

国家精品课程

南京艺术学院《中国画技法》课程
教学与创作研究系列·周京新主编

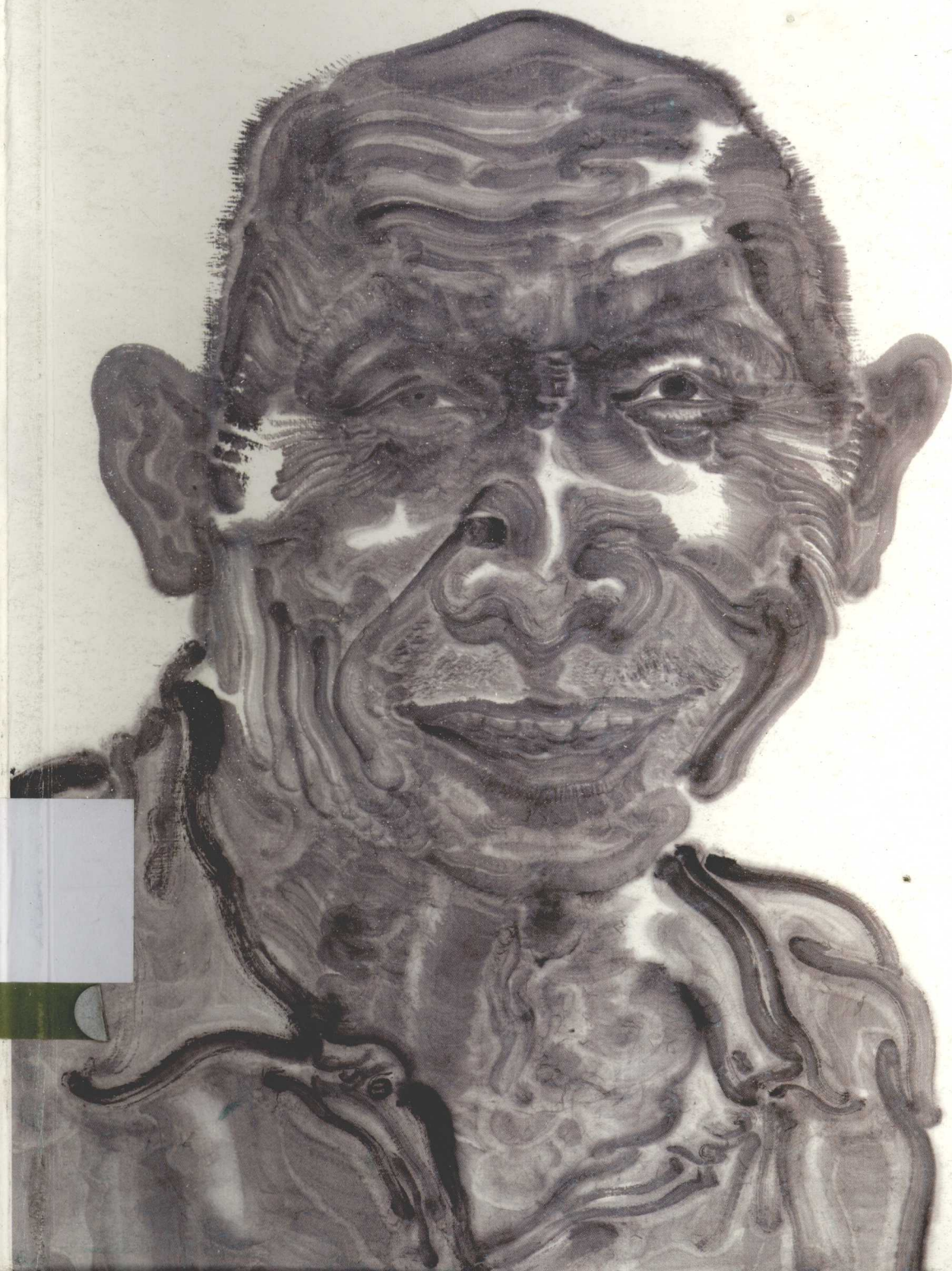
大象有形

上册

周京新 著

江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

江苏凤凰教育

013032406

J212
86
V1

国家精品课程

南京艺术学院《中国画技法》课程
教学与创作研究系列

大象有形 上册

周京新

J212
86
V1

 江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

北航

C1641006

图书在版编目 (CIP) 数据

周京新 : 大象有形 : 全 2 册 / 周京新著 . -- 南京 : 江苏教育出版社, 2011.12
(南艺中国画精品课程丛书)
ISBN 978-7-5499-1297-1

