

李魁正

Li Kuizheng
Zhongguohua Chuangzuo Yu
Jiaoxue Yanjiu Wenxuan

中国画创作与教学研究文选

——中国少数民族美术教育
五十年学术文库——

李魁正◎著

中央民族大学出版社
University Press

J212-53
6

李魁正

Li Kuizheng
Zhongguo Hua Chuangzuo Yu
Jiaoxue Yanjiu Wenxuan

中国画创作与教学研究文选

中央民族大学“211工程”二期重点学科建设项目
中国少数民族美术教育五十年学术文库

李魁正◎著

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

李魁正中国画创作与教学研究文选/李魁正著. —北京: 中央民族大学出版社, 2009. 12

ISBN 978-7-81108-791-8

I. 李… II. 李… III. 中国画—教学研究—文集
IV. J212.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 218937 号

李魁正中国画创作与教学研究文选

作 者 李魁正
责任编辑 吴 云
封面设计 汤建军
出 版 者 中央民族大学出版社
北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081
电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)
68932218(总编室) 68932447(办公室)
发 行 者 全国各地新华书店
印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司
开 本 880×1230(毫米) 1/32 印张:8.125
字 数 210 千字
版 次 2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-81108-791-8
定 价 20.00 元

版权所有 翻印必究

《中国少数民族美术教育五十年学术文库》编委会

主 编 殷会利

副主编 何 川 高润喜 陈 刚

编委会 李魁正 钟志金 康笑宇 买新民 芮法彬

朴春子 张志伟 李贵男 赵海翔 王国能

李 洁 何 威 夏 展 付爱民

序

我国民族艺术源远流长，丰富多彩，少数民族艺术又是其中非常重要的组成部分，在传统艺术的承扬和当代艺术创作中都展现出独具特色的风采。对民族艺术的传承与发扬是美术院校不可推卸的责任，而以中央民族大学美术学院为首的民族院校更是肩负着弘扬少数民族艺术的历史使命。自1959年中央民族大学始建美术专业以来，我国的少数民族高等美术教育与之共同经历了50年的发展，回顾这半世纪以来的风雨历程、曲折艰难，成果却更加喜人，更以一种朝气蓬勃的发展态势在新时期阔步前进。

美术院校的作用，一是传道授业，为社会输送高等美术专业人才；二是潜心科研与创作实践，参与美术事业的发展。中央民族大学美术学院在这两方面的贡献都可谓成绩斐然，并突出了自己的办学特色，独树一帜。在教学上，中央民族大学美术学院迄今已培养出数以千计的包括绘画、设计、美术学各专业方向的少数民族高等美术专业人才，他们活跃在全国各地，尤其是在各少数民族地区的文化建设中发挥着重要的作用。在创作方面，中央民族大学美术学院汇聚了一批在国内颇有影响的艺术家和青年才俊，他们在各自的专业领域里进行着卓有成效的科研探索和创作实践，为繁荣我国少数民族美术创作做出了十分突出的贡献。这部学术文库中选入的几位专业教师的艺术理论研究文集，从一个侧面清晰地记录了我院教学科研发展的脉络，比较全面地展现了我院师资队伍的研发实力，也可以看做是我们对50年优秀成果总结的另一种汇报形式。

从他们近年来取得的丰硕的创作成果中，我们还可以看出其

教学、科研中始终坚持的三种学术取向。

其一，立足传统。中央民族大学美术学院师生的创作中体现出良好的传统功底，无论是中国画还是油画、装饰绘画，都十分注重对传统艺术语言的钻研与运用，同时更加注重对民族传统审美意象的凝练和深化表现，在设计探索中十分有效地找到了从民族建筑、民族服饰、民族传统工艺等民族传统艺术遗产中汲取营养的方法。

其二，面向现实。中央民族大学美术学院的专业教学非常重视社会实践和实习采风这一环节，他们的作品无论以什么样的风格面貌出现，无不以少数民族现实生活为创作构思的源泉，无不是在社会人生和大地山河里寻找构思的鲜活素材，无不以自己民族地区生活的实际体验作为自己艺术探索的起点。这一点，一直是中央民族大学美术学院的教学传统，因此，他们的创作多能够超越简单的形式感转译，准确地表现少数民族人民群众的民俗生活形态和审美精神。事实上，在少数民族主题美术创作领域里，以中央民族大学美术学院为首的民族院校美术院系占有极其重要的位置。

其三，寻求超越。由于其特殊的责任和所承担的社会使命，中央民族大学美术学院师生们的创作总是焕发着其特有的艺术创造力。可以这样理解，具有天然多样性的少数民族传统艺术在其教学过程中逐渐对创作探索产生推动作用，艺术探索中的个性塑造在很大程度上也受到了良性影响，艺术创新的勇气与活力都得到了极大的推进。在他们的作品集里，异彩纷呈令我们目不暇接，无论教师还是他们培养出来的学生，都在进行独立的艺术探索，成效显著，令人欣慰感佩。

