

意韵

工 笔 系 列
YI YUN METICULOUS SERIES

中国当代美术最具潜力画家
CONTEMPORARY CHINESE FINE ARTS MOST PROMISING ARTIST

杨 志 翠

主编：苏百钧

江西美术出版社

牡丹图 138cm x 64cm 2013 年

杨志翠

YANG ZHICUI

杨志翠，别名羊子。1969年出生于四川省西昌市，1988年考入西南师大美术系本科，1992年毕业，获学士学位。2004年获西南大学美术学院中国花鸟画技法专业硕士学位，现就职于乐山师范学院美术学院，职称副教授。中国美术家协会四川分会会员，四川工笔画学会乐山分会副会长，嘉州画院特聘画师。

美术作品：

- 《暮归》入选“纪念徐悲鸿诞辰100周年四川省美展” 1995年
《素情自处》《幽心入微》入选“四川省女画家作品展” 1995年
《白山黑水间》入选“纪念抗日战争胜利50周年四川省美展” 1995年
《兰出于心》入选“首届中国风俗风情画展” 1995年
《忙中闲》入选“全兴杯四川省体育美展” 1997年
《夏日·谧》获“全国第二届花鸟画展览”优秀奖 1999年
《日暮清晖》入选“庆祝中华人民共和国成立50周年四川美术作品展” 1999年
《晨》获“碧波杯重庆女子书画展览”二等奖 2001年
《莲塘月夜》入选“四川省首届花鸟画大展” 2003年
《雨后》入选“庆祝中华人民共和国成立55周年四川省美术作品展” 2004年
《夏日清风》入选“全国第六届工笔画大展” 2006年
《盛夏》获“‘相约香江’工笔画交流展”金奖 2006年
《夏日·晨曦》入选“庆祝中华人民共和国成立六十周年四川省美术作品展” 2009年
《清风送爽》入选“第二届四川工笔画学会暨全国名家邀请展” 2012年
《风起花香至》入选“芙蓉绽放——当代工笔画大展暨中国画名家邀请展” 2014年

团扇牡丹小品之一 34cm×34cm 2003 年

创作随感

关于时间

画画需要好的心境，但过于追求这种感觉，却会因此耽搁了很多的时间，因为有时这也会成为懈怠的一种借口，使得时间匆匆流逝而不自知，可能常常就是这样让时间不知不觉流逝过去，好像都把画画的心思放在心上，却不见画出多少画，因此也常被前辈及朋友们批评太过慵懒、不思进取，自己也因此常常愧疚但却又不思悔改。

关于写生

一切的美均来自于阳光与生命，写生就是去体悟自然生命之美。我常常花很多时间经营屋顶小花园，种花种菜，从播种到发芽，一直看着它们生

机勃勃地生长、开花、结果，这种日复一日的关注，源于醉心于自然之美、生命之美的关注。

中国画的写生既注重自然的生态，也强调技巧的表达，“天人合一”才是最佳的表现方式。古人“写真”“写貌”多是为记录一些行将逝去的瞬间，赵昌写生则是要“每晨朝露下时，绕阑槛谛玩，手中调彩色写之”，其中的情志已不再是记录而已。易元吉画猿更是不辞辛劳，深入万守山百余里，不止观察猿猴，还要观察周围的林石景物，要“得天性野逸之姿”。如今外出写生，已没有这般的艰辛，看似要去哪里都随意可去，但很多美景已是游人如织，环境已被人工改造，不复当年情景了。

中国画强调笔墨，写生是要把笔墨的意趣与自然的生趣结合起来，既

团扇牡丹小品之二 34cm×34cm 2003年

要求得于自然之美的似，又要求得于人的不似，原来画画是要在天与人的似与不似之间求得。

做学生的时候跟着老师去写生，就是想要放飞心情，满世界地疯跑，以猎奇的心态，消解旺盛的精力和释放不安的青春；等到自己做了老师，带着学生去写生却又有着不一样的心情，看着心性浮动的学生，犹如看到昨日的自己，只是当初的对艺术满怀的热忱，不知在他们心中怀有几分。岁月流逝，也许是体力日减的原因，心情也平静下来，可以安静地、仔细地看一朵花，一片叶的细微处，总觉得上天如此神奇，孕育出如此千变万化的生命奇迹，赋予我们如此多的自然美景，于是满怀敬畏之心去面对自然、面对美。写生就是要在对自然的观察中去渐渐体悟。

