

中国 国家 画 院
姜宝林精英班师生作品集

YANGZHEN-ZHONGGUOHAHUAYUANJIANGBAOLINJINGYINGBANSHISHENGZUOPINJI

主编 姜宝林

安徽美术出版社

主 编：姜宝林
责任编辑：秦金根、王理鑫

图书在版编目(CIP)数据

养真·中国国家画院姜宝林精英班师生作品集 / 姜宝林主编. —合肥: 安徽美术出版社, 2008. 4
ISBN 978-7-5398-1751-4

I. 养... II. 姜... III. ①花鸟画—作品集—中国—现代
②山水画—作品集—中国—现代IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第048960号

养真·中国国家画院姜宝林精英班师生作品集

主编：姜宝林
安徽美术出版社
合肥市圣泉路1118号出版传媒广场14层 邮编：230071
<http://www.ahmscbs.com>
全国新华书店经销
出品：中国典藏杂志社
装帧设计：袁长新 杨敬爱
印刷：北京爱丽精特彩印有限公司
开本：889×1194 1/16 印张：14
印数：1-1700册
2008年4月第1版 2008年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-1751-4
定价：180元

如发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换

前 言

中国国家画院开设“姜宝林艺术工作室”，对外招生，培养中国画的优秀人才，今年已经是第四届。其中第三届是“精英班”学员是：马砚山、孙海峰、周明明、夏墨、常庆利、余小传、姚晓冬、刘云、乙庄、曾圣、刘彦明、赵金忠。他们来自全国各地，大都修花卉，也有的修山水，还有的山水花卉兼修，目的只有一个，那就是学习理解传统绘画的真谛，探索研究中国画的创新发展之路。

因此，我要求学员在短短的一年中，把握好自己难得的学习机会，一手伸向传统，狠抓基本功；一手伸向生活，在大自然中感悟、体会与提炼，最终创作出既有笔墨又有现代感的绘画作品。我与学员们一道通过一年的共同学习和探讨，加上他们自身的刻苦努力，每个人都取得可喜的成绩，是四届学生中进步最快、水平最高的一个班。有很多学员作品入选全国性美术展览并获奖，产生了广泛影响。

