

曙光

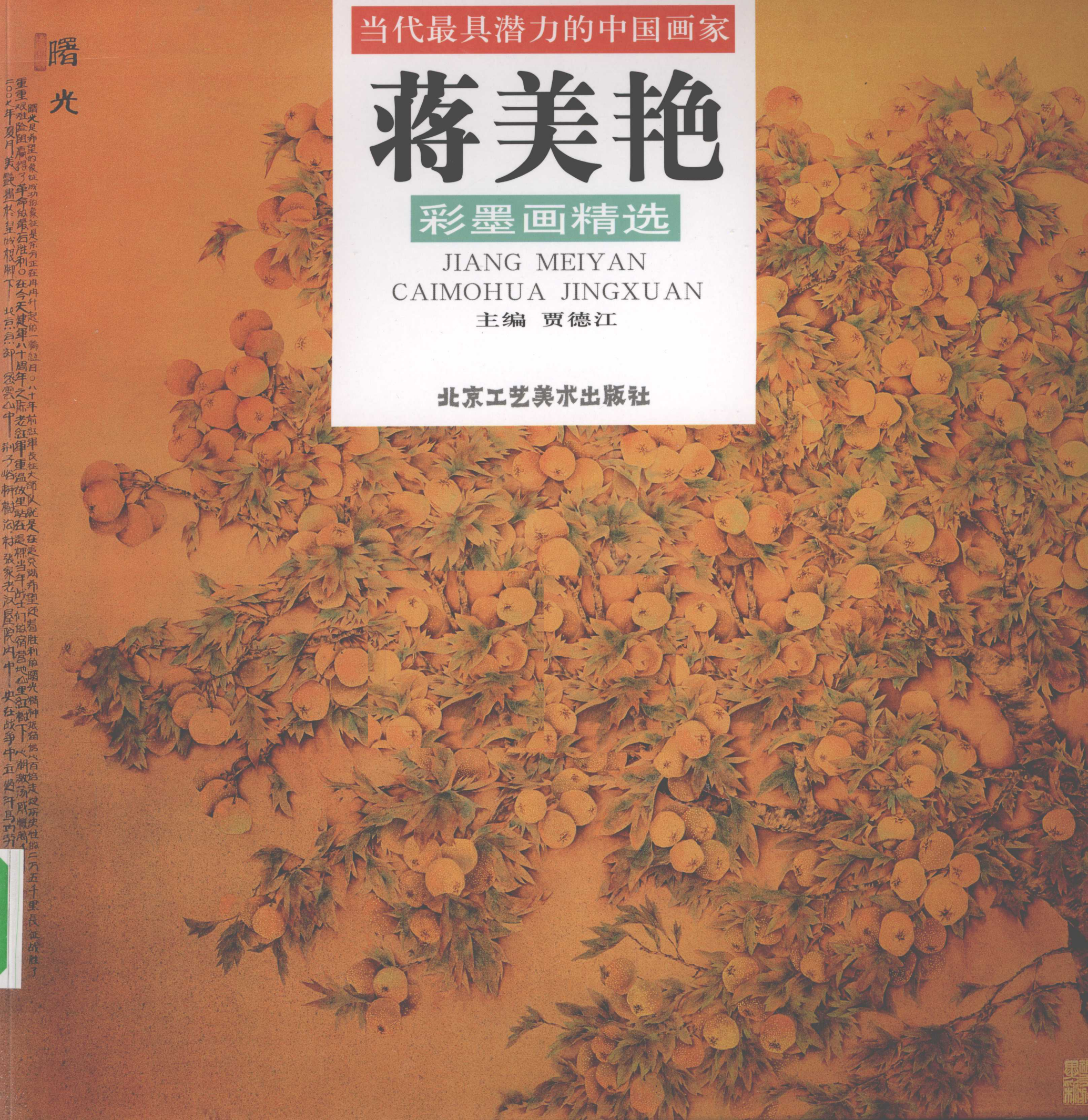
蒋美艳

彩墨画精选

JIANG MEIYAN
CAIMOHUA JINGXUAN
主编 贾德江

北京工艺美术出版社

蹟也是希望的象征成功的象征是东方正在冉冉升起的一輪紅日。八十年前紅軍長征大部隊就是在此處克服希望迎着勝利和陽光精神百倍一百萬走過歷史性的二萬五千里長征戰勝了重重艱阻險阻取得了革命的最后勝利。在今天建軍八十周年之際老紅軍重溫故里站在這棵當年戰士們的宿營地公軍紅樹下。朝敵放威燄萬
 五〇七年夏月美觀樹於皇城根腳下 北京京郊 密雲山中 荆子松 柯樹 沁村 張家老屋 院內中 央在戰爭中立過汗馬功勞

