

意韵

工笔 系列
YI YUN METICULOUS SERIES

中国当代美术最具潜力画家
CONTEMPORARY CHINESE FINE ARTS MOST PROMISING ARTIST

杨艳鸿

主编：苏百钧

江西美术出版社

五朵金花 200cm×200cm 2013年

杨艳鸿 YANG YAN HONG

艺术简历

杨艳鸿，女，汉族，1974年7月生于云南大理宾川。1994年7月毕业于大理师范艺师美术班，1999年10月毕业于云南师范大学美术专业。2012年8月毕业于北京大学艺术学院李爱国工笔人物画高级研修班。现为云南省美术家协会会员，宾川县美术家协会副主席，大理州宾川县金牛镇第二完全小学一级美术教师。

2007年5月 作品《憩》在全国教师美术书法摄影作品竞赛活动中获专业组二等奖

2008年1月 作品《白族新娘》在第三届云南省青少年学生、教师优秀书画摄影作文评选活动中荣获特等奖

2010年 参加中国书画院承办的“神系云南”巨幅书画《云岭牡丹俏争春》工笔画创作，同年该作品在上海世博会展出

2011年9月 个人白族题材作品《美人蕉》参加由中国书画院和国务院新闻办承办的“多彩中华 56个民族”作品展，在美国纽约展出

2012年10月 作品《家音》入选“画说武当”全国中国画画展

2014年4月 作品《家音》入选“七彩云南”全国中国画美展，在中国美术馆展出

2014年6月 作品《佳音》入选全国第二届当代工笔画大展

2014年7月 作品《绿风》入选第十二届全国美展云南省提名获奖作品

细腻传神见真功

序 杨艳鸿工笔画作品集 文／李智红

在中国绘画发展的历史长河中，工笔绘画以它刻画精细、传神，富有抒情色彩的艺术面貌而独树一帜。尤其是战国时期的帛画和隋唐两宋，大量画家、大批作品的涌现，使工笔画走入了第一个发展高峰，不仅具有极高的艺术水准，同时也颇受当代人的理解和喜爱。但是，随着改革开放和市场经济持续发展，传承千年的精英文化被追名逐利的世俗之风所挟裹，有少部分把持不住清苦之道的画家开始随波逐流，圣洁清静的画坛浮躁了，奇的、丑的、奸的、坏的……千奇百怪的现象随之出现。因而，历史悠久的工笔画艺术，也随之逐渐被冷落，被边缘化。令人深感欣慰的是在西南边陲的大理画坛，却有着一位工笔画艺术的坚守者，她就是至今仍工作和生活在中国佛教名山宾川鸡足山下的青年工笔女画家杨艳鸿。

杨艳鸿于1974年7月出生于云南省宾川县的一个农村小镇，虽然生在祖辈都是农民的家庭，但她自幼天资聪颖，秀外慧中，温文娴静。在那个经济物质匮乏的年代，由于父母均忙于生计，她和妹妹从小就被寄养在外祖父家。外祖父是一个心灵手巧、头脑活络的农民，会在农闲时召集全家人坐下来用竹片、木片刻削成许多小动物、小玩意，再染上颜色晾干，拿到集市上换几个钱贴补家用。也就是从那时起，这些简朴的民间工艺，便在她幼小的心灵种下了艺术的种子。

上了小学之后，杨艳鸿一直对文具盒上的美图、小手帕上的美女头像极感兴趣，一遍遍地临摹、渐渐便能画得有些相像，在全校小学生中也便渐渐有了些名气。进入初中一年级的那年春节，乡文化站调来一位名叫钟家军的站长，他组织了一个画展，杨艳鸿临摹了一张八开纸的人物线描去文化站投稿，钟站长接过画一看，问她：“你是蒙在上面描下来的吗？”她怯怯地说：“没有，是照着连环画画的！”他边看边自言自语：“看来宾居这个地方还是有苗子可以培养的。”画展过后，钟站长真就在文化站上办起了美术培训班，杨艳鸿便一直跟着钟老师学画，直到考取大理师范艺师美术班。可以说，钟家军站长是杨艳鸿艺术创作真正的启蒙老师，为她此后的艺术之旅开启了坚实的第一步。

