

中国当代著名画家个案研究

朱海

LIAN
JUNZHOU
XIEYI
HUANIAO

写意花鸟

主编 贾德江 段传峰

• 中国工人出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代著名画家个案研究.① / 贾德江 段传峰主编. — 北京:
中国工人出版社, 2004.8
ISBN 7-5008-3370-9

I. 中… II. ①贾… ②段… III. 中国画—技法(美术)
IV. J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004) 第 070335 号

编辑人语

中国的花鸟画，在诸多绘画门类中，独树一帜。它要求在极简洁的画面中，既要体现笔的情趣，又要体现墨的韵味；既要体现点的内涵，又要体现线的美感，更何况它对诗、书、画、印的综合素质和意境的营造有着更高的要求。或许正因为这些高难的标准，使连俊洲一踏入绘画之门便痴迷于花鸟画，而且名声日著。

他善于在虚实之间营造诗情与意境，善于在平凡的生活捕捉灵感与意韵。在画家笔下，鸟语枝头，鸳鸯戏水，松鼠觅食，荷香深处，笔墨的自由随意，构图的多变与空灵，流露的是画家的才智与真情。从他的作品中可以看出，他对宋元文人画下过极大的功夫，对笔墨有着敏感的领悟，在章法图式上深得传统的精髓，尤其是对明清花鸟画笔墨的借鉴、汲取，使他的花鸟画在深厚的文化内涵中，将工笔画的空间结构与文人画的笔墨的笔墨加以结合，建立起个性化花鸟风格图式和笔墨语汇，于散逸清寂之中多了些苍润老辣，且朴素平实，毫无矫饰之感，溢满了书卷气和现实生活气息。

连俊洲的写意花鸟画，是一个带有承前启后、继往开来的水墨文本。因为他洒脱而不失分寸，性情化而不失结构秩序，率意而不失情致，飘逸而不失力度，虽然他保持清新淡逸的文人遗韵，但他却以当代人的情怀去解读传统的笔墨意韵，将古人的放达情怀转换为当代语境中的言语方式，强调一种文化内涵和艺术情愫。连俊洲的作品给我们的启示是：艺术创作的最重要经验是个人的言说方式和语言风格，有了这些，才有了艺术的真正价值。

- 连俊洲，笔名得水。
- 1966 年生于河南荥阳。
- 中国美术家协会会员，河南省花鸟画研究会常务理事，郑州市美术家协会常务理事。
- 作品《秋》1999 年入选“全国第二届花鸟画展览”。
- 作品《元曲意趣》2001 年入选“纪念中国共产党成立八十周年”全国美展。
- 作品《秋到寒塘》2001 年获“建党八十周年香港回归四周年全国中国画展”铜奖。
- 作品《晨曲》2001 年获“二十一世纪澳大利亚中国画展”银奖。
- 作品《元曲画意》获“2001 全国中国画作品展”铜奖。
- 作品《晨韵》获“2002 年全国中国画作品展”银奖。
- 作品《云烟起处》获“2003 年全国中国画作品展”银奖。
- 作品《晨曲之二》获“第二届全国中国画作品展”优秀奖。
- 作品《秋韵》获全国第十届美展河南省一等奖。

当代花鸟画家 连俊洲 艺术档案

《晨韵》作画步骤

>

步骤一：先用赭石加墨，用没骨写意法画出鸭的具体造型，稍有浓淡干湿变化，分别画出几只鸭的前后、聚散关系。然后用浓墨趁湿点写鸭背部，以求墨色自然交融。

>>

步骤二：待画面干后，用破笔散锋写意法画荷叶，用散锋勾出叶筋，要有俯仰错落。根据画面需要用干湿浓淡、轻重缓急的笔法，画出残荷的枯干。

>>>

步骤三：用勾勒法画出土坡的轮廓和结构线，用点皴表现土坡的自然厚重，阴阳向背，大小对比的变化。用笔要中侧锋兼用。

>>>>

步骤四：最后，用积染法先局部再整体，层层叠加、薄中求厚，使作品更加空朦苍润。

生活是创作的惟一源泉。我的艺术就是我的生活。尽管有过颠沛流离，尽管历经世态炎凉，我一直对生活有着美好的憧憬和希望，在艺术上更有寻幽探胜的执著与激情。我深知，完美的艺术表现离不开纯熟的技法运用，只有在生活中练眼、练心、练手、目到、手到，持之以恒，才能达到闭目在眼前，下笔如在腕底的自由境地。

