

丹青绘时代，花鸟寄新声

□ 杨云水

作者简介

杨云水 女，白族。系云南省美术家协会会员、大理州美术家协会副主席，毕业于云南省艺术学院。从事艺术创作三十余载，启蒙老师为朱崇光，此后师从陈鸿翎、张大强、于光华、王伟平、王简之等国画大师。她施法自然，刻苦求索，擅长工笔花卉翎毛，将兼工带写的技法运用于同一画作中，主攻花鸟题材，特长兼工带写的花鸟画。

尤其在写意玉兰、牡丹的表现形式方面，更展现出其内心的灵动与飞扬，逐渐形成了独具特色的风格，大气洒脱的笔触、采用兼工带写的技法、清晰亮丽或厚重朴实的画风，深受美术界和省内外赏家所喜爱。作品多次参加国家级、省级、州级的各种展览，发表于多种专业期刊，部分作品被海内外藏家收藏。2019年4月，成功举办“民族节书画展”，展出作品85幅。

于我而言，创作花鸟作品不仅是一场艺术的探索，更是心灵与自然对话的美妙旅程。我常思索：传统花鸟画如何承载新时代的脉搏？中国画讲求“外师造化，中得心源”，而今天的“造化”，不仅是自然中的花鸟，更是这个蓬勃发展的时代本身。

花之娇艳、鸟之灵动，以无声的语言诉说着生命的繁华与坚韧。为我提供了无尽的灵感源泉。我尝试用笔墨去捕捉这份生动与和谐，让纸上的花鸟不再仅是物象的再现，更是情感与意境的传达。曾有位老画家告诫

我：“画花鸟的要诀在于‘活’字。”如今我更明白，这个“活”不仅是生物的鲜活，更是与时代同频共振的生命力。

在移民新区采风时，看到一幢幢拔地而起的崭新楼房以及新区人民新的生活面貌，我感慨万千，也瞬间领悟了“人与自然和谐共生”的真谛。回来后创作的《春风》，用兼工带写的精细笔触描绘脱贫攻坚的伟大成果，正是为了表达新时代祖国繁荣昌盛的景象。

创作时，我尤为注重色彩与线条的运用，力求在细腻中见大气，于简

约中显丰富。色彩上，我追求自然界的真实与和谐，试图通过色彩的层次与对比，展现花鸟生命力的蓬勃与绚烂；线条上，则力求流畅而富有弹性，让每一片叶子、每一朵花瓣、每一根羽毛都跃然纸上，仿佛带着晨露的微光，或是风中轻轻摇曳的姿态。在创作过程中，我也深刻体会到，艺术不仅是技巧的展现，更是心境的反映。每一次落笔，都是内心情感的流露，是对美好生活的向往与赞美。

我的这些作品，恰似心灵的一面镜子，映照出我对自然的热爱、对生

活的热情，以及对和谐共生理念的追求。每完成一幅作品，心中总会涌起难以言喻的满足感与成就感。花鸟画是中国的美学密码，用它讲好中国故事，是我们这代画家的使命。每当提笔勾勒一片羽、一朵花时，我总会想起清代蒋廷锡的《百种牡丹谱》——那是盛世的气象。如今，我们何尝不能以花鸟为笔，记录新时代的盛景？笔墨当随时代，而时代正赋予笔墨前所未有的生命力。

(以下图片均为杨云水绘画作品)

