

彩墨世界

陈玉莲

田园山水作品精选

CHEN YULIAN

TIANYUAN SHANSHUI

ZUOPIN JINGXUAN

天津杨柳青画社

【彩墨世界】

陈玉莲

田园山水作品精选

CHEN YULIAN TIANYUAN SHANSHUI ZUOPIN JINGXUAN

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

陈玉莲田园山水作品精选 / 陈玉莲绘. — 天津 :
天津杨柳青画社, 2014.1

(彩墨世界)

ISBN 978-7-5547-0188-1

I. ①陈… II. ①陈… III. ①中国画—作品集—
中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 265584 号

出 版 人 : 刘建超

出 版 者 : 天津杨柳青画社

地 址 : 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码 : 300074

编辑部电话 : (022) 28379182

市场营销部电话 : (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真 : (022) 28376968

邮购部电话 : (022) 28350624

网 址 : www.ylqbook.com

制 版 : 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷 : 天津海顺印业包装有限公司

开 本 : 1/12 889mm × 1194mm

印 张 : 4

版 次 : 2014 年 1 月第 1 版

印 次 : 2014 年 1 月第 1 印

印 数 : 1-3000 册

书 号 : ISBN 978-7-5547-0188-1

定 价 : 38 元

作者简介

陈玉莲 女，广东顺德人。现为广东省美术家协会理事、佛山市美术家协会副主席。曾在北京、佛山、中山、顺德等地举办个人画展。许多作品入选国际及国家级重大美术展览并获奖，被日本美术馆、广东省美术馆、深圳美术馆、佛山石景宜刘紫英伉俪文化艺术馆、天任美术馆、云峰画苑及政府机构、海内外收藏家所珍藏。出版有《陈玉莲画集》、《中国画精品·陈玉莲田园山水作品选》等专著。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

天籁家园的诗性升华

——读陈玉莲的新作

李人毅

《芦花深处》、《忽有微凉何处雨》、《卧清溪》、《树密鸟声喧》等画作，都是画家陈玉莲近年的新作，这次均被结集收入到《陈玉莲田园山水作品精选》中。

纵观该画集，这些作品有着与众不同的特点，均是对景写生而成。写生，对于画家来说是极其辛苦的，有时一幅画作要连续画四到六天才能完成。试想，坐在田间农舍，日复一日地工作，还要面临风吹、日晒、雨打和蚊虫叮咬等多种考验。如画家在创作《芦花深处》一画时，就遇到了一场不期而至的大雨，不仅打湿了画面，还将画中的颜色冲到了泥土里，红绿相间浸染了大地，画家付出的辛苦可想而知。正是这些刻进画家记忆深处的经历，才有了这样一批接着地气、富有地域特征的画作。

陈玉莲的另一个与众不同之处，就是她能把别人觉得杂陈繁乱的场景归纳梳理得很有条理，使画面充满视觉美。如《忽有微凉何处雨》，古宅、小院、水池、篱笆、棚舍、仓房近中的鸡鸭鹅狗和牵牛下田的老人，以及远景的屋顶、芭蕉都笼罩在风雨过后的雾霭之中，被架构得井井有条，使人仿佛置身其中。这就是提炼取舍的功夫，更是驾驭宏大场面的能力。

此外，画家的作品充溢着骨秀之美，将源自生活的素材转换成造型语言，因此笔墨技法是至关重要的。这些精准的线构成了画魂的经纬，也是构成画家丹青诉求的主要方式，而愈到近期，画家对线的运用也愈加熟练。在2012年创作的《卧清溪》、《树密鸟声喧》等作品，通篇都是以线来营造，幻化了普通的田园小景，把天籁之境表现得诗意盎然，把生活转化为艺术的最高境界，让作品走向画中有诗的审美空间，这正是陈玉莲的学术追求。

