

丁立芬	肖映梅
于 诺	陈 贵
马在新	陈惊惠
王永斌	周桂生
王成沂	庞银时
王金玲	姜红红
王 晖	姜 沛
付冰雪	贺承亮
刘阿宝	郭庆金
刘宗卫	高 超
孙小光	高 磊
安 琳	曹亚钢
师战青	曹 颖
张 弘	黄国强
李向峰	解天成
李建民	滕 莹
杨蔚然	

中国艺术研究院艺术工作室

2008 届毕业生作品集

李魁正花鸟画工作室

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS

- 主编 王文章
- 副主编 张晓凌 孙建君
- 本卷主编 夏冰

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 李魁正花鸟画工作室

主 编 王文章
副 主 编 张晓凌 孙建君
本卷主编 夏 冰
责任编辑 周进生
特约编辑 覃国栋 张 江
设计总监 赵 健
设 计 晏 彦
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 4.75
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

李魁正花鸟画工作室

主编 王文章

副主编 张晓凌 孙建君

本卷主编 夏冰

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS

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跃式发展。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仍以“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！

李魁正

1942年生于北京。1967年毕业于中央美术学院中国画系。现为中央民族大学美术学院教授、学术委员会主任、博士生导师。中国艺术研究院特聘博士生导师，“李魁正工作室”导师。中国美术家协会理事、中国美协中国线描艺术研究会会长、中国现代没骨画派主持人、东方现代泼绘艺术研究会会长、中国工笔画学会副会长，享受国务院特殊贡献津贴优秀专家。倡导组办“现代没骨画展”及“中国画线描艺术展”等学术性展览。其工笔没骨作品分别荣获首届及二、三届中国工笔画大展金奖、银奖和金奖，泼绘作品荣获中国书画摄影大奖赛金奖，中国文联颁发的1997年中国画坛百杰画家奖、中国科技办颁发的优秀人民艺术家奖等多种奖项。多幅作品被国家美术馆和国内外收藏机构收藏。主编过多部学术专著。出版有10余部个人专集，发表有40余篇学术论文。其业绩被收录于国内外多种权威名人辞典和名人录。

六大教学课程述要

李魁正

或许经过多少年之后，当你们重温这一课程述要，忆起当年在工作室学习的情景时，一定会相信，它的确是你们学艺过程中实实在在的食粮，可以供你们咀嚼品尝到始终。

（一）线意造型是体现中国画审美表现和艺术精神最基本的手段。以线廓形、以线勒形、以线塑形、以线写形……其艺术的精神内核离不开如下要点：①“图式自然”，即从造化到心源。也就是说从选取入画的自然原形到“摆布”与“修整”自然原形，再到以“意象写实”线意造型手法对自然原形进行体察和写生的过程，始终是把握“外师造化，中得心源”的主客辩证关系的过程。②“阴阳生克”，即从布局到韵律。也就是说必须对要描写的物象以富有意韵的线性组合，将黑与白在互动和衍化中生成动人心弦的黑白灰布局及点线面构成，并产生富有旋律感和节奏感的韵律构成关系的线意造型。③“中国符号”，即从属性到品牌。也就是说要体现中国特有的书写性与文化内涵的民族属性与中国多种品牌的线意造型。④“语言革命”，即从拓展到转型。也就是说应该立足当代去拓展线意造型的表现样式，完成从传统到现代的转型使命。⑤“心性之像”，即从情意到品性。也就是说线

意造型归根结底要归到一个艺术的精神内核上，那就是“心性之像”，亦最终体现在以自我主体心性对客观物象所感所悟并与之相对应的情意与品格之上。这就是我们所讲的线意造型艺术的精神内核。

