

杨冰

艺术 作品集

YANG BING

YISHU ZUOPINJI

陆小泥◎编

 江西美术出版社
全国百佳出版单位

杨冰

艺术作品集

YANG BING
YISHU ZUOPINJI

 江西美术出版社
全国百佳出版单位

陆小泥 编

贵州师范学院内部使用

杨冰 女，1957年2月生于江西省赣州市，籍贯安徽长丰。1982年1月毕业于景德镇陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）美术系雕塑专业，获学士学位，2000年结业于该校雕塑硕士。现任景德镇陶瓷大学教授、硕士研究生导师。系中国工艺美术学会会员、中国女陶艺家协会会员、江西省美术家协会会员、景德镇女陶艺家协会副会长兼秘书长，擅长陶瓷青花装饰艺术。陶艺作品参加国内外展览并多次获金、银、铜奖，有作品被中国美术馆收藏，主编出版画册3本、个人专辑3本。2004年6月在景德镇陶瓷大学举办个人青花展，2012年在上海艺博会举办“蓝色太阳”个人青花作品展，2014年在北京京宝行举办“凡高葵韵”青花作品展，同年于中央电视台拍摄个人专题片。

目录

C o n t e n t s

纯粹而又复杂的构成	001	春风化雨	027
——读杨冰青花作品		——哺青花绝唱	
青花绘画性的探索	002	杨冰与青花瓷艺术：历经生命粹炼的绽放	029
——评杨冰的青花艺术		Yang Bing’ s Blue- and- White Porcelain Art:	029
新婉约 诗韵怡然	003	Blooming Through The Essence of Life	
——杨冰青花瓷画赏读		从古韵中走来	
大黑大白见生机	004	——现代青花	033
——杨冰刻瓷艺术摭谈			
蓝色太阳：杨冰青花传奇	006		
清新典雅 独树一帜	008	瓷画篇	
——杨冰的现代青花作品赏析			
鬼谷下山入梦来 凡·高葵韵	009	杨冰工作侧影	036
——杨冰的青花艺术		陆军画杨冰像	037
杨冰青花艺术侧记	013	自画像	038
——葵之旅		鸟语	039
蓝色太阳	018	黑螳螂	040
——杨冰艺术品读		黑蜻蜓	041
受杨冰老师教育有感	021	夜色	042
清雅时尚之美	022	傲雪	043
杨冰：在心里种一颗蓝色太阳	024	花仙子	044

花肚兜	045	向日葵系列之二	066
时尚之一	046	向日葵系列之三	067
时尚之二	047	向日葵系列之四	068
春风	048	阳光下	069
多子	049	团花	070
梅香	050	葵韵	071
时装	051	我和你	071
观灯会	052	阳光灿烂	072
清新	053	双葵图	073
阳春三月	054	亭亭玉立	074
叶子	055	向阳	075
伴	056	午日	076
秋叶子	057	风葵	077
仲夏	058	待放	077
夏荷	059	风	078
双荷图	060	和	079
夏日	061	日	080
蓝色蜻蜓	062	丽	081
青羽	063	冬梅傲立	082
葵	063	双荷	083
含苞	064	三莲图	083
向日葵系列之一	065	荷塘边	084

不染	085	梅兰竹菊	116
晨风	086	童趣图	117
相依	087	吻	119
青之韵	088	轮回	120
鱼儿欢	089	独秀	121
荷叶亭亭	090	竞相	122
静静的小河	091	纺织娘	123
春兰	092	长乐	124
夏竹	093	上游	125
秋菊	094	吉祥	126
冬梅	095	葵花朵朵向太阳	127
戏	096	鱼儿悠悠系列之一	128
恋花	097	鱼儿悠悠系列之二	129
三葵图	098	蓝色太阳系列之一	130
葵之韵	099	蓝色太阳系列之二	131
向日葵	100	荷系列之一	132
向太阳	101	荷系列之二	133
暖阳	102	知了	134
九月	102	蓝蜻蜓	135
缠枝花	106	阳光下	136
向日葵	108	清清荷	137
荷塘月色	111	山水图	138