图书在版编目 (CIP) 数据

蒋美艳彩墨画精选 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2010.1

(当代最具潜力的中国画家)

ISBN 978-7-80526-907-8

I. ①蒋... II. ①贾... III. ①彩墨画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 243124 号

当代最具潜力的中国画家·蒋美艳彩墨画精选

主 编: 贾德江

责任编辑: 姚亚萍

出 版: 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013) 发 行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制 作: 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印 刷: 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张: 4.5 印 数: 1~2550 2010 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

总编室: (010)84255105 编辑部: (010)64280399 发行部: (010)64283671 传 真: (010)64280045/84255105

书 号: ISBN 978-7-80526-907-8/J · 807

全套 8 册定价: 320.00 元 (本册定价: 40.00 元)

ISBN 978-7-80526-907-8

9 787805 269078 >

当代最具潜力的中国画家

蒋美艳彩墨画精选

主编 贾德江

題蔣美艷畫集

作畫須凝思寂聽仿佛
有聲依稀有象所謂課虛
無而求有也作佛畫尤耳焚
香沐髮心如秋月釋迦所云
月斯之斯之謂歟

蔣氏所畫三世諸佛莊
嚴絢麗而寓博大悲懷世
人寶之非無由也

美艷女士固癡於藝精於
勤者百尺竿頭更期進境余
其待之 甲申范曾題

蒋美艳艺术简介

哈尔滨人，毕业于哈师大美术系。师从高卉民、卢禹舜、于志学、石齐、王明明、蒋采苹、李魁正先生并被高冠华、范曾先生收为弟子。2003年定居北京。现为北京工笔画学会会员、黑龙江北天书画院副院长、中国美术家协会会员、辽宁省迁山画院特聘画家。

1999年在黑龙江省美术馆举办个展，2004—2006年先后深造于北京画院，中国艺术研究院研硕班、访问学者及中国美术家协会高研班。2006年作品《山里红》入选全国第六届工笔画展，并被美术馆收藏；2007年作品《曙光》入选建军80周年全国美术大展、《南国情》入选“中华情”全国美术大展、《秋韵》入选全国中国画展、《圣缘》在中国美协高研班结业展中获“最佳优秀奖”并被收藏；2008年作品《闲情》获中国首届线描展优秀奖。

2007年7月在黑龙江省美术馆、哈师大美术馆举办工笔重彩画个人汇报展，2007—2008年随中国美协部分领导及艺术家到巴西利亚、阿根廷、尼泊尔等10余国家进行艺术考察。2008年参加北京第一届国际艺术博览会及深圳第四届文博会。出版个人画集六本，并在《美术》、《中国书画报》、《中国书画》、《鉴藏》、《荣宝斋》、《中国书画博览》、《艺术市场》、《画界》、《鉴赏收藏》等刊物中发表论文及绘画新作。

● 扉页题辞：范 曾

目录 MULU

香郁·····	5
菩提缘 / 百合·····	6
阳浴 / 暗香·····	7
烈日·····	8
晨 / 含情·····	9
金土 / 胡姬花·····	10
冠运·····	11
蝴蝶兰·····	12
向阳·····	13
夏 / 朱顶红·····	14
春·····	15
地藏王菩萨造像·····	16
涅槃·····	17
莲界·····	18
追忆 / 秋莲·····	20
本土·····	21
月曲·····	22
野菊 / 双冠·····	23
山楂·····	24
黑土情·····	25
野葵 / 正·····	26
熟·····	27
君子情·····	28
子夜·····	29
明月·····	30
曙光·····	32
暖 / 逸·····	33
核·····	34
山虎·····	35
志同·····	36
喷呐·····	37
心束·····	38
南国情 / 蜀葵 / 家园 / 雨后·····	39
咏菊 / 和平颂·····	40
观音菩萨·····	41
富贵缘·····	42
观世音菩萨造像·····	44
老子演义图·····	45
三菩提之一·····	46
线描水仙·····	47
慈航圣母·····	48
曙光·····	封面画
子夜·····	封底画

