

当代中国重彩画集

蒋采苹师生作品集

天津杨柳青画社

当代中国重彩画集

蒋采苹师生作品集

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国重彩画集: 蒋采苹师生作品集/ 蒋采苹等绘.
天津: 天津杨柳青画社, 2009.4
ISBN 978-7-80738-323-9

I. 当... II. 蒋... III. 工笔重彩—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 003840 号

出版人: 刘建超

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印刷: 北京地大彩印厂

开本: 1/16 889mm × 1194mm

印张: 13

版次: 2009 年 4 月第 1 版

印次: 2009 年 4 月第 1 印

印数: 1—3000 册

书号: ISBN 978-7-80738-323-9

定价: 128 元

“兼容与创新”的教学成果

王文章

中国艺术研究院是我国唯一的国家级综合性集艺术研究、创作与教学为一体的机构。几十年来，汇聚了一大批在各个学科卓有建树的著名学者和艺术家，他们丰厚的艺术积淀与深厚的学术修养不仅形成了我院求实创新的学术传统，同时也构建了研究生教育的基本思想框架。其中，以科研带动教学、以理论促进实践，强调人文修养与艺术技能的双重培养，尊重学生的创造精神，培养学生的思考能力和创新能力，提倡专业精深而博采新知，只是一个重要的方面。不仅如此，中国艺术研究院在绘画专业的办学上仍以“兼容并包”的开放精神，打破校园的限制，从全社会聘请成就卓越的著名画家成立工作室，蒋采苹重彩画工作室即为其中之一。这些久负盛名的画家为中国艺术研究院的绘画教学实践带来了新的成长空间。我们研究生班的学员也因此有幸聆听当代著名艺术家的教诲，在他们悉心的指导下领会艺术之堂奥，并创作出不少令人瞩目的作品。这本《当代中国重彩画集·蒋采苹师生作品集》的结集出版，正是这一教学成果的体现。

中国艺术研究院尽一切可能为学员提供一个优良而宽松的学习环境，他们不仅可以得到名师的直接指导，提升自己的艺术表现力，同时还因为研究院丰富多彩的理论讲座而不断加强自身的艺术修养。中国艺术研究院相比于其它艺术教育机构，更加注重学生人文素质的培养，而不是仅仅培养学生的手头功夫。因为艺术最终的价值，不是技术性的表现，而是精神性的表现。一个没有深厚人文修养的画家很难成为真正的艺术家。很高兴，在这些学生的作品中，我看到了这种努力的初步成果。因为他们的作品不是缺乏想象兴趣的匠人风格，而是呈现出多角度的对于精神层面的挖掘与探索。虽然，他们有很长的艺术之路需要继续探索，并在这个过程中不断提升自我的艺术修养，但他们的起点无疑是喜人的。

作为院长，看到年轻的中国艺术研究院茁壮成长，我倍感欣慰；作为艺术探索的同道，我从他们的身上看到了一种希望——一种虔诚的艺术探索精神中预示的未来。我们完全有理由相信：他们将会通过自己不懈的努力，在艺术探索之路上不断收获新的成果，并最终为母校增添光彩！

王文章

文化部副部长

中国艺术研究院院长、

党委书记、博士生导师、研究员

大俗大雅的中国重彩画

蒋采苹

“错彩镂金”与“出水芙蓉”是中国自古至今传承下来的两种美感。自从出现“五色令人目盲”的论点之后，“错彩镂金”似乎已成为“媚俗”的代名词。自然就形成了褒“出水芙蓉”贬“错彩镂金”的局面。因此，文人水墨画自宋元开始逐步代替丹青而成为中国画坛主流就不足为奇了。我从二十世纪中期去山西永乐宫和敦煌莫高窟临摹了数十平方米的古典壁画之后，我对众多的具有“错彩镂金”美感的绘画产生了浓厚的兴趣和感情。从此我就做起敦煌梦，这个梦一做就是五十年。将这个梦真正变为现实是我从1998年到2009年主持中国重彩画高级研修班10届的期间。