我的教学观和作法是：

一、取法乎上，不要学我，我教的是艺术规律，要求他们不要死学某一家、某一派。要广取博收，转益多师，拓宽了他们的艺术视野。

二、因人而异，因材施教。我尊重他们的天资潜能，引导他们独立发展，最终不与人同。

三、重视临摹训练，使他们一定程度上把握了中国画的民族性与主体精神；传统基本功得到了加强与提高，笔墨比以前更加规范。

四、通过外出写生，他们提高了对大自然的认识，能够发现新题材、新感受，创造出新的美。

五、通过观看、解析古今大师经典作品，打开眼界，提高了他们的审美能力和鉴赏能力，使他们的艺术修养有了长足的进步。

六、通过创作，他们画出了新思想、新气象、新水平，创作出既有传统功底又有时代精神的新作品。

这些都使我感到欣慰，达到了纠偏、补课、充实和提高的教学目的。今天学员们的作品结果出版，特简略写上几句，是以贺。

姜宝林

根深叶茂 硕果累累

——姜宝林工作室精英班作品读后

□文 / 赵立志

姜宝林工作室精英班要办画展，约我写点东西，于是先要了些作品、图片来，阅过之后，甚感各有身手，随即为每人记下数言。

马硕山：底蕴厚重，画如其人，厚实，端庄，文化，诗情，可信……与时下太多的取巧与蒙人之作相比，实属“另类”，但这“另类”得好啊！

乙庄：用笔简约，酣畅有致，颇具传统文人画遗韵。其题为《洗妆》、《凤韵鸡冠》等等，融传统诗词之韵味与时代审美于一体，耐人寻味。

孙海峰：在此前所擅作的明柔之美基础上，于增强了笔墨表现力度的同时，平添了许多大气。其厚而不塞，重而不腻，又有别时风。

刘云：大写意山水，浑厚与简淡巧妙地结合在一起，奔放而不失方圆，恣肆却又在规矩之中。笔墨灵动活泼，颇有朝气。

刘彦明：沿着“大花鸟意识”之路，写天地间自然之气息，渐离瓶花式人为摆插之态，追寻并展现天然、阳光与生机。

余小传：读余小传之作，如与挚友闲聊，又如首首无标题音乐，随意，境随笔出，自然流畅，轻轻松松，无拘无。

周明明：把原本属于清秀的花鸟画得厚起来，成为清厚，这既有笔力扛鼎之因，还有某些处将宿墨法的引入，也堪称赞。

姚晓冬：潇洒自如，风度翩翩，颇具天趣。想到某剧中的一句台词：“美哉少年！”用时下话说：回归自然。

赵金忠：以草书法写枝干、活泼；叶子用平面性重笔摆出，厚重；花朵淡雅，写

与装饰感结合，娇艳。三者组合，如观《钟馗嫁妹》，别开生面。

夏墨：严谨厚实，古今交融，人世出世，泥土芬芳。

常庆利：表现上取粗放与典雅的结合，艺术手法取大小写意之间，背后是一定的写生功底与笔墨功力的结晶，体现了对更大观众群的照顾——雅俗共赏。关于这一点，说说容易，做到不易。

曾圣：笔法有偏于冷峻，有偏于灵动，但皆不失于厚重朴实；墨色某些处看似单纯却求有变化，简约中寓丰富……皆由潜心修炼而得。

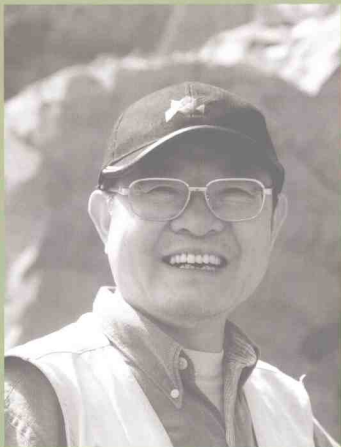
……

读过这些学生的作品，我想起一句俗话：“有什么样的师傅就有什么样的徒弟。”这是说老师的言传身教对学生成长的重要性。其实看看这些作品，单从画面表现上，几乎没有多少导师姜宝林的痕迹。这是他的一贯主张，他不让学生学他，这里有谦虚的成分，有自己的教学理念，更体现了一种胸怀。姜宝林对学生的影响不在表面上，而在骨子里，他有死抓不放的，一是深入生活，二是学习传统，把根深深地扎下去。关于这两点好多人也这么说，但他是来真格的，比如在点评学生的写生作业和临摹作品时，有时还真让人下不来台，管你是哪方诸侯。正是在他的严格要求下，学生们个个努力，达到了纠偏、补课、充实和拓宽视野的目的，取得了今日可喜的成绩，同时也更为他们以后的发展奠定了扎实的基础。

正因根深叶茂，方得硕果累累。

是为序。

2008年4月

姜宝林

姜宝林

山东平度人，1942年生。1967年毕业于浙江美术学院，1981年毕业于中央美术学院山水研究班，是季可染的研究生。现为国家一级美术师，浙江画院党委委员，杭州画院院长，中国艺术研究院博士生导师。中国国家画院开设姜宝林艺术工作室。享受国务院特殊津贴。专攻山水，擅花卉大写，原创白描现代山水。曾在台北、高雄、波恩、巴黎、香港、汉城、美国佛尔蒙特、北京、济南等地举办个展。并在国内外出版多种画集。作品被国内外美术馆及个人收藏。获“1992年——蒙特卡罗现代绘画世界大奖”、美国佛尔蒙特国际艺术中心富瑞度基金会创作一等奖、第九届全国美展银奖。

我画版纳系列

□文 / 姜宝林

我的本行是画山水，先画泼墨、积墨，后又独创白描现代山水，近20年来，我对花卉大写情有独钟。

我作花卉大写，本元师承，也没从梅花竹菊入手，而首先来源于生活感受和冲动，二是得利于与好友张立辰的切磋和研究，三是得利于山水画的根基。我的花卉大写题材力求多样，尽量不重复前人，古人已经约定俗成的题材，而是到生活中去观察，捕捉、发现新的题材，形式构成上追求现代感，广取博收，吸收一切有益的因素构筑现代美；笔墨上尽量丰富耐看，将山水画中丰富的笔墨技法，特别是黄宾虹的笔墨融合到花卉大写中。如山水中的气势构筑、整体处理，韵律节奏、皴擦点染等手法融合到花卉中，以期丰富别样；在取景处理上多采用中景，以大观小，以便获取山水的艺术效果。这些年我是这样想的，也是这样画的，当下仍在继续探索中。

