得无味无意义。所以，我一直在思考该在这里说些什么。

正好，近段时间忙于家庭装修，为保证质量而事事亲为。话说到这里，就又想啰唆几句。这次是我第一次装修房子，到社会上一打听，搞装修的团队又多又乱，有有资质的、无资质的，有开门面接单，也有靠老顾客介绍接活的。请谁很有讲究，有资质的售后有保障，无资质的用起来不放心。有一个奇怪的现象，社会上许多人找不到工作，但又有许多工作找不到人做。为什么会这样？我找一个年轻人帮忙安装水电，这小伙子本来技术水平不错，但态度不太好，干活都以省时省力为目的，常常偷工减料，工作质量自然不高。我认真想了想，认为态度很重要。你对工作态度好，好工作就找上你，对工作态度不积极负责，自然就没有工作做。其实习画亦然，你若勤学苦练，积极负责，定会有起色，反之亦然。

“艺术源于生活而又高于生活。”这句话说的当真高明，太美妙了，一个“高”字真绝。

艺术怎样才能高于生活呢？从宏观上说，其目的是使人认识自然、融入自然，人和自然能更好地协调发展。从微观上说，达到净化心灵、陶冶情操的目的。

自然是变化无穷的，社会生活是千姿百态的，当然，艺术也是丰富多彩的。艺术中到处都体现着生活、体现着自然，艺术是生活的提炼、加工和再创造。艺术家从生活中提取有价值的、有意义的内容运用

到艺术中去，反过来又充实人们的生活给人们带来新的享受。艺术决不是生搬硬套生活，或者重复生活，而是有取舍地提取生活中的精华。在这个提取过程中，由于每个人生活的时代不同、内容不同、环境不同、感受不同，所创作的作品也不相同。人们站在不同的角度去审视、品味作品，从中得到美的享受。

生活给艺术提供了肥沃的土壤，而艺术尽情地表现自然，表现生活，并使生活更加丰富多彩。我们感受自然、体会生活，通过认知产生感悟。抒发对自然、生活的情感，把这些情感转换成其他的艺术形式，如书法、绘画、雕塑、音乐、舞蹈等，使我们能更好地与自然融合。

再说一下理，“理”字左旁为“玉”，右旁为“里”。许多人都认为左旁为“王”，这是错误的。这是个形声字，左形右声，“玉”即为玉石之意，比如珍、玲等字。“珍”字，指玉石的珍贵。而“玲”字，在古时候没有金属，“玲”都是用石头制作而成的，这些“玉”字旁的字都与石头有关，即可说明。那么“理”字是什么意思？其本意是指玉石上面的纹理，其延伸意义指规律。因为石头上的纹理是自然而成，本身就有的。规律指的就是事物本身独有不可以改变的特性。二者同一指向特征，这是说“理”是规律的意思。

谈艺应涉及画理、物理、人理三者。

画理就是画画的规律，习画要懂得画理。翻开中国古代画论，全书所说的都是画理。历朝历代画界名家高能的长篇大论，片言只语，都说及画理，如谢赫的“六法论”，朱景玄的《唐朝名画录》，欧阳修的《六一跋画》，苏轼的“论画以形似，见与儿童邻”，倪瓚的“逸笔草草，不求形似”，齐白石的“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世”等，都是画理。

物理即事物生长发生的规律，画山水要涉及山水之理，画花鸟人物也要懂得花鸟人物的规律，如生活习性生长规律。这需要深入生活，去研究，去写生。比如画花鸟，就要了解植物的生长规律和结构特征。花瓣是单瓣的还是复瓣的，叶子是对生的还是错生的；体型特征、色彩变化等都要做细致的了解，要写生。有生活的艺术才称得上是艺术，可见物理对于习画太重要了。

至于人理便是指符合人的欣赏习惯。人有不同的欣赏习惯，同一幅作品，不同的人的解读差别很大。人的年龄不同、群体不同，审美取向就不一样，评价也不一样。但是这也是有共同规律的，比如健康积极向上的作品，人们都喜爱；低俗阴暗的作品，大家都不喜欢。所以，习画也要懂得人情世故，了解人性，符合人性才能拥有读者。

作为这本作品集的开头语，大概说这些，有不对之处，欢迎大家批评指正。

编者

2017.3

目录

001	墨荷	001	027	国色	025
002	春园娇艳	002	028	蕉园小息	025
003	鹌鹑戏秋园	003	029	春稚	026
004	贵城荷韵	003	030	高洁	027
005	荷韵图	004	031	寒梅啼鸟	027
006	红云	005	032	兰石	028
007	春色满园	006	033	菊园游乐	028
008	荷香图	007	034	菊寿	029
009	春甜	008	035	红梅报春	030
010	碧水红荷	009	036	花雨天春	031
011	芭蕉	010	037	几竿墨竹显精神	032
012	朝露	011	038	家家门庭尽成春	033
013	朝气	012	039	娇艳	034
014	池塘清气	013	040	露气	034
015	朝露	014	041	凉夏	035
016	春风拂槛露华浓	015	042	清风拂面	036
017	春风拂面	016	043	清风无语	037
018	月光如水	017	044	葡萄小品	038
019	秋园趣事	017	045	枇杷双雀	039
020	春意浓浓	018	046	深秋	040
021	蝶舞	019	047	葡萄小鸡	041
022	荷塘小语	020	048	枇杷	042
023	富贵图	021	049	秋园雅韵	043
024	花飞花落秋几何	022	050	秋熟	044
025	高风亮节	023	051	清幽	045
026	孤树落日残	024	052	清明时节	046

053	墨兰	047	079	万紫千红	071
054	蜜语	048	080	盛开	072
055	梅花双雀	049	081	珍珠野逸	073
056	枇杷初黄	050	082	雄鸡	074
057	秋菊	051	083	竹园	075
058	泥塘所见	052	084	闹春风	075
059	秋园一角	053	085	紫藤双鸟	076
060	牡丹水仙	054	086	竹石迎风	077
061	虚竹	055	087	山茶小雀	078
062	三友	056	088	雀跃枝头	079
063	同乐	057	089	墨竹	080
064	硕果	058	090	夏草墨韵	081
065	紫藤	059	091	夏日清凉	082
066	双栖	060	092	墨竹	083
067	朱丹朵朵引蜂飞	061	093	双栖	084
068	水仙麻雀	062	094	墨荷	085
069	听雨	063	095	微风	086
070	入春	064	096	清风徐来	087
071	梅香	065	097	竹石菊图	088
072	雅菊	066	098	雪香	089
073	香祖图	067	099	雀守珍珠	089
074	月色	068	100	秋园雅韵	090
075	一树银花四季清	068	101	山花烂漫	091
076	幽兰	069	102	秋园趣事	092
077	枝头烂漫惊小雀	070			
078	竹石同春	070			

墨荷 50cm × 75cm

春园娇艳 50cm×75cm

鸫鸫戏秋园 70cm×100cm

贵城荷韵 70cm×120cm

荷韵图 50cm × 75cm

红云 50cm × 100cm

春色满园 50cm×100cm