

当代

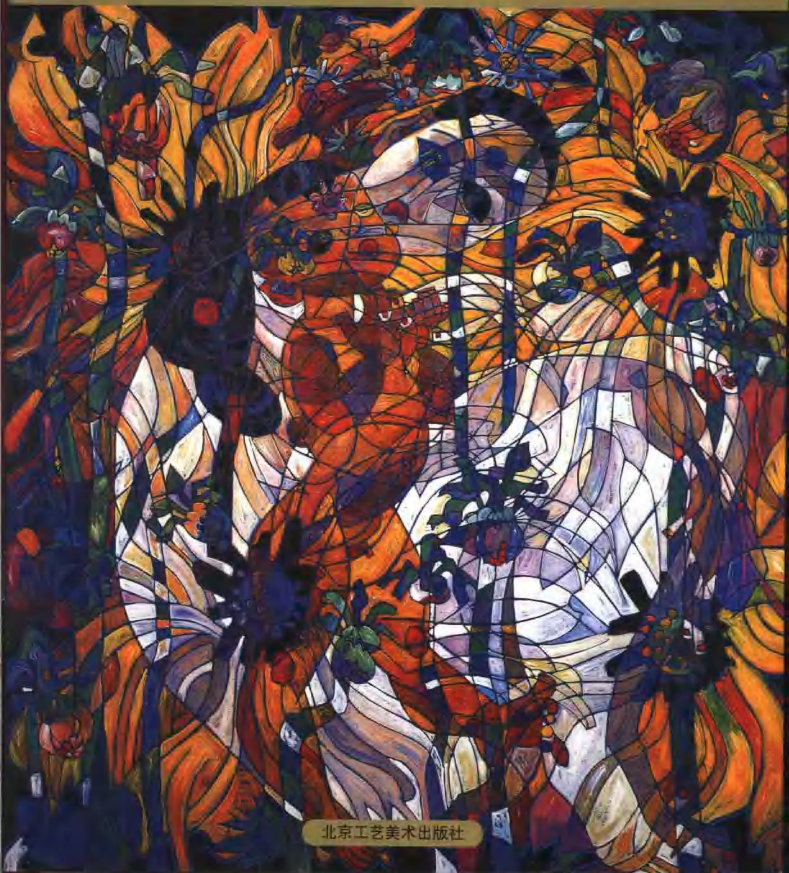
美术专业研习范本

主编 江中铸

代名家现代重彩画精品

JIANGTIEFENG

蒋铁峰

北京工艺美术出版社

DANGDAIMINGJIA XIANDAI ZHONGCAI JINGPIN

当代名家作品

作者：蒋一志 1950年 高丽纸 103cm×110cm

蒋一志，1950年生于上海，现居北京，中国美术学院教授，中国美术家协会会员。

ISBN 7-80526-303-5

9 787805 263038 >

当代名家现代重彩画精品·蒋一志

主编：王中

出版：北京工艺美术出版社（北京前门大街56号）
发行：北京工艺美术出版社（北京前门大街56号）
印刷：北京工艺美术出版社（北京前门大街56号）
中国：中国出版集团（北京前门大街56号）

16开，80页，180mm×260mm，1/5，定价：120.00元

2000年1月第1版，2002年1月第2次印刷

书号：ISBN 7-80526-303-5 1/5

10元书系列，全套12册定价：1200.00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、材质运用方面的优势,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体特征,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,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。

蒋铁峰,生于1938年,浙江宁波人。1959年考入中央美术学院进黄永玉工作室学习。1964年毕业后,分配在云南昆明工艺美术研究所工作。1977年调入云南艺术学院任教,后为该院教授、学术委员。中国美术家协会会员,云南美术家协会理事。1983年移居美国之后,取得令人注目的成功,他是中国现代重彩画的奠基人之一,也是造成美国整个艺术界开始认识重彩画的主要艺术家。

人画本身的程式化,因此在创意和表现手法上明显地僵化。因为他一向强调色彩在表现上的意义,因此对于文人画的单调色彩使用不以为然,认为以“墨分五色”的原则来要求和教育艺术家,是把中国画家变成色盲的主要原因。因此他很早就立志要用线条和强烈的色彩来反抗千篇一律的文人画色彩单调、笔墨陈旧的现象。如果从历史发展的角度来看,他的立场其实在很大程度上是企图振兴长期以来被忽视的中国装饰绘画的传统。从湖南马王堆的帛画到敦煌的壁画,中国艺术史上其实一直存在有轻笔墨而重色彩的一派,但是自从元代,特别是明代以来,文人画大兴,这种以艺术匠人为主的风格就受到压抑,以至完全失去在艺术上的地位。在中国所谓的绘画就是水墨画,而具有色彩性的、装饰性的绘画则成了“另册”,逐步被忽视,失去应有的地位。近代曾经有一些画家希望能够振兴这种日益式微的传统,包括张光宇、张正宇、夏同光等人一直在坚持不懈地努力,到黄永玉更加得到发展。蒋铁峰当时的艺术的立场,其实与这个“源”具有非常密切的关系。

