

蔣采蘋素描集

丁巳夏月 蔣采蘋

崇實齋出版社

3)

PASTEL DRAWINGS BY JIANG CAIPING

蒋采蘋画集

蒋采蘋

图书在版编目(CIP)数据

蒋采蘋粉画集 / 蒋采蘋绘. — 北京 : 荣宝斋出版社,
2013.11

ISBN 978-7-5003-1470-7

I. ①蒋… II. ①蒋… III. ①工笔画: 人物画—作品集
—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第246635号

责任编辑: 李 翎

装帧设计: 宜 力 王 巍

责任校对: 王桂荷 徐楠楠

责任印制: 孙 行 毕景滨

蒋 采 蘋 粉 画 集

PASTEL DRAWINGS BY JIANG CAIPING

出版发行: 荣宝斋出版社

地 址: 北京市西城区琉璃厂西街19号

邮政编码: 100052

印 刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/8

印 张: 8.5

版 次: 2013年11月第1版

印 次: 2013年11月第1次印刷

印 数: 0001—2000

定 价: 78.00元

版权所有 翻印必究

蒋采蘋，女，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。

1962年

任教于中央美术学院，历任讲师、副教授、教授、工笔画工作室主任。

1998—2010年

先后受聘于文化部教科司、中央美术学院、中国艺术研究院研究生院、北京大学、清华大学美术学院，主持中国重彩画高级研究班共13届。

2003年

任香港中文大学客座教授。

2005—2009年

中国艺术研究院研究生院博士生导师。

2007年

任中国美协中国重彩研究会会长。

曾任第七届、第十一届全国美展评委。

创作作品多次入选国内外重要画展，《宋庆龄光辉一生》等获金奖，《筛月》《轮回》等多幅作品被中国美术馆收藏。

曾在巴黎、伦敦、东京、新加坡、萨加、中国台北等国家和地区举办个展和联展。

出版有个人画集、文集、技法材料研究等专著，主编中国重彩画集20余种。

研制“高温结晶颜料”获国家知识产权局发明专利证书。

作者像

序

刘曦林

20世纪50年代末，我在山东读书时有幸看到李超士先生（1894—1971）的色粉笔画，曾经被那静物与风景的精彩绝伦的色彩表现所倾倒。相隔三十几年后，我在中央美术学院陈列馆（现已改换了“协和医院院史馆”的牌子）又见到了蒋采蘋老师的色粉笔人物画，不由地再次唤起了对色粉笔画的审美欲望。后来虽然有全国性的色粉笔画社团和全国性展出问世，但这个有独特魅力的画种至今没见有多大起色。

色粉笔画又被称为粉画、色粉画、粉笔画，但还是称作色粉笔画为恰当。它以特制的色粉笔在附着力较强的粗面有色纸上描绘物象，既可大笔挥粗，又可细腻揉抹。我深为这个画种被忽视而鸣不平，所以见了蒋老师精美的色粉笔画便有些兴奋。蒋老师知道此事，便约我为她的色粉笔画集作序，我总觉得后学为长者作序似乎不妥，勉强为之，顺便引出些牢骚来也便觉得稍稍宽心。

蒋老师在工笔重彩画创作与教学上的成就是公认的事实。色粉笔画虽说是她的“副业”，其实却和她的重彩密切地联系着，或者说是一位工笔重彩画家特有的色彩写生方式，一个崇尚“丹青”“重彩”的画家，不以原色素描、速写的方式，而以色粉笔写生万物、搜集素材，仿佛是那么顺理成章。你将在她的色粉笔画中看到“骨法用笔”的线在统领着造型，又可看到面部极富细腻的揉擦对体面和质感的表现。她有时将色彩偏重于头像，又有时偏重于衣饰，总是依据“随类赋彩”的原则去塑造形象和记录色彩，体现出与其工笔重彩画创作接轨的意图。也许正因为这种“接轨”的愿望，使其色粉笔画自然而然地具有了中国特点。然而那又不仅仅是与工笔重彩画接轨的资料，而可称之为独立的艺术作品，因为它有着雅淡、轻柔或者浓重、强烈等不同的色彩倾向，在人物中有对气质、精神、个性的深入刻画，对于风景则有色调不同的诗化意境；她尽可能地发挥了色粉笔画的优长，色粉笔在粗面纸上特有的斑驳笔触时常与那柔秀的细微刻画构成艺术语言的多样性与丰富性，给人以“充实”之美。

