

邹湘溪	张 军
张嘉纯	史寒松
吴国言	李庆忠
李珂钧	李卫东
周静韦	孙云龙
陈宇飞	袁 伟
王 玮	赵春秋
丁富华	

中国艺术研究院艺术工作室 2008 届毕业生作品集 于志学冰雪山水画工作室

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS

- 主编 王文章
- 副主编 张晓凌 孙建君
- 本卷主编 赵欣歌

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术工作室2008届毕业生作品集/王文章主编. —北京:文化艺术出版社, 2008.5

ISBN 978-7-5039-3525-1

I. 中… II. 王… III. 艺术-作品综合集-中国-现代
IV. J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第076426号

中国艺术研究院艺术工作室2008届毕业生作品集 于志学冰雪山水画工作室

-
- 主 编 王文章
副 主 编 张晓凌 孙建君
本卷主编 赵欣歌
责任编辑 张勐倩
特约编辑 姜伟琦 卢 平 韩向阳
设计总监 赵 健
设 计 董星辰
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市朝阳区惠新北里甲1号
邮 编 100029
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 制 北京图文天地制版印刷有限公司
版 次 2008年6月第1版
2008年6月第1次印刷
开 本 16
印 张 3
字 数 20千字
书 号 ISBN 978-7-5039-3525-1/J-944
定 价 500.00元(全套十册)
-

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

中国艺术研究院艺术工作室 2008 届毕业生作品集 于志学冰雪山水画工作室

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS

主编 王文章

副主编 张晓凌 孙建君

本卷主编 赵欣歌

王文章

中国艺术研究院

院长

党委书记

博士生导师

研究员

面向未来的起点

——写予2008 届中国艺术研究院研究生班作品集

又在春夏之交看到新一届研究生班毕业生的作品，他们富有探索精神的画面，让我们感受到青年艺术家富有朝气的创造力。也许，他们的探索还未完全成熟，但无疑都有着扎实的绘画功力，充满了活力。这使我们看到了一种希望，对他们的未来充满信心。同时，我们还可以发现，中国艺术研究院一直以来坚持的“学术自由、思想开放、教学兼容”的教学原则，对于学生的创作方向起到了良好的指导效果。他们的作品，无论古典的艺术形态，还是现代的艺术形态，都吸收了各种各样的视觉营养，围绕时代命题自由展开。应该说，这些作品正是中国艺术研究院多年来优良学术传统的最新体现。

中国艺术研究院是我国唯一的国家级综合性集艺术研究、创作与教学为一体的机构。几十年来，汇聚了一大批在各个学科卓有建树的著名学者和艺术家，他们丰厚的艺术积淀与深厚的学术修养不

仅形成了我院求实创新的学术传统，同时也构建了研究生教育的基本思想框架。应该说，在过去的几年内，随着中国艺术研究院体制改革、科研创新和基础建设的发展，尤其是院领导班子提出“世界知名的艺术科研中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心”的目标之后，中国艺术研究院在各个方面都发生了根本性的变化，开创出全新的发展格局。其中，艺术教育的发展尤为迅猛，在短短数年之内完成了跨越式发展。现在，中国艺术研究院的艺术教育在保持传统理论研究优势的同时，进一步丰富了理论与实践的协调发展，学科建设进一步完善。其中，以科研带动教学，以理论促进实践，强调人文修养与艺术技能的双重培养，尊重学生的创造精神，培养学生的思考能力和创新能力，提倡专业精深而博采新知，即是一个重要的方面。

不仅如此，中国艺术研究院在绘画专业的办学上还以“兼容并包”的开放精神，打破校园的限

制，从全社会聘请成就卓越的著名画家成立工作室。先后设立了贾又福山水画工作室·精英班、蒋采苹重彩画工作室、杜滋龄人物画工作室、李魁正花鸟画工作室、郭怡琮花鸟画工作室、张荣庆书法艺术工作室、于志学冰雪山水画工作室、山水画创作研究工作室、油画创作研究工作室、中国写实油画工作室。这些久负盛名的画家为中国艺术研究院的绘画教学实践带来了新的成长空间。我们研究生班的学员也因此有幸聆听当代著名艺术家的教诲，在他们悉心的指导下领会艺术之堂奥，并创作出不少令人瞩目的作品。这套毕业创作的结集出版，正是这一教学成果的体现。