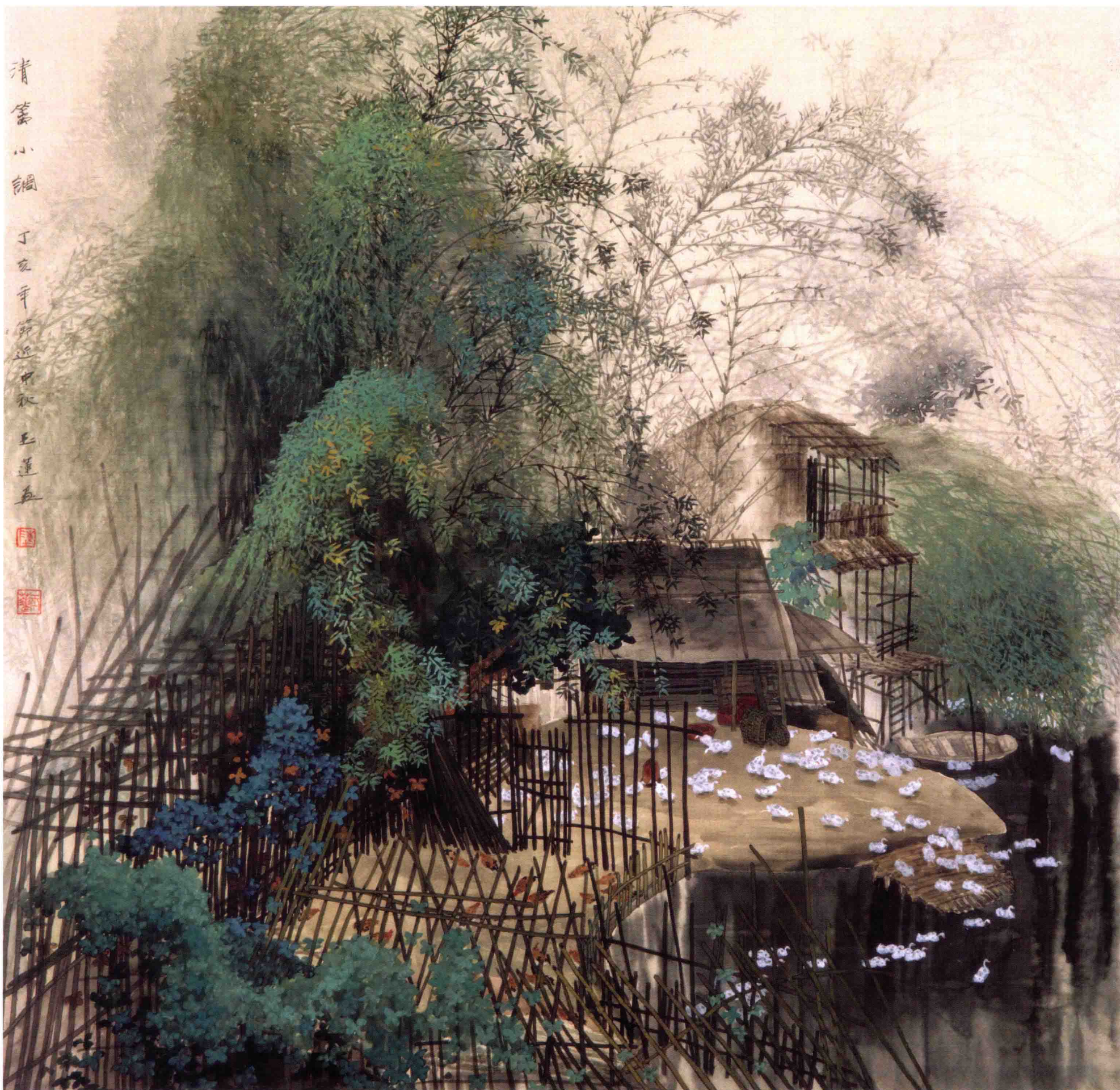
画家从事创作30年来，一直是从写生中递进的，每一阶段她都给自己设定一个目标。开始是注重色彩的变化，接着是注重构图的研修，近年则着重在作品意境上下功夫，而这一切都是在写生中进行的。她没有上过专门的美术学校，她的创作就是在写生中一步步前行的，亲和自然、以造化为师对她来说不是一句口号，而是多年的践行，课堂就在田间，悟性来自天籁。

