【本期刊头题字】曹隽平：一级美术师，长江学者评委，国家艺术基金评委，中南大学特聘研究员，中国作家协会会员，中国书法家协会会员，中国文艺评论家协会会员，中国收藏家协会文房委员会委员，湖南省文化馆副馆长，《艺术中国》杂志主编。北大方正集团推出有曹隽平小楷、大楷两套字库上线。

质朴淡定人 精深专意画

——杨建五其人其画略识

李蒲星

“文如其人”是中国人的文化。循以画观人的研究原则，逐渐形成了某些面相气质的人际交往态度。你来我往，言谈举止之外，尤注意视觉。与杨建五的相识完全是因为工作需要；因为工作需要，所以一定时间内交往频繁，其视觉和言谈如出一辙：质朴淡定。

崇尚奢华淫逸的社会，质朴难得一见；利欲熏心的社会，淡定凤毛麟角。这就是杨建五为什么在他所处的那个人群中与众不同的原因。这个与众不同，写在他的脸上，也渗透在他的言谈举止之中。一个无追求的人在一群装腔作势狐假虎威的同类中，自然显示出珍稀的平淡从容品格。

杨建五自幼嗜好图画，专业教育学的却是工艺美术。毕业之后在工厂做图案设计，业余画画；后一度下海经商，是最早一批见过大把金钱的人。如此早与钱结缘也使杨建五没有那种暴发户的乖戾之气，更重要的是使他明白了卖得好不好、卖得贵不贵与画的好坏不一定成正比。在好卖贵卖即“大师”的时下美术界，曾经的老板杨建五多了一层画界传染病的免疫力。

2005年，杨建五领头组建湖南省花鸟画家协会，任副主席；2009年，他受命组建长沙画院，一切从零开始。两年时间，长沙画院不仅有了办公作画的物业，还建设了在长沙堪称一流的画院美术馆。这种颇有政绩的建树与他的经商经历不无关系。

因为长期游离于美术圈外又藕断丝连，进而形成了杨建五开放的艺术视野。虽然自己的创作钟情于传统文人画家，但对于石鲁、林风眠、吴冠中等非传统画家，杨建五同样能发现其闪光点，并化而用之。

从五世祖杨世焯到伯爷爷杨应修，都擅长花鸟，或许是受此家学渊源影响，杨建五也钟情于花鸟画。此外，直接受教于宁乡花鸟画家欧阳笃材也是一个原因。现代花鸟画，从任伯年、吴昌硕到齐白石、潘天寿，大师林立，后学者欲入门径，多从临习某家始。湖湘画家，多受齐白石熏陶启迪。杨建五却不循常道，虽然也广临博摹以观艺道，但尤注精专。精专有二，一是画竹，二是画苇，辅之以禽雀。

以竹入画的发生，与文人意识浸入中国绘画分不开。宋元以后，画竹者日众，与其曰画竹，不如说是借竹抒文人胸怀抱负。受此影响，千百年来，画竹多以疏瘦为美。

杨建五生长的湖南，遍地皆竹，从小耳濡目染与文人画的疏瘦之竹相比，湖南大地的竹多是叶密竿粗之毛竹。与千百年来文人化的画竹相比，杨建五画竹以密代疏，而与传统文人审美趣味一脉相承的仅是以墨代色。因为是大面积的繁枝密叶，当年学设计时的构成意识自然生出。传统文人化的虚实关系中多了一层黑白的构成关系。应该说，杨建五敢将设计中的构成意识融入水墨画中，也与前辈林风眠、吴冠中等大家的先行启迪示范不无关系。

“重要的不是画什么，而是怎么画”。与人们习以为常近同典范的文人画竹相比，杨建五的密竹构成图画别开生面，而且，杨建五也一扫文人画竹的孤寂之气，而是在竹林中点缀若干鸟雀。鸟雀不仅增添了画的生气和情趣，而且强化了画面的构成意味。枝线、叶面、雀点完成了构成三元素在水墨画中的有效转换。

密竹构成图式探索的成功鼓舞了杨建五，他又开始将探索的目标转向少有人画的芦苇。之所以选择芦苇，与画家曾在洞庭湖芦苇荡写生时所受到的震撼有关。他决心深挖芦苇的绘画价值。写生拍照之外，深入研究齐白石、高希舜等画家不多见的芦苇画。因为有了密竹构成的铺垫，所以芦苇画的探索进展顺利，短时间内成绩斐然，广受好评。与画竹的点线面构成相比，芦苇的穿插更加自然。芦苇的交织自然生动成线，而苇叶的相互掩映成面，同样辅之禽雀，以增其生动情趣。有所变化的是画家探索墨色相融的苇花画法，开前人所未有，特别是对紫色的运用，更是水墨画中少见。

