

新视野

当代名家
中国画鉴赏
系列丛书

XIN SHIYE

Dangdai Mingjia
Zhongguohua
Jianshang
Xilie
Congshu

CEN YUYING
岑玉英

主编：许晓生

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

新视野

当代名家
中国画鉴赏
系列丛书

XIN SHIYE

Dangdai Mingjia
Zhongguohua
Jianshang
Xilie
Congshu

岑玉英 CEN YUYING

主编：许晓生

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

不丹王国小景（局部）

新视野·当代名家中国画鉴赏系列丛书·岑玉英

Xin Shiye · Dangdai Mingjia Zhongguohua Jianshang Xilie Congshu · Cen Yuying

图书在版编目（CIP）数据

新视野：当代名家中国画鉴赏系列丛书·岑玉英 /
许晓生主编. —合肥：安徽美术出版社，2014.2
ISBN 978-7-5398-4869-3

I. ①新… II. ①许… III. ①中国画—作品集—
中国—现代 IV. ①J222.7

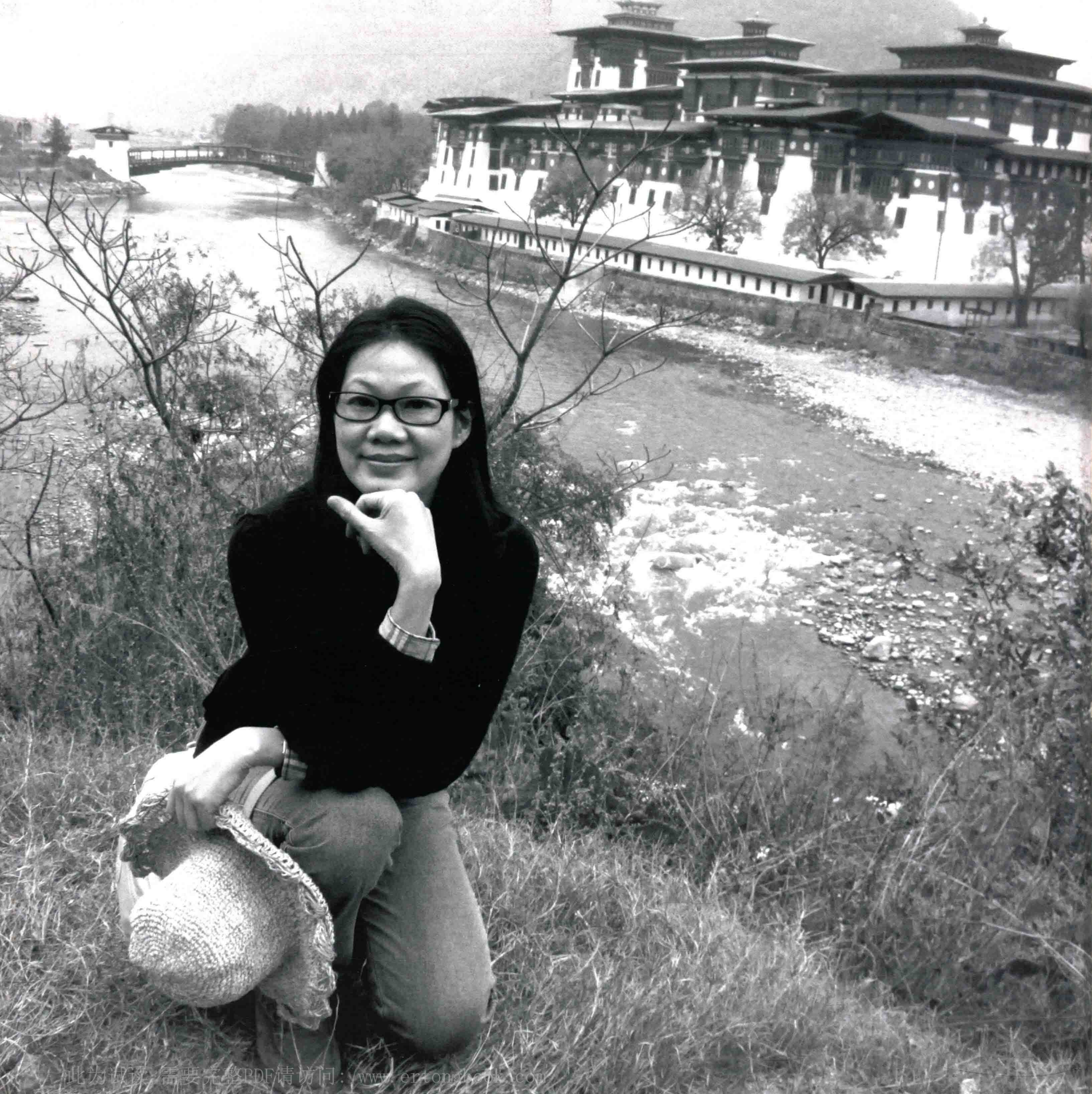
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第021060号

总策划：许晓生
选题策划：马涛
出版人：武忠平
主编：许晓生
责任编辑：赵启芳
责任校对：司开江

校对：安晓利 吕哲 熊宇红
特约编辑：林润鸿 王艾
整体设计：广州鲁逸
装帧设计：杨志华
责任印制：徐海燕

出版：时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社（<http://www.ahmscbs.com>）
地址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮政编码：230071
营销部：0551-63533604（省内） 0551-63533607（省外）
经销：全国新华书店
制版：广州鲁逸在线输出
印刷：广州百思得彩印有限公司
开本：889 mm×1 194 mm 1/12
印张：2.5
印数：3 000
书号：ISBN 978-7-5398-4869-3
版次：2014年2月第1版 2014年2月第1次印刷
定价：28.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。
*版权所有，侵权必究
*本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师
安徽美术出版社北京编辑部出品
项目总负责人：马涛 13811674893