我从1959年开始从事教学工作，主要是教授工笔重彩画。但是直至我1989年退休时，三十年的教学，只不过教出了十位左右愿终生从事工笔重彩的画家和教师。而我在退休后的十余年主持中国重彩画高研班，却招收了三百余位学员。在10届学员中居然有十一位学员获全国性美展一等奖。使我很欣慰。

纵观世界绘画史，基本上是一部色彩绘画的历史。从古埃及法老墓壁画算，其历史跨度至少有五千年。中国画古称“丹青”、唐代称“重彩”，从西周帛画算，也有三千多年余的历史。盛唐时，重彩画为画坛主流，水墨画是唐代中晚期才出现的；宋代重彩与水墨是双峰并峙；元代以后文人水墨画才成为中国画坛主流。工笔重彩画虽然七、八百年来，居于次位，但并未泯灭，它在民间壁画和文人工笔画中仍在传承。近代有蔡元培、鲁迅等学者推崇宋代院体工笔重彩画，近三十年来，随着“改革开放”的东风和“回归传统”的文化大趋势，工笔重彩画复兴势不可挡，重现了宋代重彩与水墨并举的辉煌的历史。而使用天然矿石颜料的“重彩”又以全新的姿态活跃于中国画坛。

直接传承于唐代壁画的、以“错彩镂金”为主要审美意趣的重彩画，不是偶然被重新挖掘出来的。有人说：“盛世才有工笔重彩！”而今中国又逢新的盛世。现代人的审美是多元的、大众的，人们需要多彩的世界，也需要多彩的绘画。而我主持的中国重彩画高研班的开设也就应运而生了。使我感到庆幸的是与我有同样志向的一些中年重彩画家与我合作，他们以真诚和认真的教学态度以及传统与现代完美融合的作品激励和影响者10届学员，他们又在各自的教学和工作岗位上培养着更多的中国重彩画家，使中国重彩画家的队伍不断扩大，中国重彩画的佳作不断地在全国各类美展中涌现。

其实早在上世纪三十至六十年代，我的老师与前辈们，如张大千、陈之佛、于非闇、潘絮兹等已经在现代中国重彩画的传承与实践方面卓有成就。张大千先生是首先发现敦煌壁画有可能与现代人审美结合的画家，也是当时（1940年前后）最重视传统石色的运用。据说他临摹敦煌壁画时曾雇了五位喇

嘛为他制石色。他在以后的创作中，开始是摹仿敦煌壁画，至晚年，他的十分有特色的泼彩泼墨画是将石色与水墨结合，也就是将工笔与写意相结合。他将传统的“错彩镂金”和“出水芙蓉”两种美感巧妙地融为一体。陈之佛先生是最早到日本学习，将中国失落在日本的重彩画带回祖国的。同时他又将当时（1920年后）日本画家如何将中国传统的重彩画与现代融合的经验带回来。于非闇先生曾向民间画师学制石色，又向文人画家学习，因此他的工笔重彩画作品是俗与雅的结合，堪称大俗大雅。其代表作《玉兰黄鹂》、《红杏枝头春意闹》等画面上的石色充分发挥着材质美的特点。于非闇先生所著《中国画颜色的研究》是一部对中国传统颜料研究和技法运用的最为系统的专著。才离去不久的潘絮兹先生是“改革开放”后的复兴工笔重彩画的旗手。他在耳顺之年参加1982年巴黎春季国际美展的作品《敦煌石窟的创造者》获得金奖。从1978年以来组织工笔重彩画学会和1987年当选为中国工笔画学会会长，在二十年间组织中青年工笔重彩画家数千人参加全国工笔重彩画展，使这一古老的画种从书斋，从宗教题材中走向大众，走向展览会成为大俗大雅的艺术。潘先生也很支持我提倡的中国重彩画和石色艺术，称之为“彩虹之路”。我们现在所做的，不过是接过这些先行者的接力棒继续往前走。