中国艺术研究院尽一切可能为学员提供一个优良而宽松的学习环境，他们不仅可以得到名师的直接指导，提升自己的艺术表现力，同时还因为研究院丰富多彩的理论讲座而不断加强自身的艺术修养。中国艺术研究院相比于其它艺术教育机构，更加注重学生人文素质的培养，而不是仅仅培养学生的手头功夫。因为艺术最终的价值，不是技术性的表现，而是精神性的表现。一个没有深厚人文修养的画家很难成为真正的艺术家。很高兴，在这些学

生的作品中，我看到了这种努力的初步成果。因为他们的作品不是缺乏想象的僵化风格，而是呈现出多角度的对于精神层面的挖掘与探索。虽然他们有很长的艺术之路需要继续探索，并在这个过程中不断提升自我的艺术修养，但他们的起点无疑是面向未来的！

作为院长，看到这些年轻的中国艺术家在中国艺术研究院茁壮成长，我感到由衷的高兴。我们完全有理由相信：他们将会通过自己不懈的努力，在艺术探索之路上不断收获新的成果，并最终为母校增添光彩！同时我们还应该看到：这些学员取得的点滴成绩都是与研究院全体教职员工的努力分不开的。我很欣慰中国艺术研究院拥有这样一支专业、敬业的队伍，常年奋斗在教学第一线，并在每年的春夏之交向我们呈现出这样的教学成果！

于志学

冰雪山水画创始人。现任黑龙江省美协名誉主席、黑龙江省画院荣誉院长、中国美协理事、中国美术创作院创作研究员、中国国际书画艺术研究会副会长、第九届全国政协委员。五十年来,于志学以“继承不是重复,一切在于创造”的艺术宗旨,以天、地、人的“三元绘画”为目标进行不懈的艺术实践。他创造的冰雪山水画以其特有的原创性艺术语言和独特的技法,表现了“冷逸之美”的冰雪美学核心思想,使传统中国画的表现对象由山、水、云、树拓展到山、水、云、树、冰雪,创立了中国画“白的体系”;他创作的人物和小品画体现了中国画的书卷气和笔墨气韵,彰显出时代花鸟画的民族文化内涵和传统笔墨与当代生活相结合的风范。

开门授艺教冰雪 治学立派新传统

——于志学冰雪山水工作室教学侧记

赵欣歌

通过自己多年的艰苦实践,能够以自己所创造的绘画新面貌泽被后学,开一时风气,并承前启后的当代画家并不多见,于志学就是这样一位画家。在他的长期创作和教学基础上,中国艺术研究院通州校区的于志学冰雪山水画工作室大胆革新,终于摸索出了一套自己的教学模式。冰雪山水工作室的教学注重吸收前人的优秀成果,系统总结归纳,在继承传统的基础上强调创造,尤其在构图、用笔方面以新的语言、新的品性形成了自己的技法体系,标志着新的学科的出现。

一、创造传统

中国画需要创造性发展,这样才能不断适应时代的需要,保持中国画自身的艺术特色。冰雪山水工作室根据自身的特点,提出“以创作带动教学”的教学方针,建立起工作室自己的教学模式。这不是简单地教授学员的技法或一般的技能,而是要拓展学员的思维领域和表现空间,自觉地把个人的艺术创作与传统精神、中国文化紧密地连接在一起进行分析和思维。在教学过程中,冰雪山水工作室始终贯穿一个思想:“继承不是重复,一切在于创造。”冰雪山水工作

室的教学目的就是要培养学员的创造精神,把培养创造的主导精神贯穿于教学的始终。在这个前提下,我们把传统中国画的延传和对技巧的继承变成了学员飞跃的基石,并在此基础上变革、求新,形成自己的风格。

