

21 世纪
中国画坛名家艺术研究

21SHIJI
ZHONGGUO HUATAN MINGJIA
YISHU YANJIU

杨俊玲

写意花鸟

主编 / 贾德江

21 世纪中国画坛名家艺术研究
杨俊玲写意花鸟

21SHIJI ZHONGGUO HUATAN MINGJIA

YISHU YANJIU

[02]

艺术简历

[03-07]

与花对话 为鸟传情

——走进杨俊玲的写意花鸟世界

贾德江

图书在版编目 (CIP)数据

杨俊玲写意花鸟 / 贾德江主编.

—北京: 北京工艺美术出版社, 2013.1

(21 世纪中国画坛名家艺术研究. 第2辑)

ISBN 978-7-5140-0273-7

I. ①杨… II. ①贾… III. ①写意画—花鸟画—绘画

评论—中国—现代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 295364 号

春意暗香 纸本 2012 年

出版人 / 陈高潮 责任编辑 / 梁 瑶 责任印制 / 宋朝晖

21 世纪中国画坛名家艺术研究

杨俊玲写意花鸟

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区 16 号楼

邮政编码 100013

电话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传真 (010) 64280045/84255105

经 销 全国新华书店

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京缤索印刷有限公司

开本 635 毫米 × 965 毫米 1/8

印张 8 印数 1~3000

版次 2013 年 1 月第 1 版

印次 2013 年 1 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5140-0273-7

全套 10 册定价: 480.00 元

(48 元系列丛书)

ISBN 978-7-5140-0273-7

9 787514 002737 >

21 世纪中国画坛名家艺术研究
杨俊玲写意花鸟

21SHIJI ZHONGGUO HUATAN MINGJIA

YISHU YANJIU

[02]

