

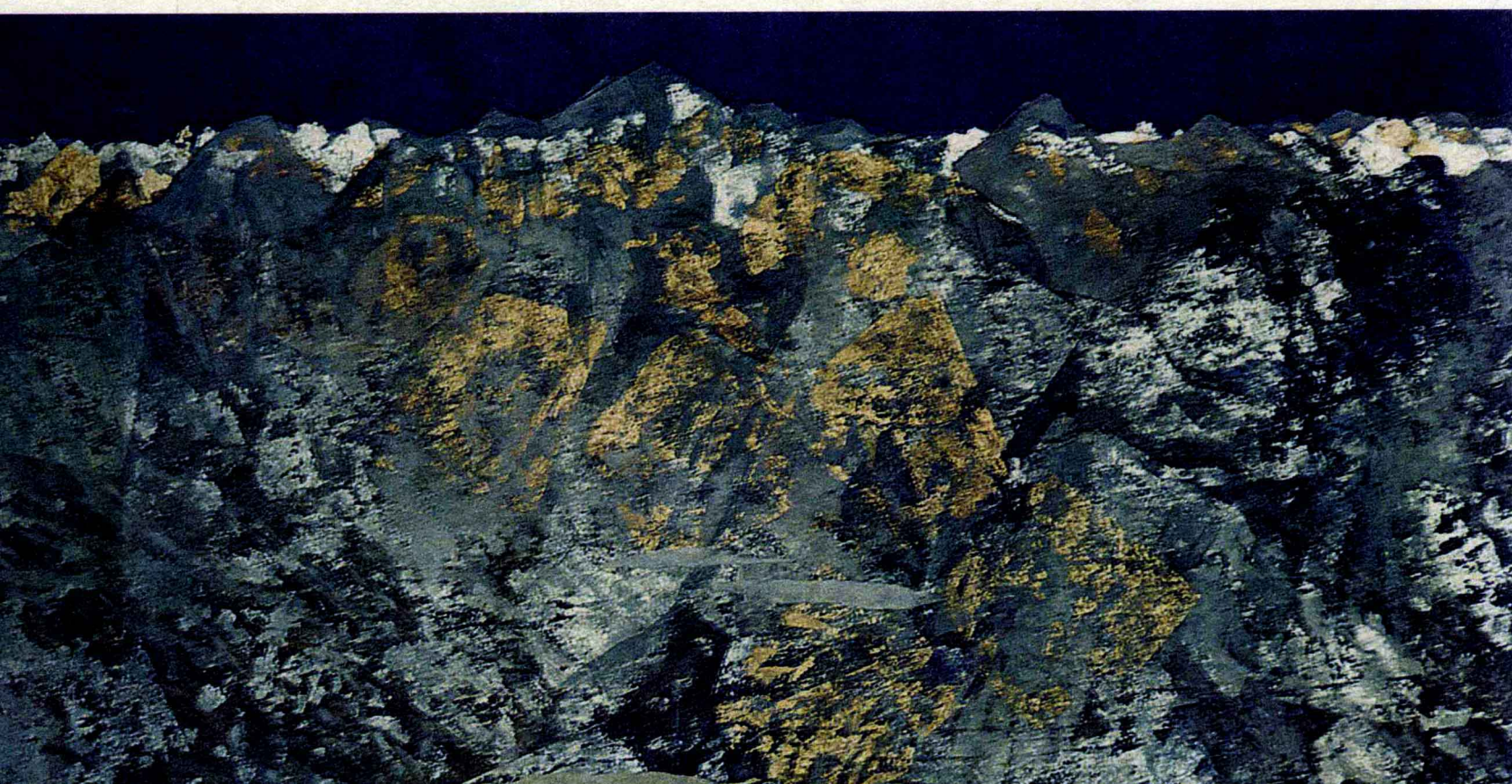
21 世纪有影响力画家个案研究

俞旅葵岩彩画

YU LVKUI YANCAIHUA

主编 / 贾德江

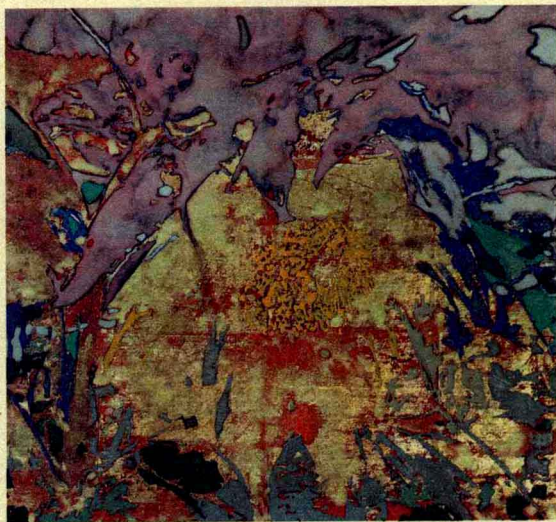
Individual case study of influential artists in 21st century Yu Lvkui ■ 北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