冰雪画有很大的创造空间,留有空间的地方最有创造力。自然科学学科的衍伸和边缘化就可能发展成新的学科。因为边缘容易被很多人忽视,但恰恰就在这里存有空间,产生创造。进行创作会面对技能不够用的问题,不够用是因为知识和技能要不断更新。对于新生事物的表现手段,对于一个新的审美要求,我们只能根据以往的绘画实践经验解决它。当你面对要捕捉的新对象时,你过去的技巧很可能不够用。也就是说,为了不重复画一样的作品,要解放思想来丰富技法语言和技巧能力。

新的绘画语言和图式的形成,第一,要有传统性,要符合中国毛笔的特性,要体现出传承性。冰雪山水画和中国画有差异,但具有传统性,讲究中国画的用笔用墨,冰雪山水画增添了中国画的用光。第二,要有时代性,老祖宗创作了那么多艺术语言,但那是历史,我们今天的艺术语言要能体现出今天的时代

性。如果老祖宗画了几千年,我们还这么画,就没有新鲜感,就没有视觉冲击力。第三,要有可读性,这个可读性应该是世界性通用语言,不仅中国人读得懂,外国人也读得懂。冰雪山水画的语言符号非常具有可读性,一看就知道是雪团、雪树、雪野、雪山、冰山。第四,还要体现中国画的“绘画性”,一幅好的作品其魅力来自绘画语言本身,即绘画的视觉力量。中国画区别于西方艺术,就在于中国画通过使用宣纸、毛笔、墨汁等工具,体现出其他画种所没有的特殊的绘画形式。传统中国画强调用笔、用墨,现代人强调具有现代审美趣味的视觉艺术形式,这些都具体表现在“绘画性”上。第五,要有可操作性,因为美术是通过绘画的语言和形式反映人类的精神需求,是一门技术性很强的艺术,没有可操作性,就无法传承和弘扬。

冰雪画的绘画艺术语言应该被看作一个新的中国画语言体系,即“冰雪水墨”或者称为“矾墨”。它不像中国水墨画那样经历了上千年漫长的发展历程。中国画产生于我们中华民族深厚的传统文化底蕴之中,从它一出现就有着非常鲜明的民族特色和很强的传承性,无论是创作观念还是表现方法,是笔墨意味还是视觉方式,中国画的发展一直是一个不断吸收和变化的过程。所以,在历史上各个不同阶段都出现了流派纷呈、名家辈出、不断改革创新的局面。冰雪画作为一个新生的事物,必须有它产生的条件。这个条件一是来自社会;二是来自个人。既然是新生事物,就意味着冰雪画还不是一个成熟的、完善的,已经达到无懈可击程度的画种。

冰雪画经过四十多年的研究走到今天,解决了一些历史上的问题,但是还有很多问题没有解决。画种的区分,大多以调剂为主,冰雪画在清水里加上了胶和矾,改变了调剂,所以冰雪画也应该叫矾墨画,而

材料的改变使得新的语言和新的面貌得以产生。这种语言由单纯表现冰雪山水,发展到冰雪花鸟和冰雪人物。现在,矾墨的进一步拓展可以表现包括冰雪在内的自然万物,可见其空间是相当大的。

二、学科技法

冰雪画完全是一个全新的学科,它不像传统中国画有深厚的历史积淀。现在全国无论哪个美术院校哪个教师都能讲传统,但是教冰雪画这一块,可以说是无能为力的,因为许多教师没有从事冰雪画的创作经验,所以在教师的选择上就受到一定的限制。从工作室有限的时间安排的几位教师那里,学员们应当能体会到,传统的专业基础、传统的基奠对冰雪画创作多么重要。如果现在大家的传统基本功都掌握得非常好,非常到位,那么创作水平还能提高。现在有的学员再往上拔高很困难,就是因为传统功力还不够,因为传统是冰雪画的底座。

在工作室教学研究上,我们提出既要继承前人行之有效的传统方法,又要注意导入现代化的教育理念,自始至终把创造精神贯穿到整个教学过程。冰雪画工作室的成立有两层意义:第一,中国艺术研究院研究生院成立于志学冰雪画工作室不是仅仅让于志学自己开了一个硕士研究生课程班,带一批学生;更重要的是,它使得冰雪画教学真正纳入了正规学院式的教学体系。体制内肯定和接受了冰雪画艺术语言作为一个专业的课程,是冰雪画艺术发展的一个新的里程碑。第二,就是希望通过冰雪山水工作室的教学,能够使学员真正有所收获,取得艺术上的提高。

