

杨建臣教授近照

我认识杨建臣先生是有缘参观过他的书画展览和几次现场笔会,对他的作品颇感兴趣并几经研究过多种媒体对他艺术成就及生平的多方面评论,从而也进一步了解了 一些他鲜为人知的趣事。给我的感觉是他是一位谦和忠厚、平易近人的老人,从他的言谈举止看有点思维迟缓、不善言语,甚至有点儿笨拙的样子,说话、作画儿都慢悠悠不急不躁的,怎么看也不像是一位大画家。而又有谁能想到一旦认真去赏析他的书画作品,或画鸡、画马,或是山水人物等等,却使我为之一震。

他原是从西安美院油画系毕业的学生,却在国画领域里有一定的建树,尤以画鸡闻名于世。如今,画坛画鸡的画家之众自不必多说,但他画的鸡却能鸡立鹤群,独树一帜。2005年鸡年的春节,他的一幅《金鸡报晓》正迎合了当年央视春节晚会主题喻意,被选中作为国际频道《欢聚一堂》、《同乐五洲》栏目春晚的吉祥物和舞台背景,向全世界180多个国家和地区播放,央视一套也在黄金时段同时播出。他本人也应邀在晚会现场作画。随着节目的播出,杨建臣和他的金鸡也被海内外亿万观众所熟知、所仰慕。

中国人都讲究大吉大利,吉祥如意。鸡与吉谐音,也是人们所熟悉的家禽,更是古今文人墨客文学作品吟颂的对象,如“闻鸡起舞”、“雄鸡一唱天下白”等诗句。鸡又具有准时报晓等五项美德而受宠,画家们也都不遗余力地费尽笔墨去描绘它、颂扬它。杨建臣先生就是一位以画鸡备受关注的画家。他画的鸡不仅象征着吉祥如意、幸福和平、清纯儒雅,更是将鸡的友情、亲情、爱情、喜怒哀乐孕育在画中,以鸡喻人。力求使作品贴近人民生活,为大众服务。颂扬和谐社会、民族美德。

静观他的《全家福》《和谐家园》等作品,构图简繁有度,色彩淡淡清新明快,在鸡的形体结构上,一幅画中的大鸡小鸡的神态、情趣皆以形动人,以神传情,加以各种花草树木的配景布局,架构的浑然天成,相得益彰,是那样的温馨祥和。让人观后心中暖融融、情切切,仿佛置身于一个无比幸福的小家庭中。这也是他作画比较注重物与神的细微刻画、精心布局的独特魅力之所在。但是他中西结合的绘画技巧,在他的作品的另一面也大有动人之处。用笔用墨一反工细严谨的小写意手法,用张力极大的手法勾勒出一只只雄鸡,例如他的《大吉利图》、《三英图》等作品,就采用了兼泼兼写的手法,笔墨酣畅淋漓,以雄鸡为画面主题,再借着以姿

生势、以神传情的构架,雄鸡半蹲半坐、凝视目标、蓄势待发,尤如一箭在弦的勃发意气,精警雄健,给人以激情,一种奋发向上的精神美。难怪人们看了他所画的鸡不管是温顺的,或是勇健的,都被赞是人们心目中的鸡,是活生生的鸡,吉祥的鸡。