关于画画

在我看来画画是一种生活方式，在喧闹的都市一隅，安静地坐下来画画，如同修行一般，是一种寂寥中的清新。画画的这些时日既未获名也未得利，被朋友戏称“纯艺术”。能获名得利自然好，一分耕耘一分收获，自问付出不够，没有也不强求。

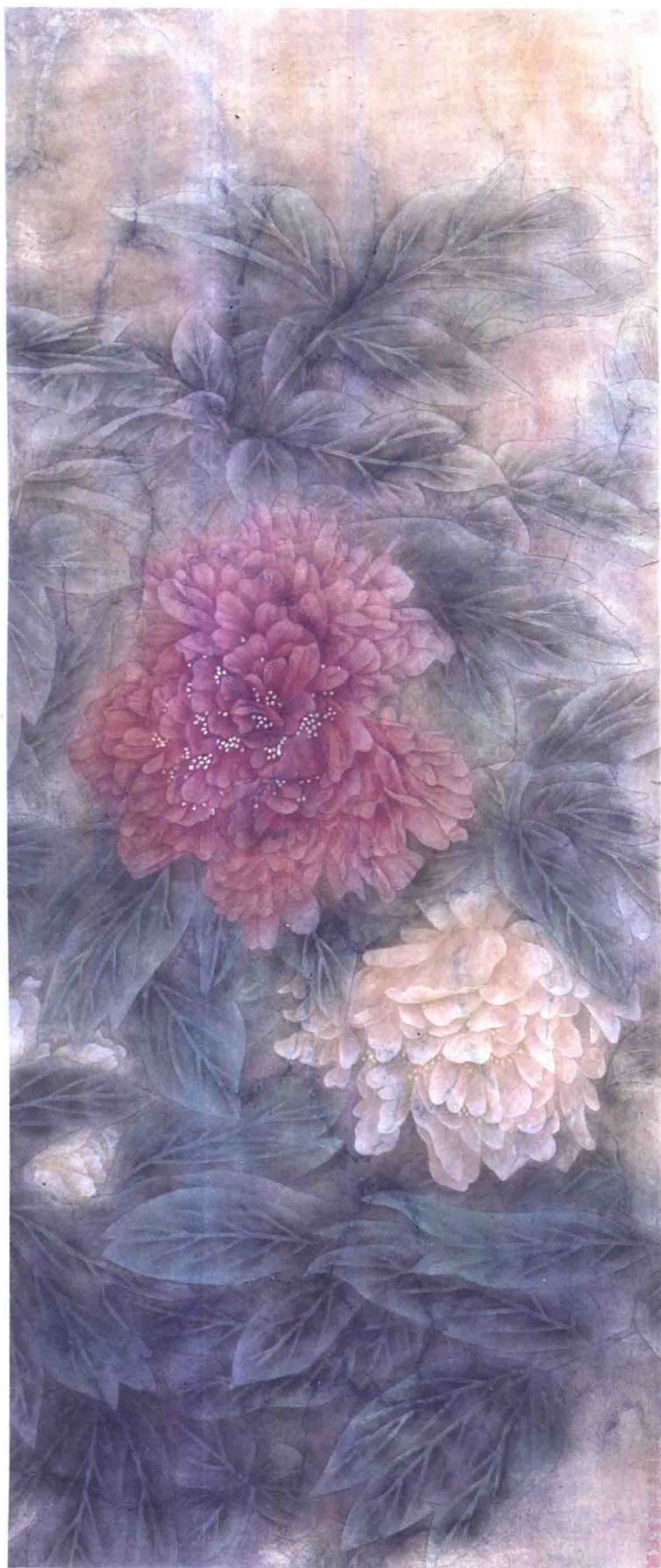
画画的过程通常是充满愉悦和满足的，哪怕是一点点小小的进步和发现，也让自己欣慰不已，然而最终的结果却又是些许的不满和遗憾，每张画画完，总会有很多不足，留下不少遗憾。追求完美，却永远都不完美，然而正是这种矛盾的心情诱使我不停地画下去，并且觉得兴味十足。