古往今来，有多少人与翰墨丹青结下了不解之缘，然而要想达到“天人合一”的至高境界，就要对此十分痴情，要用人类探索宇宙之谜的执著精神，不断对自己进行综合素质的锤炼，以极大的热情去研究、体会花鸟神韵，吸取这些生命的跃动与大自然息息相通的大气息，以开阔的心胸使自身精神气质得以升华，只有这样才能使作品格高、意远、境妙、情真。

2002 纸本
70cm × 50cm

最忆是春风

连俊洲惯常的作品大多是宏大叙事的经营之作，纯笔墨表现的“墨戏”之作较为少见。这幅画《最忆是春风》，纯以书法线条写出，于墨戏中见精意，而其画面的空间分割尤具匠心。纷而不繁、肆而不野，于逸笔草草中见率心耳。

小憩 2003 纸本
41cm × 45cm

传统花鸟画分三种，一为勾染，一为没骨，一为写意。连俊洲花鸟画重没骨写意。故其画虽主形，但无匠意，此幅折枝花鸟尤可印证。

一枝一叶总关情

——创作独白

连俊洲

自古以来，人类对大自然就有着深厚的感情。由生活的关连演变成艺术上的表现，大量描写山川树木、花卉、禽鸟的诗歌和绘画，构成了人们精神和文化生活的重要组成部分。就花鸟画而言，它之所以能发展成为一个独立的画种并千年不衰，被广大人民群众所喜闻乐见，就是因为在这些作品中蕴藏了作者心中的特殊感情。在画家笔下，花鸟画不仅是表现花鸟之美，更重要的是把花和鸟作为抒发和表达人的意念的媒介，远远超过了花鸟本身。花鸟画中花和鸟以及一切自然景物的形象，只是表现人的情感的丰富语汇，观者则是沿着画面所提示的方向，去体会作品所包容的全部内涵。

纵观千余年的花鸟画史，从五代两宋已臻完美的工笔画格，到元、明、清以来工笔、写意殊姿共妍，不知产生了多少经典作品，这些作品无不显示出各自的时代风尚，无不流露出作者认识自然、表现自然的真切情愫。

任何艺术最终关注的是精神所在，是自然界万物的生命本质。我认为作为一个新时代的画家，就应该运用现代人的审美情趣去发现、捕捉自然界中蕴藏着的美，用自己创造的物态结构反映社会情绪，进而引起欣赏者的共鸣。

亲近自然、关爱生命，不仅是为了维护生态平衡，也是为了维护人类身心上的平衡。基于这一认识，我在创作过程中自觉或不自觉地融入了感情色彩。笔下所描绘的残荷孤鸟、寒塘野鸭在传达一种荒寒萧疏之感的同时，也许能唤起人们对自然的怜悯关爱之情。其他题材的画，无论是雾锁寒林、风扫残叶、幽鸟唱合、松鼠相逐也都试图表达人和其他生物的共同企盼：盼环境的改善，盼生活的无忧，盼世间的安然……

2002 纸本
70cm × 50cm

赏秋图

03

连俊洲
写意花鸟

又见秋风舞

2002 纸本
39cm × 45cm

连俊洲的花鸟画以宋工笔画为本，运元文人画之意，兼工带写，犹重逸韵。宋人重墨，元人重笔，连俊洲花鸟画得宋人之墨与元人之笔，可谓得古意焉，亦雅亦秀。其画胜人处，尤在一韵字耳。从此幅折枝小品中可窥一斑。