自古道:“冰冻三尺非一日之寒”。自幼生长在农村的杨建臣非常喜欢农村的景象,打小儿就有把那些所喜爱的东西画下来的冲动,很小时就会在地上涂画,读初中时甚至会临摹马、恩、列、斯、毛的像,高中时已小有名气,所以他立志学画画,高中毕业后幸运地考上了西安美术学院,跟随马克西莫夫的高徒谌北新教授接受了几年油画的正规训练。可是他自幼喜欢国画,在主攻油画的同时又跟随石鲁、刘文西等大家研习中国画,他勤奋与执着的求学精神得到了二位大师的赏识,亲身传授国画技法,成为刘文西先生高徒之一。1962年大学毕业后虽然没机会到美术专业机构工作,但他在电影系统工作几十年,从事宣传工作,创作出了大量的电影海报和宣传画,如《绣花女传奇》等作品就多次参加全国举办的展览,并获得多项奖励。创作的水粉画《沿着毛主席革命路线前进》获奖后又发表在延河杂志封底重要位置。这些成就的取得与他学习西画有着扎实的素描基础不无关联。在他漫长的绘画生涯中还涉猎了花鸟、人物、山水众多题材,创作的很多作品多次参加国内外美展并获奖。随着社会大环境的发展和人们的追求,他的画风和体裁逐步集中到画鸡、画马的领域中。他为了画好鸡,家中养着很多鸡,天天观察写生,可以说到了痴迷的程度,常常吃饭找不到人,他的家人就会很风趣地说:“到鸡窝儿跟前肯定能找到他”。故此杨先生笔下的鸡充满了生机与灵性,在鸡的世界里构画出了一幅幅很少重复的画面。画中有几只、几十只甚或百余只大鸡小鸡,各具姿态,或相亲相爱,或争雄嬉戏,又以象征着富贵的牡丹、平安吉祥的竹子等花草树木景物的美妙映衬,就像一个个美丽的小家庭,温馨可人。这种以鸡为媒介的拟人化创作手法正迎合了中华民族的传统美德,特别是他创作的以56只鸡组成喻意着中华民族大团结的作品,就被中央军委八一大楼所悬挂收藏。一幅幅美丽的画卷构成了一个和谐的社会音符,在小情趣里描绘出了大境界。画品如人品,杨建臣先生的真诚厚道、为人平和的处事之道在他的绘画风格上得以充分的体现。

杨建臣先生的大半生,没有轰轰烈烈的创举,也没有大起大落的境遇,早年生活清贫而平静,为党的事业兢兢业业、积极向上,是一位多年荣获优秀文艺工作者的好干部。晚年家庭和睦、子孙四代同堂,幸福美

勤勉探索 志存高远

——我印象中的著名画家杨建臣先生

满。在绘画领域里,也走出了属于自己独特艺术之路。这些骄人成就的取得与他苦苦探索、勤勉执着的敬业精神分不开。当年他虽然接受的是正规的油画训练,但在他的心目中,国画的笔墨之美、神韵之妙,书法的流畅圆润而又端庄秀丽、鸡禽的小巧玲珑、骏马的神勇御风、花草的艳丽无媚等等,这些带着土香味儿的种种物象,无不时刻牵动着他的心,吸引着他的行动。他执意写它们,画它们,但是他要用握过油画排笔的手画中国画,由具象的现实主义刻化物体,转型到泼墨书写意象的东西,谈何容易。为此,他不知熬过了多少不眠之夜,走过了多少曲折之路,经受了多少案头寻觅之苦,艰难地探索着中西绘画融合的真谛。他不仅仅要正确领悟中国画深奥的审美本质,传统笔墨语言的运用传承,西画的结构、色彩、视野的转换与笔墨的宣染等技巧,在创作过程中寂寞,不怕失败,没有效益,得不到社会认可的心理承受能力和勇气,这是非一般功夫所能驾驭的。要想成功并在画坛独树一帜更是痴人做梦。

然而,自幼有着一定绘画天赋,有着一股韧劲,肯吃苦、勤奋好学的杨建臣先生为了追梦,穷其毕生精力,艰难地探索着、追求着。他的口头禅是“我走的路是摸着石头过河,光凭在学校学来的一点儿理论知识和油画技能想成功是远远不够的”。果然,在漫长的几十年中他创作出了大量的各种体裁的作品。先是以画人物参展获奖,后又以画鸡被世人所瞩目和追捧。他的作品突显了扎实的油画功底,作品的可观赏性自然就多了一种优势,多了一份韵味。早年曾任深圳拍卖行老总的熊艳军先生在审拍品时一看到他的《神风图》就赞扬说:“这幅奔马组合的国画作品,看那种万马奔腾的气势和笔墨韵味,一定是出自画油画的画家之手。”

