

姚广

大美中国

——当代国画经典系列

主编 / 苏百钧

姚广·卷

第1辑

江西美术出版社

Contemporary Chinese painting classical series Volume 2
Beauty of China
Yao Guang

大美中国——当代国画经典系列

主编 / 苏百钧

姚广·卷

第 2 辑

姚广

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大美中国：当代国画经典系列·第2辑·姚广卷 /
苏百钧主编；姚广著. -- 南昌：江西美术出版社，
2013.8
ISBN 978-7-5480-2219-0

I . ①大… II . ①苏… ②姚… 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 (2013) 第 148974 号

出品人：陈政
企 划：北京江美长风文化传播有限公司
地 址：北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼庚坊国际 10 层 1007
电 话：010-82293750
策 划：蓝图书社
地 址：北京市海淀区西三环北路 50 号豪柏大厦 C2 座 805 室
电 话：010-68415877
责任编辑：王国栋
编辑助理：楚天顺

大美中国——当代国画经典系列 第②辑 姚广·卷 Beauty of China—Contemporary Chinese painting classical series volume 2 Yao Guang

主 编：苏百钧
著 者：姚广
出版发行：江西美术出版社
地 址：南昌市子安路 66 号江美大厦（邮编：330025）
网 址：<http://www.jxfinearts.com>
经 销：全国新华书店
制 版：蓝图书社
印 刷：北京蓝图印刷有限公司
版 次：2013 年 8 月第 1 版
印 次：2013 年 8 月第 1 次印刷
开 本：635×965 1/8
印 张：4.5
印 数：1-2000
书 号：ISBN 978-7-5480-2219-0
定 价：216.00 元（全套共 6 册）

赣版权登字 -06-2013-289

版权所有，侵权必究

本书有印装质量问题，影响阅读，请直接向承印厂调换。

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何
方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

姚广

2003年毕业于中国美术学院，获学士学位。

2008年毕业于中国艺术研究院研究生院（蒋采苹重彩工作室）。现为北京台湖画院画家。中国美术家协会会员，中国美术家协会中国重彩画研究会会员，中国工笔画学会会员，北京工笔重彩画会会员。

参展记录：

2008年

《清夏》获“和谐家园”全国工笔画大展优秀奖

《清夏》入选第三届全国青年美术作品展览，被中国美术馆收藏

《岁月流金》入选第七届全国工笔画大展

《鸢尾》入选学院工笔——全国首届青年工笔画新锐艺术展

2009年

《岁月悠悠》入选2009百家金陵中国画展

《秋恋》入选2009年全国中国画作品展

《风清气扬》入选“微观与精致”第二届全国工笔重彩小幅作品艺术展

《清夏》参加继往开来——蒋采苹从教50周年师生作品展

2010年

《草色芳华》获“古冶杯·山西省第二届工笔画大展”优秀奖

《清凉世界》获十一届全国美展山西美术作品展二等奖

《琼花玉树》参加“重彩·创造”中国重彩画获奖画家作品邀请展

2011年

《草色芳华》入选第四届全国青年美术作品展览

《苦菜花开》入选第八届全国工笔画大展

获奖记录：

《清夏》获“和谐家园”全国工笔画大展优秀奖

《草色芳华》获“古冶杯·山西省第二届工笔画大展”优秀奖

《清凉世界》获十一届全国美展山西美术作品展二等奖

收藏记录：《清夏》中国美术馆收藏

出版刊物：《浓韵古色·重彩花鸟画技法》天津杨柳青画社出版

《绘事后素·姚广工笔重彩花鸟画作品集》中华儿女报刊社出版

衝淡融和

——读姚广的工笔花鸟画

文 / 陈明

生机流蕩

当代中国工笔花鸟画在造型、色彩、构图以及笔墨语言上都发生了新的变化，呈现出如下特征。首先在创作形态方面，花鸟画的形态得到拓展。当代工笔花鸟画家以写生为基础，通过变形、夸张等造型方法，打破了传统的形态，形成较为多样化的状况。其次，在色彩方面，受到东西方艺术的双重影响，或浓郁醇厚，或单纯明丽，或淡雅清新，或浓重华滋，呈现出多样的面貌。第三，在构图上，现代构成观念的普遍使用，使画家得以突破传统章法规范的结构形式，图式变得丰富起来。第四，在笔墨语言上，各种新材料新技法被引入到工笔绘画中，新技法不断出现。

新的绘画语言、方法为当代工笔花鸟画创作开拓出更为广阔的空间。但是，这在一定程度上也对工笔花鸟画传统造成冲击——传统的章法常被西方式的构图法所取代，单纯雅致的色彩往往被置换为浓厚的西画式色彩，传统线条变为刚直的线描，色彩越来越浓厚污浊，西方素描的因素愈来愈明显。这造成的一个结果就是，花鸟画创作被抽离了传统的内蕴，走向“西画化”。这种情形已经引起一些画家的注意，并在理论和实践上做出反驳。在这些画家的创作中，向传统的回归成为其重要的绘画要旨，而且在对西方艺术的借鉴上，他们也保持着一个开放的心态，这使这些画家作品呈现出不偏离中国画趣味又不失新颖的绘画旨趣，为当代工笔花鸟的发展开拓出新路。青年女画家姚广就是其中之一。她近来的工笔花鸟画创作，以传统技法为根本，融入现代绘画写生的精神，创造出一派冲淡融合又生机流蕩的艺术风格，为画界所注意。