中央民族大学美术学院的师生团队已经成为中国美术界越来越有影响力的一个艺术群体。他们始终努力创造着能够更好地展现民族艺术魅力的艺术风格，在立足传统、面向现实的同时，开

辟出一条属于我们这个时代的民族艺术发展之路，将我国少数民族艺术事业推向一个更新的发展阶段。在中央民族大学美术学院成立 50 周年纪念之际，我要向他们表示热烈的祝贺，也期待他们能够取得更大的成就。

A stylized calligraphic signature in black ink, consisting of three characters: 刘大为 (Liu Dawei).

中国美术家协会主席

前 言

伴随共和国 60 年华诞，中央民族大学美术学院也迎来了成立 50 年的盛典。在团结奋进、蓬勃开拓的 50 年中，中央民族大学美术学院经过几代人的不懈努力，收获了中国少数民族美术教育和民族美术创作与科研成果的双丰收。

自 1959 年中央民族学院创办了艺术系美术专业（我院前身），50 年来，我院始终坚持为我国少数民族美术事业的发展建设输送人才的办学宗旨，以培养高层次少数民族美术专业人才为己任。作为全国最重要的培养少数民族高级美术人才的教育基地，至 2009 年，我院向社会特别是向民族地区输送了包括了 42 个民族成分，各类学历层次的 2800 多名高等美术创作人才，已经顺利毕业取得硕士学位的研究生 50 多名；成功举办了四届硕士研究生课程班；毕业生中已有 8 位获得博士学位。他们现已成为全国各地民族美术研究、创作以及民族艺术教育领域的学科带头人和中坚力量。

在社会各界尤其是教育界、文化艺术界的全力扶助下，中央民族大学美术学院的成长经历了不同的历史发展阶段，学科建设得到全国各兄弟民族院校和民族地区艺术院系的大力支持，学科建设水平稳步提高。至 2009 年，中央民族大学美术学院已经形成集教学、创作、科研为一体的办学模式，构建了科学的符合艺术学科发展规律的包括博士研究生在内的多层次教学结构，已经建立了绘画、美术学和艺术设计三个招生专业中的七个专业方向，并完成新建“中国画临摹工作室”、“丝网印刷工作室”、“影像艺术中心”等多个专业实验室的发展规划任务。尤其是进入 21 世纪以来，学院建设工作开始纳入国家“211 工程”、“985 工程”的学科建设项目，美术学院的办学规模、办学层次和办学质

量都实现了全面的跨越。随着信息化、全球经济一体化进程的不断加速以及社会主义市场经济的确立和成熟,使得教育体制必须遵循市场规律。在教育产业化的进程中,人才市场的竞争随之加剧,这就为新时期民族美术教育提出了更高的要求,它包括教育资源和社会文化资源的合理配置,社会需求与课程设置的相互配合,拥有适应新形势的高水平的师资队伍和坚定不移地走突出民族特色的教育方向。在多年的教学实践和创作科研推进工作中,师资队伍里陆续涌现出一批以表现少数民族题材著称于当代画坛的著名画家和学者,如刘秉江教授、罗貽教授、周秀清教授等。其中刘秉江教授在1982年为北京饭店设计创作的壁画《创造·收获·欢乐》荣获第六届全国美展银奖,作为我国新时期少数民族主题绘画创作中具有代表性的作品写入当代美术史篇;周秀清教授于1999年应国家民委、邮电部之约,为纪念国庆50周年而设计了民族大团结邮票,多次被党和国家领导人作为礼品赠送外国贵宾,并多次担任国家大型汇演活动中的民族服饰问题顾问。同时,许多教师在艺术语言的探索和尝试中开辟出在当代画坛具有深刻影响的创新路径,在教学中时刻鼓励青年学子勇于探索创新。如李魁正教授的现代没骨画与泼绘艺术,既融合了传统绘画审美特质,又开创了全新的表现风格,成为中央民族大学美术人立足民族传统,开拓进取精神的集中表现,在学术上引领了当代学术潮流,同时推动了中国少数民族美术教育的发展进程。

1959年,我校开始面向民族地区招收美术专业大学生,与此同时,为新中国少数民族高等美术教育谱写了崭新的篇章。中央民族大学美术专业教学在这50年的发展历程中,积累了丰富的培育少数民族美术人才的宝贵经验,为民族地区民族美术的发展发挥了重要的人才基地作用。随着社会的不断发展,对民族美术人才的要求也越来越高,如何培养出水平更高、更好的、能够适应时代需求的民族美术人才,是当今艺术教育界共同面临的一