生活是艺术的唯一源泉，同样自然景象也是花鸟画的资源矿藏。自然景象虽然是原始自然形态，甚至是粗糙的，但却是最生动和最基本的，是花鸟画取之不尽、用之不竭的唯一源泉。纵观历代花卉大家无不是注重写生，无不是从写生中脱颖而出，黄筌的《写生珍禽图》就是有力的佐证。因此，花鸟画除了继承传统而外，写生应是发展花鸟画的必经之路。一个有作为的花鸟画家，只有不断地深入生活，观察写生，从生活中去发掘容易被人忽视的题材，去发现前人没有发现的美，才能创造出有生命力和感召力的作品。如齐白石的算盘和紫藤，这是古人从未涉及的题材，齐白石从生活中却抓住了它，而且画得有笔有墨尽善尽美。再如他画的虾、蟹、蛙，这些虽是古人早就有人画过的题材，但是他通过细致观察，发现了自己独到的审美特征。通过观察、实践，再观察，再实践的反复过程，终于画得活灵活现，超出古人而不与人同。再如蒲作英的竹，历代画竹大家不乏其人，也各有其貌，蒲作英在继承前人的基础上，经过深入的观察、目识心记，终于创造了自己画竹的新风格新面貌，他不同于任何人，有自己独特的感受，有自己创造的独特的形式符号，

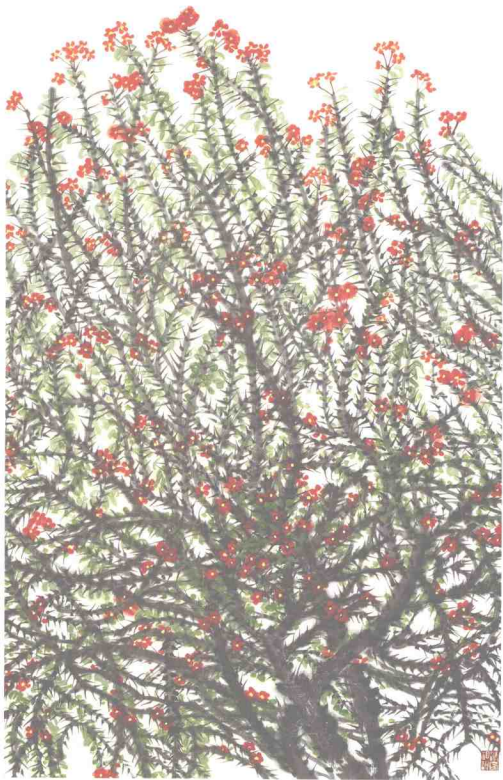
即现代又生动。在南方，我经过多年的观察研究终于认定他画的竹即是南方名曰“云竹”的形态，传神生动，无以复加。诸如此类范例很多，总之，要在花鸟画的领域中有新发现，有所创造，就必须深入生活，细致观察，认真研究。即使梅花竹菊，这些花鸟画中的永恒题材也必须从生活观察中，以独特的审美眼光去发现自己的独特的感受，去发现别人不曾发现的美，才能创造出与众不同、独具一格的好作品。笔墨不等于零，重要却是等于零。

李可染先生是公认的中国画大师。他上世纪五六十年代的山水写生开创了中国画写生的新纪元。可染先生非常重视写生，他教导我们：“要精读两本书，一本是大自然，一本是传统”，“大自然是第一本，是最重要的，要真正的精读”。“这个大自然是人类智慧的源泉。这个大自然是无穷无尽的，不要以为前面的大艺术家已经发现了许多东西，没有发现的还有许多许多。”又说：“古代的东西不可能完全适合现在的需要，只有到大自然中才能判断它们的是非。只有深入认识大自然的规律，才能发现前人没有发现的东西。”他再三教导我们：“学画的基本功很多，但写生是最重要的一点，是对客观事物的认识，再认识。”可染先生把对景写生，叫做对景创作。在深入细致的观察大自然的前提下，进行概括、提炼和提高。他的山水之所以超越古人，顺应时代，正在于他笔下的山水形象无不是从山水写生中变化出来的。

超越自我，追求个性是每个画家都认识到的，但是个性是一个水到渠成的自然过程。过早的追求风格会限制正在探索和积累过程的全面发展。个性是天资、胸怀、阅历、修养、学识、功力等诸多方面的总和。我认为这是一个自然积累的长期过程，不能急于求成。