春之歌	139	向日葵系列之二	159
莲子图	139	荷	160
小品之一	140	蓝之韵	161
小品之二	141	向日葵系列之一	162
小品之三	141	向日葵系列之二	163
小品之四	142	荷合	164
江南	143	盛	165
观灯	144	含苞	166
方竹之一	145	葵韵	167
方竹之二	146	荷系列之一	168
方竹之三	146	荷系列之二	169
向日葵系列之一	147	荷系列之三	170
向日葵系列之二	148	荷系列之四	171
向日葵系列之三	149	荷系列之五	172
紫藤花	150	荷系列之六	173
向阳花	151	五彩荷之一	174
青果图	152	五彩荷之二	175
小河湾湾	153	葵园	176
蓝孔雀	154	荷舞	177
鱼儿悠悠	155	方圆间之一	178
荷之韵之一	156	方圆间之二	179
荷之韵之二	157	阳光的午后	180
向日葵系列之一	158	莲子图	181

野花	181
天香之一	182
天香之二	183
羽之舞	184
鱼儿悠悠	185
蓝色太阳系列之一	186
蓝色太阳系列之二	187
荷花系列之一	188
荷花系列之二	189
荷花系列之三	190
荷花系列之四	191
荷花系列之五	192
荷花系列之六	193
荷花系列之七	194

衍生品篇 · 向日葵系列	195
--------------	-----

杨冰与作品合影	196
---------	-----

杨冰艺术年表	239
--------	-----

陆军、杨冰教授研究生汇总	242
--------------	-----

纯粹而又复杂的构成

——读杨冰青花作品

景德镇陶瓷大学校长、教授、博导 宁钢

杨冰教授的青花作品别具一格，它的特殊性在于其中表现出来的纯粹与复杂的交融形式，这种融合基于其特有的表现元素——点。作为一名女性陶艺家，杨冰以细腻的艺术审美感受发现了绘画基本元素“点”在青花技艺表现中的独特韵味，即氧化钴料会因为釉的浸润作用而在烧成后呈现出细微却丰富的变形。同时，因落笔时手腕力度的差异，这种变化会表现得更加有趣，点的聚散和发色的深浅，共同构成了一幅于单色中寻求变化的美妙作品。

作为画面构成最基本的元素，点似乎只是一个单调的印记，但是，当无数的点组合在一起时，图案表达的可能性就被扩张到了无限大，它们可以是树木，可以是海洋，可以是世间万物，在杨冰的笔下，它们是花朵，这些花向阳而生，骄纵恣意，有着勃勃的生机，在青花色彩的烘托与渲染下，这份恣意的洒脱显现出一丝内敛与婉约。从远处看，这些圆形的或扇形的花朵似乎极为相似，但靠近后仔细品味，在花朵间穿插的枝叶又以灵动的姿态改变着这些花朵的形态与内涵，正如我们一直以来所熟悉的那样，杨冰教授擅长运用简单的构成元素来实现复杂的图像构成，而且，她尤其擅长挖掘表现对象那些细微的变化，只要安静地凝视着它们，就会为其中精妙的笔触和匠心独运的构成形式所折服。

从色彩的表现和运用上来看，杨冰教授跳出了景德镇传统分水技法的窠臼，她以娴熟的技巧糅合了青花料和透明釉的材质特性，运用落笔时的力量和时间差异，营造出一种新颖的“墨分五色”的效果，而这种因熔融、渗透所呈现出来的色彩浓淡差异使她的画面、她的花朵拥有了一种“毛茸茸”的质感，事实上，自然界中绝大多数的花朵都给人这样的视觉感受，特别是阳光下的花瓣，那种柔软、温暖的触感很难以传统的青花粉水技法表现出来，而杨冰教授所掌握的这种青花绘制技法却能够恰到好处地展现出这种细微的自然特征。

我们认为，虽然艺术的基本组成元素点、线、面本身是单一的，但当艺术家们以多样的构成方式“搭建”这些元素时，艺术作品就成为了一种变化丰富的文明成果，所以，在杨冰教授的青花艺术中，这种构成的技巧突破就成为她成功的关键。