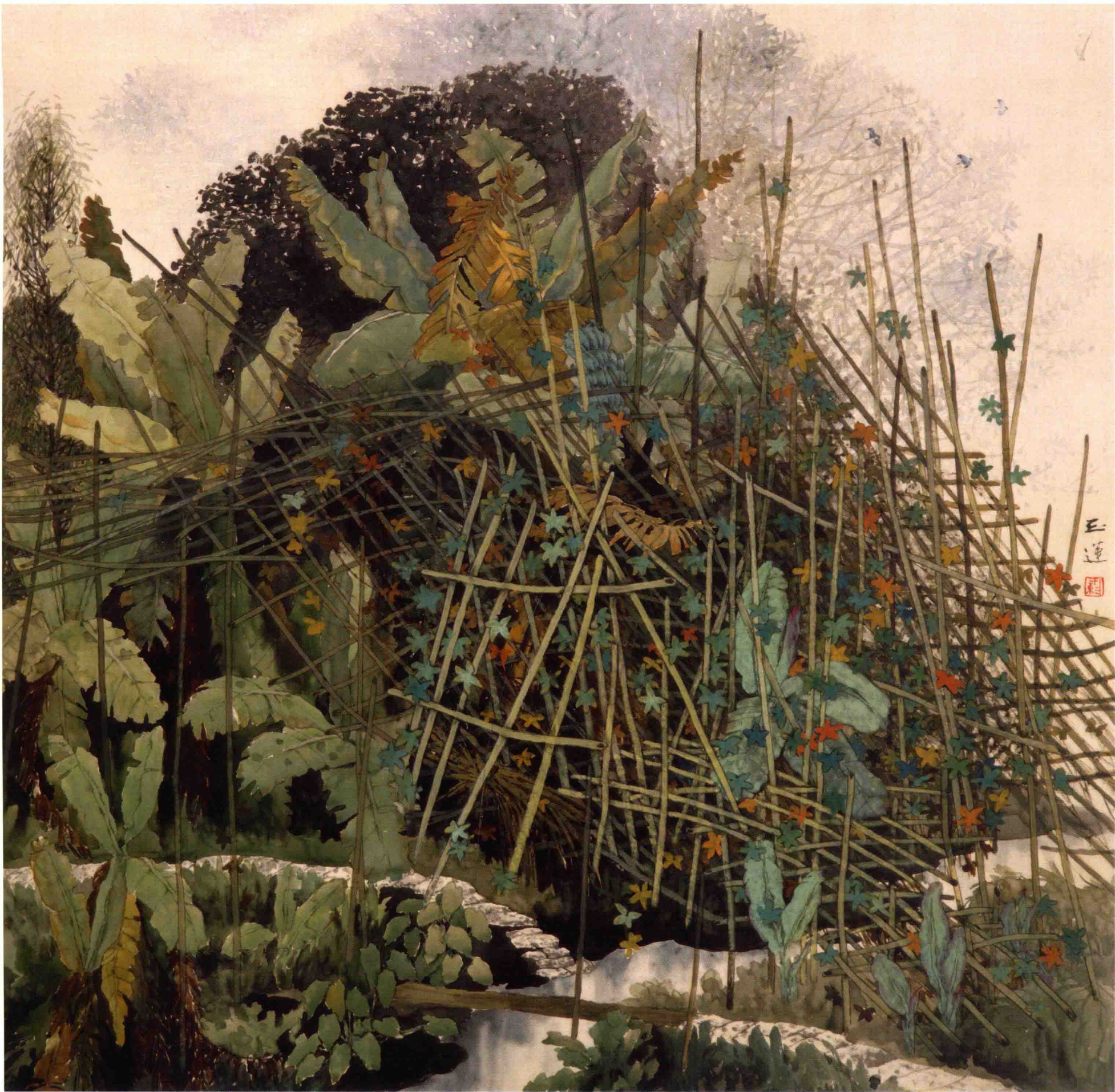
品读陈玉莲的作品，会感到作品中散发出的浓郁禅意。画家把难以言说的意境，变为具象的阐述，使作品更加生动而深刻。这在陈玉莲作品之中，可说信手拈来。如《花迷野渡》，画家以含蓄的笔调，将虚与实的辩证关系用于作品整体的架构，让静谧的气息走进了读者的心灵深处；《杨桃花》中，一只枯笔重墨长须的昆虫，寻觅在如缦纱般一树盛开着的杨桃花上，给人繁华如过眼烟云之感，油然产生对瞬间与永恒的断想。当清风明月、旷野田畴走进陈玉莲笔下时，俨然成为她用心感悟的一种道场，可以看出画家是带着哲思去观察生活，以辩证统一的方法来表现生活，用禅意诗情来开启丹青大门。当我们在说画家具有天分和灵性时，更应看到其禅意的表达业已成为了画家创作中的一种文化追求。

当我们再转到画家作品的技巧层面来研读时，会发现画家能够熟练地运用点、线、面这些几何形态，以及墨、彩、水来表现画面的冷与暖、动与静和疏与密，把意笔和工细有机结合在一起，使作品达到诗化境界。如《新翠鸣幽》、《花繁果硕拥西楼》、《一湾烟水半滩船》、《炊烟夕阳》等作品，画家都能使具象细密的景致得到淡雅清新的表现，精细处逼真，氤氲间虚无。这种对画面节律的掌控，既像京剧中的行板鼓点，又如诗作中的平仄韵律，让人从画中读出诗词的节奏、歌曲的旋律来。

另外，画家用勾皴擦染等多种技法，使画面达到了三维空间的效果。尤其是对老墙的刻画，苔藓中透出的湿气充溢着岁月的肌理，直逼油画表现效果，如《花帘翠影图》、《雨露百年墙》、《钟声》等作品，而《谁家新燕啄春泥》等作品中对块面色彩的概括更达到了意笔写真的高度。