清逸之——42cm×31cm 2013年

牡丹图 | 42cm x 31cm | 2013年

花香夜沾衣之一
67cm×28cm
2012年

清风雅韵 墨彩流香

——杨志翠工笔花鸟画的审美品格

文 / 李开能

在中国画的历史传承和当下创作的审美趋向和视觉格局中，写意画与工笔画这两种表达方式总是以其技艺和形式的不同而呈现出各自独特的审美品格，这种品格既呈现在技法之中，也呈现在形式及语言之上。工笔画因其“工”的特性自然在创作与表现中要介入制作的成分，其画面的视觉审美特性必然在其画面语言的视觉痕迹中得以显现和张扬。作为一种表现技法，对其材质的选择自然有其特殊的要求。作为一种审美文化的视觉创造，我们在唐代艺术家们的工笔画作品中看到了一种富丽堂皇，神完气足的饱满力量。在宋代工笔画作品中看到了一种典雅清丽，沉着淡然的生命情怀。不同的审美取向，不同的价值追求，不同的文化选择，不同的技法探寻，必然会在艺术家的作品中呈现出来。在这里，画家的气质，画家的修养，画家的才情因作品的视觉呈现而一览无余地显现出它的视觉魅力和文化魅力。作为一种视觉审美的文化传统，继承，创新，寻求个人独特的绘画语言和风格，都是艺术家在创作过程中所要面对和解决的问题。因为艺术是技艺的、视觉的，但也是情感的、文化的和精神的。因此，艺术家在进行艺术的选择与创作时，都应该是真诚的，具有生命的意识和文化思考的情怀的，同时也是有精神和内在张力的。

工笔画在当下的美术文化视觉语境中，从技法的探索到语言的开拓已然是一个成就巨大，成果卓著的客观现实。其创作队伍的庞大和时代生活的切入已然是一种面对当下，把握当下的具有时代意义的艺术话题。换句话说，工笔画曾在唐宋时期达到无限的辉煌和创作高峰。但从元代起便逐步走向衰落，其辉煌不在，取而代之的则是写意画，文人画。因此，我们在元明清各代的中国画历史中，已看不到工笔画的作为，看不到优秀工笔画作品的呈现。这当然是一种历史的断代，也是一种历史的遗憾。好在这个几近落幕的创作技法形式，自1978年以来的30多年间，因社会的变革，思想的变化，社会环境的改善，艺术观念的突破，工笔画这种艺术形式由此而焕发出勃勃生机，并在一种正大气象的探索中收获了它应有的让人瞩目的成就。并由此涌现出了一大批优秀的工笔画家，他们通过对社会的观察，对山川的润化，对花鸟的感知，切入工笔画视觉审美的时代命题，以精熟的技艺和具有探索性的语言构建，使作品的个性精神，文化属性，回应了时代的要求，也丰富了美术文化视觉探索的审美历史。工笔画终于在这个时代找回了自信，获得了长足的发展，得到了应有的份额，甚至在某

