

中国当代艺术名家风范
ZHONGGUODANGDAIYISHUMINGJIAFENGFA

姜建清

卷

JIANGJIANQING

北京工艺美术出版社

◎主编 张征

中国当代艺术名家风范

ZHONGGUODANGDAIYISHUMINGJIAFENGAN

姜建清

卷

JIANGJIANQING

©主编 张征

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代艺术名家风范.姜建清卷/张征主编;姜建清著.
—北京:北京工艺美术出版社,2013.12

ISBN 978-7-5140-0444-1

I. ①中… II. ①张… ②姜… 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301453号

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 陈朝华

版式设计: 李 彬

责任印制: 宋朝晖

姜建清作品

张征 主编

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

经 销 全国新华书店

印 刷 北京市唐家岭福利印刷厂

开 本 635毫米×965毫米 1/8

印 张 10.5

版 次 2013年12月第1版

印 次 2013年12月第1次印刷

印 数 1—2000

书 号 ISBN 978-7-5140-0444-1

定 价 60.00元

艺术简介

姜建清

字子渔，湖南邵东人

毕业于衡阳师院、湖南师大、中央美术学院

系中国美术家协会会员、中国国家博物馆艺术委员

参展获奖：

- 1999 年 参加中国美协举办的“鑫光杯”迎澳门回归中国画作品展获优秀奖；《小镇来客》参加文化部举办的“爱我中华”中国画、油画大展获优秀奖
- 2001 年 《边城集市》入选中国美协举办的“纪念中国共产党成立八十周年美术作品展”
- 2003 年 《唐招提寺磋艺》获文化部举办的“中日书画艺术作品大展”铜奖
- 2004 年 《守望》入选第十届全国美展湖南省优秀作品展；《兰亭雅集》获第四届中国书画名家大展银奖；《唐招提寺磋艺》被邵阳市政府评为“五个一工程”一等奖
- 2008 年 《高士图》获“纪念改革开放三十周年湖南省书画展”银奖；《寒塘鱼乐图》参加中国美术馆举办的“艺术湖南”晋京展
- 2009 年 《牧羊图》获湖南省艺术节银奖；《春江花月夜》参加第十一届全国美展湖南省展区优秀作品展
- 2011 年 《寒塘落花》等三件作品在中央美术学院五号楼学术展厅展出；在北京大千画廊举办“央美创作六人展”
- 2012 年 在北京宋庄艺术区建立个人工作室；《鱼乐图》入选中国美协举办的 2012 年吴冠中艺术馆开馆暨全国中国画展；《春声》入选中国美协举办的翰墨新象全国中国画作品展
- 2013 年 《竹溪渔隐》入选中国美协举办的“泰山之尊”全国中国画展；《释然境》入选中国美协举办的“相聚宜兴”全国工笔画展；《伊犁的春天》入选中国美协举办的“吉祥草原、丹青鹿城”全国中国画展；《观自在》入选中国美协举办的“朝圣敦煌”全国美术作品展；《野塘清趣》入选中国美协举办的“庆花博——纪念恽南田诞辰 380 周年暨花鸟画作品展”；《濠上问答》等五件作品参加北京国艺美术馆举办的当代百名画家作品展并获银奖。

重要收藏：

- 《秋思无尽》中央电视台收藏
- 《唐招提寺磋艺》中国历史博物馆（现中国国家博物馆）收藏
- 《小镇来客》台湾中华文化艺术基金会收藏
- 《微雨赏花》如水画馆收藏
- 《寒塘落花》吴冠中美术馆收藏
- 出版有《姜建清中国画辑》《六人行央美创作联展作品集》《姜建清画集》

建形师万象 清者品自高

□文 / 卢禹舜

工笔画是中国绘画的重要组成部分，经过数千年的积淀和升华，凭借其整、细、丽、厚的特点，在艺术形态领域中独树一帜。而在这个充满传承与创新的时代里，什么样的工笔画更能引起观者的共鸣，成为每位艺术家探索的一个标的，姜建清正是这孜孜探索中的一员。