21 世纪有影响力画家个案研究. 第 14 辑. 俞旅葵岩彩画 /
贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2011. 12
ISBN 978-7-5140-0130-3

I. ① 2… II. ① 贾… III. ① 绘画评论—中国—现代 ② 中国画—
绘画评论—中国—现代 IV. ① J205.2 ② J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 262352 号

岁月流金 (局部) 麻纸 矿物色 箔 2009 年

责任编辑 梁 瑶 责任印制 宋朝晖 装帧设计 汉唐艺林

21 世纪有影响力画家个案研究

俞旅葵岩彩画

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区 16 号楼

邮政编码 100013

电话 (010)84255105 (总编室)

(010)64280399 (编辑室)

(010)64283671 (发行部)

传真 (010)64280045/84255105

经 销 全国新华书店

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京缤索印刷有限公司

开本 635 毫米 × 965 毫米 1/8

印张 8 印数 1~3000

版次 2011 年 12 月第 1 版

印次 2011 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5140-0130-3/J · 1030

全套 8 册定价: 384.00 元

(48 元系列丛书)

21 世纪有影响力画家个案研究

俞旅葵岩彩画

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

艺术简历

[03]

灵性 悟性 感性 知性

——俞旅葵岩彩画

王雄飞

[04—06]

人生如梦

俞旅葵

[10]

《空》的创作感言

俞旅葵

[19]

《境》的创作感言

俞旅葵

[49—50]

《葵》的感言

俞旅葵

[64]