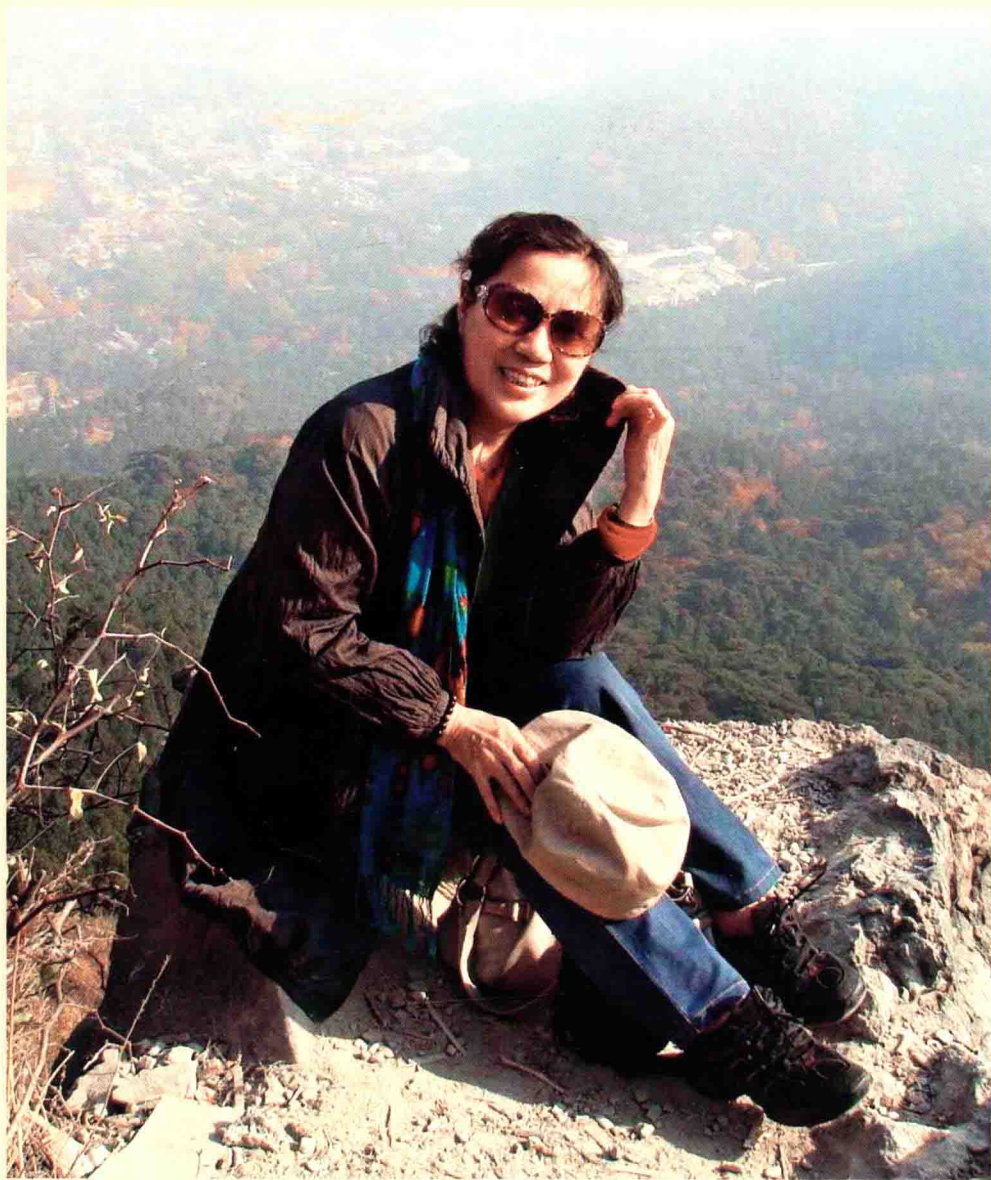
艺术简历

[03-07]

与花对话 为鸟传情

——走进杨俊玲的写意花鸟世界

贾德江

◎ 画家杨俊玲近影

杨俊玲艺术简介

■ 师从谢梦、贾宝珉等著名花鸟画家。现为天津市美术家协会会员，天津市政协书画研究会会员，天津女子画院会员；天津津门书画院会员。作品多次参加国内大赛、大展并获奖；作品曾赴国外一些国家展出，部分作品已入编多家杂志或报纸。

■ 作品入选 2004 年天津美术作品展览，获十四届群星奖天津展区优秀奖，天津市第二届花鸟画作品大展优秀奖，天津市盛世华章牡丹大展金奖，获第十三、十四届当代中国花鸟画邀请展优秀奖。

■ 作品参加第二、第三、第四、第五届中国当代著名花鸟画家作品展，第二届梦萦徽州中国画邀请展，第三届梦萦徽州中国画名家作品邀请展，上海世博会（和平颂）美术创作展“中国画走向世界·当代优秀画家作品展”，并被上海世博会美术创作展分展馆收藏。

■ 作品特邀参加第十届中华当代艺术展，获“最高荣誉金奖”；被授予“中国百杰画家”和“中国德艺双馨书画家”称号。获“2010 上海世博·中国著名书画家精品邀请国画金奖”，入选“八怪遗风·全国当代著名书画家学术邀请展”。入选纪念中国共产党成立 90 周年全国书画大展以及“对话·全国中国画名家小品作家鉴赏展”，并入编《中国画名家小品集珍》（第四卷）。入选中国美术家协会主办“中国当代花鸟画展”。

与花对语 为鸟传情

——走进杨俊玲的写意花鸟世界

■ 贾德江 / 文

一枝春 22cm × 56cm 纸本 2008 年

秋趣 35cm × 46cm 纸本 2008 年

醉春 68cm × 68cm 纸本 2011 年

初识女画家杨俊玲，端庄内秀，贤淑平和，温文尔雅，颇有修身养德之静气。再看她的画，内秀中不失大气，平和中不失奇崛，文雅中蕴藉强悍，笔笔展胸襟，幅幅抒怀抱，仿佛在与花对语，与鸟共鸣，诉不尽情思衷肠，道不完人生感喟。无论是她笔下的清朗夏荷、遒劲冬梅、高洁玉兰、挺拔苍松，还是腕底的传情鸳鸯、私语八哥、相伴孔雀、独立雄鹰，无不在笔墨润泽与苍劲力度的和谐中，在阳刚之气和阴柔之韵的统一中，深含画家对人生幻变、自然更替诸般内美意象之思考，并在女性特有的细腻中注入朴拙刚健之品格，呈现出一派美好祥和之境及不知起止的张力，更将其独特的精神体验回荡于笔墨阳舒阴惨的顿挫节律之中，潜移于图式的丰富变化，独奏出一首首花情鸟态的生命之歌、自然之歌。