观建清作品，无论是从古老的勾勒渲染，还是趣味的平面表现；无论是西方的写实主义手法，还是古意中意犹未尽的梦幻意境。整体的画面中有静、有情、有境。给予读者平稳、安静、和谐的美感，读之确有手不释卷之感。综其“精”处有二，不妨品之……

“天人合一”是“精”处其一。“山光悦鸟性，潭影空人心”建清取材丰富，花鸟、山水、人物均涉猎，这为其花鸟游鱼的环境刻画营造了一个宽阔的平台，每一幅游鱼，哪怕是特写也放入了其赖以生存的“水”境之中，如《祥云》中人、羊、山、云的深入结合，是尊重自然，从师万物的一种道学情怀。“天人合一”不仅是具象的融合，更是精神世界的共振。作品《春花月夜》是绘者初春夜游湘江时，由感而发，与古人诗境的神交，落在水、明月、枝条、或是富有韵律动态的游鱼峰上，让读者能体会现实主义中的浪漫色彩，顿有画映眼帘，鱼游心田之感。人在画外，境在心中，此时的线条、色彩已是师得万象，故建形易，只待丝游八荒。正所谓“绘者，画心也。”方为真正的“合”。

“静人心扉，授之以渔。”是“精”处之二。师物建形的磨炼如果是一个画家的基本功的话，那么艺术的真正精神在于启智人生。常言“画画就是修行”，当一个苦行僧修得“正果”时，必将投致笔端。作品《春声》中，云雾缭绕的林间，穿插枝干上形态各异的小鸟，自由欢快的嬉戏。与社会中孤独、自私充满排斥的复杂冷社会形成鲜明对比，唤醒了人们渴望感情、渴望合作的原始情怀。再如作品《莫负春光》中画面中对比性的切白，给人以对时光的足够“空白”考虑感，更有冲击力。《案头物语》系列的四条屏中充满哲理的画面，更是引人深思。优秀的艺术品就是能洗涤人的灵魂，是迷失中人们缺少的，你、我、他都有可能，都需要“清”，清醒，清楚，清楚我们想要的是什么？方可提笔。

科技时代的发展，物质文明的深化，一个艺术家不再是一个“匠”人，如果是笔与墨的无限量的技法组合，那么程式化即可。真正顶起艺术大梁的是艺术者的修为，文化底蕴，艺术家那种“无求”的能量。希望在艺术的道路上能有更多的人加入到这个精神世界来。

简述画意，未及深入，更待佳作，以为序。

作者系：中国国家画院常务副院长
中国艺术研究院博士生导师
中国美术家协会理事

我对绘画创作的一点思考

□文 / 姜建清

“清者，超凡脱俗之谓”，明代胡应麟提出艺术之美在于清淡空灵、含蓄朦胧；宋代苏东坡也曾说过“诗画本一律，天工与清新”。我以为清淡则可去芜存菁，无铅华之气，呈不俗之态。

在我的作品里，我喜欢以朴素自然的形态来表达淡泊明旷的襟怀。自然地选择了与我心性相通、中正俊逸的高古游丝描构建形体，又以清朗的淡墨与色彩一遍又一遍地叠加。用笔时均匀和缓，不急不燥，徐徐道来，将精神、性情、气骨贯注于线条，如春蚕吐丝般描绘出淡然明了、充满生机的画面。用墨力求淡而不薄，时常积十余遍之渲染，以达到“外枯而中膏，似淡而实美”。在色彩上摒弃了部分西画的元素，将色彩塑造的三维空间的使命转为构建平面二维空间，并简化了色彩的明度层次和色相差别，色阶呈现为一种微弱的几乎不见痕迹的变化，含蓄不外露；在色彩的调配上选用“清、淡、静”的颜色，加大水分和墨的含量，凸现中国画文脉特质，将刺激、跌宕、起伏消解于平静和淡远中。主张“神遇非力求，心悟非目取”的创作理念，用心灵渐入式去感悟画面，不着力于视觉冲击，更喜欢举重若轻退一步求阔大的状态。近年又喜好读经颂典，觉画笔亦可参禅悟道，可展现佛家的明净清空和道家的淡泊玄远。喜欢以雾里看花的朦胧与淡然表现“空澈”的天性与自我的精神意蕴。“运墨而五色具”，朴素的水墨完全可以表现世间万物。