岩彩画的发展轨迹

俞旅葵

◎ 画家俞旅葵近影

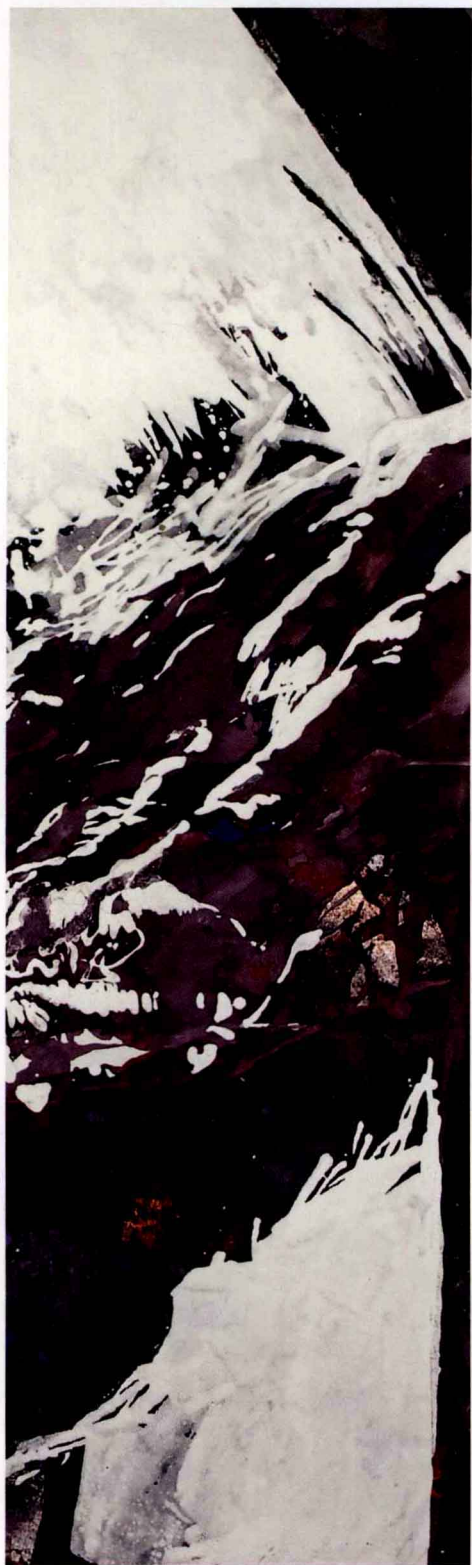
俞旅葵艺术简介

- 1990年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院），同年留学日本。
- 2002年赴欧洲十二国文化艺术考察。
- 2003年赴韩国参加第三届中国国际交流展（韩国汉城）。
- 2005年参加国际女画家联盟澳洲展（澳大利亚）。
- 2006年作品入选全国第六届工笔画大展并被收藏（中国美术馆）。
- 2007年中央电视台七台“乡土”栏目播放十一特别节目访谈——“岩彩画开拓之路”。
- 2007年12月参加法国巴黎中国画家提名展（巴黎）。
- 2008年1月厦门卫视采访，2月举办俞旅葵个展（中央书画数字频道美术馆），5月参加中日交流展（北京）。
- 2008年12月受邀前往台湾台中教育大学、东海大学、台南大学、屏东教育大学进行讲学和学术访问。
- 2009年参加海峡两岸交流展（厦门）。
- 现任中国美术学院岩彩画研究所研究员、中国美术学院岩彩画教师、北京岩彩天雅艺术中心主任、文化部中国重彩岩彩画高级研究班教师、中华文化促进会岩彩艺术研究中心理事。
- 出版编著有《矿物色使用手册——矿物色技法与研究》（人民美术出版社）、《全国等级考试中国人物画》（中国青年出版社）以及《俞旅葵岩彩作品集》（北京工艺美术出版社）。
- 入编《中国画·人物画教学》（天津人民美术出版社）、《首届中国岩彩画作品集》（民族出版社）、《二届中国岩彩画作品集》、《三届中国岩彩画作品集》、《四届中国岩彩画作品集》（中国民族摄影艺术出版社）、《五届中国岩彩画作品集》、《岩彩艺术展作品集》、《全国第六届工笔画大展作品集》（人民美术出版社）、《从素描走向设计》（中国美术学院出版社）、《书画30年——纪念中国改革开放三十周年艺术成就展作品集》（荣宝斋出版社）、《中华人民共和国60周年书画艺术成果展作品集》（人民美术出版社）等。
- 《人民中国》（日本海外版）、《美术》《美术观察》《江苏画刊》《美术报》《民族画报》《艺术财富》《岩彩艺术》《中国画廊》《中华儿女——书画名家》《美术市场》《台湾美术》《画坛提名录》《90后水墨》等报纸杂志予以专题采访并刊登介绍其作品。

灵性 悟性 感性 知性

——俞旅葵岩彩画

■ 王雄飞 / 文

在中国岩彩画界，俞旅葵是一位具有很大影响力的画家。她早年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院），后留学日本，游历世界各国，在国内近20年来一直从事复兴岩彩画的事业。她也是岩彩画的开拓者之一，对中国岩彩画的发展起到了积极的作用，做出了重大贡献，同时这些也成就了她的艺术人生。她受到过良好的文化教育，接受过扎实的色彩、素描的基本功训练，受过学院派正统的造型训练，又深受当代艺术思潮的浸润，这使得她的岩彩画作品深具专业性和当代性。她的岩彩画作品以独特的艺术构思和娴熟的创作技巧，形成了属于自己的绘画风格语言，有了自己的面貌。

俞旅葵的作品恬淡、优雅，画面中弥漫着一股远离世俗凡尘的清气，具有浓重的东方文化气息。她强调格调和品位，具有传统中国画的元素，又有当代色彩艺术视角的深刻感悟。她的作品有中国绘画的写意性，但又巧妙地将这种写意性转化为“笔彩”，从而使她的画获得了色彩中寓细腻与激放的特别意趣，使画面在精微中现出放达、恣肆，在严谨中现出淋漓痛快，她的作品适应了中国文化审美的要求。我在她的作品中不只看到“致广大”中的精微和细腻感，更在“尽精微”中现出一种少有的放笔直书的随机性，也正是这种精致中的洒脱成就了她的艺术，使她的创作从一开始在语言的层面上就建树起自己的风格面貌。

俞旅葵岩彩画作品的题材内容丰富，涉及人物、风景、花卉及抽象作品。她笔下的这些作品，对她来讲都具有生命的真实存在，又有一种纯精神的虚幻感，她的作品都是自我心路历程的体现，来源于切身的体会，挖掘于日常生活。她对色彩娴熟，深谙岩彩材料的特性，通过作品恰如其分地表达了对现实的敏感和对生命关爱的情怀。