青花绘画性的探索

——评杨冰的青花艺术

中国艺术研究院常务副院长、教授、博导 吕品田

杨冰的青花艺术创作经验具有一定的普遍意义。这种普遍意义在于，它提示了一种将中国传统审美经验以及体现传统材料特点和工艺特征的表现技艺，与当代社会生活和审美理想完美结合的可能性。她的作品既让我们强烈地感受到中国审美气息及美学精神，又具有鲜明的时代感，令人耳目一新。杨冰的青花艺术作品，格调清新，笔风雅润，展现着青花特有的韵致和美感。她在保持和发挥青花自有艺术特质以及审美品格等方面做得特别好，不像时下有些艺术创作，为了刻意的创新而违背艺术规律、削弱艺术自身的品格特质，以致得不偿失。杨冰的作品保持了传统青花的纯正气质、韵味和形式美感，然而她笔下的艺术形象又和传统青花的风格样式有着明显的区别，她引入了具有强烈现代感的构成手法。通过对青花绘画语言要素的提炼，如对分水落笔之点的强化以及均匀排布的外理等。杨冰找到了支持构成格式的表现形式，也找到了适合自己的表达方式。这种表现形式和表达方式很有个性，是我以前没有见过的。她以独特的传统元素提取和表现形式的强化，加上现代化的构成格式处理，突出了青花在人们印象中的清润审美品格，使得她的青花艺术别具一格，呈现雅致宁静的脱俗气质。在当代陶瓷绘画艺坛

上，这样的创新推进是特别可贵的。

如今，一些陶瓷艺术家正在致力于陶瓷绘画的独立发展，景德镇陶瓷大学的钟莲生教授就是一位积极的倡导者和成果卓著的实践者。他一直强调陶瓷绘画在艺术领域的独立地位，并为这一目标而不懈努力。当然，陶瓷绘画的独立发展不会一蹴而就，更不可能凭空实现，它有赖于深厚扎实的实践基础和经验积累，有赖于一大批陶瓷艺术家共同努力，需要大家对陶瓷绘画语言进行系统的归纳、总结和提炼，以至对陶瓷绘画自身规律性和艺术特质有清晰的认识和明确的把握。只有这样，陶瓷艺术家才能够高度自觉地张扬陶瓷绘画不可替代的审美价值，从而为之赢得独立发展的空间和地位。杨冰的工作无疑为这种发展前景提供了一则有感染力的注释。她的青花艺术不仅具有摆脱装饰依附性的很强的绘画性，而且，更重要的是，这种绘画性同时又深切地关联着归属于“青花”的材料性和工艺性，以至呈现出无法为其他绘画样式所取代的独特美学品格和气象。

我想，有众多像杨冰一样的陶瓷艺术家共同努力，陶瓷绘画一定会以独立的艺术形态和独特的美学品格鲜明地呈现在世人面前。

新婉约 诗韵怡然

——杨冰青花瓷画赏读

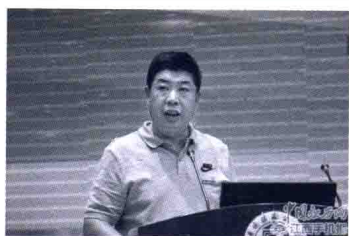

景德镇陶瓷大学教授、硕导 钟莲生

杨冰的青花艺术从系统性上说，是把这门古老的传统艺术形式带进了现代艺术形式。它呈现在两个方面：一是她把传统青花装饰从设计的层面，带入到陶瓷绘画的层面。虽然在这方面同样有许多人早做过不少努力，但多是缺乏系统性，或个人风格不够鲜明。二是她以青花为表现语言的陶瓷绘画，把绘画语言与现代构成方式做了巧妙的结合，既把绘画笔法的抑扬顿挫生动地表现出来了，又把构成方式点线面的组合、块面的分割、团块的对比、黑白的分割等艺术的形式美化，做了富有表现力的组合，达到了很高的审美境界。自然的个人风格化、系统化，这是颇为不易的。此外，她把青花分水独特艺术语言，也做了她个人独特的诠释，具有鲜明的审美特征。正因为如此，杨冰在以青花艺术为表现特征的陶瓷绘画中，在创新之路上，取得了丰硕的成果。