岑玉英

Cen Yuying

出生于广东广州。1992年毕业于华南文艺学院美术系绘画专业，师从著名岭南画家黄棠老师、李醒韬老师学习中国绘画。2012年就读于广州美术学院研究生课程进修班，青绿山水画研究方向。

大本钟远眺
45 cm x 34 cm 纸本设色 二〇一三年

寄情于画 以情动人

文/张仓健

答应给岑玉英写序的时候我已经喝多了，可能有些失忆，在嘈杂的环境下唯一的记忆就是让她把资料 and 作品发给我，第二天她问我还记不记得说了什么，我说：“我当然记得，我很清醒啊！”其实我是主动要求要给她写这个序的，因为这几年看到岑玉英的画确实让我激动和惊讶，虽然我空洞的文字不可能如实地表达出作品的精神，但还是希望对岑玉英作品有锦上添花的效果。

2012年，广州美术学院中国画学院张彦教授开始正式对外招收青绿山水画研究方向的研究生。岑玉英算是个幸运的人，经过不懈的努力以优异的成绩成功考入张彦教授的青绿山水画工作室，从此接受正规的青绿山水画课程学习，这让我们这几个画水墨的师兄羡慕不已。岑玉英是土生土长的羊城人，早年毕业于华南文艺学院。出于对绘画的热爱，她很早就接受岭南中国画的熏陶，近几年进入美院进行深造。每次去学校，我都能碰到她和老师讨论画面的处理方法的场面。跟她聊天时得知她喜欢旅游，喜欢大自然的花草树木，重视从写生中汲取创作源泉。在求学期间，她和老师、同学的足迹遍及大江南北甚至国外，但不是游山玩水似的体验生活，而是深入观察、研究，了解当地的风土人情并实地写生，发掘最感人的一面。这也是她喜欢用矿物材料去表现真情实感的原因。

青绿山水画以采用石青、石绿为主色得名，以墨线勾勒山川树石的轮廓后再填以浓重的青绿石色。相传为唐代李思训、李昭道父子所创，有大、小青绿之分。青绿山水画发展到今天，已经不是狭义上的以青绿色为画面主调，而是艺术家将对画面的艺术感觉以矿物质颜料作为媒介去抒发情感的一种方式。由于矿物质颜料在色彩表达上的特性，因此这种材料和传统笔墨的融合在中国画领域独树一帜。岑玉英的画都是从写生中转变而来的，不少作品不事粉饰，就已经很完整了。她能自如地运用矿物质颜料去营造一个全新的意境。中国画讲究意境的营造，有意境的画让人百看不厌，能给人丰富的联想和想象。岑玉英在

作画时常常是以“十日一石，五日一水”的状态去苦心经营，即便是一尺见方的画面，她都会进行多番尝试，所以在她的画面里可以看到时间和材料的碰撞与积累。沥粉法、水渍法、撞粉法、加金画银法等，无论是西法中法还是古法今法，只要对画面有借鉴意义，都会为她所用，都能创出她自己的新面目。

看到岑玉英的作品，我突然想起了海明威的《太阳照常升起》里杰克对布尔古特的眺望：“回过头去，我们看见了布尔古特，看见了白色的房子、红色的屋顶，还有那奔驰着一辆卡车的白色公路，而往前看，远方我们能看到深色的树木、灰岩高耸的悬崖峭壁，艾拉蒂江从那儿流过……”岑玉英的画在我眼里似乎就有着这样唯美的文字性表达，在她的画里我们可以找到这些特征。《大本钟远眺》正像海明威文字里描述的风景：标志性的建筑被安静地放置在那里，沉稳的色调诉说着它百年的历史，繁忙的街道和行人流露出了现代文明与古老建筑在同一空间中的和谐，为了增强画面意境的表达，她将外来艺术的营养与中国墨法融为一体，恰到好处。《金塔祥云》也是她在老挝写生的延伸：前景的树丛占了大部分的篇幅，却是为了衬托远处的金塔，意境的表达有多种手法，虚与实、藏与露的巧妙结合展现出作品的深度。在另一幅作品《白塔》中，我们可以看到传统的表现力也可以那么生动：庄严的白塔占据着画面的重要位置，诉说着人们的希望，平涂的石青色似乎把天空的深邃空间表现得一览无余。我很开心在其中看到了水墨的痕迹，朴实的表现风格其实是作者把高难度的技法隐藏在了画面的内容里，意在追求作品的容量，体现了画外画、象外象。

一个人，一个女人，一个女画家，一个以为这世上一定存在着另一种活法并动身去寻找的艺术偏执狂——这应该是我看岑玉英的画之后大概齐的感受。

青绿重彩新试验

——谈我的一点体会

文/岑玉英

今年，广州美院开展了关于“青绿重彩续新”的研究课题。该课题尝试融汇中外绘画艺术的表现手法，以重彩结合水墨的方式进行艺术创作的试验。中国文化源远流长，孕育出了种类繁多的绘画艺术，如“水晕墨章”而“如兼五彩”的水墨画，“绚烂多彩”的重彩画等，都有其独特的艺术表现力。