杨俊玲是一位写意花鸟画家，心如春池，淡如秋菊，沉静而质朴，内里又埋着孤独与自信。在艺术探求上，她总是刻意让内心世界与喧嚣嘈杂的外部世界保持一定距离，总是以其修养，筑起一道似乎隔离外界的篱墙，既能透过它观望体味客观世界的真实，又有护住她心灵寄呈的鸟语花香，使毫端营造的意境，总保持一种洁净的诗情画意。或许只有这样，她才能给自己腾出空间，在她的花鸟天地里独享一份春光秋色的纯净与安详、清新与明媚。她的画，因此无咄咄逼人之势，也无一味霸悍之气，如悠扬的竹笛，时而婉约动听，时而高亢感奋，陶醉着她的人生，温暖着她的身心，也芳香着这个世界。

进入21世纪，杨俊玲是在全新的文化背景、艺术观念和视觉元素下成长起来，她的思想观念与传统观念已明显地拉开距离。她所描绘表达的花鸟世界虽不需要沉重也不需要繁累，但在现实生存的“千帆竞发、百舸争流”的态势下，她更像一个踽踽的独行者，表现为“没有策略就是最好的文化策略”的避让与疏行。所以她把大量的时间用于笔墨之师造化，境象之师造化，不断提高自己的写生能力，日益理解传统之师承和渊源，用画笔思考。终于，其颇具新意的花鸟画已在全国性的各类花鸟画大展及中国画邀请展中频频获奖，并荣获“中国百杰画家”、“德艺双馨书画家”的称号。

杨俊玲师从天津著名画家谢梦以及天津美院教授、著名花鸟画大家贾宝珉先生，以出自名师而自成一家的特例，再一次证明了“名家门下不会产生有成就弟子”（陈子庄语）断言的偏颇。正是得益于名师教诲，敏慧好学的杨俊玲不仅领会了谢梦、贾宝珉先生的艺术思想和笔墨技巧，而且是沿着其师在花鸟画领域创造性一路走下去的。她心

佳偶 45cm × 46cm 纸本 2009 年

悦诚服地说，先生的花鸟画蕴含的传统最丰富，在花鸟画上鲜明的时代气息和大气磅礴的画风，高雅的文学修养和艺术品位，使她竟然不知不觉地追寻了一二十年。贾宝珉先生指引的花鸟与山水相结合的境界以及清新、俊俏的大景花鸟的探寻，让她决心无怨无悔地为之奋斗终生。

我们注意到，杨俊玲的作品最直接地继承了由王雪涛、孙奇峰、贾宝珉一脉相承的小写意花鸟画风，走的是既具有传统绘画特色又具有现代意蕴的艺术道路。她的花生机勃勃、绮丽典雅；她的树老辣纵横、苍劲千秋；她的鸟情深意笃、天趣盎然；她的鹰豪气迸发、铁骨铮铮；她的石笔墨有序、棱角分明，正如苏东坡评文与可画竹所言：“可谓得其情而尽其

性矣！”

杨俊玲接受写意花鸟画的传统是全面的，不仅有花的万种风情，也有鸟的千姿百态，是真正意义上的花鸟画，而不是有花无鸟的缺憾。她坚持“外师造化，中得心源”的写生传统，强调“应物象形，以形写神”的创作方法，她的花鸟画因此取材广泛。她画梅兰竹菊“四君子”的落落大方，她画荷花、玉兰、藤萝、芦苇的满目风光，她画迎春、牡丹、月季、凌霄的艳丽璀璨，她也画苍松、芭蕉、春柳、秋枫的交错有力，并以此与山石结合，与鸟禽交融，渲染情感氛围，或衬托出麻雀、八哥、喜鹊、翠鸟的栩栩如生，或显露出孔雀、戴胜、鸳鸯、锦雉的情意绵绵，或表现出松鼠、野鸭、雪雁、