些方面，大有压过写意画的某种趋势。这样的结果，当然是时代发展的必然，也是历史和现实的需要。

杨志翠长期浸染于工笔画的创作，特别对工笔花鸟画情有独钟。作为高校美术专业毕业，同时又长期在高校任教的专任教师，在认真培养学生，关注后学的同时，时刻不忘艺术创作的使命。她的工笔花鸟画作品，具有较深的文化传统，特别是对宋画下了极深的功夫。同时在技法和语言的探索层面，又以一个当代艺术家的视觉审美追求去加以重新构建，加以视觉文化的个性梳理。在理性与感性之间，具象与意象之间，工写与意趣之间，雅韵与色相之间，注入了一个女性艺术家的独立思考，注入了一种内在的情怀。一种视觉力量、文化力量和精神力量在画面中得以呈现。她的作品具有一种优雅的，散漫的情怀，在反复的渲染中获得一种对表达对象的深切体悟，个人的精神和墨色痕迹被慢慢地浸润到作品深处，使作品的文采与气息获得了一种文化的力量和视觉的力量，那种力量充满了一种温情和诗意，充满了一种视觉审美与技艺追寻的品质，这种品质具有内在的文化性，视觉的情感性，表达的精致性，为我们创造了一个有关花卉的充满着暖湿与天籁的世界，这个世界是温馨的，雅致的，充满着美好的气息和力量。

在杨志翠的作品中，技法与对象达到了和谐的统一，线条与墨彩相得益彰。形与色，形与墨，形与线，色与墨之间，都具有一种诗意的和谐对接，都具有一种来自心性和技艺的高度融合，这使得她的作品耐读、耐看、耐品。因为，其间的柔美与文气在一种沉静的状态中给予了我们这样的体悟，给予了我们这样的思忖。她的《宋意小品1》《宋意小品2》构图独到，造型精致，设色古朴，形象生动，画面的处理充分借鉴了宋画的技法，宁静中自有一种天籁的声音，雅意中自有一种文化的气象。显然，两幅画的创作表达是对传统的回归，是对传统的致意，是对传统文脉的继承。她的《莲塘月夜》是一幅构图饱满，充满生机的作品，莲塘绿色的植物叶片疏密有致地交织其间，白紫色的花有如星星一样闪烁。而莲塘中几只红色的斑长脚鹬则划破夜的宁静，让我们由此感受到夜的静谧，夜的芳香，夜的诗意的自然与温情。杨志翠赋予作品一种生命的情怀，赋予作品一种人性的精神和光亮，这种光亮使她的作品具有一种内在的力量，让我们在诗意的美之中去感悟自然的美丽和心灵的美丽所创造出来的艺术美的现