在深入探索芦苇画的同时，杨建五又发现了山水和花鸟的相交点。本来，山水花鸟画都是中国人观照自然的结果，宏观为山水，微观为花鸟。杨建五在探索中发现，近景芦苇是微观，远处淡染山脉以求深远，则显宏观之势。于是，芦苇画又多出一重新的境界。

从近代海派开始，传统文人画就进入了一个新的阶段。一新在于清洗冲淡明清文人画崇尚的孤傲高雅之气，力求雅俗的协作。二新在文人画的视觉形式上即诗书画融合的精益求精。吴昌硕、齐白石、潘天寿、王憨山等近现代花鸟画大家莫不如是。杨建五的花鸟画，大致也是如此思路。所以，书法在画中至关重要。数十年来，杨建五习书未曾间断，这使得他的书法在同辈画家中堪称高手，书法的不俗不仅使他可以在画中尽情书写以彰显文人画的视觉图式，也使他的画永远不偏离雅的大道。虽然不再突显文人的孤傲雅绝，但文人的精神气质仍然挥之不散。画中的这种意识，也是他质朴淡定为人的精神映射。

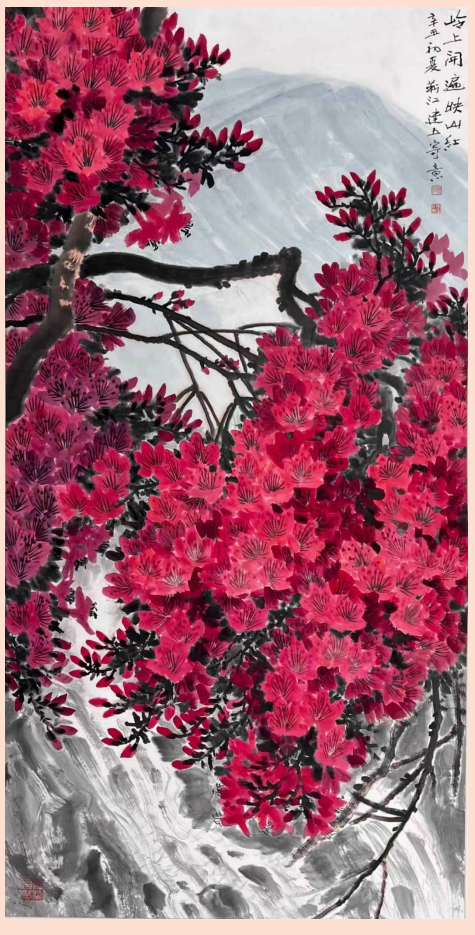
文有高低优劣，文如其人，高低优劣自然取决于人。身为文学艺术家，欲求文之优之高，当如何为人？按中国先贤训示，为人之道，在“德、才、学、识”四字而已。也就是说，欲求高优之文，先做德、才、学、识皆备之人。

修心养德在于做人。做一个优秀的画家，还当以全面提升完善才、学、识。业精于勤而荒于嬉，千锤百炼方能成钢；读古今中外圣贤书，如同与伟人对话，历来是求学之正途大道。所谓学海无涯，活到老学到老，即是如此。与一般画家相比，下海岁月使杨建五得以走南闯北，见识不少。见多识广，自然心胸宽广，剔除私见偏心。这一切都如同能量的储备，天长日久，自然会喷发出活跃的创造力，进而使艺术之境逐渐完善。对于杨建五而言，这是人生的责任，对于杨建五的朋友而言，这是美好的期待。

作者简介：李蒲星，曾任湖南省美术家协会理论艺委会主任。

杨建五花鸟画作品。

杨建五花鸟画作品。

杨建五花鸟画作品。

■艺术家简介

杨建五，毕业于长沙理工大学设计艺术学院绘画专业，曾任长沙画院院长。中国人民大学继续教育学院教授，湖南省美协理事，湖南省中国画学会副主席，湖南省花鸟画家协会副主席，长沙理工大学设计艺术学院、中南林业科技大学客座教授。出版有《杨建五花鸟画集》《杨建五作品精选》《艺术家实录·杨建五》等。曾举办“融合·杨建五中国画石家庄展”“放歌洞庭·杨建五中国画艺术展北京保利”“放歌洞庭·杨建五中国画艺术展长沙”等个展。