对21世纪，我们应该认识到，现代的中国画不应该只属于“懂得”笔墨的国内同行们的，而应以它更为丰富的内涵和更为强烈的新形式，为更多的人——具有现代思维和现代审美理想的人所拥有，从而使我们的传统绘画有更广泛的世界意义。

王毅系仙人掌多刺小花丁香花名宝林北京

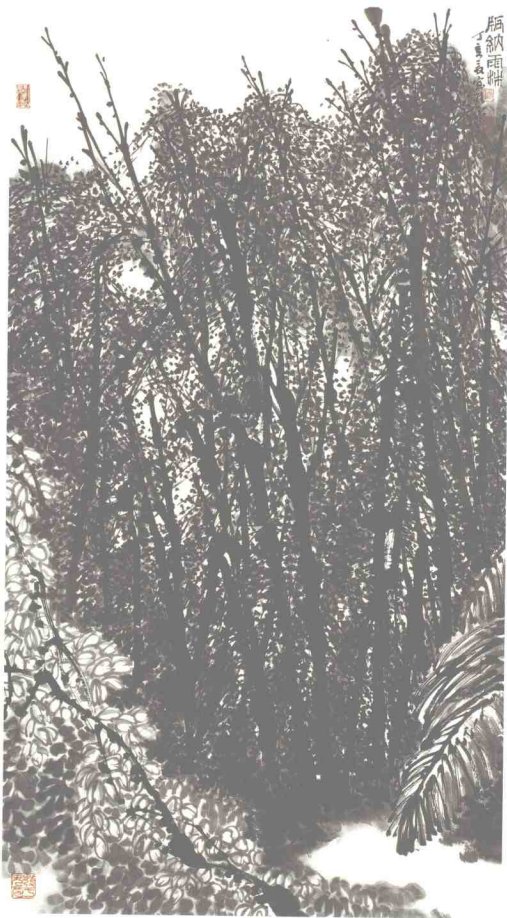
【霸王柳】
2007年

春風吹又生 時年三月 畫於大得山人書畫院 納明

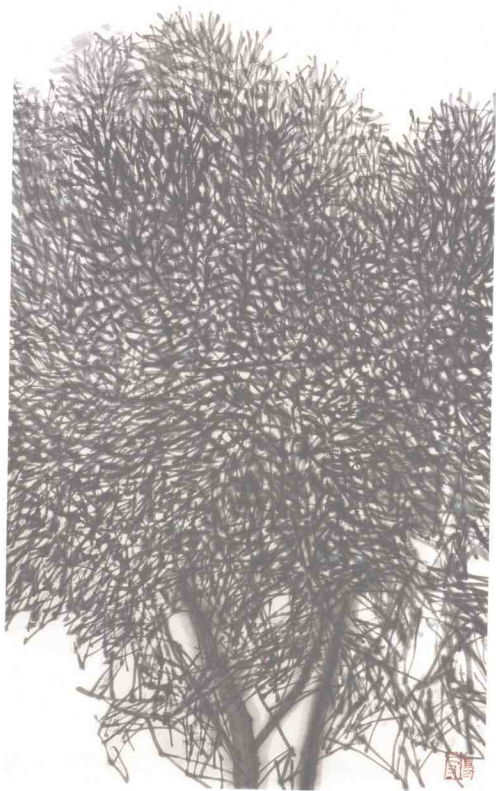

【春风吹又生】
2007年

【版纳雨林】
2007年

东北林宝 苍老人山 浮穴在得 因槐吃竹可茶 每至有树 槐宽

【光棍树】
2007年

丁亥夏月畫堂月夜散納所見

【豆角】
2007年

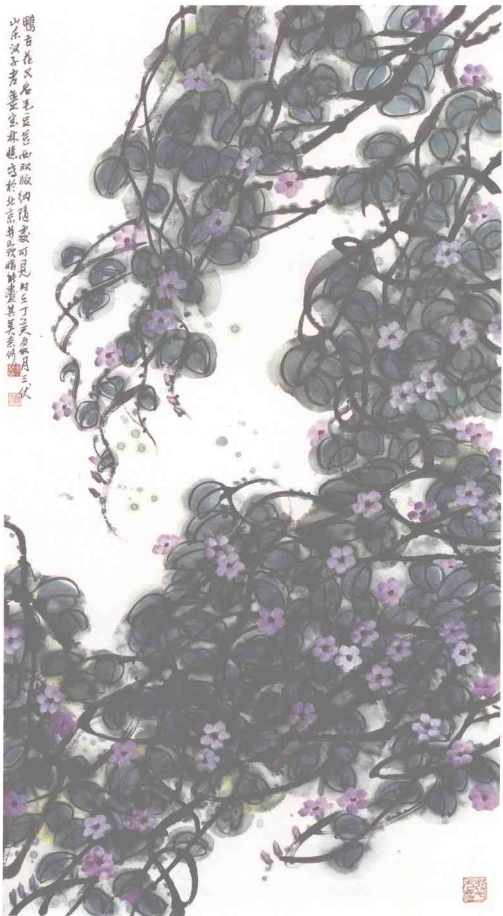

丁亥雪皴竹所見
宣丹并款

【西双版纳写生】
2007年

晴窗倦眼毛
豆花西院
何随
可足
丁未
月三
日
画
于
北京
并
致
赠
建
其
莫
若
作

【鸭舌花】
2007年

美
行
真

马硕山

1965年生，山东人。1991年就读于中国美术学院，1998年就读于中央美术学院，2006年进入中国画研究院姜宝林精英班。现居北京。为中国美术家协会会员、《中国美术》杂志编辑。

出版有《马硕山写意花鸟画艺术》、《马硕山花鸟画》、《马硕山扇面精品》、《当代中国花鸟画》合集、《中国当代美术全集·花鸟卷》。

太行写生日记

□文 / 马硕山

一阵嘈杂的读书声把我从梦中惊醒，一看表，9点多了。我们住的旅店后窗挨着锡崖沟小学，每天早上孩子们的读书声成了催我起床的闹钟，孩子们大声朗读，大部分是方言，夹杂着一句半句的普通话。究竟读的什么内容也听不清楚。