在绘画创作过程中，我常常既欣赏、感叹于水墨画浓淡墨色之间的超强艺术表现力和感染力，同时也隐约感觉到水墨画对色彩斑斓的大自然的描绘少了点视觉的冲击力。特别是在当今这个信息化的时代，人们生活、工作的节奏在加快，思维活动的强度在加大，因而对视觉冲击力的要求在提升，淡雅、单一已经不能完全满足大众的审美要求了。人们的审美取向走向了多元。

青绿山水是用矿物质石青、石绿作为主色的山水画，有大青绿、小青绿之分。从六朝开始至唐代，李思训、李昭道父子确立了青绿山水的基本创作特色，两宋之交形成金碧山水、大青绿山水、小青绿山水三个门类，在元、明、清三朝各自发展并相互影响，而以小青绿山水为盛。大青绿山水长于灿烂明艳，小青绿山水妙在温蕴俊秀，后者以明末蓝瑛的没骨重彩山水为代表，后来发展为近现代张大千、刘海粟等创立的青绿泼彩山水。现代中国重彩画兼容古代与现代、东方与西方，为中国绘画开拓了一个新的领域。

在西方绘画史上，19世纪后期的印象派画家受到现代光学和色彩学的启示，注重在绘画中表现光的效果。继印象派之后还出现了“新印象派”和“后印象派”，而实际上“后印象派”与印象派在艺术主张上并不相同，甚至完全相反。其中，凡·高的绘画着力于表现自己强烈的情感，色彩明亮，线条奔放；高更的画多具有象征性的寓意与装饰性的线条和色彩；塞尚的绘画则追求几何形的形体结构，他因而被尊称为“现代艺术之父”。20世纪初，以马蒂斯为代表的野兽派绘画强调形式的单纯化和平面化，追求画面的装饰性；以布拉克和毕加索为代表的立体派绘画继承了塞尚的造形法则，将自然物象分解成几何块面，从根本上颠覆了传统绘画的视觉规律和空间概念。

在研读中外绘画史料的过程中，我渐渐地感受到中外文化虽有差异，但也有可以融合之处。西方绘画是色彩和面的结合，中国画是线条和点的交奏。印象派

画家莫奈的作品色彩明亮，每一笔触和每一色块都以色彩为中心，整个画面斑斓璀璨；野兽派追求形的单纯化和平面化，以及画面的装饰性；毕加索将自然物象分解成几何块面。我们的敦煌壁画中具有灵动之美的飞天艺术精美绝伦，其线条生动、流畅，似乎具有生命活力。面对不同的文化和不同的景观，怎样用自己所掌握的笔墨技法将内心真实的感受表现在画面中呢？我想，“外师造化”的写生手段是最佳的途径。

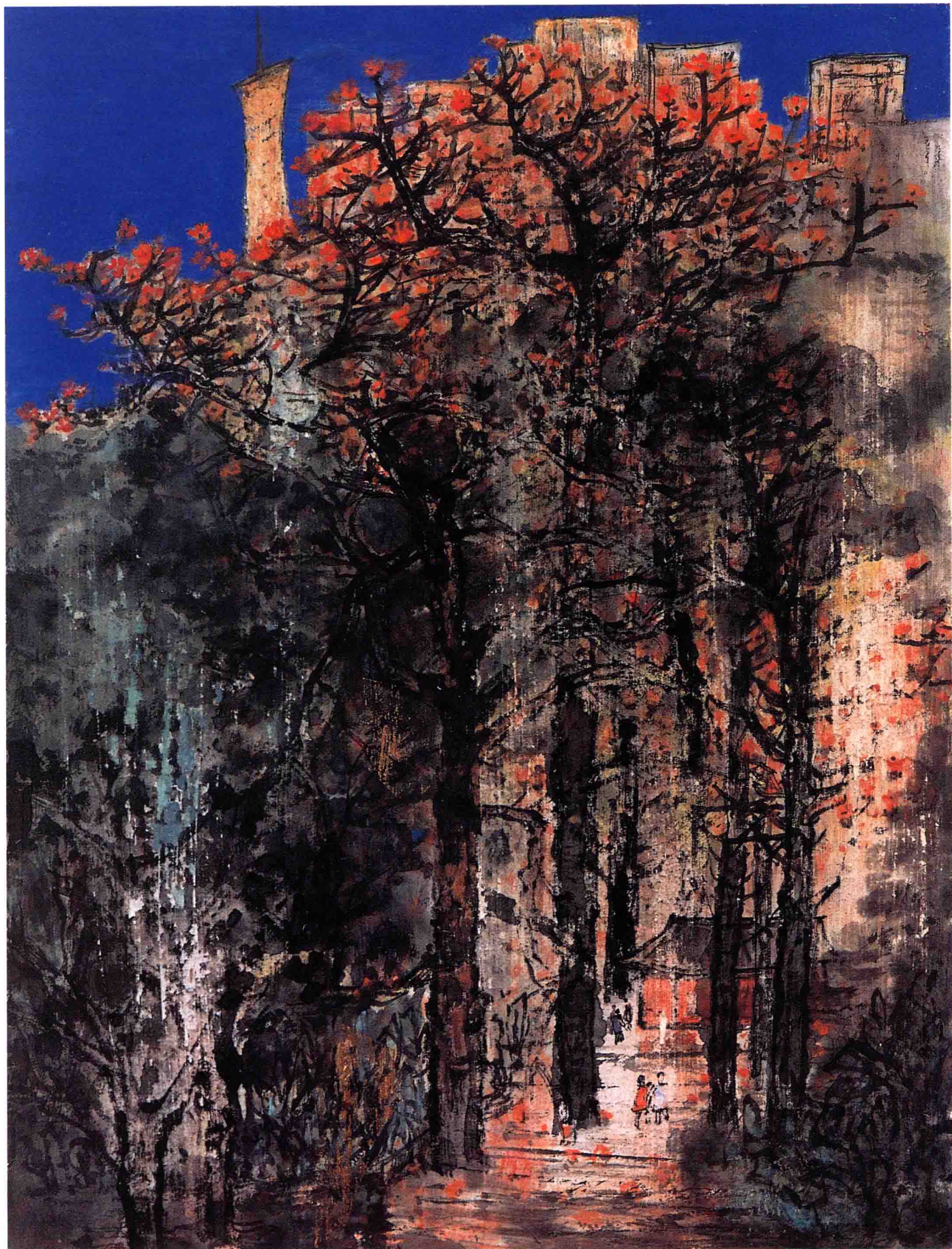
写生是研究生活、体验文化、感悟自然的一种有效手段。要创作一幅好画，一方面取决于笔墨语言的表现能力，另一方面则取决于对自然及其背后的文化的感悟。近几年，老师带领我们前往英国、老挝、不丹及西藏等地进行文化考察并实地写生。英国古老的建筑、老挝富丽的寺庙、不丹的宁静及中国西藏的神秘，让我们亲身体验了各地不同的文化。在创作过程中，根据我们对中西文化的理解程度，老师明确给我们提出了三点要求：第一，要保持中国画特有的元素；第二，要吸收西画的养分；第三，要体现重彩画矿物颜料及其他综合材料的材质运用。怎样才能把三者和谐表现在画面上呢？我用了不同的技法，反复做试验，以下是我的几点体会：