花香夜沾衣(二) 67cm x 28cm 2012年

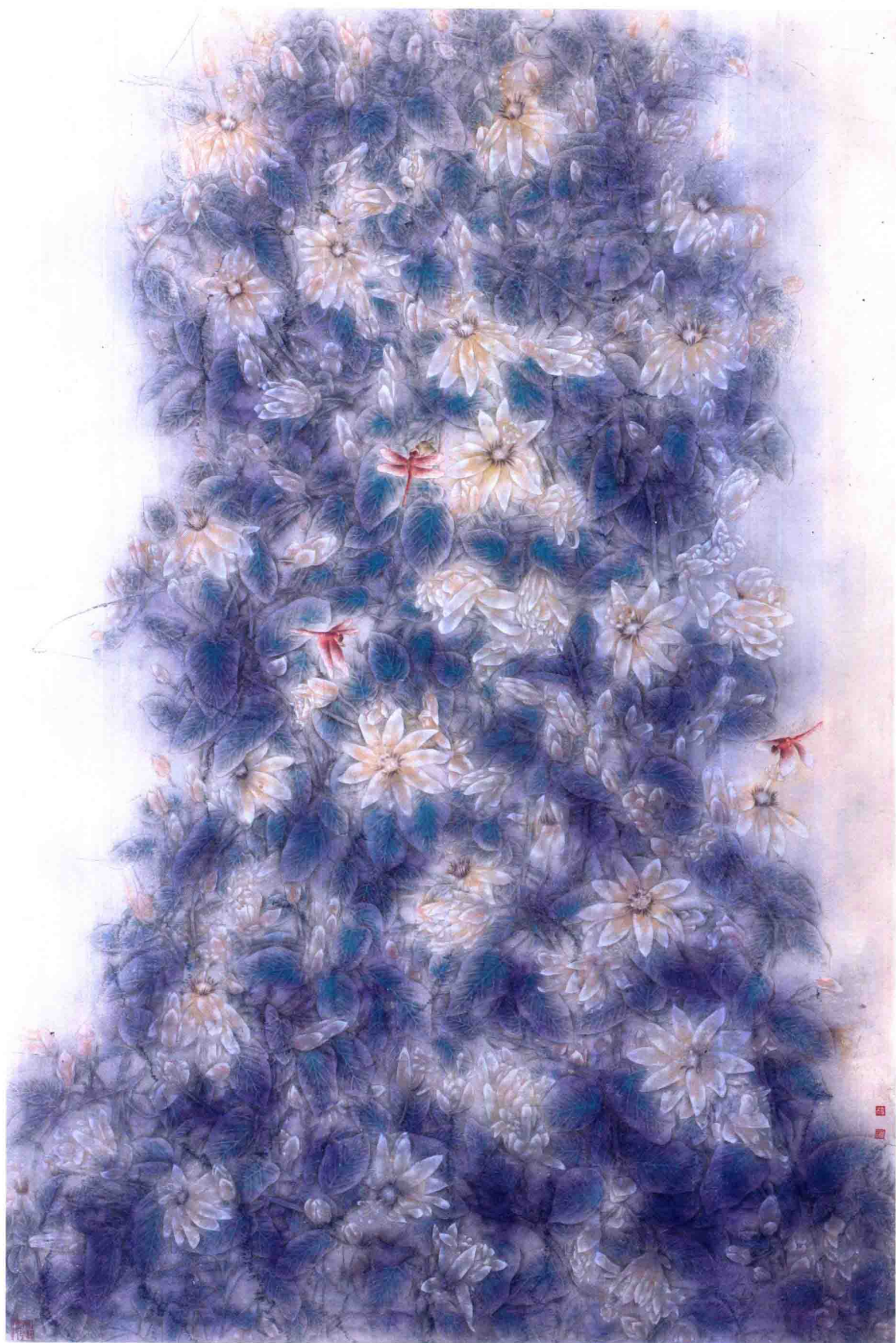

秋风送爽
185cm × 90cm
2012年

实。《日暮清晖》是杨志翠又一件优秀的作品，蓝色的叶，白色的花瓣，橙红色的花蕊，以及围绕花的色晕，使画面有一种宁静中的喧哗，赭褐色的土地和隐约于花丛中的鹌鹑，让画面呈现出一片盎然的生机。画面色调统一，冷暖适度，暮色中的清晖，清晖中的暮色，已然是画家心中的境，意中的象，源于自然，却又跳动着深情的内心歌唱。《清风徐来花带露》是画家另一幅值得一书的作品，画面构图大胆，颇具当代性，繁花似锦，蜻蜓飞舞，花意竞放，清丽无限，色墨互碰，情趣天然，疏疏落落，潇潇洒洒，叠加出一种清风徐来花带露，花随笔趣意相生的境界。可以想见，画家在创作时内心是平静的，情感是真挚的，状态是随性的，精神则是充沛的，文静中整合着文化的气度。这之中，我们从她的《素情自处1》《素情自处2》《风起花香至》《秋风送爽》《春意融融》《花香夜沾衣1》《花香夜沾衣2》《清韵1》《清韵2》等作品中，都能获得一种自然气息和艺术气息以及文化气息和精神气息的同构，都能感受到画家作品的文脉追求和视觉品格，这种品格是技艺的，心性的，视觉的，审美的，同时也是个性的，时代的，诗意的，甚至是有某种感伤的情怀的。

在此，我们从其作品中感受到了一个女性艺术家的审美取向，感受到了这种审美取向之下的作品的艺术价值，那是一种鲜活的，生动的，雅致的呈现。一种具有技艺修炼，学术支撑，文脉承传的视觉呈现。一个艺术家作品的价值就在于此，一个艺术家的生命价值就在于此。