于志学自1960年开始研究雪景画,在技法上创造出“雪皴法、泼白法、重叠法、滴白法、排笔法、光栅法”,以及“画山无石、画林无树、画树无枝”的

“三无画法”；在理论上提出“创建中国画第三审美内涵——用光”、“新传统主义”、“冷文化”和“笔墨当随心境”等新的美学思想，创造了冰雪山水画。冰雪山水画以其特有的艺术语言和独特的技法，表现了“冷逸之美”等冰雪美学；填补了传统中国水墨画一千多年来不能直接画雪，更不能画冰的空白；使传统中国画的表现对象由山、水、云、树拓展到山、水、云、树、冰雪，创立了中国画“白的体系”。

本工作室教学内容包括传统山水画临摹，雪景画技法，雪景画临摹与创作，冰雪画的审美内涵——用笔、用墨、用光，冰雪山水画技法，基本冰雪物象的画法——冰块、雪松、雾松、雪丘、雪山、冰川，南方冰雪画技法，冰雪山水画临摹与变临和习作，冰雪人物画技法，冰雪花鸟画技法，冰雪人物画、冰雪花鸟画临摹与变临和习作，冰雪水墨（矾墨）的延展与技巧，冬季雪景写生（黄山），观察与体悟所学的雪景画和冰雪画技法，把握写生和创作的关系，图式与形式构成，解决表现、造型和笔墨构成问题，冰雪资料及冰雪摄影艺术赏析，提高冰雪审美水平，最后确定立意和构图，提出修改意见，指导结业创作。

三、构图用笔

当学习进入到一定层面的时候，就要改变自然状态的面貌，画出心中的那个世界。布局，也就是老祖宗讲的章法，三开三合等必须掌握好。从绘画的构图和构成来看，学员们欠缺的首要问题就是构图，他们作画太偏于自然化。我们创造了一个词——蓄象。

“蓄象”就像银行储蓄一样，你存了多少钱，就决定你有多少的财产，你的“蓄象”存储量决定了你的形象储备。你能表现多少内容取决于你的脑子里储存了多少“蓄象”。“蓄象”多，你就有无穷无尽的可画形

象。“蓄象”是从生活中来的，从学习中来。比如说画松树，有经验的画家在有大量松树的“蓄象”基础上研究雪松的画法。画雪松尤其要画美人松，因为美人松枝干修长，很入画。

不懂构成、构图，没有章法，就不能很好地表现主题。所以，一定要多画几张构图，要反复推敲，构图就是反复推敲。练习构图，能够训练组织能力，能使自己按照自己的想法画画。样在创作的过程中，构思这个阶段是不能随意的。但在绘画过程中，可以按照自己的性情随意放开。这时的随意性可以给你的画面带来轻松、愉悦和恣意。

进行绘画创作一定要注意营造一种气氛，营造一种意境；创作思想要放开，要追求绘画的意境。怎样才能有意境？就是要多读书，多加强修养。大家要强调诗、书、画，强调诗人的气质和画中诗的意境。我们应当在这方面多思考和彼此交流。许多人都画月夜，各式各样，描写北国大自然月夜下的雪景，但各有各的意境。有了构思和想法，落实到画面上就是构图。通过一个好的构图达到立意，才能体现要表现的意境。

中国画非常讲究“势”。风有风势，火有火势，光有光势，“光势”是于志学提出的概念，绘画也要有“势”。构成要有一个“势”，这个“势”有点抽象。有人说谈话要有激情，通过手势和表情加强要表达的想法，其实语言的升降产生了节奏，也就有“势”。没有“势”，就没有力量。这个“势”有了，画面就生动了。

用笔，笔误有时会使人产生一种新的感觉，往往在画坏了的时候使人产生新的想法。于志学有一次作画，笔无意之中一下杵到宣纸上，笔滚了一下，纸上就出现了一个圆润的形状。我们受到启发，发觉这很像大自然的雪包。这个雪包就符合中国画用笔的需要，