“重彩”一词见于唐代张彦远《历代名画记》，中国重彩画有三千多年的历史，因此“重彩”一词已成为我们中国画家的文化身份之一，它也是我们中国画进入国际领域的一张名片。而中国重彩画的审美意趣的大俗大雅；或说是“错彩镂金”与“出水芙蓉”的融合；或说是工笔与意笔的融合；或说是色彩与水墨的融合。总之，我们追求的是传统与现代的融合，只要中国重彩画和时代同步，它就会永远传承下去。再现我国盛唐时期重彩画的辉煌与灿烂，是指日可待的。

本集所选之画作是10届中国重彩画高研班学员的作品，包括所有硕士课程班、博士生和硕士生的优秀作品以及与我合作十年的数位教师的作品。这册师生中国重彩画集中的作品，可以反映出我们教学组的教学与创作理念，如：宏观把握、突出个性；“道与器的关系”（以创作带动画材技法；教学的体系化、增加中国画构图学、中国画色彩学、中国画材料学等课程的设置）等。

在这里我还要对支持中国重彩画教学的文化部教育科技司、中央美术学院、中国艺术研究院研究生院、北京大学中国传统艺术文化研究所、香港中文大学艺术系等单位表示感谢。传统的中国重彩画是一个古老的画种，但在现代它又是一个新的学科。没有以上这些单位的支持，我的敦煌梦只是一个梦而已，现在我这个梦变成了现实。梦好做，而从现代走向未来的路还是漫长的。

蒋采苹 1934年生，河南省洛阳市人。1958年毕业于中央美术学院中国画系。现为中央美术学院教授。1998年至2000年受聘为文化部教科司主办的中国重彩画高研班主持。2001年至2002年任中央美术学院主办的中国重彩画高研班导师。2003年受聘为香港中文大学客座教授。2005年受聘为中国艺术研究院研究生院主办的中国重彩画工作室导师、博士生导师。北京大学客座教授、中国美协中国重彩画研究会会长。作品多次入选国内外重要展览，《宋庆龄光辉的一生》等获金奖，《筛月》、《轮回》等为中国美术馆收藏。出版个人画集、文集、技法材料等书籍，主编中国重彩画集十数种。研制的“高温结晶颜料”获国家知识产权局发明专利证书。

目 录

蒋采苹	1-4
特邀画家	
尼玛泽仁	6-7
何家英	8-9
唐勇力	10-11
刘新华	12-13
工作室教师	
牛克诚	16-17
许仁龙	18-19
苏百钧	20-21
张寻曦	22-23
唐秀玲	24-25
郭继英	26-27
许 俊	28-29
潘 缨	30-31
郭宝君	32-33
金 瑞	34-35
赵秉晖	36-37
博士生·硕士生·本科生	
王冠革	40-41
叶 健	42-43
刘金贵	44-45
刘 临	46-47
吴晓丁	48-49
金 沙	50-51
林静芝	52-53
曹云荃	54
第一届 1998年文化部教材科主办	
王小晖	56-57
方学晓	58-59
刘山花	60-61
白云浩	62
张新武	63
张小琴	64-65
张 萍	66-67
吴 磊	68-69
林宜耕	70-71
姜东昭	72-73
袁 佩	74-75
莫晓松	76-77
韩学中	78-79
段朝林	80
第二届 1999年文化部教材科主办	
王明国	82
刘 娟	83
刘晓燕	84
郭正民	85
沈克明	86-87
赵 芳	88-89
傅宝民	90-91
颜晓萍	92-93
哈斯朝鲁	94
第三届 1999年文化部教材科主办	
孙玉敏	96-97
刘智勇	98-99
第四届 2000年文化部教材科主办	
吴少明	102-103