1. 文化融汇的尝试

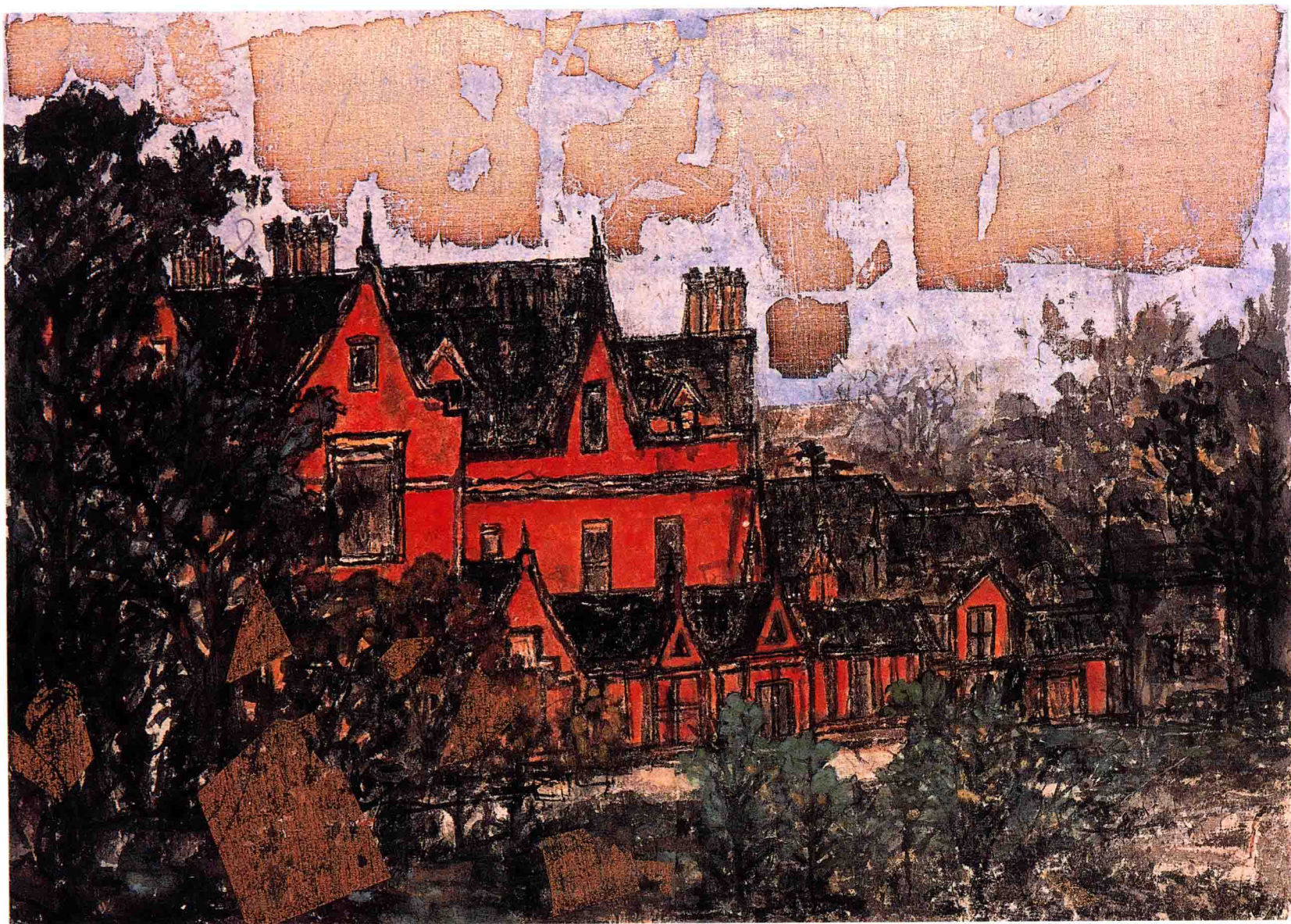
在表现国外景物的作品中，要体现出中国绘画的表现技法；在表现中国景物的作品中，也要体现出国外绘画的技法元素。我们在国外写生前，会设法多了解其本土的文化特色，然后以中国绘画的语言将其表现出来。我注重写生的现场感，尽量把当时的气息表现出来。所以，我外出写生时有个习惯，就是在晚上，我会把白天的画稿加以整理，使其完整，并尽量把自己白天的感受表现在画面中。在国内写生时，我注重吸取印象派绘画的色彩技法，并将其融合到画面里，希望在画面中表现出中西文化融合的效果。