I. ①周… II. ①周… III. ①国画技法—教学研究—高等学校 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 257432 号

书 名 大象有形 (全2册)
作 者 周京新
责任编辑 陈爱芳
装帧设计 沃克梅迪 设计管理
出版发行 凤凰出版传媒集团
凤凰出版传媒股份有限公司
江苏教育出版社 (南京市湖南路1号A楼 邮编210009)
苏教网址 <http://www.1088.com.cn>
集团网址 <http://www.ppm.cn>
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 江苏凤凰新华印务有限公司
厂 址 江苏南京经济技术开发区尧新大道339号 (邮编210038)
开 本 889 × 1194毫米 1/16
印 张 21.75
版 次 2012年2月第1版 2012年2月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-1297-1
定 价 135.00元 (上、下册)
邮购电话 025-85406265, 85400774 短信 02585420909
E - mail jsep@vip.163.com
盗版举报 025-83658873

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

序

作为一个发展历史久远、传统底蕴深厚、教学文脉清晰的老牌专门学科，南京艺术学院中国画专业已经走过了近百年艰辛而辉煌的发展历程。

南京艺术学院的前身为我国创办最早的艺术院校——上海美专。本院中国画专业是“中国新美术运动拓荒者、现代艺术教育奠基人”刘海粟先生1912年创办上海美专时即建立的专门学科。上海美专引进西方现代办学理念，开创了比较规范的学院中国画专业教学之先河，填补了历史空白，率先使中国画传承走上了学院化、专业化和教学体系化的轨道。上海美专聚集了许多中国画大师、名家，许多著名画家、美术教育家都曾在此担任中国画教学工作，如刘海粟、黄宾虹、张大千、潘天寿、吕凤子、丰子恺、关良、蒋兆和、常书鸿、朱屺瞻、谢海燕等。中国画各门专业课程一直是上海美专的骨干课程，培养了一大批优秀的中国画创作、研究与教育人才，为中国画艺术传承发展走向现代做出了重要贡献。

新中国成立后，根据国家新的美术教育方针和发展需要，上海美专与苏州美专、山东大学艺术系合并为华东艺专，后更名为南京艺术学院。学院的重组使不同的教学主张得到了融合，硬件设施得到了改善，教学模式变得更加丰富和规范。本院中国画课程的教学在延续上海美专“简约深美”教育理念和课程文脉的同时，得到了进一步发展和提升。一批著名教授如陈之佛、朱士杰、俞剑华、刘汝醴、罗赤子、姜书丹、汪声远、陈大羽、张文俊、沈涛、王孟奇等先后担任这一时期本院中国画教学工作。作为华东地区中国画专业教学、创作与研究的中坚力量，南京艺术学院中国画专业呈现出专业教学与科研创作融为一体，学术研究与创作成果日渐丰厚的发展气象，在中国画教学、创作与研究领域发挥着重要的作用，具有广泛的影响力。

“文革”期间，受极“左”思潮的影响，南京艺术学院中国画专业的教学秩序不可避免地受到严重干扰。但在广大同仁的努力下，各课程教学基本构架得以保持，专业教学基本思路得以延续，师资队伍主要力量得以保留，并为国家培养了一批生活积累深厚、专业水平优秀、艺术成就突出的中国画专业人才，他们中的许多人至今仍然是国内外一些专业院校、画院和研究机构的中坚力量，活跃在中国画专业教学、创作与研究的前沿领域。

“文革”结束后，南京艺术学院中国画专业教学进入新的发展时期，在很短的时间里恢复了以往的专业教学与学术研究活力，根据当时中国画专业教学、创作与研究发展的新形势，本专业迅速整合原有教学、创作与研究资源，根据自身特色与优势，进一步提升、完善和确立了建设目标，将中国画技法各课程教学研究和创作实践推进到了一个新的历史发展阶段。本专业1977年起恢复本科招生与教学，1981年和1986年先后被国家教育部批准为硕士学位、博士学位授予点，2002年本专业所在学科被江苏省人民政府授予美术类唯一省级重点学科，随后，又在全省118个重点学科中脱颖而出，进入前15名，被评为优秀重点学科，2006年被列为江苏省国家重点学科建设培育点，2007年又被列为国家重点学科建设培育点。本课程1995年被评为江苏省普通高校优秀课程，2006年被评为江苏省普通高校一类精品课程，2007年被评为国家精品课程。

