

水 墨 花 鸟
陶 瓷 艺 术
泥 韵 题 跋

水墨青花

杨丽华作品集

古吴轩出版社

水墨之花

杨丽华作品集

古吴轩出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水墨青花：杨丽华作品集 / 杨丽华绘. — 苏州：古吴轩出版社，2009.6

ISBN 978-7-80733-350-0

I. 水… II. 杨… III. ①水墨画：花鸟画—作品集—中国—现代②彩绘—青花瓷（考古）—中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第099096号

题 签：萧 平
责任编辑：徐耀明
装帧设计：徐耀明
责任校对：张 蕾

书 名：水墨青花——杨丽华作品集

绘 者：杨丽华

出版发行：古吴轩出版社

地址：苏州市十梓街458号

邮编：215006

Http://www.guwuxuancbs.com

E-mail: gwxcbs@126.com

电话：0512-65233679

传真：0512-65220750

印 刷：苏州日报印刷中心

开 本：889 × 1194 1 / 16

印 张：7

印 数：2500

版 次：2009年8月第1版 第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-80733-350-0

定 价：90.00元

杨丽华，1939年生，江苏苏州人。现为江苏省美术家协会会员，中国陶瓷协会会员，江苏省工艺美术名人，江西省陶瓷研究所艺术顾问，副教授。1959年苏州工艺美术专科学校肄业，1981年毕业于苏州职业大学国画系，先后师从著名画家沈彬如、张继馨、江洛一。从事工艺美术教学，擅长花鸟画，兼善陶瓷青花装饰。“水墨青花”形成二种不同载体绘画艺术效果，作品在国内外艺术大展中多次获奖，并被收藏。

作品入编《第十一届当代花鸟画展作品集》、《当代花鸟画展作品集》、《全国梅兰竹菊作品集》、《第二届中国花鸟画展作品集》、《第三届中国花鸟画展作品集》、《景德镇陶瓷全集》、《景德镇陶瓷艺术家作品集》、《现代艺术陶瓷投资与鉴藏》、《中国陶瓷艺术名录》、《当代中国紫砂图典》、《景德镇现代陶瓷收藏作品经典》、《装饰》、《陶瓷研究》等，出版有《杨丽华画集》、《水墨青花——杨丽华作品集》。

作者肖像 杭鸣时作

水墨青花两辉映

与丽华女士见面不多，看她的作品却并不少，因为我们都是江海书画会的成员，画会的每一次展览她都有作品参加，在为数不多的女画家中，她是以温厚沉稳的艺术形象出现的，这一特征让我记住了她。

她是苏州人。苏州即古之吴门，这座有着两千五百多年历史的名城，不知产生了多少文化名人。五百多年前吴门画派的崛起，影响到全国画坛，苏州俨然成了画城。这是一个美好的传统，一直延续到了现代。丽华的老师沈彬如就是近代这一传统的直接继承者。从清末的陆恢到民国的陈摩，到沈彬如，再到杨丽华，这是一条现代吴门花鸟画的清晰轨迹，温润、清雅和秀丽，是它的面目。这是江南水乡孕育出来的艺术，正合着吴人的品味。

丽华一口吴侬软语，性格却踏实稳重，全无娇柔之气。她的画一如她的人，不取巧，不故作，不故弄玄虚。她在工艺技校执教多年，她的这种本色的治学态度，是最有益于青年学子的。

她的画，属小写意，既有传统的功底，又兼具对象的形与神，朴厚、平和中寓着秀润的丽质。乍看未必感到出自女性之手，她没有旧时画坛批评女性绘画的所谓“脂粉气”。“脂粉气”，或许是画坛男性中的论调，还有待商榷。但丽华的本质仍然是秀的，秀得朴素，秀得本色，没有矫情，这是很值得赞赏的。

丽华的另一特质是执著和坚韧。她在退休后去瓷都景德镇，开始艰苦的瓷画研究和创作，连续好几年，不但收获了数以百计的佳品，还成了瓷画的自我风格。

我喜欢她画的青花瓷，如同她的水墨画，和诣素洁中透着靓丽。水墨画与青花瓷是中国的国粹，水墨与青花是中国艺术的本色。我想这大约也是丽华艺术的本色吧！水墨与青花的相互辉映，造就了属于她的一道绚丽的艺术风景线。丽华更大的成功是可期待的。

萧平

戊子仲春于爱莲居

笔忆江南梦 墨研瓷都情

——杨丽华的书画陶瓷艺术

早在2500多年前就已建成的苏州，历来人文荟萃。四季分明的自然风光，亭台楼阁的古典园林，依依的小桥流水，糯糯的吴侬软语，使得苏州成为我国最早的历史文化之都。

杨丽华，1939年出生在这个有着“人间天堂”美誉的苏州古城。江南水乡的灵气和秀气，熏陶着这个有着艺术天赋的江南女子，而她又长期工作、生活于斯，浸润在这个古老城市的历史文化氛围中，天赋、环境和不懈的努力，使她成为吴门画派一位著名的女画家。

她长期从事艺术教育，在课堂上对学生灌输学好基本功和艺术要创新的道理。她长期倾慕景德镇御窑瓷器的精美，一直想要把吴门画派的艺术融汇到景德镇那洁白晶莹的瓷器中，让吴门书画登上瓷都的艺术殿堂而增光添彩。