2. 表现方式的尝试

首先，中国画最本质、最精华的元素在笔墨之中，而笔墨的精神和骨力存在于线条中，所以在画面中要体现出线的存在。我在写生时就是这样做的。例

春之城
46 cm x 34 cm 纸本设色 二〇一三年

英国伦敦小镇之一
34 cm×46 cm 纸本设色 2013年

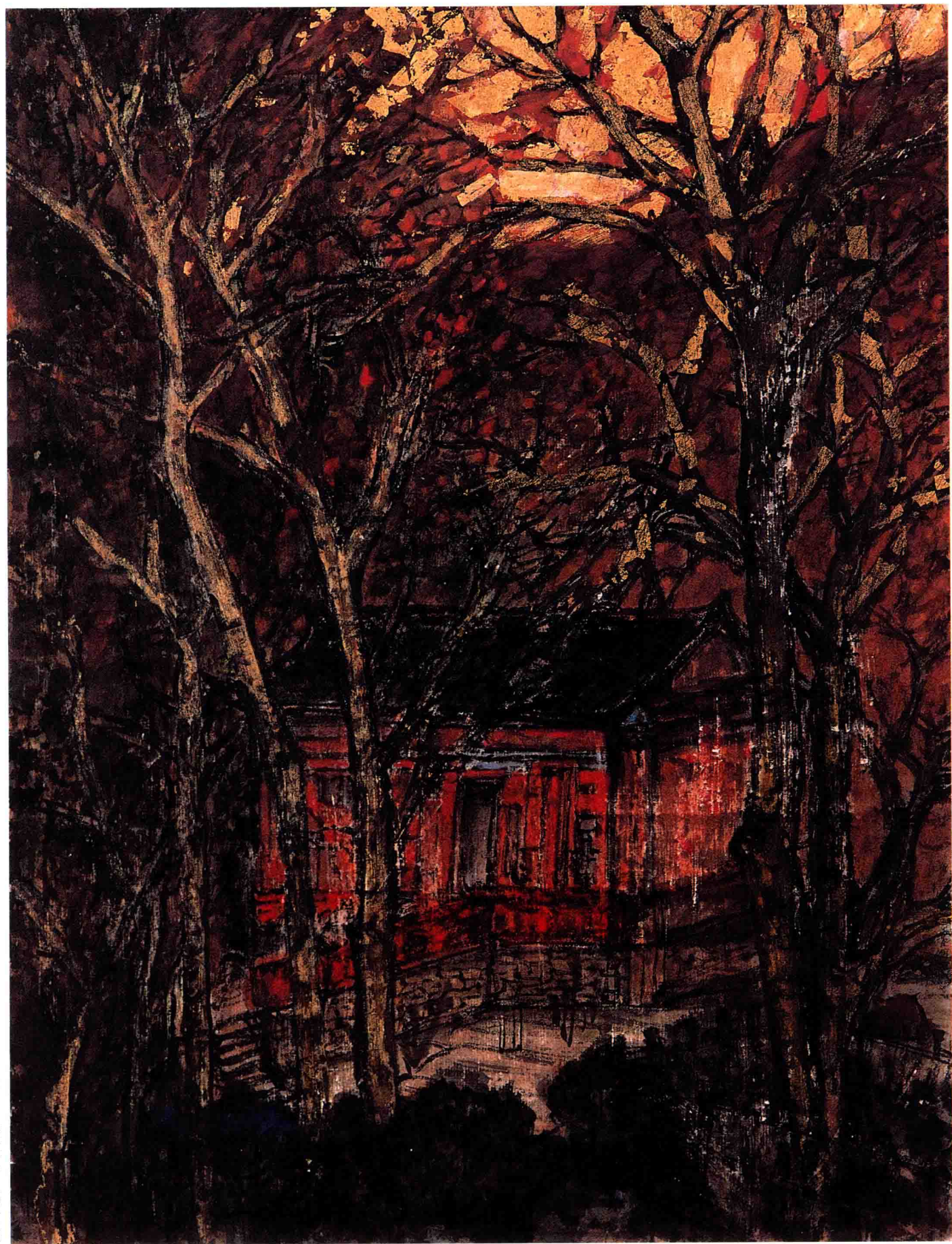
如《古堡》等作品，我首先是用线勾，希望多用些具有书写性的线条，另一方面多吸取西画色彩的表现力。又如《牛顿苹果树》这一作品，我借鉴莫奈的画法，每一个笔触即是一个色块，由此，画面色彩更丰富，颜色更艳丽。其次，用自己所掌握的笔墨技法，将写生时自己最朴素的感觉表达出来，在单纯中见丰富。