用刷子就不行。这就是笔性的发挥，还体现了大自然冰雪本身的那种状态。我们创造“倒锋用笔”，就是为了表现松树挂上雪的积雪状貌，用传统的中锋就不能满足表现雪松的需要。这种图式以后就变成了冰雪山水画的符号。

物象要通过我们新的绘画语言表现出来，而且要符合中国画的审美要求和绘画规范。对于画家的技术水平来说，是无尽无休的。作画要放开，要把学到的专业技能体现在纸上。当然，我们还应认识到自身的局限性，这个局限性主要来自我们追求艺术理念的高度、审美品位的塑造和绘画技能的提升。同时，于志学冰雪山水工作室反复强调中国画的书写性和书卷气，就是要把审美目光放到中国画的审美追求上，放到书写性上。

中国画教学分三个阶段，第一个阶段是初学阶段，是临、修、摹，描、修都包括在内。第二个阶段就是“画”，西方人叫“画”，咱们以前叫“制”、“绘”。第三个阶段就是进入最高阶段，是中国画特有的“写”，即书法用笔阶段，就是书画同源，用笔同法。好画都是写出来的，尤其是画人物的线，要注意节奏，只有“写”才能把情绪带进去。中国画之所以和西画有区别，就是有笔墨，笔墨最大的呈现方式就是书卷气；只有书写性才能把书卷气带进来，才能达到情感的释放，作画要遵守这个原则。冰雪画有两大基本要求就是画面要有构成，画面上要有激情，要写。总而言之，中国画的书写性就是中国画笔墨形式追求的最高阶段。