自2000年南京艺术学院本科教学实行学分制管理以来，本课程教学在突出专业主修课程的同

时,积极为学生开放跨专业或跨学科选修通道,重视综合素质的培养。为了进一步发挥本课程品味高雅、教风严明、学脉纯正、开放包容的教学特色与专业优势,2003年起,先后开设了中国画人物、中国画山水和中国画花鸟三个专业技法类课程教学工作室。在突出本课程教学个性特征的同时,强调所在课程群的综合性与外延性,在强化专业创作实践能力训练的同时,强调专业基础和综合理论知识的积累,积极引导学生“有目标、有方法、有个性、有品位”地学习。在具体教学工作中,各工作室在课程教学思路、方法和特色得以充分体现的同时,强调理论结合实践的教学导向,突出“品位引导知识,创作带动基础,一专支撑多能”的教学目标,借助全院实施学分制教学管理的广阔平台,在纵向紧密连接本课程基础、实践、理论各教学环节的同时,横向加强各专业课程的交叉联系,实施学分制统一管理模式下课程工作室教学分治模式相结合;专业必修课程与相关选修课程相结合;课程固定组合“套餐”与学生个人“自助餐”相结合;主讲教师负责与辅导教师协助相结合;既定课题安排与灵活变换相结合;理论讲授与技能训练相结合;集中讲授与个别辅导相结合;教师课堂示范与学生作业练习相结合;传统授课方法与现代多媒体教学手段相结合;课堂作业与课外作业相结合;教师资源相对稳定与滚动交叉流动相结合;教学全程网络化管理与专职辅导员跟踪监督检查相结合;“请进来”与“走出去”相结合;各种学术讲座与画展交流活动相结合;教学区内实践与教学区外实践相结合;集中一地实践与分散多地实践相结合;课程考核与讲评总结相结合;教师评学与学生评教相结合等灵活而稳定、交叉而有序、立体而便捷的教学机制。在准确传递传统中国画纯正内涵和运用方式的同时,让教与学之间、教与教之间、学与学之间、课程与课程之间不断焕发出新的活力。在发挥课程共性作用的同时,充分发挥学生个性潜质,让共性与个性在课程教学过程中互动互益、相得益彰,有效提高学生的艺术品位及其他综合能力,取得了十分显著的教学效果。

以南京艺术学院国家精品课程中国画技法为主线,分册结集出版的本套教学与创作研究系列丛书,比较集中地展现了本专业每一位教师在教学与创作研究过程中长期积累起来的教學思想与创作追求,这些积累有各自不同的角度,各自不同的过程,各自不同的方式和各自不同的目标,综合地反映了南京艺术学院中国画专业教学与创作研究的基本线索和发展轨迹。我们希望本套丛书有助于同行同道及广大同学了解南京艺术学院中国画专业当下教学与创作研究的状况,了解我们的相关想法与做法,了解我们这些想法和做法的基础、背景与价值。我们相信这样的了解有助于中国画专业教学与创作的广泛交流,有助于中国画专业人才培养水平的提高,有助于当代中国画艺术向语言更具学理、品质更加纯净、内涵更有价值的方向创新发展、科学发展。

周京新

2011年8月29日

作者简介 > 周京新

简历

1959年生于南京，祖籍江苏通州

1984年毕业于南京艺术学院美术系中国画专业，获学士学位并留校任教

1989年南京艺术学院美术系中国画专业在职研究生毕业，获硕士学位

江苏省国画院院长

南京艺术学院二级教授、博士生导师

江苏省美术家协会副主席

中国美术家协会会员

政协江苏省委常委

江苏省“中青年有突出贡献专家”

江苏省“德艺双馨”艺术家

江苏省高校教学名师

享受国务院颁发政府特殊津贴

中国艺术研究院特聘美术创作研究员

中国国家画院特聘研究员

南京大学、南京邮电大学兼职教授

历任

1993年任南京艺术学院美术系中国画教研室主任

1994年任南京艺术学院美术系副主任

1999年任南京艺术学院美术学院副院长

2005年任南京艺术学院美术学院院长

2008年任南京艺术学院副院长

所获奖励

1984年获第六届全国美展银奖

1989年获第七届全国美展银奖

1991年获国务院学位委员会、国家教委授予的“做出突出贡献的中国硕士学位获得者”称号

1996年被江苏省教委评为“江苏省普通高校跨世纪学术带头人培养人选”

1997年被省教委评为“江苏省‘333’跨世纪学术、技术带头人培养人选”