姚广毕业于中国美术学院和中国艺术研究院，学院式的艺术教育使之具备了坚实的写实功底。尽管是一位青年画家，她的绘画观念却相当成熟，且十分坚定，这得益于她醇厚的传统修为。作为一位生活在当代都市中的艺术家，她却恪守着传统的艺术理念，甚至生活方式似乎也是远离当下浮躁尘世的——她在骨子里对传统有着一种偏爱。她近些年所创作的作品如《鸛尾》（2007）、《欣》（2008）、《轻舞》（2008）、《苦菜花开》（2009）、《春醒》（2010）、《秋日恋歌》（2010）、《芥园拾遗》（2010）、《花开的声音》（2012）、《印象云南》（2012）中，“夺造化而移精神遐想”、“移生动质”，“变态不穷”的传统观念贯彻始终。长期刻苦的技巧训练和传统文化的积累，使她游刃于传统与现代之间毫不费力。在创作上，她的作品有如下特点：一、在构图上，她受宋元花鸟画的影响，遵守着传统绘画的规范，但显然又在努力寻求突破。以《芥园拾遗》为例，在这件来自于写生的作品中，画家以工细的手法描绘出花草、蝴蝶与湖石，纷繁重迭，

花色斑斓，几乎充满整个画面。画家在构图上显然不同于宋元传统，但可以明晰地看出传统章法的影响，她略去背景，单以物象本身造成纵深的空间，再将传统章法融入进来，从而营造出既传统又现代的境界。这种手法在《情愫》（2009）、《憩》（2008）、《芳草之四》等作品中也均可见到。二、在线条的处理上，姚广力求将传统绘画的线条和写生形体的结构融于一体，因此，在她的画中，准确的结构、空间关系与线条是相融相契，须臾不能分离的。线既是物象轮廓，也是物象与物象之间、物象与背景之间的转折面。这个特点在其作品《草色芳华》（2008）、《秋恋》（2009）、《琼花玉树》（2010）、《微风拂过》（2010）、《晓风依旧》（2010）中是显而易见的。比如创作于2010年的《晓风依旧》一作，画家以线勾勒出花间蝴蝶飞舞的景象，风日摇曳，姿态万千，生机勃勃。这里，柔韧而流畅的线条既是花草的外形，亦是空间结构的转折，可谓一举两得。三、在色彩上，姚广偏爱灰色调，为了追求厚重又不失清雅的效果，姚广总结出一套个性化的步骤，她从底色开始，以淡色进行罩染，通过层层渲染使画面浑厚，但又不能过于浓重。以《琼花玉树》为例，画家通过层层晕染，使色彩逐渐变得深醇，宁静厚重的灰色之中，隐含着氤氲的气息，仿古的底色衬托出花叶的柔嫩。从这件作品中可以看出，姚广试图在色与线，色与结构之间找到一种平衡，显然，她在这方面的探索已经显示出成效，如果假以时日，她在色与线的相融相和上会更加得心应手。

姚广的作品在画面意趣上偏于冲淡融和一路。她笔下的花草、虫禽都笼罩在一种静谧的气氛中，清新雅致的色调使画面自在化工之外呈现出一种别样的灵气。中国传统花鸟视“抒情中逸气”与“为天地万物传神”为一致，对客体的观察、重视写生与强调主体性情的抒写，在花鸟画家的手中并行不悖。从这来看，我们便可理解姚广笔下那些幽澹的花草和安详的鸟禽了。《欣》中安静绽放的向日葵、《轻舞》中洁白高雅的蜀葵、《春醒》中安详怒放的玉兰，以及《天高云淡》、《秋恋》中婉约宁静的花朵和飞舞的蝴蝶，无不融入了画家的情意和思想。或许，这些清远绝尘的花卉正是画家自身的写照。如果仔细看去，还可在姚广的工笔画感受到一种脱俗的梦幻感，仿佛她笔端的花草是由天官跌落人间的，正如郑燮在题画诗中所云：“春雨春风洗妙颜，一辞琼岛到人间”。她沉醉于自己所营造的花鸟世界中，也让我们一同领略到冲淡融合、生机流荡的艺术感受。

芥园拾遗 绢本重彩 230cm × 200cm 2010年

云南印象 绢本重彩 200cm × 45cm × 4 2012年

草色芳华 绢本重彩 140cm × 132cm 2009年

桃花依旧 绢本重彩 86.5cm×62.5cm 2012年

辛卯冬月姚广画

岁月静好 绢本重彩 85cm×60cm 2011年

一年之计 金笺重彩 47cm × 45cm 2012年

天高云淡 纸本重彩 180cm×50cm×4 2011年

阳光普照（一） 绢本重彩 60cm × 55cm 2013年

阳光普照（二） 绢本重彩 60cm×55cm 2013年