清风徐来花带露 185cm x 122cm 2008年

清韵之一 34cm x 43cm 2013年

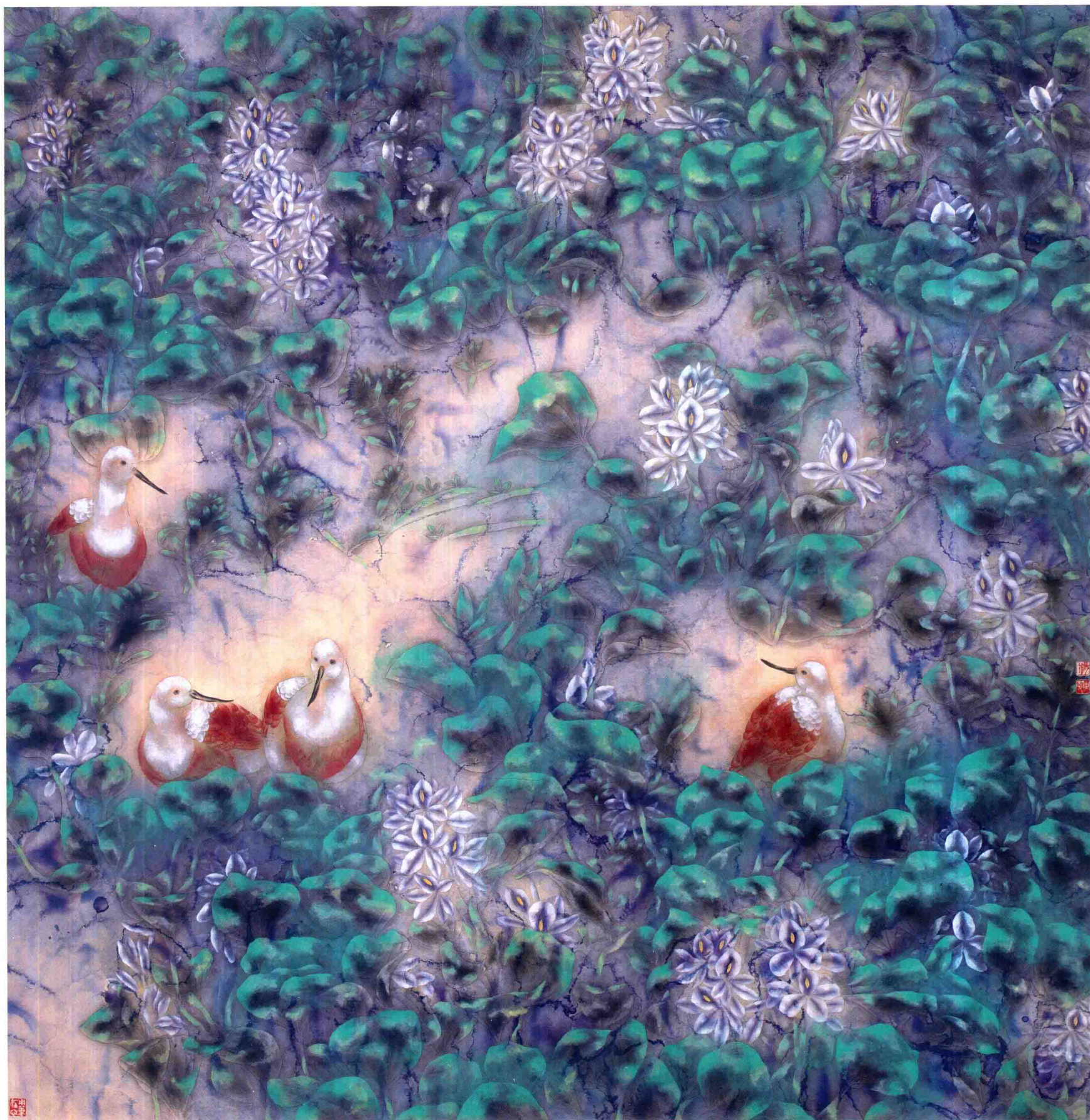
杨志翠 VI | 34cm x 43cm 2013 年

杨志翠 VII | 34cm x 43cm 2013 年