生命的再次升华

● 于志学

◎ 富贵缘 2006年 纸本 90cm × 90cm

蛰居北京10余年的当代著名女画家蒋美艳，以她的“重彩花卉”、“佛像”与“写意”水墨画艺术相融合而创造的泼彩、特写花卉，翩翩起舞的彩蝶，在近几年的国内外大展中连连获佳绩，使她名声鹊起，引起中国重彩画界的极大关注。

蒋美艳，一位年轻的北方女画家，追寻着深刻的生命体验，从秀美的松花江来到中国的首都北京，潜心于中国工笔重彩画的探索创作，并将自己的生活感受用独特的绘画语言传达于作品中，使生命再次升华。

美艳，从小就接受艰苦生活的磨炼，努力锻造坚强、自立、完美而高尚的品格，无论什么样的困难在她面前都会迎刃而解。她热爱生于斯、养于斯的黑土地，乐观自信地对待生活，她自强不息、昂扬向上的品德修养正在影响着新一代艺术家。

美艳喜爱画“佛”，画花卉植物，她将一切生灵当

做自己生命的每个组成部分，善良、慈爱是她性格和做人的准则。在她短短的几年当中，由于她有胆有识，因此在艰难的艺术方向里能寻找到属于她自己的那块领地。她的艺术扎根于她自己的土壤之中，必然形成自己的艺术规律、理念和审美取向。

在艺术形式上，她追求自己的独立风格和理想化的色彩，使自己的艺术与改革时代相吻合。她的作品是当代世界绘画研究的新成果和隐藏在古代艺术语言深处的材料与技法。为更新作品的语言提供了线索和契机，使传统与现代工笔及写意进一步融会，并以此营造出一种亦真亦幻、虚实并用的理想境界。其中也寄托着自己那苦涩人生的沉重记忆。

我们希望美艳持之以恒，奋力前行，必然会取得辉煌的成绩！

◎ 佛陀法会 2004年 纸本 36cm × 90cm

2008年7月

◎ 圣缘
2006年
纸本
180cm × 90cm

激情与勤奋

● 蒋采苹

——谈蒋美艳的中国重彩画

有些年轻画家误以为如果能改变一些新的技法和材料，就能使自己的作品会有大的改观。殊不知一个画家没有对生活充满激情并产生好的创意，只在手段上下工夫，是画不出好的作品来的。我的教学原则是“创作带动技法、画材的学习”，主张学生们必须先有生活和生命的深刻体悟，再有丰富的资料收集，这才能谈到创作，才能正确使用画材和技法。

女画家蒋美艳于2005—2006年期间，在我主持的中国艺术研究院中国重彩画硕士课程班学习了一年。她在这个众多学员中是居于少数几位“知天命”年龄的学员，但她的学习和求知的态度却像年轻的画家。她选择了重彩花鸟画，她按我所希望的“多画写生”的要求，跑到京郊的大山里，发现了巨株山楂果的美，她为秋日里红艳艳的山楂果所陶醉。当我看到她带回的大幅的写生稿时，我真想象不出这种比一般画夹大出数张的写生画是如何画出来的，这正是蒋美艳的激情所至。目前很多画家很少去这样写生了，大多用相机代替了。她回来后不久就勾勒出180 × 180cm的画稿，大约她太激动了，她不想只选二三枝山楂树枝来构图，而是几乎画了整个儿的大树。画面上有大树干、有许多的枝条、还有那么多的红色的果子。这种构图，恐怕许多画家都会望而却步的，但蒋美艳这样的近二米见方的大山楂树画稿却画了两幅（不同的构图）。

有了好的创意，并不一定肯定地出好作品，从生活的感受和许多素材到完成真正的艺术作品还有一段路要走。作者还要能解决构图、色彩、技法、画材（包括版面材料和颜料的使用）等一系列的具体而细致的问题。

蒋美艳选取了我所建议的古典中国画的屏风画的样式。她一幅用绢底；一幅用金箔底（日本产潜金纸）。前一幅画金色果（金云母颜料）；后一幅用朱砂画红色果。老树干是不易画好的，蒋美艳利用高温结晶颜料的粗颗粒黑色画出焦墨山水画中的飞白勾勒和皴擦的效果来，令我这个老师也惊讶了。我主张的“回归传统”的理念在她的画中较好地体现出来，我提倡的工笔重彩画应当借鉴和吸收水墨画中的写意效果也在她的画中有所体现。