“在有阳光照射的地方，就有景德镇的瓷器在美化着人们的生活”，人们为此而引以自豪的景德镇早已成为举世公认的“中国瓷都”。有着千年陶瓷烧造辉煌历史的景德镇，在古往今来的历史长河里，当地的陶工和陶艺家以不断进取的民族精神，日益精湛的制瓷技艺，把本属实用范畴的瓷器，提炼到具有美学欣赏价值的艺术品的范畴，由此，也造就了许多多知名或没有留下姓名的陶瓷艺术巨匠。瓷都景德镇与“人间天堂”的苏州相比，是两个不同的地域文化，但又都以各自的形式归统到中华民族文化的大河之中。

杨丽华老师在苏州艺坛已颇有名气，中国画功底扎实，既擅长细腻生动、线条流畅的工笔画，又擅泼墨写意画，她有时将两种技法交融于一幅画上，工不板，艳不俗，常出意想不到的效果。她在瓷都创作的日子里，感受到了瓷都人的质朴与实在；感受到景德镇陶艺家群体的创作热情和对陶瓷艺术的精益求精的执著精神；她也感受到陶瓷艺术创作与中国画创作两种不同创作领域的不同的感觉。在瓷都，她虚心向陶艺家们学习，向陶工们请教，逐渐掌握了陶瓷艺术创作的理念和技法，并发挥了她吴门画派水墨功夫的特长，把融进她生命中的江南情怀以及太湖之畔的春、夏、秋、冬，花、鸟、鱼、虫，以灵动的笔调，挥洒在陶瓷艺术创作领域中。

江南的灵秀，吴门书画的笔墨功夫，在瓷都窑火的洗礼之中，杨丽华的艺术得到了升华，中国画独特的虚实之法，在她的笔下，虚者，虚中见实，虽笔墨未到，可意气均在；实者，实中见虚，大团浓墨，层次分明，透出空灵。窑火把她的笔调、墨韵色彩冶铸得更鲜、更靓。晶莹的瓷都之光，把杨丽华的书画艺术烘托得淋漓尽致。

特别值得一提的是，杨丽华老师有着与一般女性不同的大度、宽和的气质，这种人文气质反映到作品里，令人回味无穷。这就是杨丽华的陶瓷艺术的独特风格。

杨丽华老师令人敬佩的是：她退休之后，没有在家中享清福，却选择到景德镇来，继续着她艰苦的艺术创作活动。她在景德镇不是一天、两天，也不是一月、两月，而是一连好几个年头，一住就是半年，创作的作品洋洋大观，不下几百件之多，同时也形成了杨丽华的书画陶瓷艺术系列。

有人赞扬杨丽华老师，说她把江南，把苏州的秀气、灵气融进了窑火的景德镇，艺术的景德镇；是她，又把景德镇人的朴实与陶艺家的精益求精的精神，带进了吴门书画。对此，我颇有同感。

面对这样一位不断追求创新的艺术家的，我祝杨丽华老师艺术之树常青！

景德镇陶瓷学院院长

2004年11月于景德镇

水墨花鸟

报春图	2	秋园铸美人	33
清气满乾坤	3	绿色家园	34
春华秋实	4	鱼戏荷叶间	35
馨香满园	5	雀鸟秋鸣果馨	36
祥和华贵 国色天香	6	芙蓉小鸡	37
秋光烂漫	7	寿桃图	38
杜鹃红似火	8	黄花绿叶满园香	39
毫厘图	10	林园一角	40
荷边弄水满园香	11	三月江南花满枝	41
秋韵	12	案头佳色	42
庭园深处	13	石榴香老庭枝低	43
静听松风	14	大富大吉图	43
纳凉图	15	重阳佳节	44
红叶照秋光	16	志在凌云	44
春伴梅花图	17	又是山花烂漫时	45
江南春早	19	高风送秋	45
锦松图	19	红叶黄花觉胜春	46
篱边情趣	20	相依花荫	46
爱莲图	21	荷塘别有韵	47
花开正茂时	22	春到人间	47
鱼乐图	23	红叶小鸟	48
欲擒故纵	24	晴晖	48
藤花飘香	25	秋实	49
秋实图	26	瓜棚情趣	49
战地黄花分外香	27	葡萄草虫	50
松龄鹤寿	28	瓜棚小趣	50
似有暗香袭人来	29	月月红	51
爱竹幽思	30	长春	51
咏梅	31	兰竹	52
松鼠图	32	秋实	52

报春图

俏也不争春，只把春来报。
待到山花烂漫时，她在丛中笑。
吴昌硕画

报春图 136cm x 68cm

清氣滿乾坤 136cm x 68cm

春华秋实

手栽秀樹百般姿，實果秋成挂滿枝。
嘗說向陽爭一第，酸醃身苦有誰知。
初秋吳白楊畫於苗圃

春华秋实 136cm x 68cm

馨香满园

關道江南種玉堂折來和露斗新妝知疑桃李誇三色
占得春光第一美
畫曰楊麗華寫
紅瑾詩書於石齋南窓并記

信手拈来皆有情 真国色正香最动人 敢向人官跨富贵
狗 麗 多 利 滿 園 春 丙 戌 年 秋 吳 白 楊 麗 壽 畫 於 苗 園 二 松 軒

祥和华贵 国色天香 136cm x 68cm

自 逢 秋 悲 寂 寥 我 言 秋 日 胜 朝 暮 雨 成 其 日 杨 麗 华 写 于 二 松 雨 窗 并 记

秋光烂漫 136cm x 68cm

杜鹃红似火 136cm x 68cm x 4

笔 墨 图

丙戌仲夏
吴白场
麗美寫
松眉園
二松軒并
題

笔墨图 68cm x 68cm