春意融融 66cm x 71cm 2005年

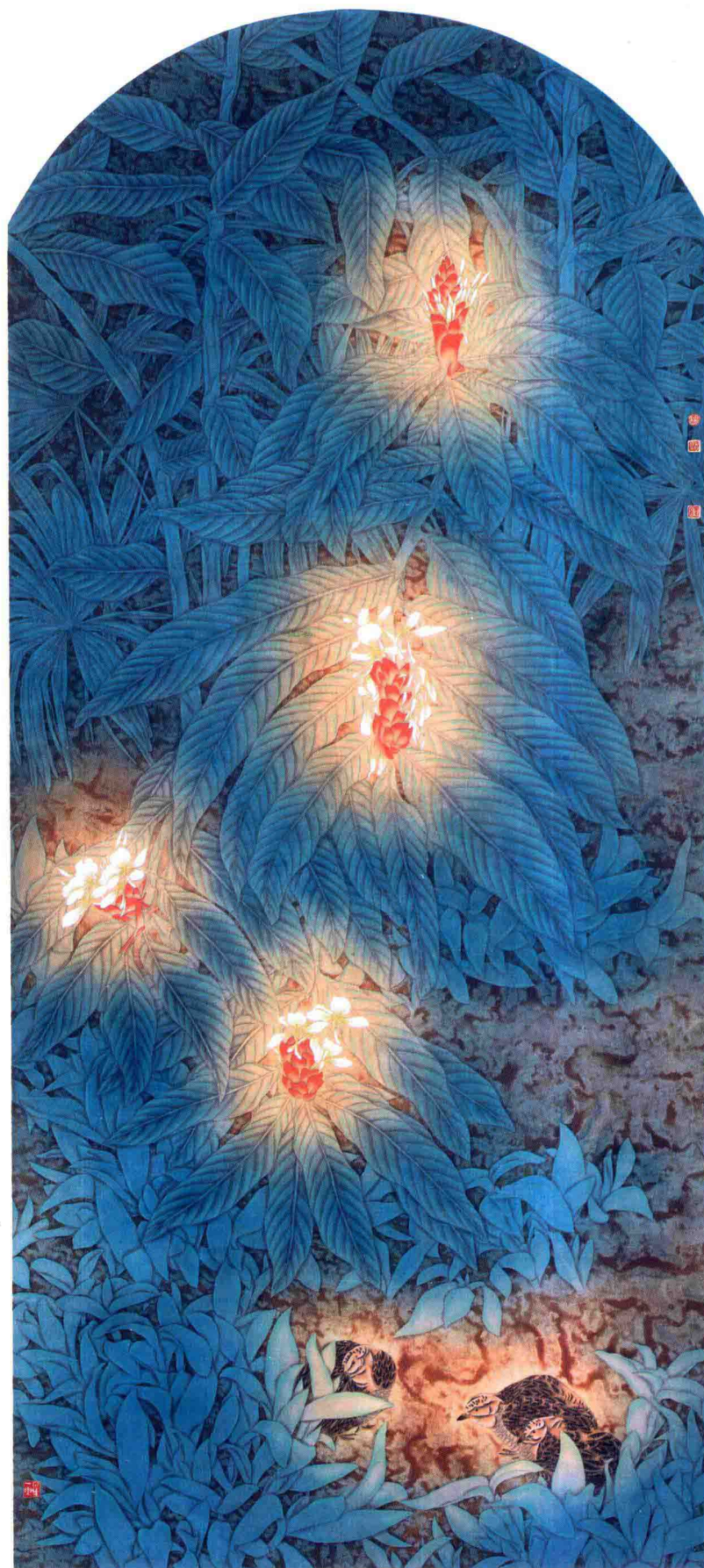
莲塘月夜 117cm x 120cm 2004年

年年花香年年嗅之一 131cm x 33cm 2013年

年年花香年年嗅之二 131cm x 33cm 2014年

晨曦清辉
190cm x 85cm 2000年