大黑大白见生机

——杨冰刻瓷艺术摭谈

景德镇陶瓷大学副校长、教授 吴本荣

我国的陶瓷艺术博大精深，其发展不仅凝聚了我们民族审美心理的发展过程，还凝聚了千百年来劳动人民的聪明才智。正如邓白先生所云：“其美学内涵之宏大、意境之美妙、体系之独特，特别是火的魅力，是一般工艺美术所不能概括和不曾涉及的。”但从陶瓷艺术语言本身去分析，不难看出陶瓷艺术语言是在不断借鉴与汲取其他门类的艺术之长，并在加强自身的独特艺术表现力的基础上，建立和完美起来的。

随着时代的发展，社会的进步，艺术家必须以个人艺术风格和特色适应人们的审美观念的变化。陶瓷艺术自身的规律也迫使艺术家去求新求变，丰富自己的创作语言，既要保持民族艺术的特色，又不能以继承传统为满足。杨冰在她20余年的陶瓷艺术创作中，探索黑白装饰画的魅力，借鉴黑白木刻的刀法，研究高温颜色釉装饰技法，通过使用无光黑釉的实践，从传统文化和现代艺术交融来探索对艺术的独特感受。在瓷都美术界，寻找到属于自己的坐标。

杨冰自幼随父专习版画时，便深深为其黑白语言所吸引。黑白作为艺术审美功能中的一种语言，蕴存于国画、版画、油画、雕塑和工艺美术等各类艺术形式中，版画尤显重要。黑白在众多色彩中最为单纯，也最醒目，是“五彩中之主彩”，是客观世界艺术高度夸张概括的结果。因为在远距离的视觉中，一切中间的调子都会消失，最能打动人心扉的是黑白二色。难怪有评论家不无夸张地说：如果世界毁于一旦，却能

从比利时版画家麦绥莱勒包罗万象的黑白版画中予以重建。由此可见黑白二色的表现力是多么的强大。

而在陶瓷艺术中，类似版画创作的就是刻瓷艺术。刻瓷艺术是我国的传统陶瓷装饰方法之一，但过去都是在白胎上进行刻画，然后上影青釉装饰，大黑大白在陶瓷上进行装饰并不多见。杨冰通过研究黑白装饰画，在陶瓷艺术中运用黑白木刻的艺术语言，大反瓷画以白瓷本色为底色的常规，采用无光黑釉为底色，并结合器型的特点，将版画的黑白语言在刻瓷中加以运用，发挥其概括想象之优势，使画面简洁明快，造成大黑大白的对比，颇具金石之味，从而形成一种黑白刻瓷的特殊艺术语言。

黑白语言在陶瓷艺术中运用，最关键的是黑白对比交替的妙用。因为这是黑白艺术技巧中最突出的特点。杨冰在刻瓷艺术创作中，根据不同的内容对黑白的运用做了不同的安排，强调了黑白对比的艺术效果，使之在不同的画面上产生不同的节奏和韵律。刻瓷《戏绳》和《送子观音》虽然均属于传统题材，但在黑白的安排上有所不同，用刀的手法也有所不同。前者以线向为主，构成了较为活泼的气氛；后者以点向为主，构成了较为严肃的格调。由于这两个画面用了两种不同的黑白构成，因此产生了两种截然不同的节奏和韵律，让人们感受到不同的黑白美感。

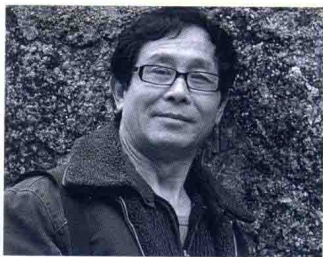
黑白语言“单纯与丰富的统一”，在陶瓷艺术中运用难度较大。在《自画像》瓷版画创作中，杨冰特别注意到单纯

与丰富对立的关系，更为突出地强调了黑白。整幅画在黑白安排上做了大面积的黑白对比构成，只在五官和手饰、项饰等处做了极为细致的刻画。此作充分运用了黑白木刻对生活高度概括的特点，抓住了生活中对象的主要东西，去伪存真，将复杂的色调收纳在单纯的黑白之中，构图饱满，刀法严谨，表现了健壮有力的不凡气度。