他以画鸡闻名自不必多赘。更难能可贵的是他不但画出小形体的鸡,还能画大形体且有一定难度,又有较高品位的马和牛。这一科目的选择,且别说前有徐悲鸿画马、李可染画牛这座大山难以逾越,就光是心理压力这一关也难以承受。有朋友就劝他别在这上头费力气,画不出名堂来,再画的好还能超过大师们。但他却坚定地说:“我非常崇敬徐悲鸿先生和他的创作理念,更喜欢他画的马,他画马的笔墨技巧的运用、形体结构的准确、充沛激昂的神韵、中西画风的精美结合,完美得无可挑剔,我认为他们的作品在画坛是独树一帜的神品。我画牛画马不是为了超过谁,更不能和大师们去比,而是我仰慕已久的大师们的画品风格和这方面的绘画体裁。”就这样,他经常到农村观察鸡和马的生活习性,画了多少速写连他自己也说不清楚。但在文革期间,因社会大环境,不仅不能专业搞创作,连同他心爱的夫人及其他较大尺幅的油画肖像都被视为封资修的东西烧掉了。加之部分作品被盗,对

他的打击之大是常人难以想象的。然而这并没有迫使他撂下手中的画笔,凭着执着的追求和毅力,凭着扎实的绘画功底,他终于画出了心目中的马。他把马作为载体,力求把马的筋、骨、肉刻划出来,运用他学来的中西绘画技法,举重若轻,勾勒书写、泼墨渲染都派上了用场,可算是一种大胆尝试的大手笔。由于他作画注重造形结构,所以他画的马体态丰满而不显得笨拙,腾飞奔驰如天马行空。神骏御风、力敌万军的英豪之气表现得淋漓尽致。不管是单匹的《天驹》、《气贯长虹》,或是多匹组合的《马到成功》、万马奔腾的《百马图》等等妙品都突显了他中西融合画法的强势,不管是马的形体结构,或是张弛勇猛力度的把握,用墨与勾线的细节描绘都能作到准确生动,浓淡相宣,刚柔相济。即画出了形,又写出了神,其用笔大气、刻划细微无不入木三分恰到好处。这些形神兼备,有着中西结合的巧妙画法,有着浓重黄土派画风的气韵,着实让人们所迷恋所倾倒。

一位资深的评论家看了杨先生画的《草原雄风》后称赞说:画马不容易,再把人骑到马上来表现悠闲的、争斗的姿态就更难了,这就是功夫之所在。在深圳办画展时一位企业家看到他的作品时,惊呼:“哇!好气派呀!”并在开幕式当天,将多幅作品收入囊中。他在山西省城太原搞个展时就引起了很大的轰动,资深评论家李竹田先生观了他的画展后欣然题词:“白石遗韵,悲鸿精神”,来自深圳的收藏家王兰峰先生佩服得五体投地,更是脱口赞誉杨先生画鸡画马神韵之美,是当代的徐悲鸿。早在1987年,杨建臣先生在香港、澳门、深圳搞画展均获得圆满成功,在此期间他就应邀为一企业创作出8米长、3米高的《百马图》和十几米长的万马奔腾图来。他就此也在经济发达而文化氛围相对薄弱的开放城市深圳定居下来,并置办了产业,成了广受人们关注和尊敬的来自大西北的黄土派画家。连久居深圳的著名画家王子武先生也有这样的西安美院的校友而震惊

和感动。杨建臣先生大半生艰辛创作终于得到了社会的承认。一位当初劝他放弃画马的朋友也为之骄傲,一位领导也夸他说:“你这位人称笨鸟儿、老实鸟儿的画家,飞的迟、飞的远、飞的高。你给我们当地的画家们树起了一面旗帜。”