俞旅葵在岩彩语言的研究过程中，自身的艺术观念不断拓展，从物质世界到现实世界，内心的感觉与感怀及今日的都市生活叠印在一起，感叹都市的流光溢彩与芸芸生命形态的瞬息万变。她的绘画语言来源于中国古代岩彩绘画中丰富的材质美感、斑驳的肌理、厚重沉稳的视觉审美，吸收了古代壁画的装饰性和东方的色彩规律，又融进了西方绘画的各种元素，注重绘画性和色彩表现，做到了对东西方不同画风的很好融合。我们不仅看到具有东方绘画的笔法和线条，更看到西方绘画的色彩关系的运用和深入的描绘。她的作品具有一种浪漫的、抒情的、寓意深刻的思想，在抽象与现实之间表达了她的内心情愫，因此她的岩彩画作品既具有传统东方的美感和韵味，又有当代现代绘画所带来的视觉冲击力。她的作品中大量运用了跳跃的色块、流动的笔痕、生动的造型，可是画面依然散发出宁静、祥和、浪漫的气息，吸引着观者，让我们细细品赏。

俞旅葵不把自己的创作固定在一中模式中，而是努力拓展创作领域，探索更为多样化的绘画情趣和审美观念，以她扎实的艺术功底、艺术修养、广博的学识及完美的人格，我相信她一定在今后的岩彩艺术道路上前途不可限量。

2011年9月9日于杭州云溪香山
(作者系中国美术学院岩彩画研究所所长)