（二）凹凸晕染法是中国工笔画立体造型思维和审美表现的根本法。以中国传统的阴阳向背观为理念，以墨或色的深浅（明暗）度表示物象凹陷或凸起结构变化的表现技法是凹凸法的本原理法。以阴阳向背为理据，以平光结构变化为视觉凹凸依据的素描结构法，可以说是现代凹凸法的释意。无论凹凸法是源于西方的古希腊还是源于古印度的“天竺遗法”，凹凸晕染法长期以来就作为中国工笔画的立体结构理法已是无可置疑的事实。如果以现代观念归纳一下凹凸法的话，那就是分染小结构，统染大结构，同一层次的物象是以后托前（后暗前明），两个层次以上的分组物象是前组实后组虚，这一理念及一整套技法程式已经完备，并已成为工笔画表现结构和立体的标准审美样式。对当今的画家而言，可以说素描工夫和素描（结构）修养决定了运用现代凹凸法的水平及拓展潜能。

（三）没骨画是集着染技法之大成并兼顾工与写的中国画的重要表现形式。从凹凸花到落墨花

再到没骨图，便可以看出没骨画的表现技法始终是在点与染的脉搏上跳动的；从五代徐熙工笔没骨的落墨花到元人意笔没骨的文人花鸟画，又可以看出没骨画收可精工放可写意的表现宽容度和视觉审美优势。没骨画的审美样式顾名思义是将骨隐没之，如果说以线示骨论可以成立的话，那么没骨画乃是无线而有骨，无线而有笔（点染之笔），故没骨非无骨，而骨在皮肉之中也，骨立而肉生，骨立则血肉可连也。没骨画有如下特质：①不受形与线的约束，形迹自由而舒展。②便于突显色彩的优势，因为它不受墨线尤其是浓重墨线的干扰。③不离凹凸结构的意象立体理法。④能给观者以色墨浑然、线色融一、温润和谐、肌理自然的视觉享受。⑤汇集了冲、撞、接、点、渍、晕、泼、醒、提、勒等中国画着染技法之大成，其技法丰富，意韵十足。作为中国工笔画两大脉系之一的没骨画，到恽南田、任伯年时已有了长足的进展，而今天的改革开放为没骨画的发展带来了新的时代机遇。当今没骨画家辈出，没骨画作品也在全国性美展中不断获奖。因此，没骨画还有着广阔的未被开垦的处女地，愿我辈及后学能静思深悟、抓住机遇，不负时代之重托。

（四）推进和完善中国画的色彩语言是当今中国画发展的重要环节。自从林风眠、刘海粟、徐悲鸿等一代学子留洋回国，将西方的素描和色彩观念与技法带回中国，色彩革命就已成为中国画不可回避的课题。我们以为，在中国画教学中纳入色彩写生训练课和主观色彩配置与装饰色彩训练课以及色彩表述（色彩设计）和材料触觉课是十分必要的和富有前瞻性的举措，如果时间允许的话，我们会把这些课程安排得更加充实。这是一个将中国画的固有色彩表现理念转化为容纳西方色彩理念的色彩语言加以完善并推进到现代的必要过程。

（五）彩墨写意与泼写训练是开启自性笔墨意识与笔墨情趣的重要手段。重复采用从临摹传统笔墨花鸟画入手的教学方法，无异于社会老年大学的办学套路，它难免会使我们的写意花鸟课程再度落入一种俗套模式而重演千篇一律的作坊画故事。我们工作室一年来试图以书法课贯穿始终，目的就是

用书法作为根基以加强书写性笔墨训练的基础。前辈大师的作品只供研习、讲座、体悟之用。所以我们提倡的对物（花卉、植物）进行意笔写生的训练方法正是开启自性笔墨意识、构建时代的笔墨观的实践探索。“笔墨当随时代”，正所谓“尽抒胸中臆气，尽洒真实性情”是也。