鹤、鸢的活灵活现，或展现出苍鹰、仙鹤、白鹭、雄鸡的深深寓意，赋予作品以大空间、大格局、大境界的自然天成，带来的是鸟鸣花放的生韵，是时代的新机。

写意花鸟画讲究笔墨，杨俊玲十分看重这一点，并深知以书法入画法的道理，所以在她以线为骨的花鸟画中，千变万化的笔线是她作品的主旋律。她喜以行草入画，笔画灵动而沉雄，松活而凝重，其作画如行云流水，多种笔法随机应变，和易而流畅，不故弄玄虚，不矫饰作态。画中墨韵在运笔中产生，笔笔见浓淡，既借鉴山水画法中的皴擦，也略参大写意中的泼墨，还常辅以工笔中的白描和勾填套色，故于墨中见笔，笔中有墨，潇洒中见雄肆，活泼中见工细，明丽中见丰厚，加之她在设色上从单纯而不饱和的原色中求大的对比和层次，在笔法上又求苍健中的含蓄，所以成功地展现了独特的风格，不以“惨淡经营”取性，一切都自自然然，随心所欲而不逾矩，更多温馨生活的情味。

杨俊玲热爱生活，热爱大自然的的花花草草、禽鸟蜂蝶，无论是处于顺境还是逆境，因有花鸟相伴，她始终保持积极、乐观、健康、向上的情绪，不以物喜，不以物忧，虚怀若谷，宁静致远。这种乐观进取的精神反映在她的作品中，必然是一片阳光，一片灿烂，一片生机，洋溢着清新的气息，充满着生命的活力。花木鸟禽本来就是活物，原有的繁茂的长势和勃发的生气，在这里经过画家的捕捉和强调、提炼和概括，以完成了从物象到意象的提升，从物质层面向精神层面的转换，从自然场景向艺术情境的超越。她的作品因而以意境的独特而动人。那种“以情写物”的意随语透，那种隽永和厚的真力弥漫，那种气骨

玉羽临风
97cm × 45cm 纸本 2011年

高妙的文心丰融，都使我们有理由期待她的“百尺竿头，更进一步”。

中国的写意花鸟画是人类艺苑中的一朵奇葩，世界上还没有一种绘画样式能达到中国写意花鸟画那样，仅用寥寥数笔便能写貌传神且将画家气质性格及作画当下的情态表现无余的艺术境界。曾有理论家这样描述它的神奇微妙：“笔纸墨水浑化，浓淡干湿氤氲，勾勒点染巧施，疾徐轻重有节，点线块面交织，诗书画印组配，收奇趣于意外，出大巧于简易。”或许这就是杨俊玲“深陷其中，不能自拔”的缘由。杨俊玲尚年轻，她取得的别具一格的成绩也仅仅开始，欲臻大成，并充分弘扬写意花鸟画的精义，还有必要进一步扩充学养，进一步在“师造化，得心源”中体悟现代人与自然的关系，以拓展完善自己的艺术。

艺术之道，至大至精至深，足以占领一个人毕生的时间与精力。如果没有虔诚执著的热情，没有深厚的传统积淀，没有丰厚的生活积累，没

山间野趣

136cm × 68cm 纸本 2009年

有严格的造型训练，没有纯熟的笔墨功力，没有广博的文化修养，没有高深的艺术造诣，没有融会贯通的聪明才智，要于艺途中卓见成效是难以做到的。诚然，杨俊玲不是浅尝辄止之人，虽为女性，却洋溢着不让须眉的壮志豪情。她的花鸟画，虽不敢说已得“花鸟精神”之三昧，但在她近20年的笔墨耕耘中，却也一步步搜妙创真，渐入佳境，表现为立意更为高妙而自然，章法更加谨严而别致，造型更趋生动而简括，用笔更其雄强而果断，墨彩更显透亮而鲜活，更富有诗的意境和书卷气，我们当可感受其艺术生命的潜在能量，来日定可走出师门，化蛹为蝶，翩翩起舞于自己的艺术花园，瞩目灿烂的前景势在必然。

2012年12月18日
于北京王府花园

春到山城
180cm × 90cm 纸本 2012年

志在凌云 174cm × 124cm 纸本 2008 年

冬韵 68cm × 68cm 纸本 2011年

玉羽天香
136cm × 68cm 纸本 2009 年

同曲高歌
97cm × 45cm 纸本 2005 年

大吉图 68cm × 136cm 纸本 2012年

大吉
時壬辰秋月津沽俊玲

寫意於嘉海園

大吉 68cm × 68cm 纸本 2010年