殇逝 70cm × 70cm 麻纸 矿物色 箔 2002年

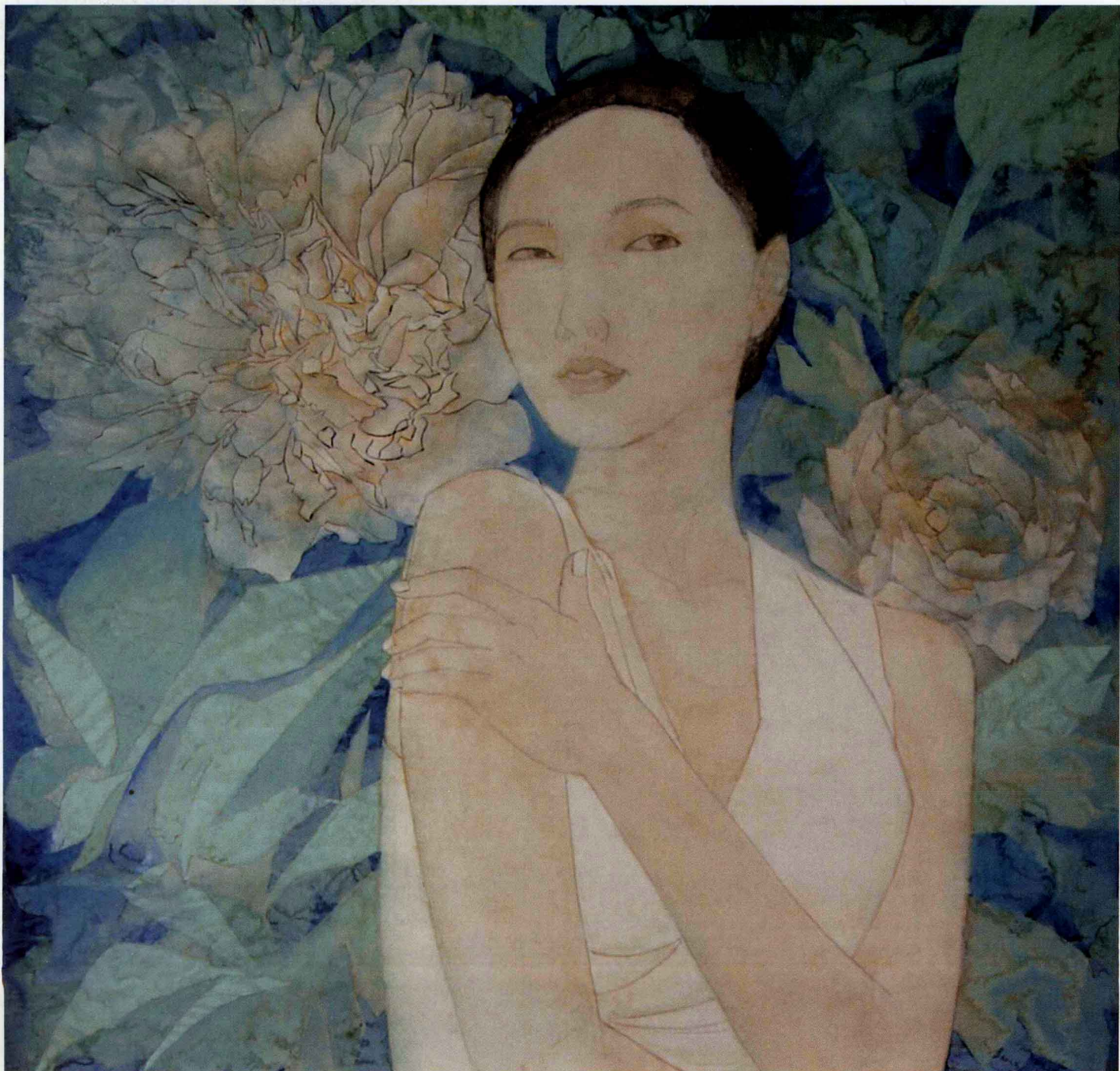
人生如梦

■ 俞旅葵 / 文

人生如梦，是我对生命的感悟。在不经意间，已年过四十；在无奈中，已经历了周边亲人的生、老、病、死。其实人就是一匆匆过客，如世间万物一样，远逝与消失是必然，无论生前

是如何辉煌与荣耀，留下的只是一个概念和符号。

我对于绘画的创作是源于生命的律动、心灵的感悟。朦胧的记忆中，在我懵懂之时，我便喜欢用笔勾勒各种各样人的眼

花季 70cm × 70cm 麻纸 矿物色 箔 2002 年

睛和眉毛。记得在我小学时读过的课本中，所有的人物插图都有被描画过的痕迹。平时居家闲时，接电话时无意间都会用笔尖刻刻画画，留下的必定是神态各异的人物头像。唯美的追求是我无法改变的心底沉淀，我不会为哗众取宠而去画不适合自己的东西，更反对生活中的矫揉造作与故作姿态。世态的炎凉在我这儿只会一带而过，留下的尽是美丽与宁静，不断努力与进取是我的生活态度。我只想画自己感受到的、看到的，就像是一部自我生命历程的记叙一样，只想把我感动过的东西记录下来，并能引起观者的共鸣。

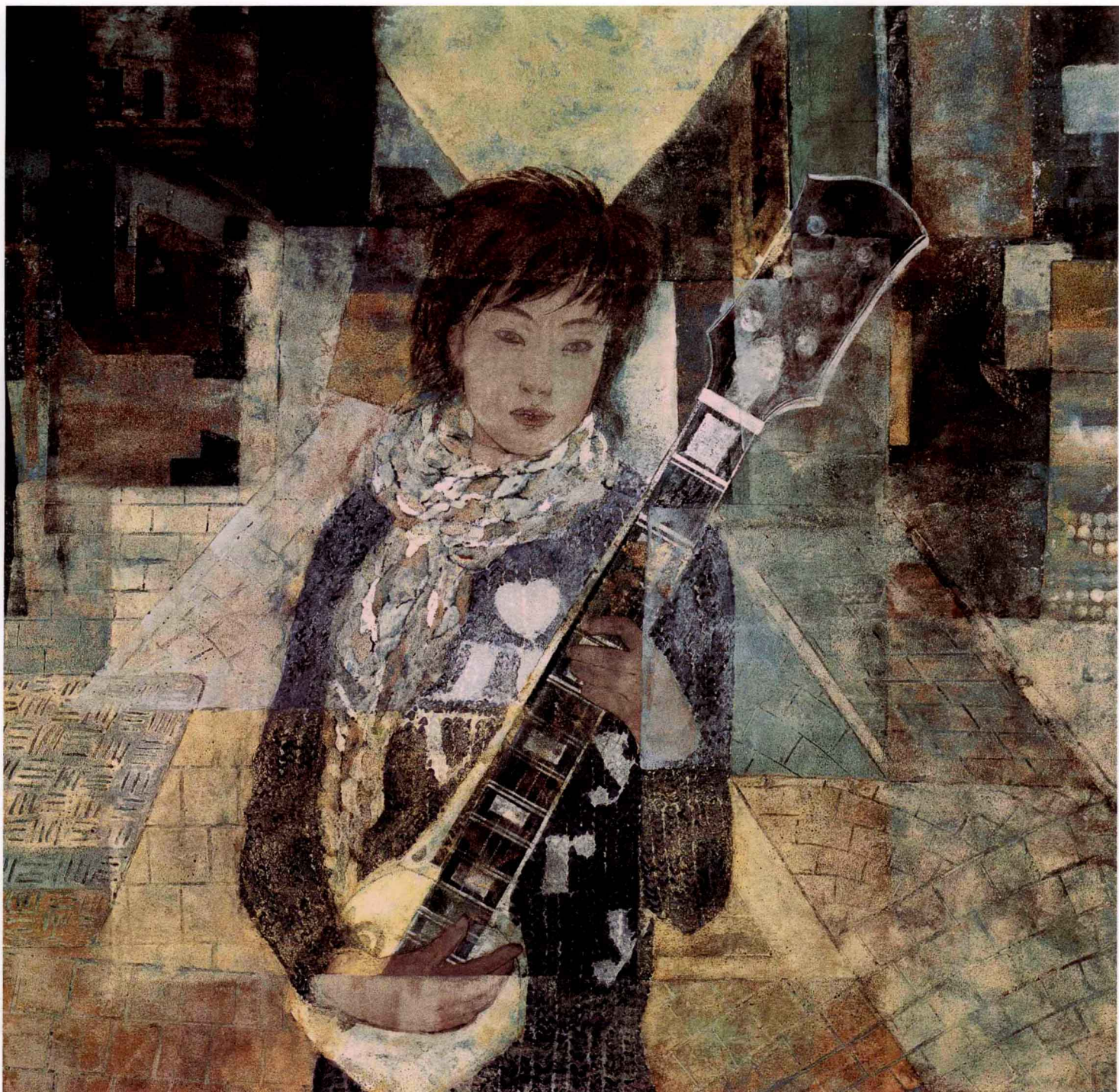
生活是美与丑、善与恶、苦与乐的交织，但我总会看到美好的一面，让不适合自己的东西慢慢退去、隐掉，就像伤口一样随着时间的推移，它总会慢慢愈合、消失，即使难免会留下疤痕和印迹，那也尽可能让它淡化和光洁。这是我心灵的鸡汤，也是我勇敢面对生活的法宝。与人为善是我做人的原则，