画画不是再现生活，而是藉此含道映物。我热爱大自然的生机勃勃，常被纵逸灵动的鱼鸟打动，它们所传达出的是自由的天性，是野趣，我心向往之。我喜画游鱼，它们或逍遥快乐、沉浮自适，或相忘江湖、悠游自在，或游广泳深、鲲羽化鹏，或逆顺随性、圆融无碍。那“气象萧疏、烟林清旷”“峰峦叠厚，势伏雄强”的自然山川也常常激起我的绘画冲动，我很享受在白纸上步步呈现山川河岳的过程，我的心随着笔触游走，身心获得短暂的休憩。“自然”空间是可以升华为“心灵”空间的，形成了浑然博大的“天人合一”，也有了孔子“仁者乐山，智者乐水”的识见。山水是我们的精神家园。在《清香》、《观自在》、《羽化》、《花雨》等人物画里面，表达了对人与自然的思考，也反映了一段时间对绘画的形式语言，个人风貌的探寻过程。在对传统的深入学习和了解中，常常思考绘画的当代意义，这条路还很漫长。唐勇力老师上课时提出过十六字真言，即“立足传统，双向学习，借鉴融合，自立面貌”。我深知艺道艰难，还有很多事要做，我当不懈努力！

有人说：“人生的乐趣就是在简单的心性下朴素纯真地创作和创作朴素纯真。”所幸我在不惑之年与这乐趣不期而遇。过去二十年的奋斗将压身上的生活重担逐渐解放，以往的劳累与痛苦、曲折与磨砺、诱惑与挣扎也渐行渐远。这一路上的作品便是我过往的心路历程。我认真地把它们结成集子，只为留念与坚守！

癸巳之秋于宋庄

目 录

建形师万象 清者品自高	卢禹舜
我对绘画创作的一点思考	姜建清
春江花月夜	1
竹溪渔隐	2
春声	3
葳蕤清风	4
冬雪呢喃	5
水月光中漾龙鳞	6
知足有鱼	7
山家清供	8
莫负春光	9
月上荷塘觉清凉	10
玉兰花开水清香	10
芙蓉双鲤	10
香满秋塘	12
竹林高士	12
秋水溢香	13
西园双禽	14
闲庭独步	14
秋色赋	15
鱼乐图	16
聆梵音	16
案头物语	17
牡丹	18
荷花鸳鸯图	18
荷塘清趣	19
芙蓉双禽	20
牡丹花开春无边	20
梅花双鹤	21
牡丹双寿	21
论鱼	22
知足有鱼图	22
洲中卧念法华经图	22
水玲珑	23
含英啜华图	24