黑白装饰画的美感与黑白木刻的刀味，在杨冰的刻瓷中也是经常能见到的。如在《清水江畔》组画的创作中，为了反映云南少数民族的生活风俗，她运用木刻中细致工整的排刀方法，结合少数民族衣饰，进行黑白的粗与细的安排，工整与豪放、顿挫与流畅的刻纹处理，把少数民族少女美妙绝伦的首饰、色彩缤纷的衣裙表现得得体，强调了中国艺术高度夸张、净化、虚实结合等表现手法，使画面变化丰富多彩，富有装饰性。《时装》系列，《春韵》《观灯》系列，《鸟语花香》等作品，是近年杨冰推出的力作。在这些作品中，杨冰更加注意展现人与自然、人与生命、人与社会的命题，从而揭示出中国传统思想与现代文明的交融。

陶瓷艺术的装饰手法多种多样，杨冰的无光黑釉刻瓷只是其中的一种。在多年的探索中，黑白语言赋予了杨冰的作品以新的内涵、新的面貌。在社会高速发展的今天，文化艺术的“远亲结缘”，相互交融对促进陶瓷艺术大发展是大有裨益的。如此看来，杨冰在瓷都崛起就显得特别有意义了，从某种程度上，可以与当年将国画引进瓷画创作的前辈相提并论。我衷心希望她能一如既往地从事其他门类的艺术中吸取更多的营养，为繁荣陶瓷创作、丰富陶瓷艺术的装饰做出更大的贡献。

蓝色太阳：杨冰青花传奇

著名编导、艺术评论家 黄明新

研读和品鉴杨冰青花，需要有个做功课的过程。我第一次接触杨冰大名，是在33年前周国桢教授工作室，周老师向我展示工匠与学院派不同审美趣味时，顺手从案台上拿起一本杨冰画册说：“你看看，这就是学院派的东西。”我的直观感觉为两句话：远眺浑然一体，近观气象万千。这恰是东方远古神秘主义玄学的奥妙。

后来看到杨冰原作，果然不同凡响，尤其是那太阳花（向日葵）系列，简直就像黄宾虹的“浑厚华滋”山水，视觉效果强烈，结构大开大合，笔墨简练浑然天成，分水巧妙浓淡相宜，肌理分明气韵生动，浑然一体一气呵成。

细细触摸，那笔融相接或层层叠加的大面积色块，却是粒粒蓝宝石般的写意葵子。这是火焰艺术特质的肌理语言。更为重要的是，杨冰把这自己独创的工艺语言，导入现代主义的形式构成。

所谓“现代构成”，就是按艺术家心目中的形式美感及其法则，把造型的基本视觉元素——点、线、面、色彩、结构、材质、工艺技巧等等，统统来个颠覆性的解构和重构，这是典型的艺术原创。就拿“点”来说，杨冰青花的“点”，显然拥有“后印象主义点彩派”的印痕，但从整体的音律节奏看，又分明隐藏着中国传统水墨的韵味。

探讨杨冰青花的原创性是一条有意义的学术评论旅途。景德镇青花瓷，从元代开始便是一部源远流长的中国传奇。每次工艺变革，都有一个时代的审美范型。“青花大王”王步开创分水国画以后，青花文人画的图式就一直热闹至今。

在这个历史背景下，探寻杨冰青花近40年陶艺创作与教育实践经历，以及内在逻辑演绎十分必要。

1982年毕业于景德镇陶瓷学院美术系雕塑专业的她，从艺伊始便拥有了灵性的空间感。而童年师从其父研习版画的记忆又为她烙下了力量感和概括性的印痕。所以从艺之初，她选择了版画与陶艺嫁接的探索之路，省略一切中间调子，只留黑白二色。以此创作的大量无光黑釉刻瓷作品，获得极大成功。

当“黑与白”转换成“青与白”，就像切换场景一样，很多事情可以顺理成章。然而要想构筑属于自己的现代青花语言体系，并非那么容易。我猜想，她在当初的知识结构中，既然已经从点线面构成上知晓了“后印象主义”的审美趣味，何尝不进一步去触摸这个流派的创作体温呢？