懂得感恩是我的慧根。

画中所有女性的眼神是宁静、凄冷、内涵的，甚至带有一些抑郁与忧伤；媚而不俗、高贵典雅、充满智慧，我喜欢这样的一种感觉，她们在等待着、思想着、观察着……我想绘画应和写作一样，当有感而发、有情可抒时才会感动自己，感动别人，应是对生活的一种自然流露。我追求真实，崇尚自然。

岩彩是我无意间遇上的一种材质，可一经遇上就像是命中注定。它那晶莹剔透的颗粒折射出东方民族独具的神秘色彩，它那丰富的技法与表现力又透射出极具时代感的世界共通性，这些深深地吸引了我。

中国的绘画不光只是水墨，翻开美术史的长篇，带色彩的中国绘画更久远地占据着中国绘画的历史舞台。它有自己的完整的色彩体系——矿物色。它与油画、水粉、水彩等所有西方绘画的用色用材都不同，有其自身相当独具个性的特色，它可以

逝者的歌 100cm × 100cm 麻纸 矿物色 箔 2003 年

不用任何洋画中的材料，完成自身的绘画过程，从基底材料、媒介到颜色。粗颗粒矿物质颜料的采用，不仅仅在视觉上第一次使水性颜料的绘画，产生了可与油性颜料的绘画相匹敌的强烈视觉效果，而且在画面的构成、光影效果的吸纳上也创造了传统中国绘画的新天地。

“古人不见今时月，今月曾经照古人。”文化似一条长河，其生生不息的理由，除有源头活水注入外，关键是自身在同周

边自然、社会环境浸润中的不断流变、出新。

每个人都曾经或者正生活在自己编织的梦里，有时沉睡，有时清醒，唯一不变的是对明天的憧憬和盼望，沉睡和入梦都只是一种姿态。在明天到来之前谁都无法预知将会发生些什么，也许梦会告诉我们。