1999年获第九届全国美展优秀作品奖

2000年被授予“江苏省希望工程帮扶助教行动先进个人”称号

2004年获第十届全国美展铜奖

2006年主持的《中国画》课程被审定江苏省一类精品课程

2007年主持的《中国画技法》课程被审定为国家精品课程

2007年主持的“绘画教学创新人才培养”项目获江苏省高校教育教学优秀成果二等奖

2009年主持的美术学学科教研项目被教育部审定“全国高等学校创新人才培养实验区”

2011年主持的“创新型美术人才培养”项目获江苏省高等教育教学成果一等奖

出版作品

《水浒组画集》《周京新画集》《中国当代名画家手稿·周京新》《当代高等院校中国画名家教学系列·周京新课稿》《画室探访——周京新的艺术世界·水墨雕塑》《水浒人物八十图》《水墨状态——中国画名家十人集·周京新》《21世纪主流画家人物画创作丛书·周京新》《名家精品·周京新》《周京新·艺术生活创作》《中国水墨·周京新卷》《感觉无限》《2006年中国画艺术年鉴·周京新卷》《中国水墨·大家气象——周京新》《中国艺术家年鉴·周京新卷》等

序

作者简介

- 1 大象有形 写意至上
——关于水墨写意绘画艺术本体语言的体验与思考
- 24 关于素描
- 39 艺有格度 法无定形
——水墨写意人物画课程教学话语录
- 76 我的教学观
- 94 关于笔墨
- 136 规矩有度 方圆无型
——关于中国画专业课程教学的实际体验与思考
- 166 创作当为主线
——在中国画基础素描教学研讨会上的发言

大象有形 写意至上

——关于水墨写意绘画艺术
本体语言的体验与思考

在画里经营出一种自然、独特、精致的艺术语言，是画家本分中必须追求的“硬件”，只要德性、造化、品味到家，加上务实、尽心、得法，是有希望达到的。至于意境、精神或思想等画里的“软件”，则全看画家的德性、造化和品味了，刻意经营的，往往虚假、空洞、做作；自然形成的，也许真切、实在、可信。（1998-5-20）

今晚被学生邀去杨公井人民剧场看京剧，难得。之于京剧，我不是内行，但一向是热爱的，青年演员的功夫究竟如何且不敢论，单道藉此所有的那么一种神定气静的状态，就令我肃然。如今，大家都忙，忙着各处讨生活，原本很好的东西，已经少有人用心领会；原本很雅的事情，全被当做了谋生的手段，还必急功近利地用它，所以难免浅薄浮躁，心不静，神不定，气不正，情不真，原本很好的，变得极差；原本很雅的，变得极俗，即便五花八门地大肆“包装”、“炒作”它，也掩饰不住虚空假劣的本性。艺术要靠“包装”、“炒作”才能有出路，这样的“发展”岂不是堕落？天大的荣华富贵又有何益？我历来不屑与假冒伪劣为伍，宁愿像台上那些认认真真的少男少女一样真情入戏，踏踏实实地走好自己的路，即便是落得自寻快活也不动摇，我意已决！（1998-6-23）

今日酷热，去省美术馆看“首届江苏省山水画作品展”，汗如雨下，我的一幅《溪》也在其中，自以为与众不同，初次以水墨雕塑法作“山水”参展，自我感觉不错，且意犹未尽，看来今后可以画下去了。（1998-7-10）

要从“写生”式的感觉里走出来，走到一个更真切、更自我、更纯粹、更自然的境界里去。（1998-9-4）

《水浒人物八十图》已有了三十幅，请小陆一托却发现画面跑墨，气人！查来查去，只能认定那刀陈放多年的毛边纸有问题。只能从头再来了！（1998-9-7）

笔墨手法再怎么完善都应该是个活物，必须随机应变，否则再怎么规整严格的法度都难免陷入僵化死板的境地，变得没有生气。（1998-9-27）

我的《战洪图》受到好评，但我清楚，眼下能理解我的“水墨雕塑”者其实甚少，今后相当长的时间里也未必有人见人爱的运道。所以我不会得意忘形，依然会照着自己的理想和目标，踏踏实实、清清楚楚、安安静静地走下去。我自信，我已经不会疑惑和动摇了。（1998-10-2）

画有德，贵在气息周正、品格真纯。自诩高雅者，若装腔作势，假意造作，就无“高”可言，与“雅”更不相干，只会令人厌恶；宁愿落俗者，若真情自然、神气灵动，就能反俗为雅，不跃自高，叫人不以俗论。（1998-11-8）

苦心积虑地经营，与随心所欲地挥写之间，有一段先“进”后“出”、厚积薄发的过程，这是一个艰苦的过程，也是一个必然的过程，苦乐参半，但缺一不可，且颠倒不得。（1998-11-23）