我从1998年开始主持中国重彩画高研班以来，至今年已举办了八届。我希望中国重彩画这一古老的、原发的中国色彩绘画的传统能够在现代复兴和发扬光大。我和年轻于我的画家们共同探讨和研究。在八届、九年的教学过程中，我看到了许多学生理解了我的期望和良苦用心，并取得了较好的成绩，蒋美艳就是其中的一位。蒋美艳正在向着红艳艳、金灿灿的光明的艺术大道行进着。我期待着她不断地有美好的作品奉献给观众。

2007年4月23日

◎ 香郁 2008年 纸本 70cm × 70cm

◎ 菩提缘 2006年 纸本 90cm × 90cm

◎ 百合 2008年 纸本 90cm × 90cm

天上真妃玉镜台

——蒋美艳的岩彩艺术观后感

● 李知宝

“天上真妃玉镜台，醉中遗下紫霞杯；已从香国偏薰染，更惜花神巧剪裁。”当我在尼泊尔山区的旅途中，翻阅蒋美艳的岩彩作品画集时，我心中就被美艳那精彩的画作感动了，旅途倦意一扫而光。美艳的岩彩画以写意的笔法、工笔的形态，建立了平面化的空间结构。意象符号的表现，岩彩技法的娴熟，使画面效果酣畅淋漓、斑斓如霞，既轻松，又沉着，很有新意。于是，我想起了古人的这首诗，这诗似乎就是为美艳而作，为美艳的岩彩画而作。

自然是美的，自然界锻造了千百万年的岩彩更是美不胜收。斑斓的、粗细不同的色彩颗粒在画家随意、偶然的泼洒中，会显现出无限可能的彩色世界。它层层包含而又适度显露，层层用心而又宛若天成，匠心独运，纯正无私，把人们带入变幻莫测的缤纷世界，让人们在作者的画前，感悟宇宙，感悟生命，感悟天人合一、地久天长的境界……

美艳的作品以花卉为主，然而她的花已不是自然界中普通地挣扎在荒草丛中的花了。在丰富的岩彩色层的浸染下，画家恰当地选用了水干色、天然色，以及粗颗粒、细颗粒的颜料，加上泼彩、流色、厚盖、薄罩、勾画、干刮、贴箔、打磨、水洗等等技法，将姹紫嫣红、“色艳若霞”的繁花表现得典雅、大方、舒展，展现了各种奇花异卉苦寒后的娇媚、风雨后的丰满。让人们感到春风荡漾、花浪起伏、蜂蝶纷纭、鸟啼声声。置身于这花丛中，无人不为这天香国色而震撼，而感叹。在朝霞的笼罩中，在明媚的阳光下，或在如水的月色里，大富大贵、佳人酒醉、贵妃出浴、昆山夜光等众多美女佳人向你含笑传情，仿

佛阵阵暖风向你袭来，习习馨香让你荡魂忘返，进而给人带来阳光明媚般的憧憬、健康向上的企盼和追求。

本人从事岩彩艺术的实践已经有十几年了，对岩彩艺术家们的作品也就特别地关注。我认为不能将随随便便的泼洒就当是现代，是创新。一个画家要表现出画面的成熟，还需要有纯熟的技法和扎实的基本功的体现，再结合一些灵动的用笔，这需要画家具备一定的绘画水平和不断提高自身的色彩修养与文化素养以及对现代与传统的理解与把握。而蒋美艳恰好就具备了这一点，因此，美艳的作品才能有了今天这样的成绩。她在“让艺术言说自身”的追求中，把自己的思考转换为艺术形式和绘画语言；在艺术实践中，她强调一种源于自我生命的感受和冲动，以非经验的原创性为目标，让符号形态、技法演变、形式结构都体现出对花卉世界的敏感和领悟、概括和归纳、提炼与升华的能力，使作品直接显现出画家的心灵运行轨迹。

让我们感谢岩彩，也期望美艳的岩彩艺术一方面继续明确传承中国传统文化的基因，另一方面继续打破现有狭义的“中国画”概念，使其又宽泛地还原为“中国绘画”，让岩彩绘画从形式语言与艺术观念两方面继续向现代形态拓展，从而为中国本土绘画的当代性演变做出新的建设性的努力。

2008年7月10日

(作者为西藏美协副主席、中国岩彩艺术研究中心副主任、文化部岩彩画高研班教授)