2011 年 7 月 15 日于北京

记忆的堆积 120cm × 100cm 麻纸 矿物色 箔 2003 年

待 80cm × 70cm 麻纸 矿物色 箔 2004 年

幻 52cm × 45cm 麻纸 矿物色 箔 2003 年

宝贝 45cm × 60cm 麻纸 矿物色 箔 2006年

《空》的创作感言

■ 俞旅葵 / 文

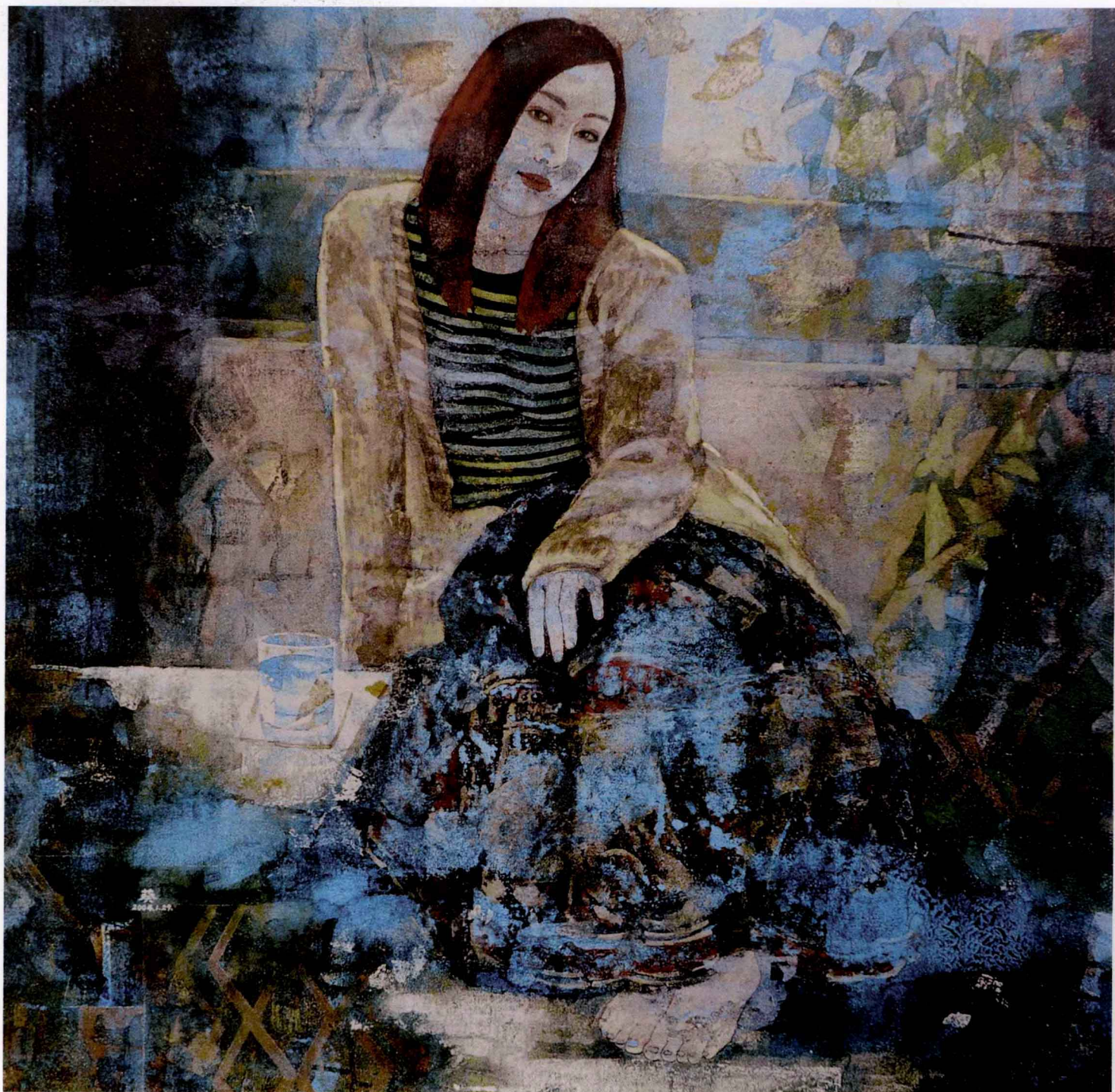
母亲怀抱婴儿，满脸洋溢着世界最美的笑意，享受宝贝带给世界的最大幸福与喜悦，充满人间母爱。

婴儿被妈妈紧紧地拥入怀中，享受世上最纯洁、最无私的爱。懵懂的眼神，可爱至极，这一刻极端的完美无瑕，这一刻美得让人心碎，我被深深地吸引，感动得要落泪。然而这一切会转瞬即逝，妈妈这样美的笑会随着时光流逝，宝贝的眼神会随着世事变得混浊，世界的无常啊，触动我心弦。我要把这一刻留住，想让美永恒，想让爱永远，想让“空”变得“有”。

空的观念是建立在“无常”与“无我”的观念之上，世界

上的一切事物都不会永恒的存在，都是依一定的条件生成和毁灭，人和所有事物不过都是五蕴的合成，都要经历一个所谓的“成、住、坏、灭”的过程，在人生上就表现为生、老、病、死，这种状态就是空。

