

当代

美术专业研习范本

当代名家现代重彩画精品

主编 江中铸

ZHOULING

周

菱

北京工艺美术出版社

DANGDAIMINGJIAXIANDAIZHONGCAIJINGPIN

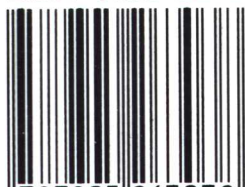
周 菱现代重彩

长发妹 2000年 高丽纸、水墨、水粉 76.2cm × 76.2cm

责任编辑：陈宗贵
装帧设计：葛 昕

ISBN 7-80526-303-5

9 787805 263038 >

当代名家现代重彩画精品·周 菱

主编 江中铸

出版：北京工艺美术出版社（北京东城区和平里七区16号楼 邮编：100013）

发行：北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制版：北京利丰雅高长城印刷有限公司·制版

印刷：中国农业出版社印刷厂

开本：889 × 1194 1/16 印张：1.25 印数：5001-8000

2001年7月第1版 2002年1月第1版第2次印刷

书号：ISBN7-80526-303-5/J · 133

10元书系列·全套12册定价：120.00元

〔编辑人语〕现代重彩画是传统工笔重彩在现代文化和现代审美条件下变革和发展的一种新样式,始于70年代初,延续至今,已有近30年历程。它重新高举以敦煌壁画为代表的中国民间重彩的旗帜,重振汉唐雄风,复兴色彩的表现力;它充分利用现代色彩、材质运用方面的优长,大胆地把抽象构成与装饰美感引进绘画中来,以造型、色彩、肌理交织而成的视觉美感强化了绘画的本身特征,丰富了中国绘画的表现力。现代重彩画的出现不仅在中国画坛形成冲击力,令人耳目一新,而且轰动西方,广为世界各国人民所赞赏,显示了强劲的生命力。为了欣赏现代重彩画兼容古代与现代、东方与西方的装饰情趣以及明快华丽的色彩,我们选择了12位当代具有影响力的现代重彩画家,出版了这套《当代名家现代重彩画精品》,将他们多年来的创作成果呈现在读者面前。不仅是为美术专业的研究提供良好的范例,更重要的是为中国工笔重彩画的学习和制作,展示一个新的领域、新的空间。

周菱 1941年生于天津。1965年毕业于中央民族大学美术系中国画专业。中国美术家协会会员,北美艺术家协会会员。1987年定居美国。作品多次参加全国美展并多次获奖。曾先后在中国、日本、美国多次举办个展和联展,多幅作品被国内外美术馆和收藏家收藏。出版的专著有《周菱白描集》、《周菱画集》等多种。

· 艺术品评 ·

装饰美好的梦境

——周菱现代重彩人物画解味

寒潮

艺术新生,往往有赖于内部自省意识的加强和外部因素的有效催化,现代重彩画的独放异彩,也正是在反叛传统文人画审美观念和西风东渐的大人文背景下得以迅速崛起,而深受国内外所瞩目。它以秉承传统意蕴和吸纳西方造型和色彩意识为基本思路,以弱化勾线、强化矿物质颜料的覆盖和积厚功能,追求结构感和装饰性为主要特征,它是本土文化与域外文化、传统艺术与现代艺术相渗透融合的结晶。近些年来,现代重彩画不仅在作品样式上呈现出多元的格局,而且其精神性不断向深度推进,涌现出一批颇具实力的画家,周菱便是其中的一员。她以鲜明的艺术主张、全新的审美意蕴和精湛的绘画技巧成为现代重彩人物画成功的实践者和代表人物。

周菱的名字并不陌生。她早年的代表作《创造·收获·欢乐》(与人合作)曾获第六届全国美展银奖,极有影响。我在读大学时,曾见过这位女画家颇具个性的速写作品,给我留下最深印象的是画家用充满张力的圆弧线分解组合形体的表现手法。人物形象总体是在写实的基础上适度夸张,其间包含了对形象构成诸要素的归纳并融入了画家对装饰性审美追求的主观提炼。周菱笔下的人物饱满充实,姿态优美,这在她的重彩画中借助色彩得以更充分的发挥和展示。此时,周菱不再用线支撑形体,而是依靠形体结构和色彩关系完成意境的营造和情感的传递。在形与色转折变化的边界虽然仍有线的感觉,但空灵和透彻的精神气息却荡存其间。画家大胆地将传统勾线转化为用富于节奏变化的大小色块挤出线感。周菱是运用色彩的高手,她的色彩艳丽浓烈,却不俗不燥,极具交响乐般的浑厚之声。可以说,这是周菱重彩画最主要的特色。造型的装饰性为分解形体提供了可能性的合理依据,而重新结构形体一方面使画面具备了很强的形式感和现代性,一方面具有了超越现实的浪漫色彩,这与女性画家特有的对美的理解和抒情气质相吻合。同时,我注意到周菱重彩画在构图、设景、人物态势上的动感强调,让人感到在稳定结构中蕴存着一片生机,在古朴典雅中洋溢着清新活泼的风韵。而用墨色作底和石色覆盖的作画方式又显出自由奔放的写意性和特有的材质之美。很显然,周菱的重彩画不仅熔铸了中国工笔重彩与西方现代派色块的交汇,写实与装饰的结合,而且将水墨技巧与重彩晕染相互贯通。

