

当代名家工笔花鸟精品

DANGDAIMINGJIAGONGBIHUANIAOJINGPIN

主编 江中铸

杨瑞芬

北京工艺美术出版社

杨瑞芬

图书在版编目(CIP)数据

杨瑞芬/杨瑞芬绘. —北京:北京工艺美术出版社, 2002.1

(当代名家工笔花鸟精品/江中铸主编)

ISBN 7-80526-406-6

I. 杨... II. 杨... III. 工笔画: 花鸟画—作品集—中

国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第093770号

〔编辑人语〕中国花鸟画是世界艺林中一枝罕见的奇葩,在我国已延续了一千多年,有着极高的艺术品位和雄厚的群众基础。

近些年来,花鸟画得到空前的发展,尤其是以中青年为主体的花鸟画家,用他们能融贯中西艺术而并未远离中国传统的审美范畴的思维,用他们饱含与时代特征、地域风情相吻合的彩墨,创作了一批批有较高意境、气韵、格调的工笔花鸟画作品。这些新作,不仅丰富了工笔花鸟画艺术的表现技法,拓展了花鸟画的题材范围,更为21世纪的花鸟画走向世界提供了有益的参照。

为此,我们选择了12位知名于世的花鸟画家,出版了这套《当代名家工笔花鸟精品》丛书,让广大读者走进他们绚丽多彩、令人赏心悦目的花鸟世界。这些在传统与现代之间进行创造性选择的艺术家作品,是当代中国工笔花鸟画高水平的集中展示。细心赏析这些别开生面、富于新意的作品,专业和业余美术家可从中得到创作的启迪。同时这套丛书也是有志于工笔花鸟画的习画者临摹学习的优秀范本和自学的教科书。

画家简历

杨瑞芬 女, 1950年生, 北京人。现为中国美术家协会会员, 中国炎黄女子书画研究会理事, 北京画院高级美术师。作品多次获奖, 多次在中国内地及台湾、香港地区展出, 并先后在日本、澳洲、韩国、瑞士、美国等举行个展。有的作品为中国美术馆、中国美协收藏。出版的专著有《刘德舟、杨瑞芬画集》、《杨瑞芬画集》。

· 艺术品评 ·

雅丽而质朴

邵大箴

杨瑞芬女士是近几年来活跃在大陆画坛的著名花鸟画家。她的画风意境清晰, 格调高雅, 深得行家和观众的好评。我注意杨瑞芬的画也有好几年了。在一些展览会上我常常在她的作品面前驻足观赏, 为其独特的构思和技巧所吸引。画最忌匠气, 工笔重彩尤为如此。工笔重彩虽然是用细致精工的技巧来呈现物象的美, 但它不求面面俱到, 更排斥冷漠的描绘。因为缺乏含蓄的描绘, 会使读者觉得一览无余而无咀嚼余地; 缺乏作品的感情投入, 又会使读者在作品面前感到索然无味, 调动不起欣赏的趣味。当然, 要做到画得工整而不腻俗, 细致而不繁琐, 作者不仅要有熟练的技巧, 更需要艺术修养和悟性。为了使自己的作品有新的创意, 杨瑞芬从艺术构思到绘画技巧, 都力求突破传统程式。她不求构图的完整性, 力求构图的自然和随意, 在自然随意中追求奇特性和新鲜感。在造型上, 有意识地在工整中加入不工整的因素, 在写实中加入写意的成分, 以求奇、新、雅的艺术效果。我想, 杨瑞芬的创作之所以取得这样的成就, 除了技术、技巧的因素外, 还和她新的艺术观念有关。画, 要靠技艺, 可是起决定作用的不是技艺。画是人的内在生命和感情的表现。杨瑞芬深知此理, 她说: “艺术创作直接反映画家的思想情感, 反映时代的变化。” 她不满于单纯地对自然现象及事物的写生和再现, 她时时注意用自己的眼睛构建艺术的世界。看得出来, 一幅幅神奇美妙、雅丽质朴的画幅, 都渗透着作者热烈的情感。画, 有中西之分, 画的各个品种、门类也有自己的特点, 但这些差

异、区别和特点, 不是一成不变的戒律, 即使中西不同的绘画表现体系, 也不是完全互相排斥和对立的。它们可相互融绘和互通有无。传统的工笔重彩, 前人已达到极致境界, 今人要有所突破, 一是要深入研究自然对象, 体现时代情绪, 使作品富有深切的自然感受, 和前人、他人拉开距离, 避开模仿之路; 二是要善于从其他民族的绘画, 从包括写意在内的其它画中吸收养料, 以弥补工笔重彩传统技巧之不足。杨瑞芬的革新是建立在钻研传统和钻研外国艺术基础之上的。她自幼喜爱美术, 曾师从著名花鸟画家田世光先生学画。她深入研习过宋、元时代以及陈老莲、吴昌硕、任伯年、陈之佛、郑乃珣等名家作品。她从西洋绘画、日本绘画中得到许多启发, 引进设计意识和构成因素。她还关注装饰绘画和摄影艺术的成果。多方面的修养使她作品的格调有明显的变化和提高。近年来, 她更注意工整的描绘和写意水墨的结合、赋予装饰意味很浓的画面, 以及丰富的表现力和更为开阔的意境。杨瑞芬善于在创作过程中捕捉稍纵即逝的机遇和偶然性, 根据自己的生活感受, 加以引伸和发展。她的画有的是胸有成竹的产物, 有的是随机应变的即兴创造, 有的是这两者的有机结合。正是因为生活经验、感情体验和丰富幻想融汇一体, 人们读她的作品感到一种勃勃生机, 感到生命力的跃动。不愿墨守成规的杨瑞芬还在继续探索创新之路。我相信, 这位刚过不惑之年的画家, 通过不断地实践, 会取得更大的创造成果。

宿雨初晴 1984年 纸本 134cm × 134cm

山花
1999年 纸本
180cm × 97cm

倒挂金钟 1998年 纸本 44cm × 48cm

春艳 1992年 纸本 45cm × 47cm

红叶小鸟
1979年 纸本
67cm × 45cm

己未年冬月瑞芬畫

月季 1994年 纸本 192cm × 180cm

晨雾 1994年 纸本 44cm × 48cm

皇冠鹤 1993年 纸本 68cm × 68cm

蓝梦
1992年 纸本
73cm × 52cm

秋光 1995 年
纸本 68cm × 68cm

秋 1994 年
纸本 50cm × 50cm

京城春色
1993 年 纸本
140cm × 90cm

兰 1997年 纸本 45cm × 47cm

睡莲 1995年 纸本 50cm × 61cm

瑞芬

晨曲
1997年 纸本
133cm × 66cm