蒋老师在她那篇自序中，生动地倾诉了与她所描绘的对象之间的情感交流，“这些人物和风景都永远生活在我心中，他们充实了我的生命和我的艺术创作”。在这里，“充实”已不仅仅是孟子“充实之谓美”的人格理想，当她把“充实之谓美”的审美标准与崇奉写实绘画的观念，与色粉笔画写生和工笔重彩创作连结为一个彼此互动的整体，这些色粉笔画对艺术家的创作原则乃至生命便具有了非凡的意义，她对这些色粉笔画的钟爱也便有了深刻的内在原因。欣赏者知之，亦当深爱之，后生们读此，当悟此中甘苦，文化乃积累而成，非外力匆匆“打造”而就也。

辛卯金秋于里仁书屋

充实之谓美

蒋采蘋

为出版此画集，我整理自己多年来所画的200余幅色粉笔画，从中挑出约四分之一比较喜欢的入选此画集。从20世纪70年代中期至今已30多年，我以色粉笔画写生方式到各地采风，我所画过的这些人物和风景就像昨天才分别一样，使我浮想翩翩：

在孔雀之乡那沉醉在铙锣声中的男女傣族青年的舞姿；

“阿诗玛”与“阿里”们的欢声笑语；

景颇族笛手在为画家做模特儿时不停地吹奏美妙的乐曲；

在大昭寺旁，我拉着牧区藏女，她脸蛋儿上的红色红得让人不敢相信；

美丽的壮锦和苗家银饰让人爱不释手；

我和他们一起砍甘蔗后吮吸那甜美的蔗汁；

和他们交朋友无需语言、只凭眼神就可交流。

在我的老同学、学生们和朋友们的画像中，

为他们留住了青春和生命。

还有那如交响诗般的苍山洱海；

那凤尾森森的竹林中的小路；

……

这些人物和风景都永远活在我心中，

他们充实了我的生命和我的艺术创作。

我认为真善美是人生的真谛，也是艺术创作的真谛。我数十年坚定地走写实绘画之路，虽然在20世纪80—90年代似乎显得保守和落伍，但写实功夫是我的长项，我想只有严谨的写实才能体现“以形写神”的传统。我曾认真临摹过西方画家的色粉笔画原作，但我最终还是走到以线的造型为主；以“随类赋彩”的原则减弱复杂的色彩和光线，以其与工笔重彩画创作接轨。