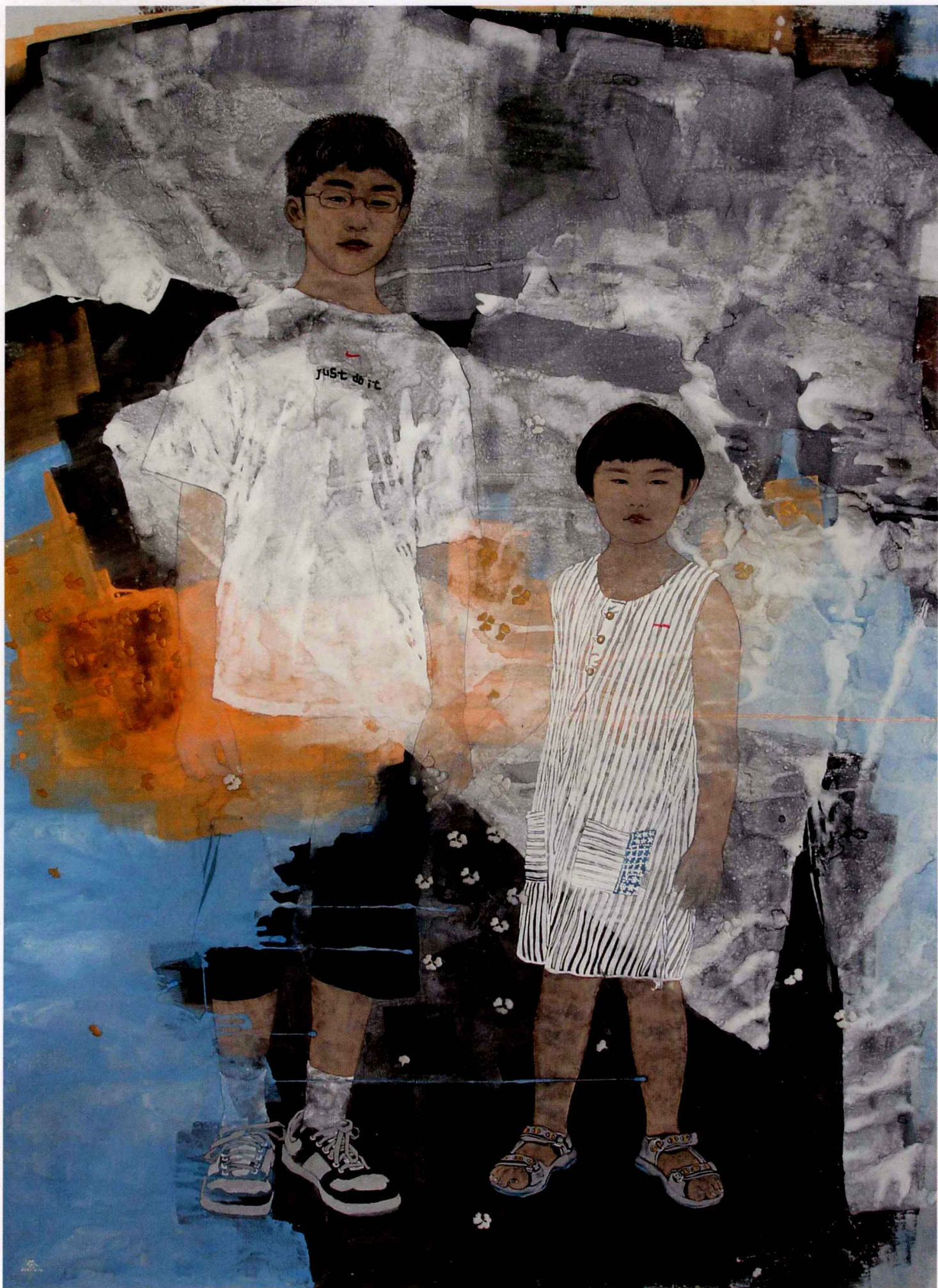
所以世界上并不存在一种常恒不灭的东西，世界万物总是有生有灭，人生也是如此。短暂的人生与宇宙相比微不足道，既然如此，我们为什么对很多事情太过执着而给本来就短暂的人生增添许多烦恼呢？

晨曦 100cm × 100cm 麻纸 矿物色 箔 2004年

妈妈的生日 162cm × 130cm 麻纸 矿物色 箔 2010 年

凝固的记忆 215cm × 155cm 麻纸 矿物色 箔 2007 年

空 145cm × 166cm 麻纸 矿物色 箔 2008年

境(右图) 227cm × 181cm 麻纸 矿物色 箔 2009年