“开脸”十分重要，人物的面部图式特征，是造型语言的一大要素，此一着若搞出了名堂，就有了展开形式语言的基础，造型就能出彩，所谓举一反三。（1999-3-9）

要想进入一种自由表现的状态，必须从心里把模特儿和照片贬下去，那需要经历一个全面修养的过程，把自己的手、眼、心、脑都彻底清理干净，让表现意识凌驾于形象遵从之上，把所有被动的技术都转化为主动的艺术，只要坚持，信念与意识就会变为实际的行动。（1999-3-23）

结构是关键，自然是根本，我的笔墨造型就是要创造一种属于自己的语言结构样式，一种鲜活的、可以千变万化的艺术语言，并且灵活自由地表现它，表现就是要写意化，写意至上！（1999-4-24）

我的“水墨雕塑”语言是一种原于自身积累的刻意创造，它的内核是直觉现实人物形象，借助传统绘画笔墨“写意”本体精神，融以西方雕塑语言的造型结构，以意为本，不似而似；以笔为刀，既写既塑，摒弃中国人物画一贯通行的尚“简”式、框架式、符号式、虚“写”式造型结构模式，反其道而追求造型结构趋“繁”化、体积化、自由化、实“写”化的绘画表现境界；利用西方雕塑造型语言的面型塑造表现原则，解构传统笔墨一贯遵从书法精神的线型“写意”表现原则，将其转化为更加独特、更加灵变、更加自由、意写塑形的表现型绘画笔墨语言。这是我自

立的一个难题，更是一个追求艺术价值的难题，在这个创造性的艰苦劳动过程中，我更多的是在享受特例独行、自成一体的乐趣。（1999-7-10）

眼前的景物真切地向我叙述它们的性情，使我有机会依靠自己准备好的艺术状态，将这种直觉体验送入绘画艺术表现的境界，在那里，我已然努力构建了一个真正属于我的绘画艺术语言空间，恰巧，我的这个私人空间与实际景物及其直觉有着一种鬼使神差般的缘分，让我在具体展现水墨写意造型语言时有了难得的便利，一切都那么灵动而服帖，真可谓觉悟造生自然。我离不开生活，离不开眼睛这个直觉之门，离不开从原形递送至表现的那个令人愉悦的过程，离不开在整个构建绘画语言的过程中的那份精神的升华。（1999-7-12）

宋宗炳《山水画序》中曰：“以形写形。”依我看此言可有二解，其一：以澄心观照所得自然造化之形为据，焕之以画格写性，成就画中之形。其二：以彰显画格写性之形为据，使澄心观照所得自然造化之形焕然，成就丹青意气。此二解乃我一己之见，殊途同归，皆以画格写性呈形为本，写意表现至上，古人艺术品实为可敬。（1999-8-16）

中国画是一门科学，在长久的发展过程中形成了与自然生态相合相通的深厚学理体系，不可不循。那些不屑于中国画传统学理的，有两种状况：一是功夫用过，已然通晓此道，通则思变，意在突破传统学理而求取自家建树，不甘于墨守成规，其不屑者，出于境界超然。二是不想花功夫，亦全然不解此道，无知无畏，却一味急功近利，为寻捷径而破罐子破摔，其不屑者，乃是浅薄的表现。画中之理，须先修后破再立，修则深入本性，破则据理创新，立则得意忘形。可见，此不屑与彼不屑是不可同日而语。（1999-8-22）

心中有形，堪为得“竹”，心中有写形，堪为得“成竹”，成竹在胸者，下笔如鲸鲨入海，灵动纵意，有自家生气。心中无形，更勿论写形，或以眼中之形为是者，下笔如残牛涉滩，泥累拖拉，劳而无功。二者的境界天壤之别。（2004-7-7）

形要实在，但这种实在应该被埋藏在画的整体内核里面，装载、贯通形与画的，则应该是全套够上了“写”的档次的笔墨。这里，“写”的任务是极其紧要的，它必须从形到画，从里到外，从大到小，从局部到整体地将一切“写”化，一切“写”化了，才有写意的笔墨，才有写意的形，才有写意的画。水墨写意玩的就是这个！（2004-7-10）

“从整体到局部”或是“从局部到整体”其实不仅仅是某种思路，更是某种

▲ 水浒组画-1

纸本重彩

100cm × 103cm

1984年

▲ 水浒组画-2

纸本重彩

100cm × 103cm

1984年