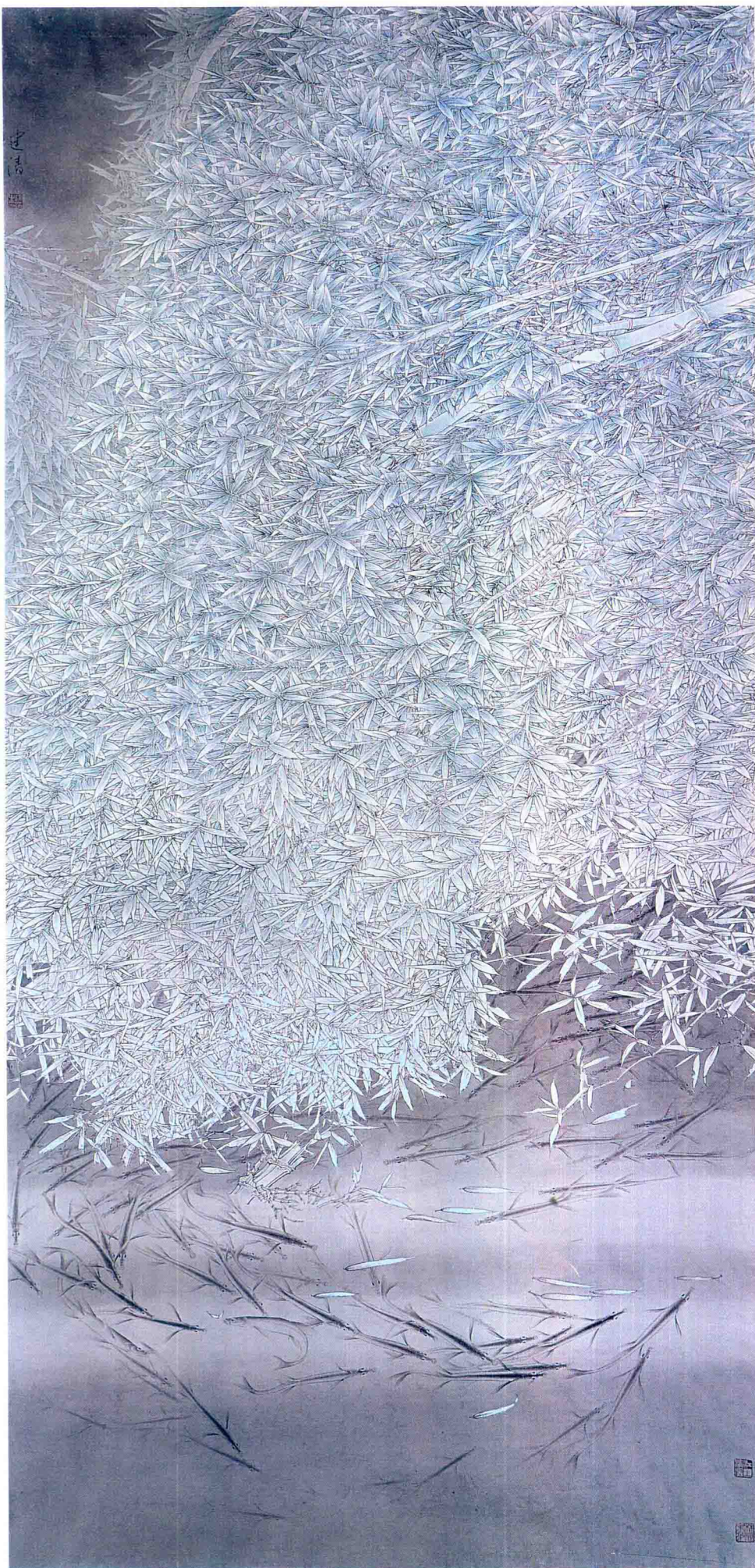
野塘清趣	24
玉堂春色	25
和谐家园	25
山野四品	26
释然境	27
在八大山人的梦境里游走	28
亮剑	30
雨过清香发	31
浮生	31
知足常乐	32
雾锁秋江鱼自乐	33
四季花开	34
和乐图	36
月引松花落涧阿	37
竹鱼图	38
荷花游鱼	38
逍遥游（一）	39
逍遥游（二）	39
牡丹蝴蝶图	40
傲雪只为报春时	40
半山白雪	41
云水思远图	42
富至叠来	42
溪山清远图	43
坐拥云山千万重	44
牧歌悠悠的村庄	44
东山观日	46
祥云	47
云山论道图	48
峰峦叠翠春景明	50
家在青山绿水间	50
回家	51
清江垂钓图	52
华山云海	52
海纳百川	52
青绿山水	53