2003 纸本
200cm × 120cm

云烟起处

此幅作品逸气氤氲，集工笔、写意之精奥，兼宋元之意韵，又旁采西法，制作皴染，既有大气象，又有意笔处，堪称夺心之作。如欲深识连俊洲花鸟画，《云烟起处》乃津渡也。

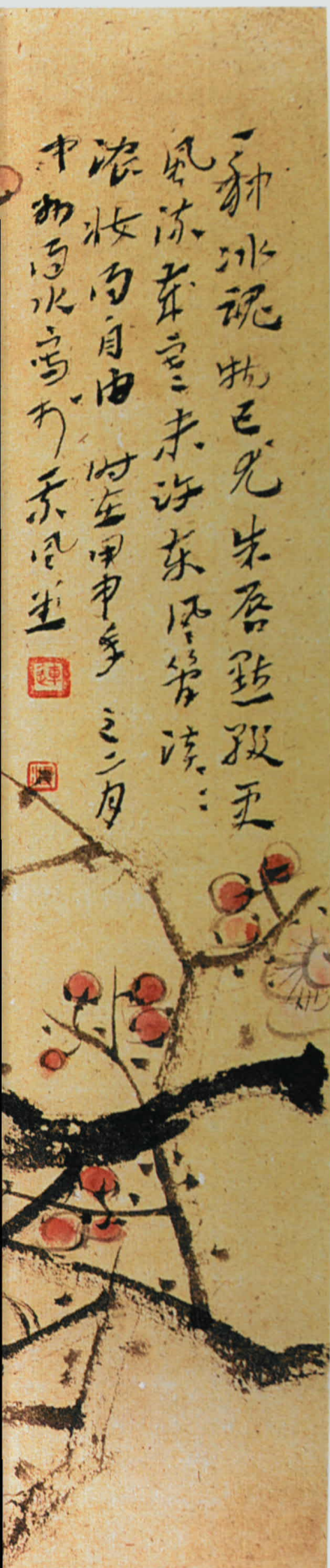

临风索侣

2003 纸本(附局部)
120cm × 123cm

(左图)

梅花小品

2003 纸本
40cm × 50cm

写梅取骨，风格宜瘦不在肥耳（金农语）。连俊洲梅花宗法金农，老枝繁梅，骨血俊宕，苍中含秀，乃见辣趣，亦舒其一瓣真香耳。

2004 纸本
180cm × 120cm

雨后

此幅画写雨后竹影摇曳，栖鸟顾盼之景。竹清如洗、悚然有声，鸟沐跳跃，或唱合呢喃，或顾影自惜，或静憩眺远……一扫萧瑟之感。笔墨则多元人笔意，虽经制作终不掩其逸致也。

此联屏画风近虚谷，有海派遣风。大笔刷扫、笔墨开张、硬拙处颇见碑帖意趣。连俊洲平日作画多工笔写意，常言非率性之作。此联屏画则一扫精谨之态，涉笔成趣，大得大写意神髓。笔墨张扬处，真性乃见，于此亦见其写意功夫既深且厚矣。

七联屏

2004 纸本

137cm × 35cm × 7

晨韵 2002 纸本
185cm × 120cm

《晨韵》系连俊洲在2002年全国中国画作品展中获奖作品。适应现代展厅效果需求，这幅作品属于大制作，具有宏大性，笔墨技法表现上也多采西法，具有多层次的肌理效果和厚实的笔触感。但西法的采用，并没有从根本上削弱这幅作品的笔墨韵味，反而在很大程度上强化了作者所追寻的大写意效果。作者一以贯之所追寻的诗意氛围也更显凝重。《晨韵》给人更深刻的启示在于，只要把握住中国画的笔墨意境，传统写意花鸟画完全可以与西画的形式技法相结合而走向现代性转换。

幽鸟一枝栖 2004 纸本
45cm × 50cm

连俊洲的花鸟画自始至终都在追寻一种幽淡散逸的审美格调和诗意化氛围。用传统画格来评价他的花鸟画，应是典型的逸格。他的笔下多表现寒塘野鸭、残荷孤鸟、雾锁寒林，然在荒寒萧疏中总透出一抹温情和生命的亮色，那是画家自我内心情感的移注。

