

1971年生于浙江诸暨，1994年毕业于南京师范大学美术学院中国画专业，毕业后留校工作至今，现为南京师范大学美术学院教师、南京书画院特聘画家。作品多次参加国家级和省级展览。作品在各类核心刊物上发表，并被多家研究机构收藏，有专著《花深处——姚媛绘画艺术》出版。曾举办《错置的风景——姚媛个展》、《香港汉雅轩姚媛绘画作品展》等个展。

徐馨儿 整理

古人是一座高山，姚媛不想一辈子往上爬，她更愿意自己做一座山，远远地看，跟古人遥相呼应。

传统的大学教育，没有对姚媛产生明确的影响，在经历了工作、生活的挫折后，回望传统绘画，渐江、石涛、八大、文徵明、倪雲林，都对姚媛产生了直接的影响。“那时候心情不好，浙江的画冷清寂寞，正好契合当时的心境，从渐江一路走过，再看宋元，特别喜欢宋徽宗的花鸟，然后就是倪雲林，受倪雲林影响比较深。把古人的画一路看过来，发现这是文人画的最高点，后人无法企及。我们达不到他们那个水准。这时候我就想，我能不能把自己的精神和气息与他们对接得上？虽然我画的是现代图式，但我希望在根底上能和他们接上。所以我走到哪里，包里都一定带着倪雲林的画册。我学习的过程都是自己琢磨，遇见自己喜欢的和自己接近的东西，会潜心琢磨。”

“古人是一座高山，我不想一辈子往上爬，我更愿意自己做一座山，远远地看，跟古人遥相呼应。临一辈子赵孟頫，可能也难以达到他那样的高度，那个高度已经在那里了，不可能超越，只能走另一条路。否则，就会被古人吓住，被古人束缚住想象力。为什么要这样皴不能那样皴？不都是画山嘛，为什么不能按自己的想法来画呢。”姚媛说得很自信，显然，她的自信是有底气的，后来几年的创作实践证明，了，姚媛的这条捷径，走得很稳。

姚媛的画很美，有岁月静好的安静气息，生机勃勃的花草，意境悠远的山水，幽静古朴的园林，这些构成画面的主体，让人享受一种柔美洁净的审美趣味。这样的唯美画面中，更藏着一种霸气的张力，生机勃勃地伸向画外，这种张力，来自画面的对角线构图，和独特的姚氏水波纹皴法。姚媛说自己在画这些水波纹时，笔下蕴藏饱满的

细腻笔触 诗意情思

黄山七十二图册之三十八

气韵，看似飘逸的线条，画的时候却是柔中带韧，弹力十足。

姚媛对画面处理十分注重细节，很多时候是以精细的工笔来处理画面的主体部分，不仅是那些花草树木，姚媛刻画得细致入微，她甚至把栏杆上的铁锈都画出来了。作为工笔画，如果过于强调精细制作，追求画面好看，而缺少酣畅淋漓的气息，就会出现工笔画常见的弊病：很平滑、很柔弱、很游离。姚媛的作品避免了工笔画的弊端，取的只是工笔的细节和唯美。无论是画《长平秋色图》长卷，还是作《黄山七十二图册》，以及后来的带有现代符号的错置的风景，姚媛追求的都是细致、绵密的画风，这让姚媛的作品，即便是那些突兀的现代符号的作品，依旧有视觉的美感。姚媛发挥了工笔画的优势，那些细腻的女性心思，高古的意境，都在画里直接表现出来了，气息很正，柔美却不流于媚俗，这些东西很能打动人。许多人第一次看姚媛的画，都会觉得眼前一亮，会首先觉得好看。

姚媛说自己对事物的观察天性敏感，注意细节“我对花草植物那些微观的东西，感觉特别细腻，我不是刻意去寻找，那些细节就自然地进入了我视觉，我现在要做的，是要省略，画得概括一点，不必那么细腻。如果一根线能说明一切，那当然是一种很高的精神境界。”

姚媛可以用二十多米的精细长卷，表达她几天里看见的和多年来感受到的山山水水，用绵密的笔触表现她的《梦花园》系列，她也可以用几根遒劲的枝干和寥寥几笔水波纹，来表达她心中的《山色缥缈》。无论是精细绵密，还是粗放疏朗，姚媛的画都显现出与众不同的气质，平和的心性，细腻的情思，朦胧诗意的意境，微妙灵动的笔法，都给人一种美的享受。

美感，是姚媛不变的追求。

冥想之气

□孙磊

在承袭这种特质化的东方精神方面，姚媛是毫不畏惧的，她的方式之一就是贯注于“气”的抒发与冥想，她的新画中弥漫着一种氤氲之气，在她过去的画中并不明显。过去，姚媛的画满溢阐释的乐趣，而现在，她似乎净化了这部分因素，把某种说服力变成一种可以触摸的、带有温度的浸染力了。比如现在，姚媛几乎不再使用那种演讲的腔调，而转换成一种合理性场景的再创造，画面坚持构建的视觉合理性，强调置身其中的无言观看而不是高声呼喊，强调精神的流淌而不仅视觉的结构性配置，因此，姚媛不由自主地沉溺进她设定的时间的氤氲气息里，实际上，是她情感的内在质表达成就了这一切，也就是说她自身的精神沉浸构成了画面的混沌气质，并且，观念的申诉也被引进这种沉浸里，显得静穆、淋漓、深沉，充满回响。

姚媛的“气”始终在路上，路常常作为气的对应物而存在，气是混沌的、弥漫的，而路又强化着清晰和确凿。同时，姚媛的“气”充满冥想的成分，正是冥想建立了路的识别，气与路的相互指认正是来自这种互相的冥想，气被路推向冥想的深渊，路被气浸染成冥想的节点，冥想之气使道路显得充满重力和可能。《没有人知道回家的路》系列中，山被“气”萦绕，路被气阻断，让冥想变得既是亲昵的又是清凉的。有时候路在天上，姚媛就立刻用物象来映射那天上的隐秘道路，从而进一步呈现气的充盈，冥想的深刻。像《散花》、《歧路》中的飞机诡异地暗示了天上的道路，甚至在城市间无意散步的鹤预言了天上与地上双重的道路，气因路而弥漫，生活因气而生动。

园林系列之韶华胜极

春水