春天里	
微雨赏花	
清音	
观自在	
唐招提寺磋艺	
兰亭雅集图	
边城集市	
小镇来客	
我的学生们	
花雨	
十八罗汉图	
竹林七贤	
踏雪寻梅	
羽化之一	
鉴真说法素描稿二	
羽化之二	
马球图	
秋水伊人	
邂逅婚纱	
秋水情长	
清江一曲	
守望家园	
子非鱼	
竹林清啸	
对话	
双鲤	
佛语（一）	
佛语（二）	
八仙过海	
人体（一）	
人体（二）	
向东·向西	
家乡的河	
吉言片语	

春江湖水連海平海上明月共潮生
 已醺年之初春夜遊湘江見江月柳花游魚便生感慨此中情境與張若虛之春江花月夜有相見之處因錄前段詩文以補白建清記于草根堂

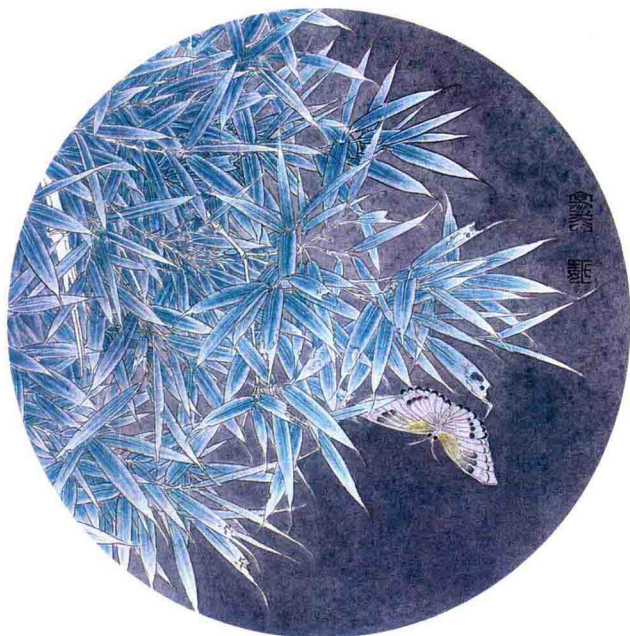
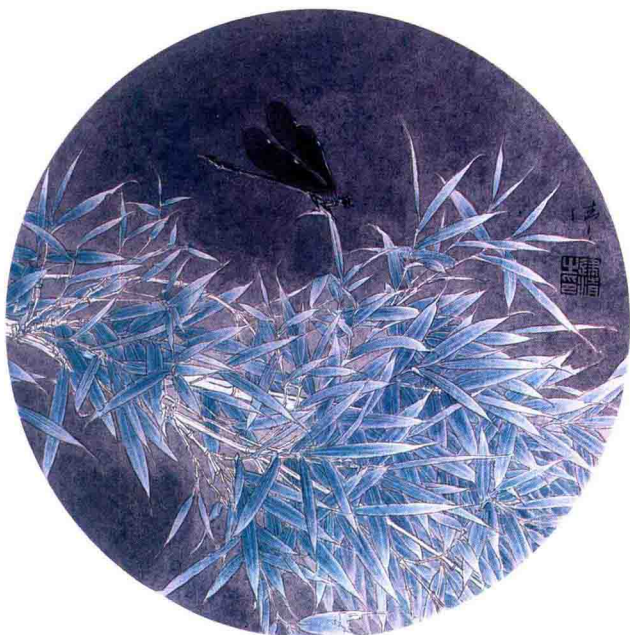
春江花月夜 180cm×70cm