1981年,蒋铁峰与一批在新艺术风格探索上志同道合的云南艺术家一起组成了云南最早的新艺术艺术探索组织“申社”,并且于同年在北京的中国美术馆举办了《云南十人展》,参与的艺术家人除了蒋铁峰以外,还有刘绍荟、贾国中、何能、姚仲华等人。他们的作品的强烈形式主义倾向在北京引起很大震动。蒋铁峰展出了12张作品,包括《牧歌》、《童年》、《跳月》、《梦》、《牛背上的少女》、《遐想》、《海之歌》等等,都具有强烈的线条和色彩交叉而形成的独特形式感,色彩斑斓,线条复杂交错。他采用基本没有粗细变化的细线,连绵不断的交错形成不甚清晰的图形,而强烈的色彩就好像彩色玻璃镶嵌一样地填到线条交错组成的空隙中。在当时视形式主义艺术为禁区的中国来说,他的作品带来的是兴奋和争议。

蒋铁峰就是带着这种风格来到美国的。他的风格立即得到喜欢强烈色彩、轻松主题性的美国艺术市场的欢迎。他的作品销售经久不衰,直到现在,依然在美国艺术市场上具有非常稳固的地位。他的成功引起一拥而上的模仿风气,很多人都受他的影响。从这个角度来说,他理应非常投入商业美术之中,扩大影响,稳固自己的“之父”地位。但是,作为一个成熟的、具有艺术家良知的画家,蒋铁峰根本没有为商业的成功而迷惑。他一方面继续从事具有一定装饰性的绘画创作,以谋生计,但是,他投入了更多的时间到纯艺术的探索上。他的立场依然是把线的构成作为自己艺术立场的表达工具,利用强烈的色彩来传达自己真挚的感受。自从1983年到美国以后,他十几个冬秋连续创作,大量的作品完全没有任何的商业动机,而体现出一个成熟的艺术家的诚挚立场和情感。

· 艺术品评 ·

蒋铁峰的艺术探求

王受之(美国洛杉矶艺术中心设计学院教授)

蒋铁峰是中国目前在美国最成功的艺术家之一,他的名字往往与“重彩画”联系在一起,但是,却很少人注意到他完全摆脱了具有浓厚商业气味的装饰绘画,而全力以赴地从事纯艺术,或者称为“试验艺术”的探索的艰苦历程。“重彩”仅仅是指色彩的浓厚和强烈,而线条的运用也仅仅只是为了表达某种立场,因此,所谓“重彩画”其实仅仅描述了一种表面的形式,而没有反映出他的作品实质和探求的目的和方向。

蒋铁峰从学生时代开始就对线条的组织具有特殊的兴趣,自工作以后,他逐渐形成自己对线条的看法和立场。他认为线条本身并无需依附于具体的形态,因为线条本身就是一种独立的艺术语汇,而不是大多数人认为的线条只是造型工具而已。他对于强调水墨的文人画一直很厌恶,认为文人画虽然有一个璀璨的过去,但是产生文人画的时代已经过去了,文人画充其量不过是一种历史现象,它严重脱离现代社会,与现代的审美立场大相径庭,本身已经危机重重。更加严重的问题是文

黑马 1997年 高丽纸、丙烯 232cm × 232cm

童年 1997年 高丽纸、内墙 232cm×232cm

自然的呼唤 1997年 高丽纸、丙烯 232cm × 232cm

腾飞 1998年 高丽纸、丙烯 233cm×324cm

旷野的声音 1996年 高丽纸、水墨、水粉 233cm×324cm

月夜 1994年 高丽纸、丙烯 102cm×102cm

姜维谱 1994年 亚麻布、丙烯 183cm×183cm

悠悠岁月 1985年 高丽纸、丙烯 102cm×102cm

奔向天堂 1997年 高丽纸、丙烯 233cm × 408cm

海洋世界 1982年 高丽纸、丙烯 102cm×102cm

渔家 1982年 高丽纸、丙烯 102cm×102cm

我的世界 1997年 高丽纸、丙烯 233cm × 243cm

想飞的孩子 1983年
高丽纸。丙烯
102cm × 102cm

海滩 1980年
高丽纸。丙烯
102cm × 102cm

村趣 1999年 亚麻布、丙烯 76cm × 76cm