个重要课题。中央民族大学美术学院也一直发挥着我国少数民族高等美术教育领域中的重要作用，其 50 年来所积累的优秀教学成果是我国少数民族高等美术教育学科建设中的坚实基础和宝贵财富，对其主要成果的总结和教学创新研究是当前学科发展所急需完成的一项重大课题，为今后我国少数民族美术教育的发展提供有力的实践材料、理论及方法依据。这部学术文库中选入的几位专业教师的艺术理论研究文集，从一个侧面清晰地记录了我院教学科研发展的脉络，比较全面地展现了我院师资队伍的研发实力，也可以看做是我们对 50 年优秀成果总结的另一种汇报形式。

少数民族高等美术教育的发展水平直接影响了我国当代艺术、少数民族文化产业、少数民族传统文化与原生态艺术保护等众多领域的建设、发展，其教学与科研成果也是支撑国家整体文化发展战略的一个关键性环节。新中国美术创作中曾经流行的“少数民族热”现象，对中国现代美术创作曾产生过巨大的影响，投射到 60 年中国美术教育的整体发展中，少数民族美术教育已经形成了一个专门的体系，是高等美术教育中一个非常重要的学科分支。如何办好少数民族高等美术教育？如何发展这一学科？仍然是摆在我们全体同仁面前的一个重大课题。正是抱着这样的信念，中央民族大学美术学院根植于丰富的少数民族传统文化艺术的沃土，几代同仁奋进在民族美术教育的阵线上，不懈地耕耘。现今世界文化的多元化特征、少数民族区域和区域经济的发展，以及国家对民族地区自然文化遗产的保护都将激发我们在中国少数民族美术教育和中国少数民族美术创作的艺术实践中作出新的拓展和贡献。

殷会利

中央民族大学美术学院院长

2009 年 11 月 18 日

目 录

创 作 篇

悟觉释艺.....	(3)
线意和色调	
——谈工笔花鸟画的继承与革新.....	(4)
创作与教学思考	
——兼论工笔花鸟画的时代精神.....	(8)
没骨画的重新崛起	
——中国现代没骨画派宣言	(13)
骨法用笔与尚骨精神	(16)
向宋人学习	
——发扬中国花鸟画的“宋人精神”	(19)
现代没骨与泼绘	
——我的艺术探索和实践	(28)
我的创作观	(32)
面临挑战与机遇	
——关于中国线描艺术的思考	(37)
时代的情怀 时代的风范	
——论郭味蕖的花鸟画艺术	(42)
泼绘心语	(56)
悟道随笔	(59)
时代的工笔白描艺术	(63)
没骨画的表现特质与时代机遇	(65)
构建时代的笔墨观	(77)

面对现实 正确认知

- 时代与艺术格调析 (95)

感念师恩 重温师艺

- 有感于高冠华先生的艺术与人生 (101)

中国线意造型的艺术精神

- 有感于首届中国画线

- 描艺术展暨画集的出版 (113)

立足开拓 勇于探索

- 山东中国花鸟画晋京展的启示与思考 (120)

教 学 篇

- 为培养新一代美术人才贡献自己的一份力量 (131)

- 关于中国画教研室教学大纲的特点与思考 (138)

- 中国画研究生的临摹、写生、创作教学 (148)

- 图式构成与形式法则研究 (167)

推进和完善中国画的色彩语言

- 关于写生色彩与装饰色彩的训练 (175)

- 现代民族装饰绘画与设计研究课程综述 (208)

- 注重理念与系统的建构 回归教育的本体 (226)

培养高层次的民族美术创作应用和理论研究人才

是时代发展的需要

- 在首届中国少数民族美术教育论坛上
的主题发言 (230)

习法、澄怀、修果

- 寄语 2007 届花鸟画工作室的全体学员及同仁 (239)

- 六大教学课程述要 (240)

注重创作应用的理论研究 把握当代民族事业

发展建设的主脉

- 在视觉艺术博士生教学研讨会暨中国
视觉艺术中心第二届年会上的发言 (244)

创 作 篇

悟 觉 释 艺

作为东方母体的华夏书画艺术，从来就是在吸纳、融会、同化外来艺术优长的同时，以其强大的生命力不断完善着自己本有的审美质素而成长发展的，它彰显了我们无限的宽宏与包容的民族精神。认知大自然生命本义之“明空不二”的“二元”思辨哲学理念是艺术家务必面对的悟觉过程，它决定着艺术家及其作品境界的高度与深度。