1994年，杨艳鸿师范毕业后回到家乡当了一名小学美术老师。由于教务繁忙，一直没静下心来从事创作，直到2000年县教育局组织全县教师参加美、影、书、画展，她才匆忙创作了两幅作品参展，评选结果是她居然获得了一个专业组一等奖和一个优秀奖，一时间信心倍增，于是重新整理心情，买来许多工笔画书籍，坚持每天画上五六个小时，开始了自学、自画之路。2004年，在州文联领导和州美协主席方世雄老师的关心下，杨艳鸿加入了州美术家协会并受邀参加了2005年的大理州青年女画家邀请展，当时参展的画家共九人计39幅作品，她的作品就占了八幅之多。2009年10月一次偶然的机会，中国书画院和云南省政府携手搞了一个云南名胜古迹巨幅画工程，书画院组织了一批画家到宾川县鸡足山采风，晚上画家们在宾馆大会议室现场作画，杨艳鸿去现场学习时，顺便带上了自己的画作请画家们指点。后来书画院在完成一幅工笔画时，因画家不够，觉得她的功底不错，就向时任宾川县委书记陈继谷借她过去画院参加创作。在加入到专业画家创作的一个月中，杨艳鸿通过耳闻目染，谦虚求教，博采众长，开阔了眼界，艺术造诣也得到了进一步的提升。

2012年3月，在同学及宾川县委宣传部、宾川县教育局的支持和关心下，杨艳鸿带薪参加了为期半年的北京大学艺术学院李爱国人物工笔画高研班学习。进修的同学中，有研究生，有硕士，还有大学教师、博士、职业画家等。作为来自云南边疆的工笔画自学者，杨艳鸿深感压力很大。但作为一名艺术的真正坚守者，压力便是动力，在李爱国老师的精心指导下，杨艳鸿的画艺有了质的飞跃。通过学习，她逐渐加深对了中国绘画艺术的了解和认识，推进了后期的艺术创作进展，虚静的心态，纯熟的技艺，逐渐形成了质朴高雅的画风。

杨艳鸿既擅长工笔人物画也涉工笔花鸟。由于自幼生长在云南，她更擅长于表现少数民族地区的生活。不过，也许是倾以深

情的缘故，她的画面构思娴熟，张力十足，其笔下的云南少数民族少女有着不同凡响的美，同时又亲切感人，富有生活本身的内涵。强烈的时代主题、鲜明的艺术形象，张扬着唯美浪漫、婉约隽永的情调，驾驭调度空灵的“虚”与精雕细刻的“实”，使得画面人物灵动飘逸，形神合一，与环境气氛协调一致，给人以一种“欲说还休”的艺术韵味，充分地彰显出画家丰富的人文情怀和丰厚的文化底蕴。近年，杨艳鸿的画屡次入选全国美展，在当今云南画坛更是独树一帜。

在女性工笔人物画中，杨艳鸿还有一个显著的艺术特点，就是敢于创新、不拘一格，既融情于形，又融情于景，人物线条简洁明快，运笔轻细柔媚，匀力平和，设色淡雅而不乏秀丽，精细如纤毫，笔笔有飞动之势。衣纹、衣裙图案简约清晰，浓淡互衬、层次分明。玉腕、秀颈、粉面敷色浅晕，使得皮肤的光洁细润质感十分逼真。其“为伊消得人憔悴”，画艺不精誓不休之的坚毅持恒精神，达到了物我两忘的境地，令人折服。

杨艳鸿热爱生活，钟情事业，几十年如一日，笔耕不缀，在绘画的艺术殿堂中孜孜不倦，力求严谨和完美，对每一件作品都唯有提高和创新。她不但继承了“写意传神”的传统，还把古代与现代的“工与意”“点与线”工笔技法有机结合，是一些心浮气躁的艺术家无法比肩的。

杨艳鸿的工笔画作品集即将出版发行，可喜可贺。在其作品付梓印刷之际，作为朋友，谨以一份对其真艺术、真性情的推崇，致以热烈的祝贺。同时不揣浅陋，班门弄斧地写下如许的文字，姑且为序。

2014年夏末于洱海之滨

(李智红，当代知名彝族作家。系中国作家协会会员，世界华文作家协会会员，现任大理州作家协会副主席，大理州文联秘书长。)

世纪 180cm × 95cm 2014年 入选《中国美展·湖南省展》并获佳作奖 (入围)

晓风 200cm × 200cm 2012年 入选第12届《中国美展》，并获《中国美展·湖南省展》佳作奖 (入围)

姐妹 180cm×95cm 2014年

艳鸿

新玩具 180cm×95cm 2013年

95cm × 95cm 2013年

施鸿

曾经年少 33cm × 33cm 2014年

金花 33cm×33cm 2014年

啄木郎女孩（一） 31cm×31cm 2014年

啄木朗女孩（二） 31cm×31cm 2014年

啄木郎女孩（三） 33cm×33cm 2014年

盛装 33cm×33cm 2014年

彝女 33cm × 33cm 2014年