面向未来的起点

——写予2008 届中国艺术研究院研究生班作品集

王文章

开门授艺教冰雪 治学立派新传统

——于志学冰雪山水工作室教学侧记

赵欣歌

作品图版

10 邹湘溪

> a · 古镇瑞雪 · 纸本水墨 189×98cm

> b · 古宅流年 · 纸本水墨 68×68cm

12 张嘉纯

> a · 晴雪 · 纸本水墨 68×68cm

> b · 秋林初雪 · 纸本水墨 68×68cm

14 吴国言

> a · 春水 · 纸本水墨 89×95cm

> b · 谷雨龙江 · 纸本水墨 68×136cm

16 李珂钧

> a · 凝香 · 纸本水墨 68×68cm

> b · 天籁 · 纸本水墨 189×90cm

18 周静韦

> a · 静观 · 纸本水墨 68×68cm

> b · 飞过大山就是家 · 纸本水墨 68×68cm

20 陈宇飞

> a · 初雪 · 纸本水墨 69×138cm

> b · 皓月 · 纸本水墨 98×180cm

22 王玮

> a · 妙应之冬 · 纸本水墨 68×68cm

> b · 皇都往事 · 纸本水墨 68×68cm

24 丁富华

> a · 寒冬过后是春天 · 纸本水墨 69×69cm

> b · 浑然天地 · 纸本水墨 69×69cm

26 张 军

> a · 长天悲歌 · 纸本水墨 94×94cm

> b · 太行冬韵 · 纸本水墨 189×98cm

28 史寒松

> a · 静山闲云亦悠悠 · 纸本水墨 198×98cm

> b · 山高云祥晶莹雪 · 纸本水墨 136×68cm

30 李庆忠

> a · 佛音重天 · 纸本水墨 136×68cm

> b · 雪韵天然 · 纸本水墨 136×68cm

32 李卫东

> a · 塘栖名种不让雪 · 纸本水墨 189×98cm

> b · 春风夏雨清光满 历到秋冬朱更多 纸本水墨

189×98×2cm

34 孙云龙

> a · 寒山雪屋 · 纸本水墨 68×68cm

> b · 雪域雄魂 · 纸本水墨 98×189cm

36 袁 伟

> a · 香雪 · 纸本水墨 68×136cm

> b · 冬韵 · 纸本水墨 136×38cm

38 赵春秋

> a · 逝去的时光 · 纸本水墨 68×68cm

> b · 云水禅心风过也 · 纸本水墨 189×89cm

40 名家讲座

42 教学剪影

44 后 记

赵欣歌

1949年生于江西省宜黄县棠阴镇。1968年应征入伍。1977年毕业于江西师范大学艺术系。历任宜黄县文化局副局长、宜黄县党史办主任、宜黄县政协委员。现为江西省美术家协会会员、江西省书法家协会会员、中国舞台美术家协会江西分会会员、中华诗词学会会员。2007年就读于中国艺术研究院研究生院于志学冰雪山水画工作室研究生班。多幅作品参加全国、省级展出并发表、获奖。入编《世界当代著名书画家真迹博览大典》，出版《江西省当代美术家精品集》，由国家邮政总局出版发行《百枚百虎图珍藏版个性化邮票》。

艺术感悟

以敏锐的眼光发现美，以独特的视角洞察美，以冷静的头脑思考美，以透亮的智慧接受美，以无我的境界追求美，以自己的语言表达美，以纯洁的灵魂展示美，以狂热的激情创造美，这是一个艺术家神圣的职责。

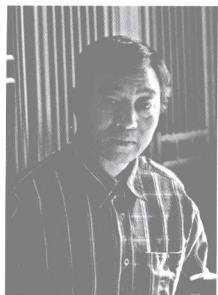
> a

> a · 古镇瑞雪 · 纸本水墨 189×98cm 2008年

> b · 古宅流年 · 纸本水墨 68×68cm 2008年

> b

1949年生于黑龙江省望奎县。毕业于绥化师范专科学校美术系。曾为望奎县文化局副局长，现为黑龙江省美术家协会会员、黑龙江省年画研究会理事。在黑龙江美术出版社出版年画28幅，连环画3册。创作的版画《更上一层楼》在加拿大展出，冰雪山水画《东北老家》、《寒山雪暖》在白俄罗斯、英国展出，并被英国收藏家收藏。

艺术感悟

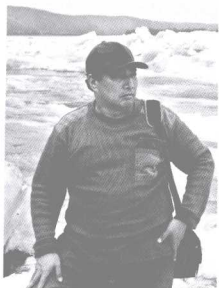
感悟“冷文化”理论之精髓，感悟自然之个性、万物之特殊，深入生活与大自然，以求高于生活与大自然；最大限度地认识自我，以求最大限度地超越自我。练就过硬的笔墨功夫，提升形而上的审美追求。

> a • 晴雪 • 纸本水墨 68×68cm 2008年
> b • 秋林初雪 • 纸本水墨 68×68cm 2008年

> b

又名乌垠。蒙古族。1949年生于齐齐哈尔市。国家一级美术师。中国冰雪画会副会长、中国少数民族美术促进会会员、黑龙江省美术家协会理事。黑河市文联研究员、黑河大学客座教授。曾任黑河市人民艺术剧院首任院长、黑河市文联主席。现定居北京，为北京新华书画院画家。师从于志学先生。后入中央美术学院中国画系研修班和中国艺术研究院研究生院于志学冰雪山水画工作室首届研究生班学习。有画集《诗画北国》、《黑土艺术》等六本艺著出版。作品被收入《中国美术年鉴》及多部文集和画集，被《人民日报》、《美术》杂志、俄罗斯《真理报》等国内外多种媒体评介。曾在北京、黄山、黑河、俄罗斯五次举办个人画展。作品曾在英国、日本、韩国、俄罗斯、白俄罗斯、罗马尼亚、中国台湾和香港展出，并被博物馆及收藏家收藏，多次获得各种奖项。

艺术感悟

报道称：科学家用计算机模拟预测，如果地球上失去雪，地球的平均温度会上升0.8℃，地球会产生诸多的失衡现象。冰雪画以其创新精神追逐冷逸之美，丰富着中国画的审美空间。我想以黑龙江之一泓清流，荡漾自己的画舟，找寻一种冰雪的诗意，一种诗意的哲理。这种诗意的哲理是轻松的，也是深邃的。

吴国言画于北京 2008年 岁次戊子 江皖 鄧瑶 意于承現也 忽融

> a • 春水 • 纸本水墨 89×95cm 2008年
> b • 谷雨龙江 • 纸本水墨 68×136cm 2008年

> b