最难得的是，在《树密鸟声喧》等一批以老竹为主要表现对象的系列画作里，多采用了平面构成的表现方法，这或许从此开启了画家一种新的表现形式。因而，我们有理由期待画家更多的新作面世，让我们品味其画作透出的哲思禅意带给我们的美的享受。

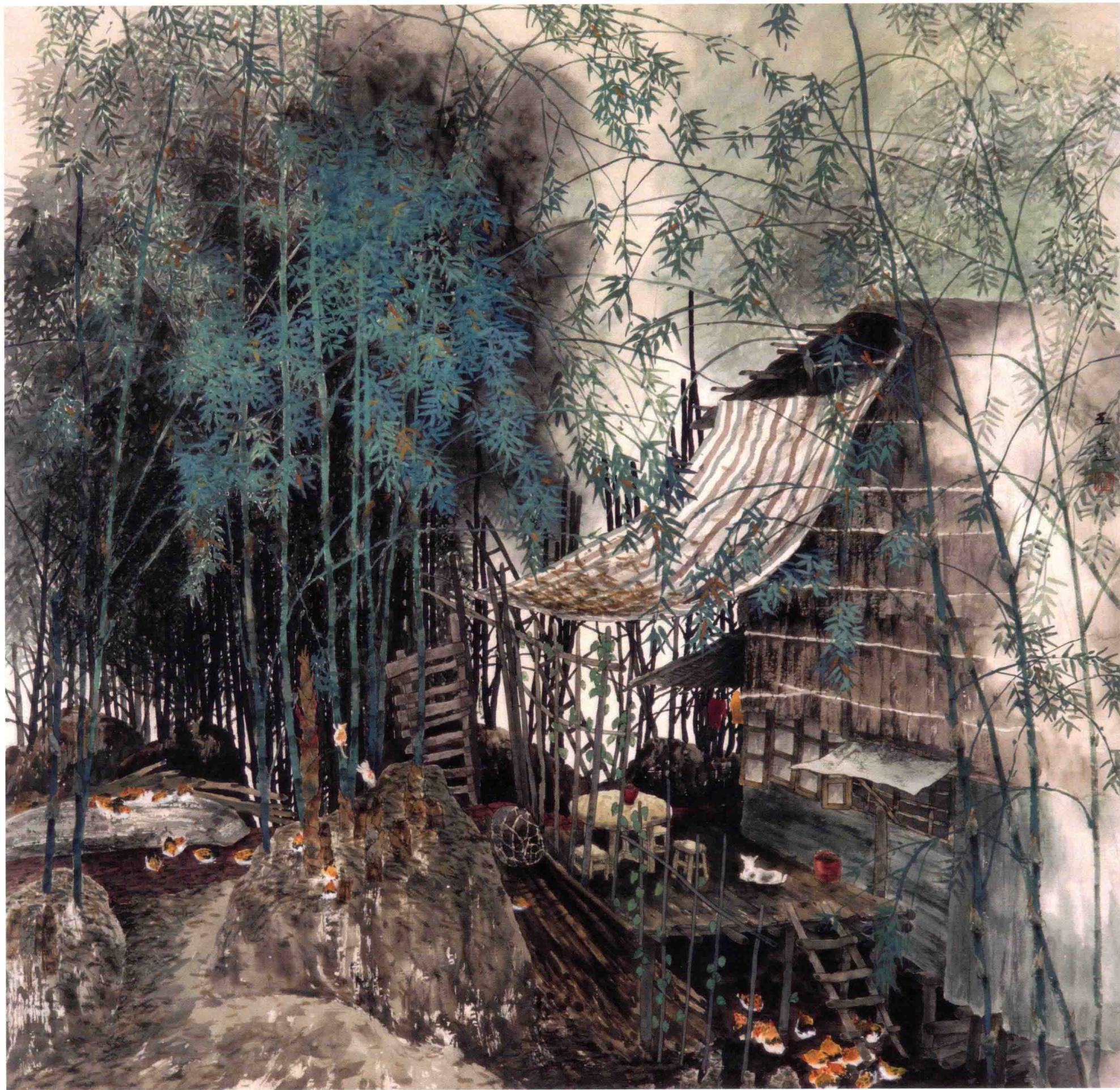

树茂常出格 溪盈每入田

村井

竹园人烟

风过竹鸣

桥外鸣滩是吾家

鹿演夏月嘉熟荷看時筑金於鶴山古坊玉蓮

花繁果碩拥西楼

舞台

绿披肩

钓溪听雨图