

文化陇南

人物志

杨立强：彼岸无岸 墨染陇南

文/图 本报记者 石 鼓 杨丽君 李 荃 李 斌

杨立强，1947年生于甘肃省陇南市成县，早年师从著名画家蔡鹤汀、蔡鹤洲两位先生学习中国画。历任甘肃省美术家协会理事、副主席、名誉主席，陇南市文联副主席，同谷书画院院长。现为中国美术家协会会员，甘肃省人民政府文史研究馆馆员，陕西师范大学美术学院客座教授，陇南师范学院美术与设计学院客座教授。出版有《杨立强画选》《杨立强中国画选》《杨立强画辑》《杨立强花鸟画集》《彼岸无岸》《杨立强田园山水小品画选》《天美画谱·杨立强画谱》《荣宝斋·杨立强专辑》等。

在位于成县青泥河畔“杨立强艺术馆”的“山外山”画室，我们采访到著名画家杨立强先生。与杨立强的访谈是轻松的，他的话里总是自带一分亲近，讲艺术创作的道理，会时时用浅显的比喻。而当他执笔画画时，胸中又似有雄兵百万，呼之欲出，几乎达到了随心所欲的境界，每一根线条和每一抹色彩都无不触动观者的心弦。他畅言自己的艺术道路，解析当下的文化冲突。他希冀年轻人在向外看的同时也要深耕自己，既要与传统文化同脉，又要做到“笔墨当随时代”。

回归与沉淀 故土滋养的艺术根系

“我爱青绿山水，更爱具有青绿山水意蕴的家乡风貌。”杨立强这句朴实的话语，道尽了他一生的艺术追求。在他的笔墨世界里，陇南的一草一木、一沟一壑都是艺术创作的源泉，每一幅作品都浸透着对故土、对大地的深厚感情。

1947年出生于陇南成县书香门第的杨立强，自幼浸润在传统文化的氛围中。14岁开始习画，1968年有幸受教于蔡鹤汀、蔡鹤洲两位绘画大师，经过8年潜心研习后，年轻的杨立强遵循“搜尽奇峰”的文人传统，壮游山河，写生实践，足迹遍历祖国大江南北，在自然生活中汲取了丰厚的艺术养分，也锻造了他人物、花鸟、山水皆能的本领。

上承“长安画派”之正脉，下启真山真水之新貌，多年来，杨立强以“德”求“艺”，以“艺”养“德”。

1978年，在省城兰州画出了一点“名头”、正值创作盛年的杨立强作出了一个重要决定：1979年，回归陇南故土。这个看似简单的选择，却成为其艺术生涯从“向外求索”转向“向内深耕”的关键转折点。

进入杨立强艺术馆，参观者能欣赏到一幅幅饱含乡情的作品：春日金黄的油菜花田，夏日翻滚的麦浪，秋日灿烂的梯田，冬日山间的古磨坊……这些看似平常的乡土景物，在他的笔下焕发出独特的魅力。“我画不够，也画不完家乡的美！”他常这样说。

几十年来，为准确捕捉家乡四季的变化，杨立强常常流连于西秦岭的群山峡谷之间，日复一日地观察青绿山水在四季更迭中的微妙变化。

为表现樱花盛开的景象，他不辞辛苦多次到小川镇下峡村写生；为描绘记忆中的水磨坊，他反复走访甘沟村寻找灵感……这种执着源于他对陇南的眷恋，正如他自己所说：“巍巍山岭、涓涓溪流，总能唤起我对往事的回忆。”

随着时间的推移，杨立强逐渐形成了独特的艺术风格。山中交错层叠的梯田，起伏延绵的山峦，蜿蜒流淌的溪水，这些地貌特征在他的作品中反复出现，被赋予独特的美学意义。

评论家人邻曾分析：“他的山水画突破了传统文人画的

局限，将艺术触角深入田间地头，充满质朴的生活气息和温暖的人文关怀。”对此，杨立强形象地比喻道：“技巧如枪，瞄得准却无实弹不行。”这个“实弹”，正是源于他多年来对家乡风物细致入微的观察与体悟。

“我乐在故乡的山水之间，更乐在山水画艺术的创作和追求里。朝夕相对的巍巍山岭和那无尽的远岫、涓涓的溪流，常常唤起我对往事的回忆。”他说。

风景与“心景” 水墨艺术的主观创造

“画家创作是借客观之景作主观的创造，这是从生活到艺术的质的飞跃。”画画，有人画所见，有人画所想，有人画所见之后的所想。杨立强属于后者。在他的艺术世界里，绘画不只是对客观景物的描摹，更是内心世界的投射。

他笔下的山水，既有真实的陇南乡土风貌，又融入了浓厚的主观情感，实现了从“风景”到“心景”的艺术转化。这种独特的艺术语言，源自他的创造性突破：以独特的视角观察田园山水，赋予其神秘安然的静默力量与绵延不绝的乡愁。