（六）拓展创作思维和创作方法是创作教学的关键环节。花鸟画创作思维的立意基点是缘物寄情，花鸟、植物都有各自的品性，而以花鸟喻人的关键在于移情与人性化，此乃人之情与花鸟、植物之情的契合与沟通；将日月星辰、春夏秋冬、早午暮夜、风晴雨露等不同的时空纳入意境表现之中，此乃人性与大自然秉性的契合与沟通。传统花鸟画的创作方法已经形成了先组形后设色的习惯程序，所以往往难以避免“为形所役”的结果。我们提出的则是先进行色彩设计后组形的创作方法。具体做法是参照借鉴或移植挪用中外绘画大师名作及中外壁画中精彩的设色元素及色彩组合关系，用水粉色画出与自己写生或摄影采集的花鸟、植物的构图、造型大略相符的几张色彩设计小稿。当然，在设计色彩稿的过程中务须把握色相、明度、纯度、冷暖、位置、面积、形状、方向等八种要素。实践证明，这是一种非常便捷可取的学习方法。这种直接根据色彩稿来“设计”（确定）构图和组编造型的方法可以最大限度地发挥画家的视觉协调能力，锻炼画家的色彩构成能力、意象变形能力以及营造氛围和境界的综合能力。在最终完成创作作品时，特别需要解决的是如何追摹色彩设计稿中的大色彩关系以及如何寻找最好的技法去创造性地落实色彩设计稿中为我们所提供的意境氛围和精神导向的问题。