周菱绘画的题材以表现女性为主,这为她大量的圆弧曲线的运用找到了自然而然的载体。那些身着长裙的女子,要么长发飘飘,要么拥着鲜花青草,要么依傍着小鸟流云,这本是古典美范畴的情景,一经画家全新的诠释便生发出具有现代意义的审美活力。在古典与现代之间,画家营造出似真似幻、如诗如梦的审美意境,它一次次引导我走入其中。真不知是形式因素还是内容因素存在着如此巨大的魅力?视觉形式常常给人以无限的审美快感,我曾为塞尚的画面形式深深吸引,也曾向往宋人绘画如隽永小诗般的古典意境,所以说是形式与内容共同起着作用更为确切。我相信,形式必须通过内容标示自己,而内容要依靠形式来延展自身内涵。周菱现代重彩画的艺术感染力正在于形式与内容的高度统一,画家把对生命的感悟、人生的理想完全融入到鲜活的艺术形象之中,在东西方语言交相辉映的画面里,凸现出艺术家对绘画语言驾轻就熟的把握能力。

在不断积淀的审美体验中,艺术家对形式的探索是无限的。当对形式感的追求日渐成为艺术的终极目的时,周菱的现代重彩画所给予的还有对美好梦境的憧憬。

玫瑰园 2000年 高丽纸、水墨、水粉 101.6cm × 101.6cm

小爱神 2000年 高丽纸、水墨、水粉 101.6cm × 101.6cm

小竹楼 2000年 高丽纸、水墨、水粉 101.6cm × 101.6cm

凤凰花开
庚申夏日周梦画

凤凰花开 2000年
高丽纸、水墨、水粉
152.4cm × 101.6cm

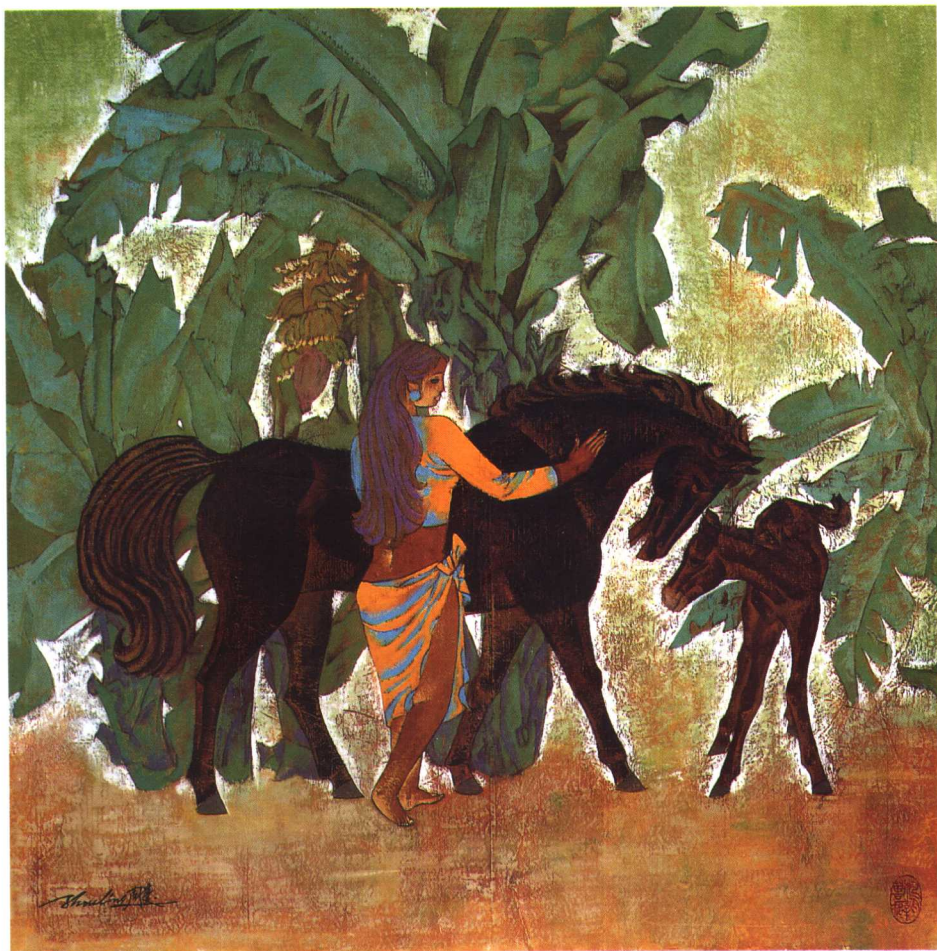

三少女 1999年 高丽纸、水墨、水粉 76.2cm × 101.6cm

鲜花盛开的季节 1999年 高丽纸、水墨、水粉 76.2cm × 101.6cm

小马驹 1999年
高丽纸、水墨、水粉
101.6cm × 101.6cm

白马 1999年
高丽纸、水墨、水粉
101.6cm × 101.6cm

谈心 2000年 纸本、岩彩 76.2cm × 76.2cm

山鬼 1999年 高丽纸、水墨、水粉 145cm × 290cm

和平鸽 2000年 高丽纸、水墨、水粉 63.5cm × 63.5cm

呼唤 2000年
高丽纸、水墨、水粉
101.6cm × 76.2cm

琴声 2000年 高丽纸、水墨、水粉 76.2cm × 101.6cm

小鹦鹉 2000年 高丽纸、水墨、水粉 76.2cm × 101.6cm

山野 1999年 高丽纸、水墨、水粉 88.9cm × 88.9cm

背花少女 高丽纸、水墨、水粉 76.2cm × 76.2cm