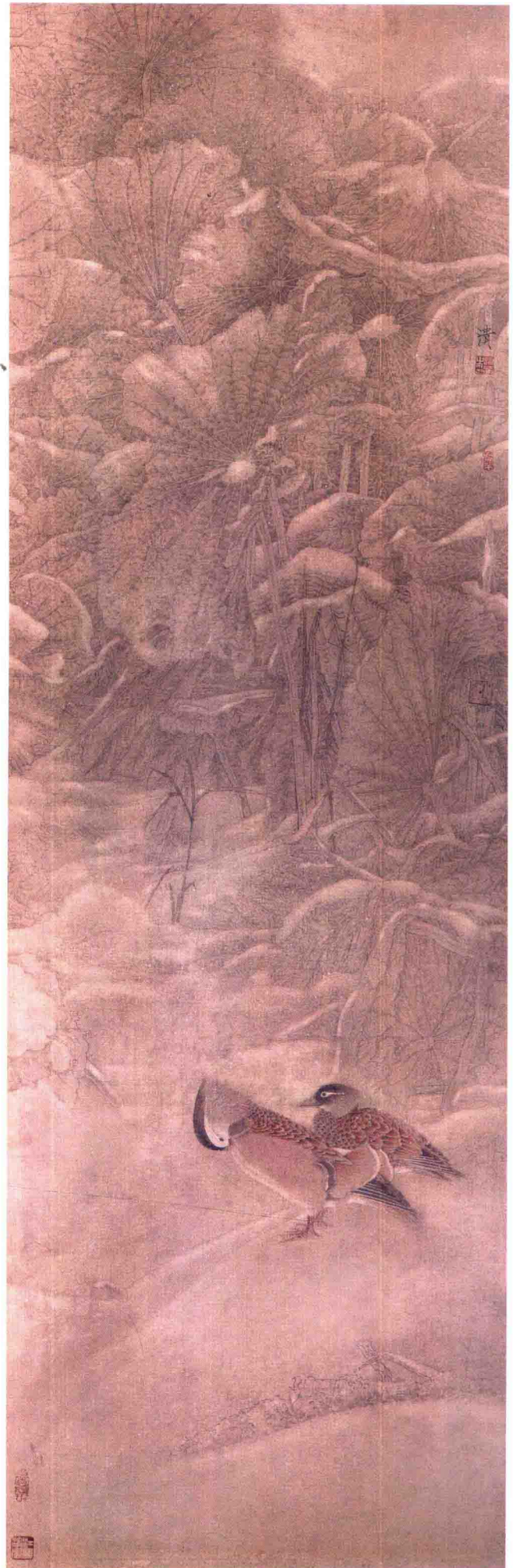
竹溪渔隐
229cm×74cm

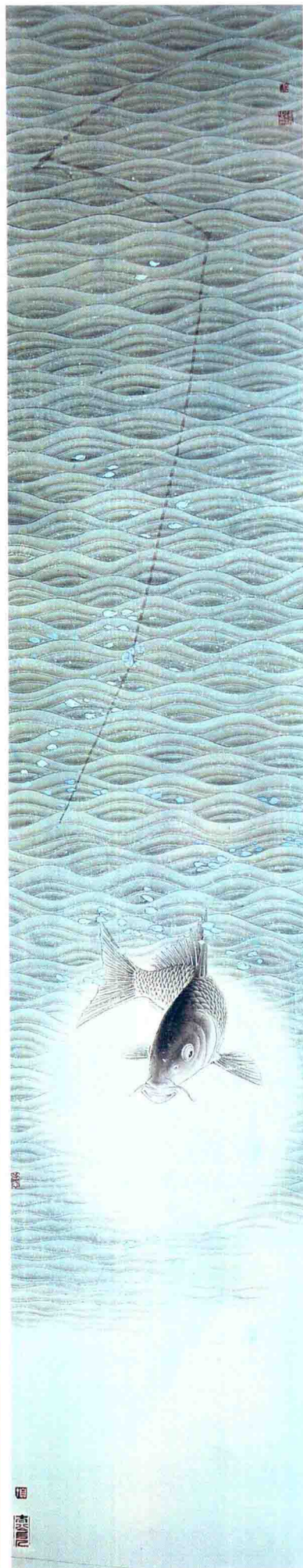
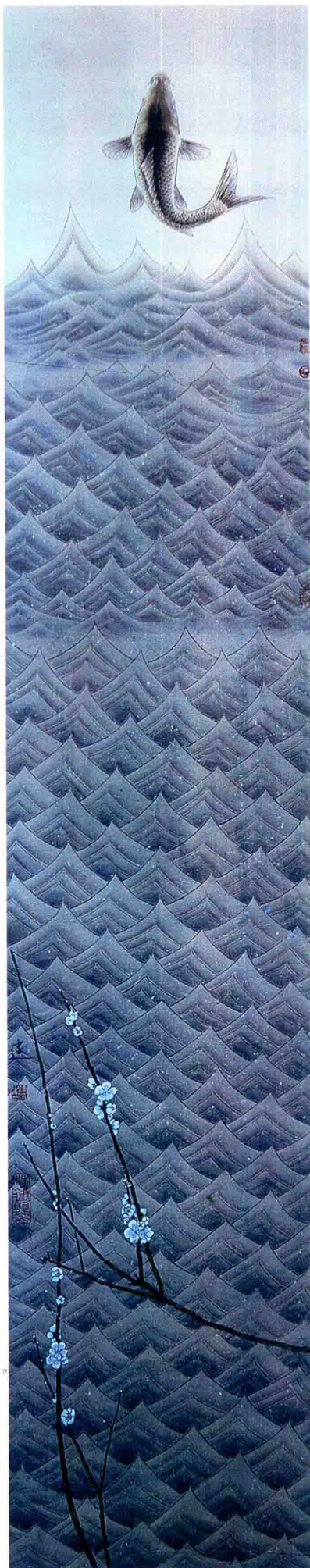
春声
240cm×120cm