3. 选择材料的尝试

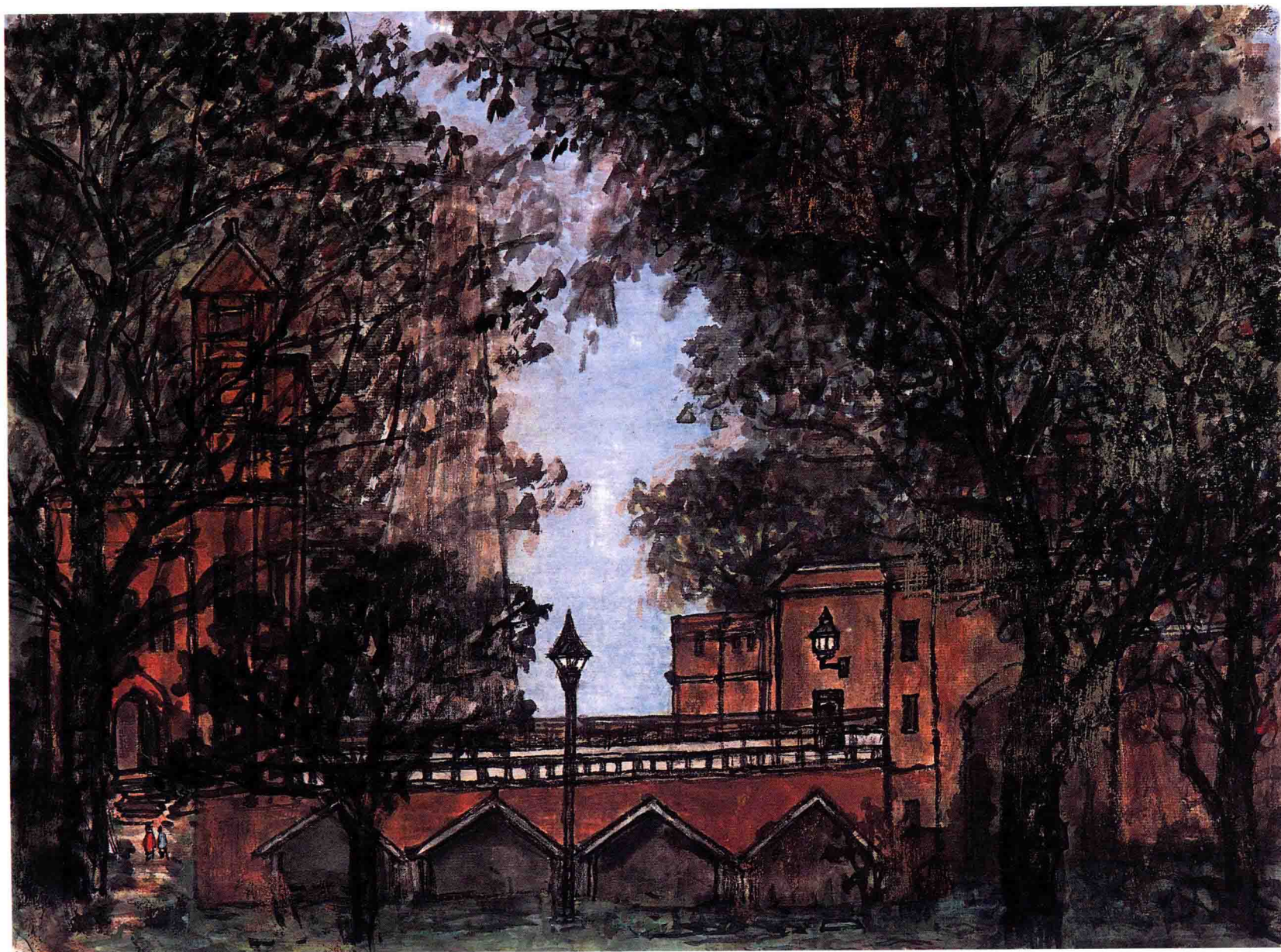
在创作时，我选取了传统的矿物颜料。矿物颜料是我们先辈留下的文化遗产，它能使画面色泽鲜艳，经久不变。另外，我也会使用金银箔等综合材料，以增