徐先堂	104-105
戴宏海	106-107
第五届 2000 年文化部教科司主办	
安鹏旭	109-110
第六届 2001 年中央美术学院主办	
王子林	112-113
史琳	114-115
陈子	116-117
李洁	118-119
赵洁	120-121
焦志广	122-123
傅春梅	124-125
开红四	126
谢宗君	127
第七届 2005 年中国艺术研究院研究生院主办	
一兰	129
王璩	130
王建红	131
许燕珊	132-133
李青海	134-135
罗寒蕾	136-137
杨小云	138-139
张爱玲	140
杨永刚	141
倪春林	142
蒋美艳	143
黄晓芬	144-145
第八届 2006 年中国艺术研究院研究生院主办	
丁立芬	147
王洪安	148-149
王彩芬	150
丰硕	151
田野	152-153
叶丽美	154-155
宋彦军	156-157
吴霞	158-159
尚奎元	160-161
武剑飞	162-163
郑美秋	164-165
任海宁	166
徐玉华	167
宫建华	168-169
盛寿永	170-171
蒋彦婴	172-173
第九届 2007 年中国艺术研究院研究生院主办	
谷文君	175
王力	176-177
付洛红	178-179
李洪涛	180-181
苏柏斗	182-183
姚蓉蓉	184-185
姚蓉蓉	186-187
高宇	188-189
陶安萍	190-191
姜蓓	192
崔锡玲	193
董婷竹	194-195
薛居波	196
美术教学活动	

蒋采苹
宋庆龄
180cm x 99cm
纸本

蒋采苹 三月三之夜 180cm × 180cm 纸本

蒋采苹 筛月 67cm × 67cm 纸本

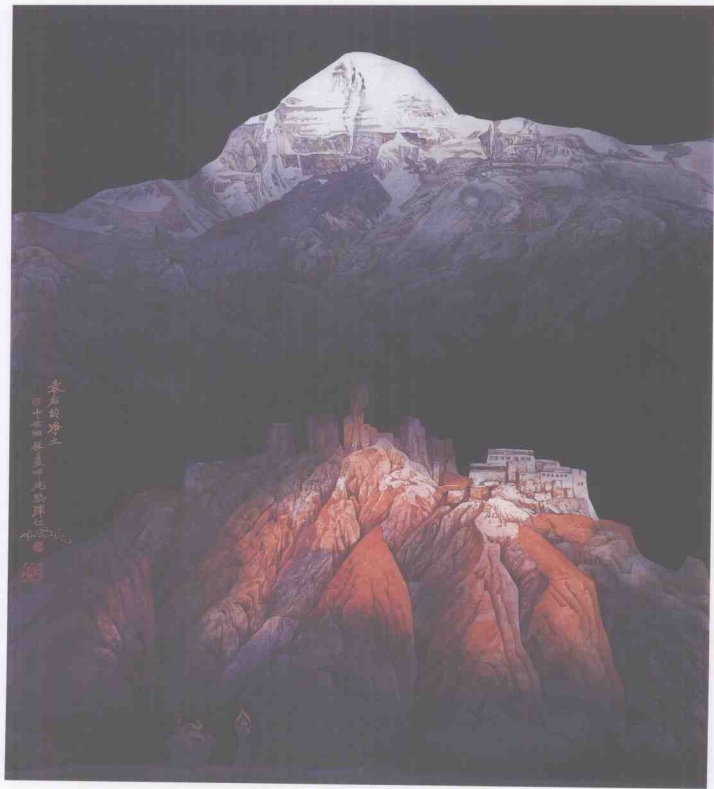
蒋采苹 老芭蕉与小芭蕉 180cm × 180cm 纸本

尼玛泽仁 1944年出生于四川省巴塘县。1962年毕业于四川美术学院，为已故十世班禅额尔德尼确吉坚赞亲赐的班禅画师。中国一级美术师、中国藏语系高级佛学院藏传佛教传统绘画研究员、中国美术家协会会员、中国工笔画学会理事、中国少数民族美术促进会副会长、四川省政协书画院副院长、四川省文史研究馆巴蜀书画研究学会副会长、四川省美术家协会副主席、四川省政协常委、全国政协委员。获四川省“德艺双馨”艺术家称号，享受国务院特殊津贴专家。

尼玛泽仁 文成公主入藏弘佛图 86cm × 108cm 绢本

尼玛泽仁 最后的净土 100cm × 116cm 绢本

何家英
舞之憩
195cm x 115cm
绢本