葳蕤清风 30cm×30cm×3

冬雪呢喃 159cm×51cm

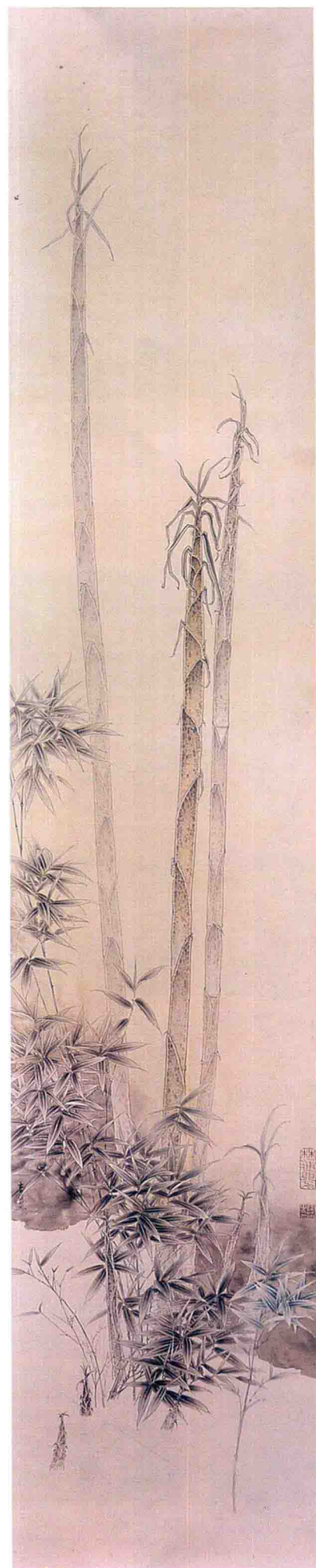
水月光中漾龙鳞 200cm×38cm×3

知足有鱼 132cm×42cm

山家清供 200cm×55cm

莫负春光
200cm×33cm×2