◎ 阳浴
2008年
纸本
48cm × 48cm

◎ 暗香
2008年
纸本
48cm × 48cm

© 烈日 2007年 纸本 90cm × 90cm

心灵与自然幻化的美丽

——读蒋美艳重彩花鸟画

● 陈孟昕

由材料性质决定的“重彩”，在历经了借鉴吸收的引进和探索后，已经大不同于传统工笔的精神与情调。当代工笔重彩的形态与发展是以回归人与自然本身为特点，更注重个人内心体验与经验的陈述。曾有哲人言：“中国艺术是心的艺术。”其根本是表达画家认知世界的真切感受，是一种真实心绪、心态的自然流露。

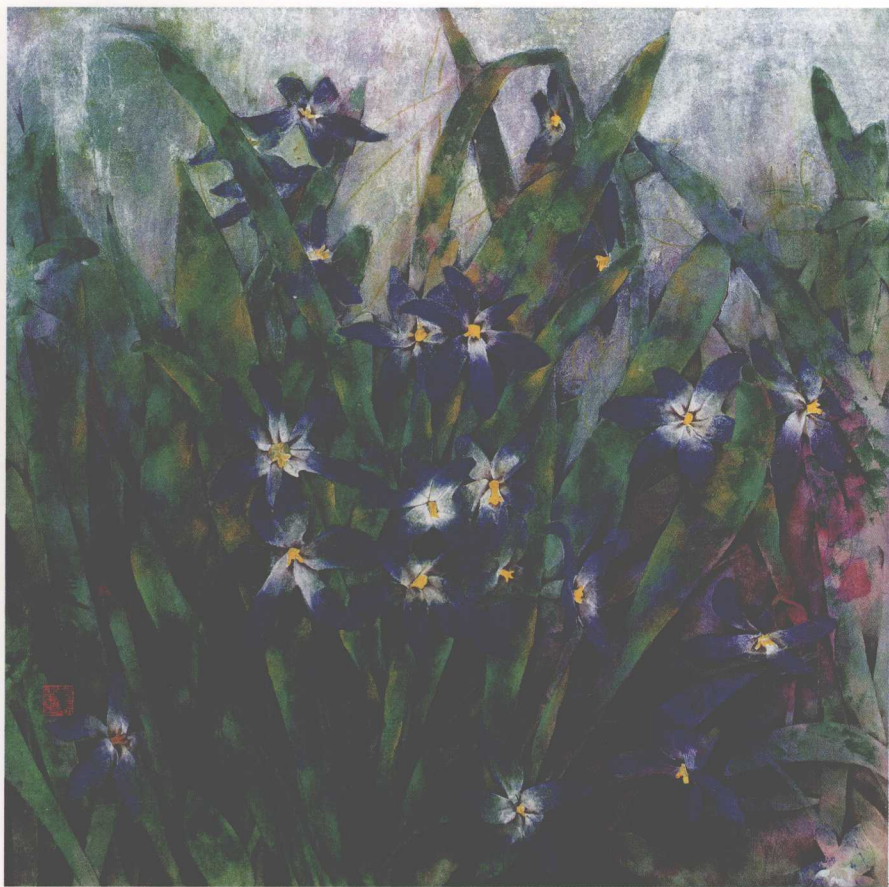
画家蒋美艳以极敏感的人文情思，将主观情感“寄情”于客观物象，抒发着对生命与自然的感怀和讴歌。难能可贵的是，在保持着女性画家特有的细腻、温婉、妍美的笔致的同时，她的作品更表现出一种蓬勃的生命张力。这是她独立的审美意趣的追求，也正是花鸟画的精神核心所在。

蒋美艳的画作不仅表现了她对传统的理解力，也展现出锐意创新的意态。显然，在东方与西方，传统与现代的冲融中，她是经过一番探索与取舍的。在充分运用特技和肌理效果丰富画面的同时，借鉴了西画的多种元素，再设以富于装饰意味的色彩和构图。用色多是浓丽绚烂的矿物质颜色，细微颗粒的石色经过冲染和融会，被营造出一种光影交错的神秘氛围。勾勒是清健利落的，气息是盈盈生动的，于是，她笔下虬枝错盘的植物、迎风摇曳的花卉，或是有着某种象征意义的“蝶”，就有了精神思想与性格。也许是对自然细致入微的领悟，蒋美艳追寻艺术真谛的真切心灵在她一以贯之的主题中寻得契合点。比如《蝶之系列》，画家选择了具有哲学、文学经典意味的“蝶”以平衡内心的宁静与冲动，描绘了一种近于道的意境，是被诗意化理想化了的文化情怀。这种非物质性的精神世界足以见出画家本人冰清玉洁的美好情愫。