起床洗漱了一下，带上家伙出了门，同学们已各自散落到自己钟情的景点去了，我独自一人顺着沟南，一路哼着“故乡的云”往东走，路边就是百余丈深的大峡谷，似一刀切下，偶尔朝下望去，腿直发软，在大自然面前，人显得是那样的渺小，望着延伸到远方的峡谷，我心底陡生出“独上高楼，望尽天涯路”的情结。

往东走了大约20分钟，转过一个山坳，路右侧有一村落，白墙青瓦，约二十几户人家，再往里走，有几棵大梨树造型不错。昨天在沟北已画了两棵，很有感觉，今天还要乘兴再画！找好角度，支好家伙，仔细观察，几笔写上，好！感觉对了，约一个半小时，一张写生完成了。

又往里走，前面一片坡地，坡上有老农吆喝着两头牛在犁地，这里的耕作方式很原始，牛是主要的劳动力。往坡上走了一段，见路边圈着两头牛，我拿出相机拍了几张照片，这时，坡上下来一个老妇，肩上扛着锄头，我问：“老乡，收工了？山上干什么活呢？”她说：“在种玉米，要回家拾掇

午饭。”我一边下山一边顺路和她攀谈，知道她家有三个孩子，一男两女，都已成家了。没啥出路，都在种地。我问：“多大年纪了？”她说：“六十了，”“六十还干农活吗？”老妇忽然停住，眼睛望着我说：“不干没办法。”说着眼圈红了，嘴里念叨着：“不干没办法，没办法……”看着眼前这位老妇，我想起了自己的母亲，我母亲七十多岁了，在农村辛苦了一辈子。到了晚年，总算我们兄弟姐妹都有了点作为，对她很孝顺。母亲晚年是幸福的。可眼前这位老人，还要上坡干活。是啊！不干不行，不干就没得吃，儿女们也靠在土窝里滚爬，恐怕顾不上他们的父母了。

想到这里，我顿起怜悯之心，掏了一下口袋有五十元钱，我说：“给你这点钱吧”她是先一愣，眼泪就下来了。说：“我不要人家的东西，不要不要。”我说：“没事，拿着吧。”她依然说：“不要不要。”一连说了几个不要。转头就沿着石阶，往村里去了。我手里握着五十元钱，竟呆在那里半晌。心里想：“苦难的太行人啊！坚强的太行人。”虽然日子过的艰辛、苦涩，但却不接受施舍与怜悯。我由衷地对她们充满了敬意。

2005年4月17日 晴