学年即将结束，六大课程述要是我们工作室赠给2008届全体学员和同仁的一份艺道厚礼。愿我们永远珍重这份传艺之情、互勉之义吧！

2008年4月28日于中国艺术研究院

李魁正花鸟画工作室

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

六大教学课程述要

李魁正

作品图版

8 丁立芬

> a·华夏乐章·纸本 188×98cm

> b·亦华·纸本 180×96cm

10 于 诺

> a·小院秋深风浮香·纸本 120×65cm

> b·艳秋流逸·纸本 91×55cm

12 马在新

> a·密林深处·纸本 192×96cm

> b·南国花艳·纸本 237×123cm

14 王永斌

> a·瓷玫瑰·纸本 84×42cm

> b·荷韵·纸本 66×76cm

16 王成汧

> a·微妙香洁·纸本 62×56cm

> b·鹤望·纸本 244×88cm

18 王金玲

> a·一品红·纸本 80×66cm

> b·荷·纸本 66×66cm

20 王 晖

> a·憩(系列一)·纸本 135×75cm

> b·憩(系列二)·纸本 120×60cm

22 付冰雪

> a·富贵神仙图·纸本 68×68cm

> b·珊玉兰·纸本 240×82cm

24 刘阿宝

> a·荷塘夕照·纸本 66×66cm

> b·春入幽谷·纸本 50×80cm

26 刘宗卫

> a·蝎尾蕉·纸本 113×53cm

> b·红梅图·纸本 98×65cm

28 孙小光

> a·秋风误·纸本 175×95cm

> b·雪霁·纸本 133×91cm

30 安 琳

> a·玉兰小鸟·纸本 68×68cm

> b·鹤望兰·纸本 67×65cm

32 师战青

> a·九月·纸本 184×98cm

> b·果熟雀先知·纸本 93×87cm

34 张 弘

> a·秋韵·纸本 68×68cm

> b·柳荫栖禽·纸本 82×68cm

36 李向峰

> a·海棠垂丝·日本金卡纸 24.2×

27.2cm

> b·空谷幽兰·日本金卡纸 24.2×27.2cm

38 李建民

> a·凝·纸本 136×68cm

> b·曦·纸本 172×91cm

40 杨蔚然

> a·上帝的风铃·绢本 52×62cm

> b·远古之光·纸本 80×85cm

42 肖映梅

> a·鱼亦乐·纸本 140×35cm

> b·鱼戏新荷动·纸本 140×35cm

44 陈 贵

> a·花卉写生之一·纸本 68×68cm

> b·烟惹翠梢含玉露·纸本 268×100cm

46 陈惊惠

> a·池塘清韵·纸本 68×68cm

> b·南国花卉之一·纸本 68×68cm

48 周桂生

> a·硕果累累·纸本 80×42cm

> b·竹报平安·纸本 80×42cm

50 庞银时

> a·春·纸本 152×90cm

> b·上花芭蕉·纸本 326×122cm

52 姜红红

> a·含苞初绽·纸本 65×65cm

> b·洁·纸本 47×86cm

54 姜 沛

> a·荷香远逸·纸本 76×76cm

> b·文殊兰·纸本 66×176cm

56 贺承亮

> a·濡笔抒胸逸·纸本 96×89cm

> b·密林幽情·纸本 96×89 cm

58 郭庆金

> a·君子气象·纸本 68×68cm

> b·清香淡淡不染尘·纸本 68×68cm

60 高 超

> a·心如灵蕙即是佛·纸本 89×89cm

> b·地藏菩萨·纸本 116×89cm

62 高 磊

> a·金风乍起·纸本 170×91cm

> b·皎洁·纸本 70×70cm

64 曹亚钢

> a·春月夜·纸本 120×87cm

> b·古都春色·纸本 87×120cm

66 曹 颖

> a·木瓜榕·纸本 210×87cm

> b·归·纸本 176×118cm

68 黄国强

> a·含香带露·纸本 68×68cm

> b·冰清玉洁·纸本 86×48cm

70 解天成

> a·宋代四大女词家·纸本 200cm×90cm

> b·家园·纸本 185cm×95cm

72 滕 莹

> a·春讯·纸本 70×70cm

> a·春讯·纸本 70×70cm

74 名家讲座

75 教学剪影

76 后 记

夏 冰

黑龙江人。毕业于哈尔滨师范大学艺术学院中国画系。2006年就读于中国艺术研究院蒋采苹工作室研究生课程班，现为中国艺术研究院李魁正工作室访问学者。北京工笔重彩协会会员。作品《亦华》、《仙香》入选中国美术家协会第二十次新人新作展，作品《华夏乐章》在2007年全国中国画作品展中获优秀奖。

艺术感悟

把创作的最初感觉保持到最后，让心灵绽放艺术的芳华，建构属于美丽的境界。

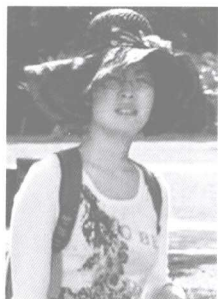
> a

> a • 华夏乐章 • 纸本 188×98cm 2007年

> b • 亦华 • 纸本 180×96cm 2007年

> b

1973年生于河北省辛集市。1993年毕业于河北辛集美术中专。2000年进修于文化部第八届重彩班，现就读于中国艺术研究院李魁正工作室研究生课程班。现任辛集市东方画院副院长。2000年《春山泉韵》被人民大会堂收藏，2002年《希望》入选纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美术作品展，2003年《蜀山揽胜图》获纪念吴道子书画大展优秀奖。

艺术感悟

画画是很惬意的事，这是一方心灵的净土，给人难以言传的慰藉和乐趣，我愿不断用画笔探寻对艺术的理解、感悟和追求，诉说生活中的欢乐、艰辛和心中的希冀。

> a

> a • 小院秋深风浮香 • 纸本 120×65cm 2008年

> b • 艳秋流逸 • 纸本 91×55cm 2008年

> b

1947年生，湖北潜江人。湖北省美术家协会会员。1990年拜华中师范大学美术系郭方颐教授学习中国花鸟画。1998年参加首届中国画高研班学习，拜画家刘荫祥先生为师。现为中国艺术研究院李魁正工作室访问学者。2001年在中国美术馆举办“马在新画展”，2005年在深圳举办“南国花艳——马在新画展”，2006年入选第十三届当代中国花鸟画邀请展并获优秀奖，2007年入选文化部、中国美协举办的“中华情全国美术作品展”。出版有《马在新画集》、《中国画家——马在新》。