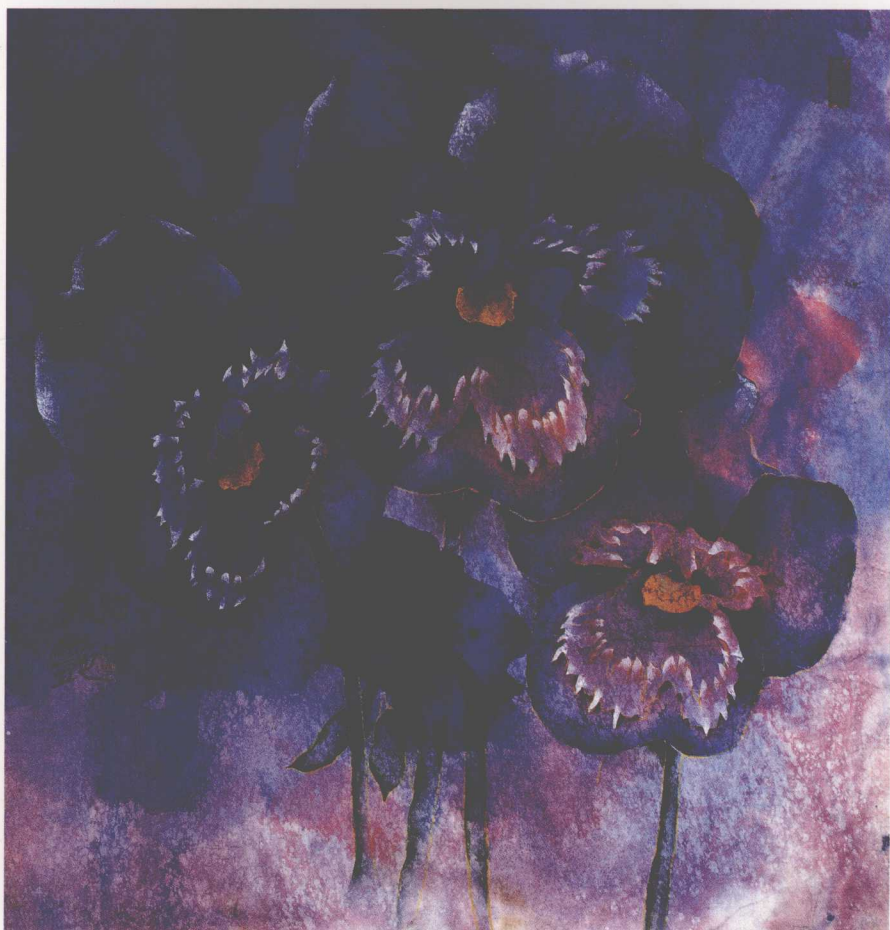
细读蒋美艳的作品，我们可以从中感受到一个艺术生命对实现内心自由和人格完善的自觉迈进，一个善于将自然“迹象”转化成“心象”并不懈追求“物我合一”的理想主义者。这种品格将随着人生阅历及艺术语言的探索得到升华。