画家在以意立象和立象尽意过程中所营造的形神趣境之审美取向，是以主观之心性所立的主客交融后所生之心象的印迹。画家倾一生乃至“几世”之素养积累，以其富有个性的意象创造和创举，驾驭画面的黑白灰、点线面、节奏旋律诸因素环节所构建的每一幅作品的审美意象，都是在完成一次从太极生两仪演万象或是在完成一次一生二、二生三、三生万物的生命演化过程，故此，每一幅作品都是有生命的，我们切不可等闲与轻率。一幅创作或习作，无论是造型、色彩还是布局，不过是画家从混沌到清晰再到混沌……妙手精心演化的棋盘中的布势而已。我喜欢这种生命演化的自然审美意蕴；我钟情这种非具象亦非抽象的意象写实或意象夸张的视觉感受；我追求这种过去时、现在时、未来时的循环不息的审美情境……认真而冷静地回眸中国绘画的每一位前辈大师，我们便会知晓，他们修炼得道的路径（法门）都是有别的，甚至是完全不同的。故而，认知过去时自来本有的“心之体性”，把握现在时道法自然的“自性法门”，证悟未来时艺术之果的“绝对究竟”，才真正是画家生起智慧而进入的禅境。

2009年8月于北京西郊天华堂画室

线意和色调

——谈工笔花鸟画的继承与革新

天资、勤奋、修养、时代性，是一个画家取得成就必不可少的条件。其中时代性至关重要，一些画家暮年落伍，关键在于不解“笔墨当随时代”的深刻道理。

工笔花鸟画发于五代，盛于宋元。其后则随着文人画的勃兴而日渐衰退，虽有林良、吕纪、陈老莲、恽南田诸家扛鼎，但终不能挽回其衰颓之势。究其因，不独在于文人画的兴起，更在于多数画家因袭古人、循规旧法。

现代工笔花鸟画家虽然也有不少有成就者，但就整个美术界的创作状况来看，前进的步伐仍然不大。近年来，我在工笔花鸟画创作中虽然有了一些收获，但我深知，这些作品还不能称为真正的革新。这篇杂谈，不是侧重于对过去心得的总结，而是侧重于对未来探索的设想。

线，特别是白描用线，今天仍然是工笔花鸟画中不可缺少的造型手段和主要技法之一。

在工笔花鸟画中，就线的意义讲，一要表现物象的结构和轮廓，二要表现质感，三要表现光色，四要表现情意（或称“线意”）。前三者是客观表象，后者是主观情态。缺了前三者之一，便会失去视觉形象的完满，而缺了后者，则会失去艺术的感染力。从时代的要求看，用线表现情意，就显得尤为重要和必不可少。

双勾白描花卉的线，由于没有颜色作辅助，在线的质量和体现“线意”上，要求就更高。新中国成立后各地出版的不下十几种“白描花卉”或“百花图谱”，几乎是千篇一律地用一种线法

描绘所有的花，这种白描如果作为植物的形态图谱还可以，而作为学习白描技法的范本就很不相称。如果根据花木的习性和特征，试用带有“线意”的感情线去表现不同花木的话，效果可能就会有所不同。白描花卉的线法既会得到改进和发展，其领域也会扩大和被再开发。

在重彩或淡彩画中，色彩的地位上升或成为主导，线为色打基础并为色的表现服务。但线为一画之骨，对线意的探索仍然是不可忽视的。

严谨、细致、真实，是工笔花鸟画的特点之一。花鸟画最早是以写实兴盛起来的，后来工、写分家，工笔花鸟画一直把写实的特点保持至今。它以写生（观、会、想、写）为手段，追求造型的真实性，刻画形象一丝不苟。然而，这一特点本身，又使情意的自由表现受到了很大的限制和约束，或许这正是工、写分家的原因之一吧。如果我们不注意情意的表现，而一味地认为工笔花鸟画在刻画形象上越细致、越具体、越真实才越好，乐于搞面面俱到的烦琐哲学。一旦陷入这种盲目性，绘画的本质意义便会丧失，本来已经受约束的线就更加难有艺术的生命力。

关于线意的探索，许多有成就的画家都提供了值得重视的经验。在陈老莲的作品中，线的运用达到了很高的境界，线不仅表现了物象的自然形态，表现了物象的神韵，而且表现了作者鲜明的风格和个性，从而创造了区别于任何其他人的线，使线意达到了物线同一、形神交汇的化境。

因此，抛开时代观念，抛开具体的内容和形式，评论一种线的好坏，以自己头脑中某种模式或以古今某家为标准去衡量线的优劣高低，都是很科学、很不实际的空谈。

传统的工笔花鸟画，在设色上是与立意、布局、线条成为一个完整体系而存在的。它曾以我们民族特有的庄重、富贵、高华、野逸、典雅的多种色彩风貌展现于中国绘画舞台。