杨立强常说：“中国画不受时空限制和实物具象约束，要将自然之美、生活之美高度提炼、高度概括。”这种艺术观与他丰富的生活阅历密不可分。生长于陇南山村的童年经历，让他对故乡的一草一木都怀有特殊的情感记忆。山色的晨昏变幻、草木的枯荣轮回、四季的鲜明特征，当这些饱含乡土风情的记忆与创作灵感相遇，便化作了酣畅淋漓的艺术创造。

在他的雪景作品中，追求的是“明净干净”的诗意境界；在山水创作中，他绕开了人们的惯常思维，将目光投向家乡的寻常景色——蓝天白云映衬下的绿树黄花、金黄油菜花田。这些平凡景物在他的笔下，展现出静默的力量和源远流长的乡愁。

国内画山水田园者本就不多，以田地为主角、成体系者更寡，而杨立强倾注深情，细细琢磨田地之美，不遗余力地去表现田园中油菜花、麦苗、地膜等秩序之美、厚重之相，赋予陇之南这方热土“情理之中又超越现实的容颜”，展现山水、房屋、耕牛与人相互依存的朴素场景。

“最美的山水要去欣赏，人和山水的关系是相互的。”杨立强的这句话揭示了他的艺术哲学。他认为，画面的景物是否与实物相似并不重要，重要的是画家能否将生活情感注入作品，让观者产生共鸣，获得心灵的陶冶。

杨立强常用生动的比喻来解释艺术创作：“牛吃草挤出的是奶，蜂采百花酿蜜，画家饱餐生活创作艺术品。”在色彩运用上，他主张“在传统中求发展”，既要保持青绿山水浓重沉着的特色，又要灵活多变，体现时代精神。

在技法层面，杨立强的笔墨既果断又轻盈，“勾、皴、染、

点”一气呵成，看似不讲究章法，毫不费力，实则暗合艺术规律。一幅小品往往数分钟完成，却能精准传达丰富的内涵，可谓“先精微而后可以狂放”。

丰富与传承 艺术文脉的扎根生长

“欲学画，先做人。”这是杨立强常常告诫年轻艺术工作者的话。在他看来，成为一名优秀艺术家需要具备三个要素：深厚的文化修养、丰富的生活体验以及精湛的艺术技巧。

1985年，面对陇南书画爱好者缺乏交流平台的困境，杨立强与同伴克服重重困难，多方筹措资金，创立了甘肃省首家县级书画院——同谷书画院。后来，他更以卖画所得建造了一座现代化书画院。

如今，虽已年逾古稀，杨立强仍常常前往书画院进行创作与艺术交流。在他的精心指导与艺术精神的感召下，陇南涌现出一批才华出众的本土中青年画家，为当地书画艺术的传承与发展注入了蓬勃活力。

“绘画早已成为杨老师生命中不可分割的一部分，不仅成就了他自己，也影响了身边的许多人。”甘肃省美术家协会会员、原同谷书画院党支部书记乔映良这样评价道。坐落于莲花池畔的同谷书画院，环境清幽，远离喧嚣，为艺术家们提供了一个潜心创作的静谧空间。

2021年7月，“杨立强艺术馆”正式开馆，并举办“寄怀桑梓——杨立强艺术馆开馆暨捐赠作品展”。这座艺术馆不仅是其艺术成就的展示，更是心系故土、反哺家乡的深情体现。如今的艺术馆已成为陇南文化地标，每天都有参观者慕名而来。

在杨立强的工作室里，整齐陈列着大量文史典籍，印证着他“读书应是画家终身功课”的理念。在他看来，深厚的文化底蕴能为艺术创作注入持久的生命力。只有通过持续阅读滋养心灵，才能让作品更具思想深度和艺术感染力。

“提升一个地区的整体审美素养是个漫长的过程。”杨立强认为，艺术的精进既要打好基础，更要走进生活，与自然对话。2005年，他出版了艺术随笔集《彼岸无岸》，将创作心得和艺术见解用平实的语言记录下来，为后学者提供了宝贵的参考。

“得山川之灵气，非一朝一夕，需日日看山不厌，听泉不烦，物我两忘，自会妙笔生花。”正是这种虔诚的艺术追求，让78岁高龄的杨立强至今保持着旺盛的创作活力。艺术馆中“山外山”画室的命名，恰似他的艺术箴言：“彼岸无岸，山外有山。”

从少年离家习艺，到归乡深耕文化；从描绘客观景物，到表现主观心相；从个人创作探索，到搭建传承平台，杨立强的艺术人生，正如他笔下的陇南山水——在泥土中扎根，在笔墨中生长，最终成为一种对文化根脉与艺术本真的永恒追寻。

— 第 43 期 —