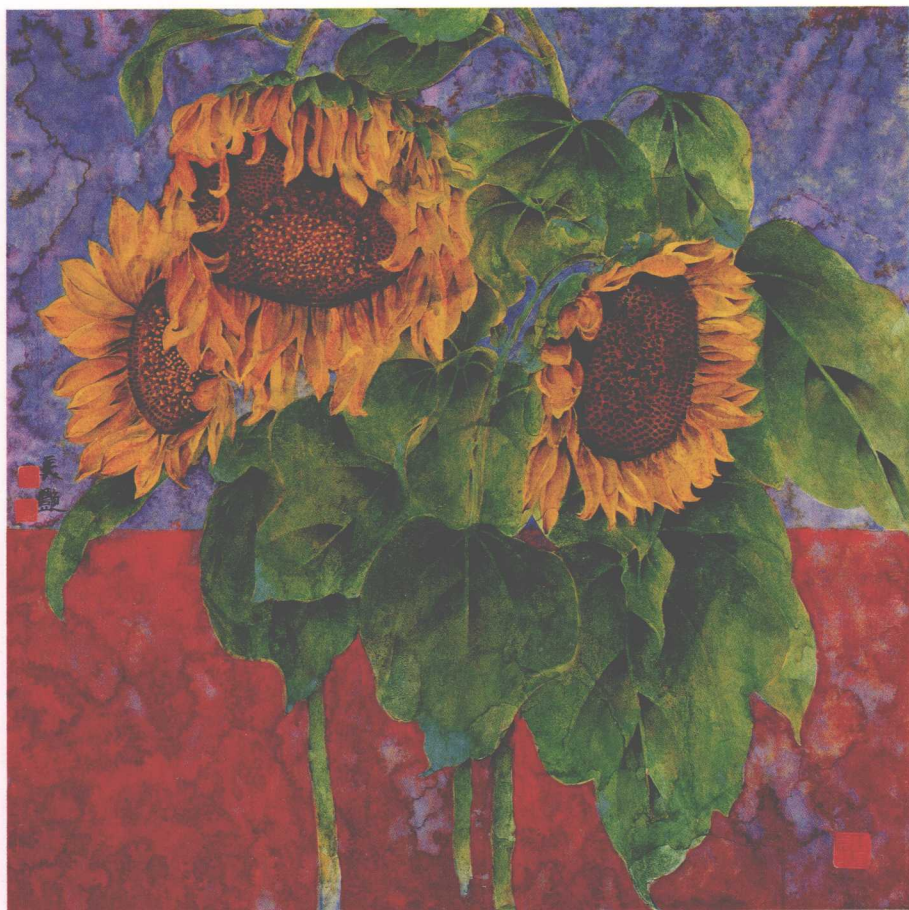
(作者为湖北美术学院副院长、教授，著名中国画家)

◎ 晨
2008年
纸本
60cm × 60cm

◎ 含情
2008年
纸本
48cm × 48cm

◎ 金土 2008年 纸本 70cm × 70cm

◎ 胡姬花 2007年 纸本 90cm × 90cm

南美的骄阳和色彩能使你的作品更加美艳，愿你一生吉祥。

——尼玛泽仁

2007年12月8日于巴西圣保罗机场
(中国美术家协会副主席、著名中国画家)

美艳的画重于描述，通过造型与颜色表述着自己对自然的独特感受和彼时彼刻的心情。

美艳对生活充满情感，对自然的捕捉很细腻，总试图用画笔去表达尽可能多的内容。

美艳的画透露着一种心声——直率、真诚而热烈，在自然面前是属于那种歌手型的画家，或者说是一位朗诵诗人。

——程大利

(中国美术出版总社总编辑，著名中国画家、艺术评论家)

美艳同志对艺术执著追求，对同志火一样热情。其人其画就像艳丽花朵，又像一把火炭，烘烤着生活又温暖着别人。

其作品色彩艳丽、华滋，独具个性，富于创新，是目前不可多遇的有着无可估量潜质的女性艺术家。

——吴团良

2007年12月18日于巴西圣保罗
(黑龙江美术家协会主席、著名中国画家)

重彩人生，人生重彩；美艳艺术，艺术美艳。

——于志学

(中国冰雪山水画创始人、著名中国画家)