艺术感悟

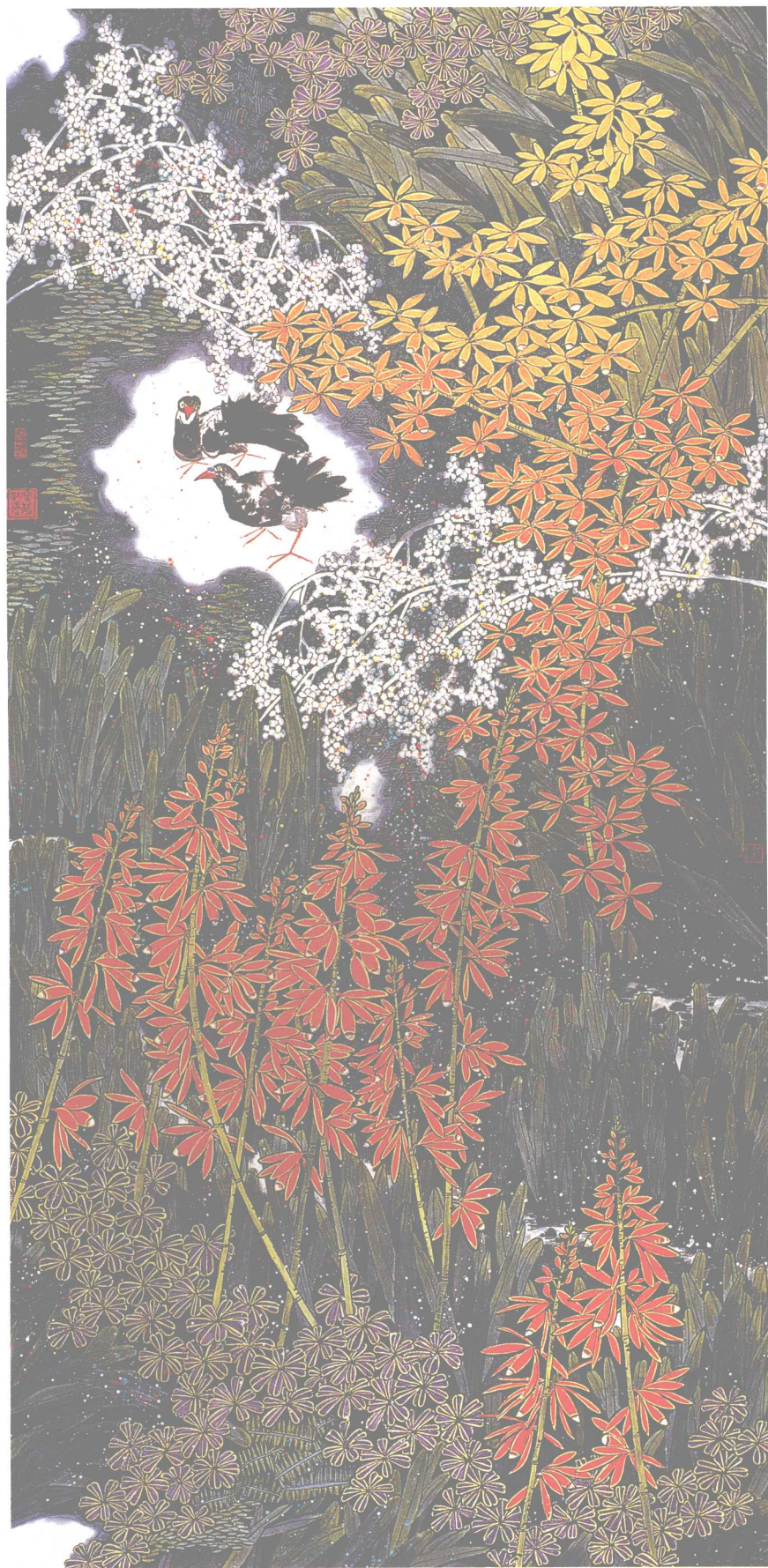
自我是一个凝聚点，不应该把自我溶解在大师的作品中，而应该把大师的作品吸收到自我中来，对我来说，一切都是营养。

> a

> a • 密林深处 • 纸本 192×96cm 2008年

> b • 南国花艳 • 纸本 237×123cm 2008年

> b

河南省郑州市人。现就读于中国艺术研究院李魁正工作室研究生课程班。河南省美术家协会会员、河南省国画家协会会员。2006年先后参加河南省国画家协会提名展、河南省第十三届花鸟画展。

艺术感悟

画，心画也。画是画家的心灵与性情的物化体现。画失去了人的性情意志这一内涵，画也就徒剩物形的躯壳。由此而言，画也就失去了它存在的价值。

> a

> a • 瓷玫瑰 • 纸本 84×42cm 2008年

> b • 荷韵 • 纸本 66×76cm 2008年

> b