加画面的视觉吸引力。

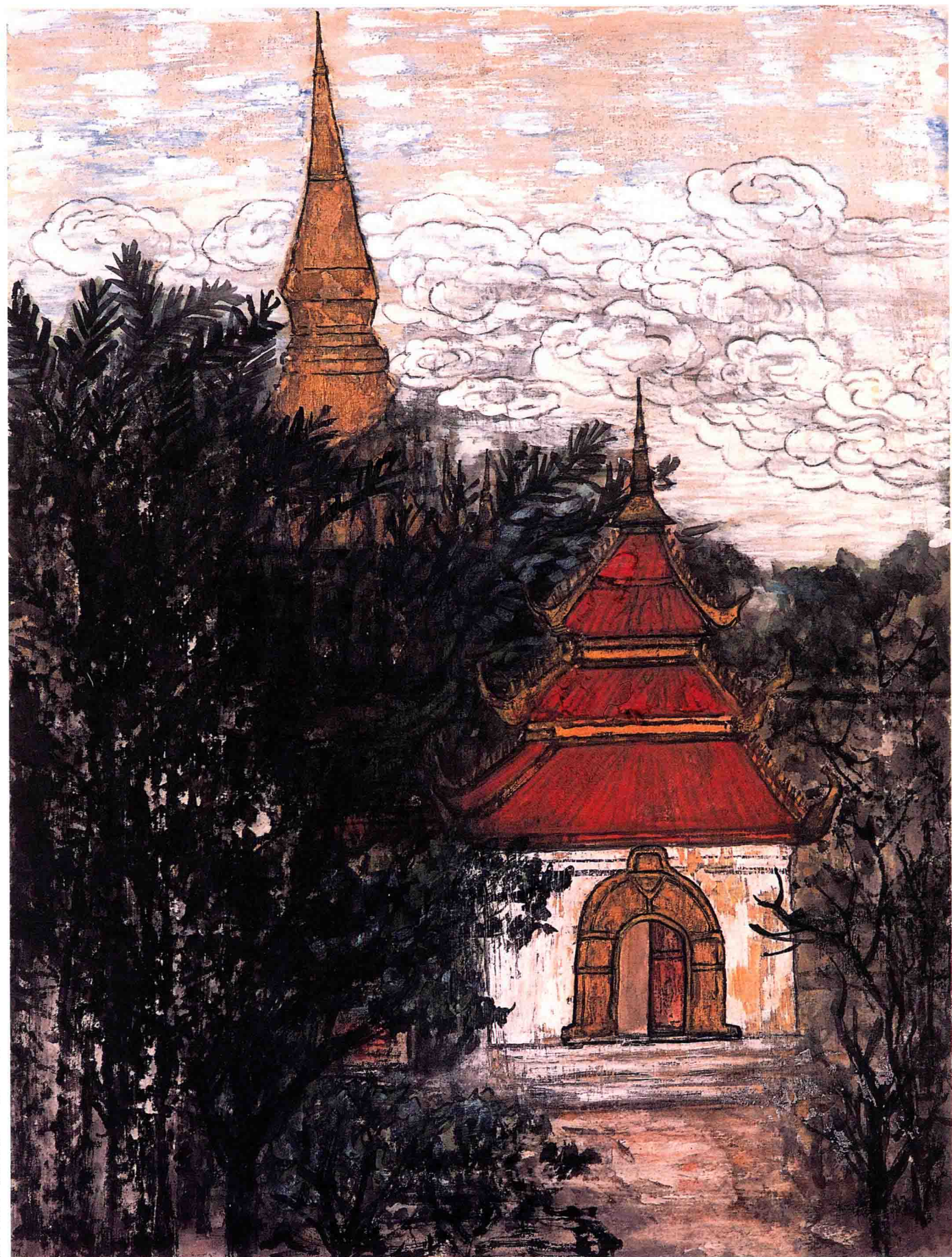
这些作品都经过了反复试验，以使几个元素能在画面中和谐呈现。由于是一种试验，是个开始，因而还存在很多不足，有待解决的问题还很多。今后我希望在画面里更多体现一些东西方文化的元素，更多借鉴中国古代壁画的颜色和肌理，学习篆隶的书体，增加线条朴拙、厚重的美感，领悟“道”的艺术哲学，并以绘画为中心，把东方文化和西方文化联系起来，使其和谐融汇在画作之中，逐步成为一个整体。