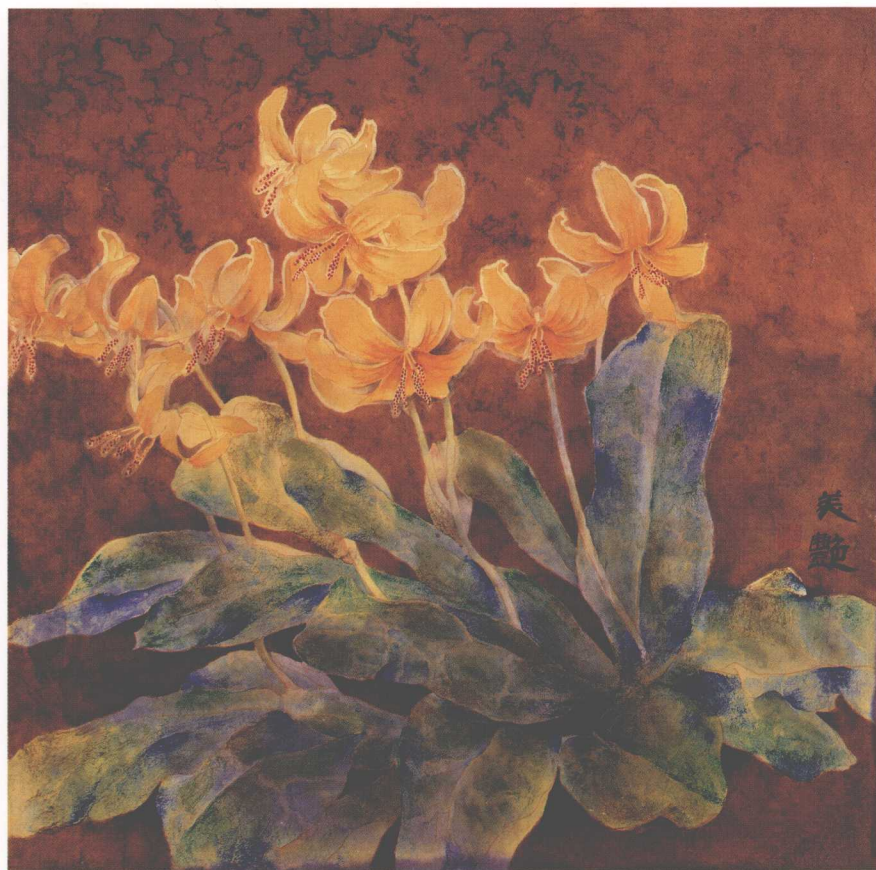
◎ 冠运 2008年 纸本 70cm × 70cm

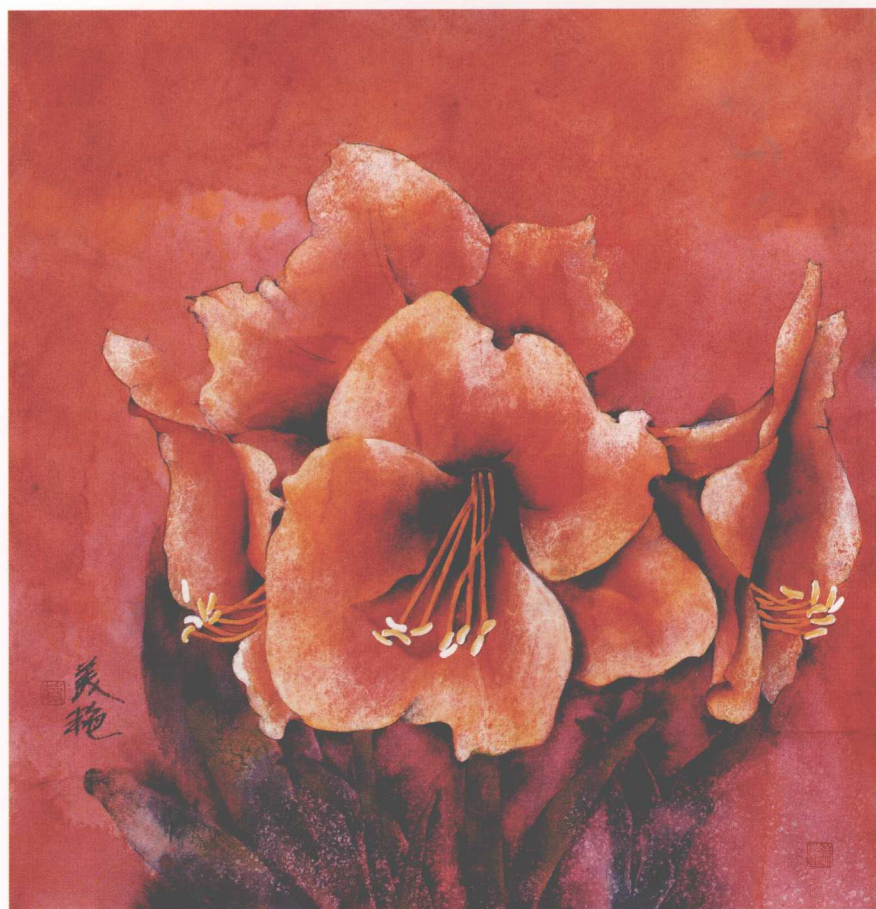
© 蝴蝶兰 2008年 纸本 90cm × 90cm

◎ 向阳 2008年 纸本 120cm × 120cm

◎ 夏
2006年 纸本 70cm × 70cm

◎ 朱顶红
2007年 纸本 48cm × 48cm

◎ 春 2006年 纸本 48cm × 48cm