从学术专业上讲，这里涉及创作主体。印象主义画家擅长捕捉和描绘大自然转瞬即逝的光影变幻效果，“后印象主义”这个流派之所以不喜欢，是因为印象主义画家采取过于客观的科学态度，可以说是西方艺术史上客观写实主义最后一次最为绚丽的谢幕礼。诚如塞尚所说：“画画——并不意味着盲目地去复制现实，而真正的意味寻求诸种关系的和谐。”他所关注的艺术形象要有别于客观物象，同时饱含着艺术家的主观感受。画中通过明晰的形，来组建严整有序的结构。凡高和高更则专注于精神性与复杂情感的表现，其作品渗透着某种内在的表现力和引人深思的象征。至此，“后印象主义”绘画启迪了两大现代主义艺术潮流，即强调结构秩序的抽象

艺术(如立体主义、风格主义等)与强调主观情感的表现主义(如野兽主义、德国表现主义等)。所以,在艺术史上,“后印象主义”被称为西方现代艺术的起源。

杨冰教授也是基于这样的同感,发愿创造文人青花的现代图像。这里首先需要的是创作主体的审美感兴。于是,我从杨冰的大量采风镜头中,发现了一个极具生命创造活力的艺术家,是如何把自己作为千锤百炼的对象。就拿她喜欢的太阳花(向日葵)题材来说,按她的年龄和经历,认知定格只能是“朵朵葵花向太阳”。但这远远不够,为此,她到处采风写生,甚至带着母亲一道,奔赴新疆大漠。这里的葵秆一人半高,葵盘很大,却扎根在广袤贫瘠的戈壁滩上,远看如一片燃烧的火焰,近视花瓣又如火苗一般,难怪凡高要疯狂地收之入画。看到如此顽强生命的礼赞,杨冰显得十分激动。

这就是创作主体的审美感兴,收之入画自然不再是客观描绘,而是超越时空,发掘它的象征性内涵。这也是学院派艺术家与工匠工艺人的分野。

一个时代有一个时代的美,艺术家各有各的风格追求。此刻的她,青花料性与分水技巧早有一套秘方和绝活的她,当然不会紧步凡高狂热激情的后尘,而是不断探索独辟蹊径,一方面坚守中国画的笔墨理念,一方面探索现代构成的融合表现力,包括细碎花瓣井然有序的种种表现形式,外加几分蓝调布鲁斯的味道,形成现代装饰性艺术趣味极为鲜艳和饱满的色调效果。

正如她的创作心得与教学所言:“通过线条的粗细、疏密、

点线等变化,即掌握整体黑白效果、大小块面及纹样组合的黑白空间。对大块青色的处理也突破了传统分水的局限性,将青色调成浓淡几种层次,运用笔融相接或叠加来表现大面积的色块。在线的处理上也改变铁线的单一性,非常自如地表现浓淡粗细的线的青色变化,构图上追求疏密、节奏变化,使作品酣畅淋漓,个性鲜明,有强烈的现代水墨韵味。”

结果就是今日的杨氏风格大文章。值得一提的是,杨氏风格是一种“元语言”,它的装饰性图案性影调,情趣高雅清新自然气韵生动,正是今日时代的审美品味,它的延伸产品十分受到年轻女性的喜爱。

作为现代青花的一种审美范型,应该取个怎样与之适配的名字呢?在第十六届上海艺博会上,我以“杨冰青花个展”策展人的名义,定展名为“蓝色太阳:杨冰青花传奇”。

各家媒体和无数观众也像我一样,通过了解杨冰青花传奇幕后花絮,来领悟杨冰教授独树一帜的“蓝色太阳”是怎么锤炼演绎和完美呈现的。诸如杨冰的审美感兴,她若不去追逐大漠中极具生命活力的金色太阳花,哪能创作“蓝色太阳”中那一个个温润细胞的生命特质?她特有的艺术张力,艺术流变,还有气质和胸怀以及慈母般的教师角色(杨冰、陆军夫妇一道培养了一百多名硕士),也是在诸如此类审美感兴中形成……