艺术是无止境的。杨建臣并不满足于自己所取得的成就。2003年金秋,他应邀在北京荣宝斋举办个人画展一举成功,受到各界人士的好评,所画的鸡和马多幅作品现场被藏家收购。更让人意想不到的,他放弃了已安居多年的深圳,转向政治文化中心的北京发展,并在短时间内安居乐业,其间,他创作的《五牛祁福图》又被央视国际频道作为牛年新年晚会的吉祥物向世界播放,晚会现场,他神情谦和地说:“我是个笨人,说不了几句话,栏目主任申整齐先生也说我,教了你新年祝词三句话,你只说了一句半,更并说让你自吹自擂了。我今生作画的宗旨是画出老百姓喜欢的画,为人民送上一份精神食粮。”他说到了,也作到了。他退休后,和同仁们共同创立了中国司马迁书画院,曾担任院长,带领着几百号书画爱好者及专业人士搞创作、搞展览。为了给画院募集资金他常常将自己的作品捐赠,在深圳义务为老年大学传授绘画知识,免费为几十个县市的中学美术教师培训。在北京为世界特奥会及多年的残疾人活动日捐赠大量的书画作品,从不计报酬,为弘扬中华民族的文化事业,公益事业作出了很大的贡献。

如今,年已古稀的杨建臣先生仍体格硬朗,红光满面,每天一家人在公园打拳舞剑、锻炼身体,这一幅其乐融融、和谐幸福的景象,恰似杨建臣笔下所描绘的美丽画卷。在这个幸福的家园里,在这个和谐社会的大环境中,在众多仰慕他的人格魅力和迷恋他精美艺术品的爱好者、收藏者及友人们的“簇拥”中,他坚定守护着心目中的绘画艺术之神,不懈地探索着、追求着,走着他那最爱的艺术之路。祝杨建臣先生艺术之树常青。

(谷福海)

全国政协委员、中国书法家协会副主席言恭达(中)与杨建臣(右一)在政协礼堂交谈

杨建臣简历

杨建臣,1937年生于河南舞阳,1962年毕业于西安美院,师从现代著名艺术家刘文西先生和石鲁先生。系中国美术家协会会员、中国书法家协会会员,国家一级美术师,教授。现任中华清风书画协会“清风艺廉”艺术委员会执行主席,中华当代书画艺术研究会名誉主席、中国残联华夏集团华夏书画院常务副院长、公安部警察文化艺术沙龙艺术顾问,中艺名(北京)书画院荣誉院长,北京军区战士书画院荣誉院长,文化部艺术发展中心中国书画院顾问等职。

杨建臣,2001年受央视国际频道《欢聚一堂》栏目特邀,现场双手画鸡;2003年央视三套《综艺快报》栏目做过专题报道;2005年央视国际频道四套《同乐五洲》栏目春节晚会特邀现场画鸡,巨幅国画《金鸡报晓》被采用作为整台晚会的舞台背景,并将十五米长卷《百吉图》在晚会舞台展示;2009年央视四套《同乐五洲》新年晚会又将其创作的《五牛祈福图》展现给世界五大洲。2008年5月,人民日报海外版第十三版正

版刊登题为“金鸡报晓 传唱和谐之声”的评论文章。2006年金秋,人民日报海外版《东方书画名家》栏目为他举办了特邀包括原国务院副总理钱其琛先生在内的百余位社会知名人士和书画名家参加的《金鸡画家杨建臣书画作品赏析会》,其作品由人民美术出版社出版、天津人民美术出版社出版发行,中国近现代名家画集系列丛书《杨建臣》画册。国务院台办、中央军委、外交部、广电总局等单位将其作品作为国礼赠送给联合国副秘书长以及联合国新闻署官员,为祖国争得了荣誉。

杨建臣曾经多次参加慈善公益活动,多次荣获“慈善金奖艺术家”、“慈善公益大使”、“百名杰出国画家”等荣誉,2009年3月联合国科教文等组织授予其“教育大使”荣誉。2014年金秋,应法国卢浮宫的邀请,杨建臣先生参加中法建交五十周年系列庆祝活动。卢浮宫负责人皮埃尔米歇尔伯格先生收藏了杨建臣的国画作品《金鸡报晓》,并授予杨建臣先生金奖作品证书。

全家福

和谐盛世吉祥图

紫气东来

平安吉祥乐天伦

和谐家园