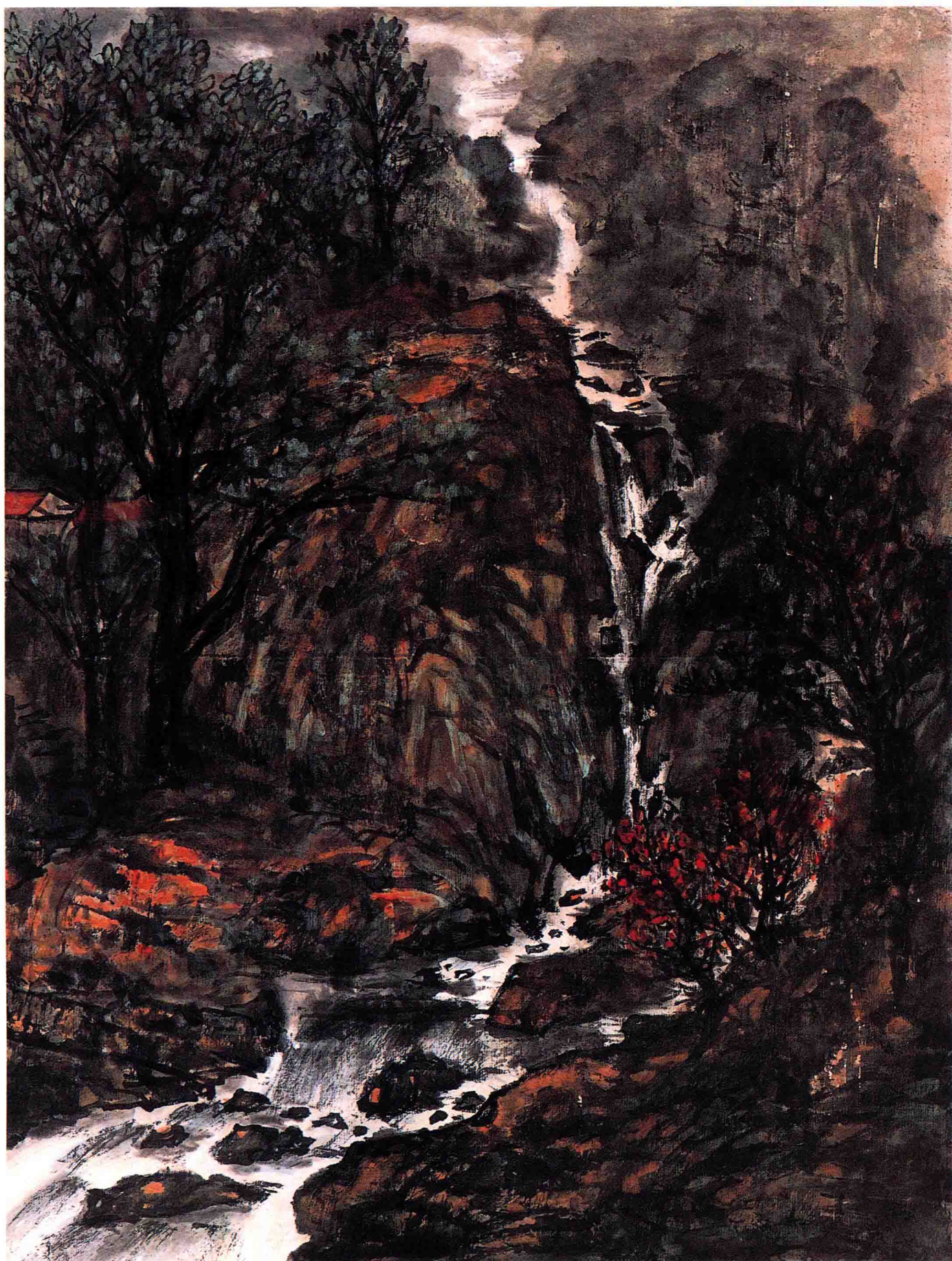
夕陽
45 cm x 34 cm 纸本设色 二〇二二年

英国伦敦小景之一
34 cm × 46 cm 纸本设色 2013年

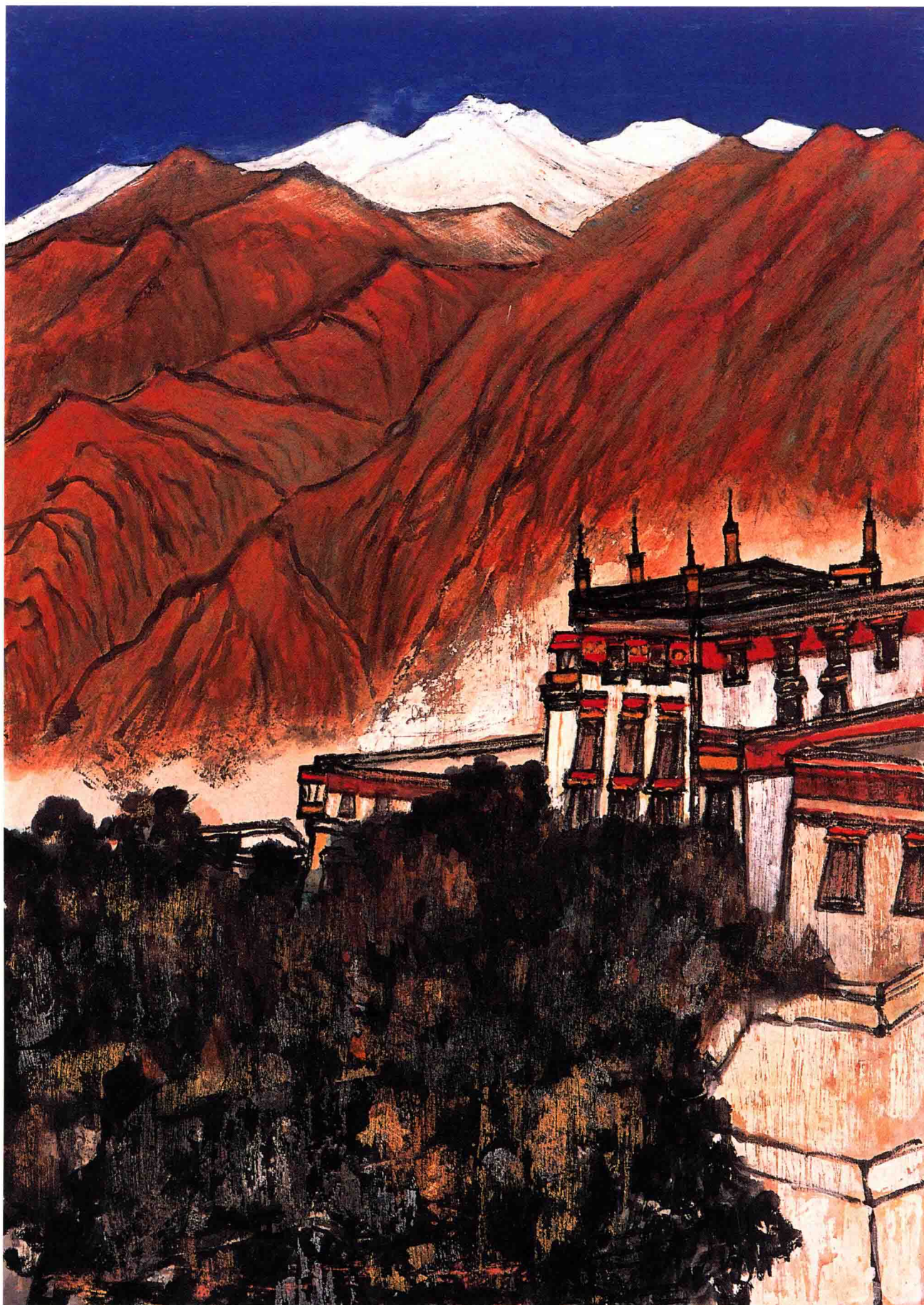
46 cm x 34 cm 纸本设色 二〇一二年
金塔祥云

老挝达关西瀑布
46 cm × 34 cm 纸本设色 二〇一二年

秋日海幢寺
34 cm×46 cm 纸本设色 2013年

西藏哲蚌寺
46 cm x 34 cm 纸本设色 二〇一三年