20世纪50年代末至今，通过写生去认识时代之美和人性之美，我感到孟子所说的“充实之谓美”的深刻含义，故以此哲人之语为题。

执壶藏女 60cm × 43.5cm 1983年

路南县亩竹青公社里彝族
陈淑芬

黑彝族姑娘一 60cm × 42cm 1980年

Rui Li SHEN
HU YUP GU SHE
HU YUP TA Dui
YING SHAN SIM
CHAN Dui
MUI NONG

景颇族笛手
梅昇

景颇族笛手 61.5cm × 44 cm 1977年

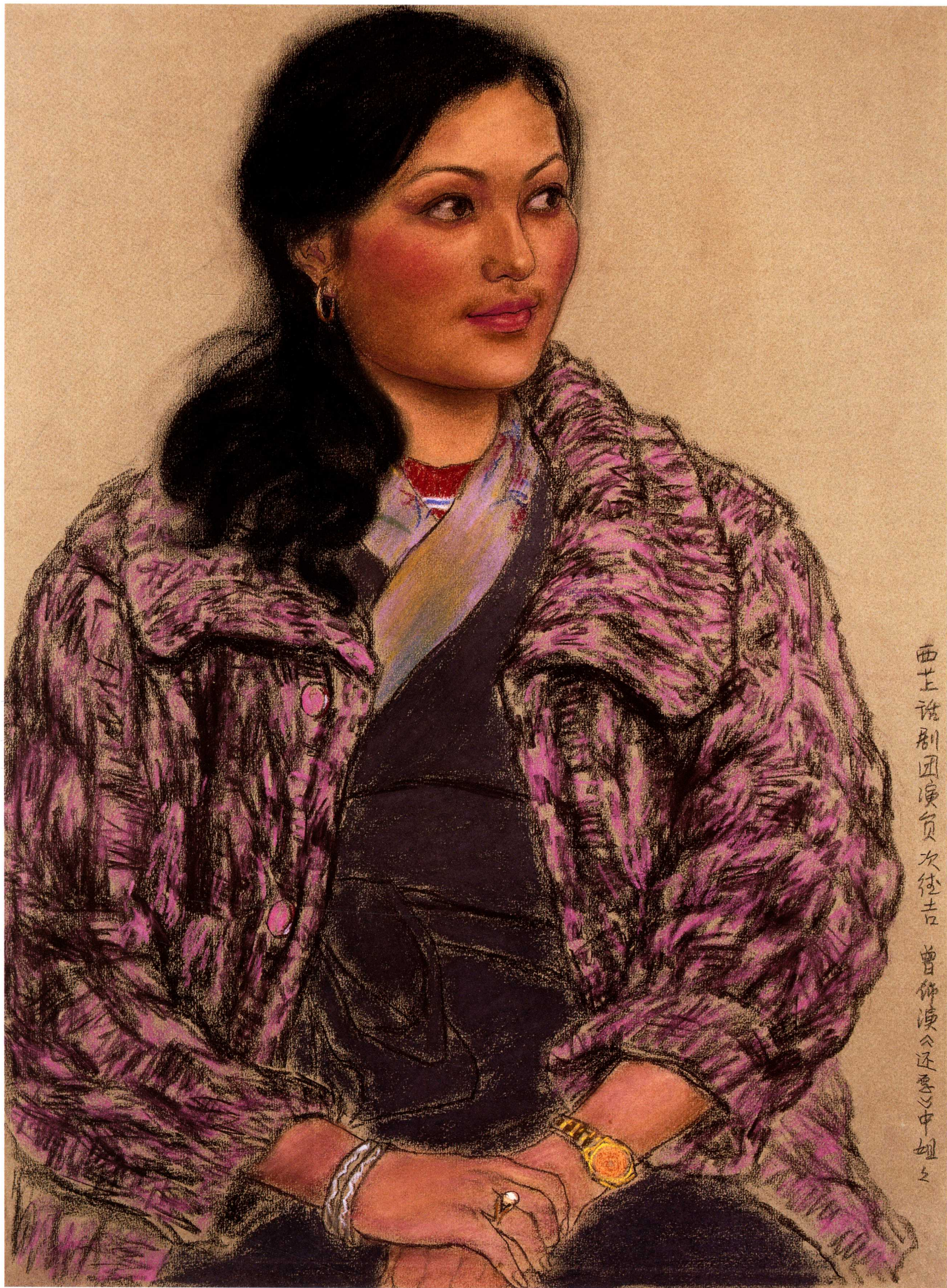
傣族歌手 59.5cm × 43.5cm 1978年

撒尼族姑娘 68cm × 43cm 1980年

藏族中学生 61cm × 44.5cm 1983年

藏族女演员 60cm × 44cm 1983年

山南乃东县
泽当公社世宗宣传
队云丹

藏族女演员 60cm × 44cm 1983年

西土歌子团 阿梅(林兰人)

藏族女演员 59.5cm × 43.5cm 1983年

云南苗女 64cm × 47.5cm 2009年