

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

厚积薄发

秦修平 著

江苏教育出版社

JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

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

厚积薄发

秦修平

图书在版编目 (CIP) 数据

秦修平 : 厚积薄发 / 秦修平著 . -- 南京 : 江苏教育出版社, 2012.4
(南艺中国画精品课程丛书)
ISBN 978-7-5499-1299-5

I. ①秦… 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 257458 号

书 名 厚积薄发
作 者 秦修平
责任编辑 孔 融
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 南京精艺印刷有限公司
厂 址 江苏省南京市玄武区富贵山佛心桥3-1号
开 本 889×1194毫米 1/16
印 张 10.25
版 次 2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-1299-5
定 价 66.00元
邮购电话 025-85406265, 85400774 短信 02585420909
E - mail jsep@vip.163.com
盗版举报 025-83658837

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“闳约深美”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、罗卡子、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与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。在准确传递中国传统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学思想与创作追求，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 > 秦修平（秦寿平）

1973年生于山东省招远市

1995年毕业于烟台师范学院美术系

2007年毕业于南京艺术学院，获硕士学位并留校任教

2010年南京艺术学院博士研究生在读，师从周京新教授

主要获奖

2009年 作品《顶天立地》入选第十一届全国美展

2007年 作品《顶天立地》获王嘉廉奖学金二等奖
(南京艺术学院)

2007年 作品《游园系列》获07上海青年美术大展“沈柔坚奖”、“明圆艺术奖”
(上海刘海粟纪念馆)

2004年 作品《困.2004》入选“全国艺术院校青年教师优秀国画作品大展”并获提名奖
(吴山明纪念馆)
作品《童谣》获全国教师作品展金奖

2002年 作品《黄河谣》入选“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》60周年”活动并获山东省优秀奖(山东省美协)

1996年 作品《悦吾精神》获“首届全国中国画人物画大展”山东省二等奖
(山东省美协)

出版个人画册

《“无境”当代艺术家丛书—秦修平》 主编：张丹 文化艺术出版社 2010

《年度水墨—秦修平》 主编：孙立严 河北美术出版社 2010

画册编著

《西方大师经典—米勒》 安徽美术出版社

主要学术活动

2012年 古月今尘——秦修平、马骏水墨精品展（南京 养墨堂美术馆）

2011年 经典北京2011专题展之三：无界——青年水墨艺术家作品邀请展（北京 全国农业展览馆）

学院新方阵——上海美术馆-2011（上海 上海美术馆）

水墨图景——当代70后水墨画家作品展（南京 江苏省国画院）

养墨堂2170中国画提名展（南京 养墨堂美术馆）

“水墨青花”瓷器展（南京 养墨堂美术馆）

图像叙事——当代水墨系列展（天津 意风区九思文化空间）

“穿越——融合与冲突”中国当代水墨画提名展（北京 798艺术区鼎峰空间）

2010年 和而不同——中国画邀请展（扬州 扬州美术馆）

无境——当代水墨邀请展（烟台 宇辰美术馆）

学院新方阵——当代中国青年水墨画名家邀请展（北京 今日美术馆）

粉墨登场——第二回中国戏曲水墨画名家名作展（上海 朱屺瞻艺术馆）

数风流人物——中国人物画大展（南京 养墨堂美术馆）

水墨品质——当代名家邀请展（济南 山东省美术馆）

状态——水墨作品五人展（北京 798宏艺术中心）

数风流人物——2170中国画第三回展（人物画）（南京 养墨堂美术馆）

学院新方阵——当代中国画家十人展（烟台 宇辰美术馆）

2009年 身体意象——2009学院水墨邀请展（上海 徐汇艺术馆）

反映——当代艺术展（苏州 本色美术馆）

错落——中国当代水墨展（北京 798艺术区梯级艺术中心）

数风流人物——2170中国画第二回展（人物画）（南京 江苏美术馆、江苏养墨堂）

四门阵——今派传承当代水墨主题展（北京 今日美术馆）

2008年 走进学院——全国高校名师中国画作品邀请展（中国国家画院美术馆）

《画语者》艺术家（首届）年展暨当代名家邀请展（河北美术馆）

水墨报告——《画刊》70后水墨邀请展（《画刊》杂志社、凤凰艺术公司）

中国画名家邀请展（昆山 美育创研中心美术馆）

意象江南——当代新锐艺术家水墨作品展（杭州 西岸国际艺术区博艺美术馆）

数风流人物——2170中国画展（人物画）（南京 江苏美术馆、江苏养墨堂）

“水墨八家”和“水墨七贤”中国画巡回展（亚明艺术馆、江苏养墨堂）

“学院在线——生于70年代”水墨画家提名展（中国在线艺术网、江苏省国画院）

“水墨八家”和“水墨七贤”中国画巡回展（湖北美院美术馆、江苏养墨堂）

落墨——学院水墨提名展（上海 海上山艺术中心）

学院新方阵——当代中国青年水墨画家提名展（上海 朱屺瞻美术馆、上海多伦现代美术馆）

2007年“07.70经典”展（上海 上海春季艺术沙龙、《美术天地》杂志社）

“水墨七贤”作品联展（南京 养墨堂、江苏美术馆、扬州八怪纪念馆）

2007水墨报告——中国当代水墨艺术家巡回展（衢州）

非常笔墨——当代水墨画名家提名展（上海 上海春季艺术沙龙、《美术天地》杂志社）

2006年 中国江苏现代水墨画意大利展（意大利）

笔墨纸砚——全国青年国画家邀请展（浙江省群艺馆、博艺网）

从水墨出发——五院校在校硕士研究生作品展（南京艺术学院、中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院、河北师范大学）

2005年 景观：世纪与天堂——第二届成都双年展（成都 现代艺术馆）

序

作者简介

- 2 厚积薄发
——与创作有关的积累
- 28 手稿
- 48 挥写“生”面
——写意人物画写生技法略论
- 62 《游园》系列
- 62 游园
- 68 《遛狗》系列
- 68 感知“符号”
- 76 《私昵》系列
- 76 关于《私昵》系列-1
- 82 关于《私昵》系列-2
- 86 关于《私昵》系列-3
- 92 《游戏》系列
- 92 关于《游戏》系列
- 105 喧嚣的孤独
- 134 教学笔记

厚积薄发

——与创作有关的积累

文/秦修平/2011

一提到创作，许多一路写生走来的同学如临大敌，顿觉束手无策，无从下手了。在貌似强大的“创作”面前，自己平时的积累便有些捉襟见肘，大有江郎才尽的意味。所谓“艺术生活”，即以艺术的状态、艺术的方式生活，善用你“发现美的眼睛”，随时以各种方式加以记录，并存储在不同的文件夹内，或“表情系列”，或“痕迹系列”，或“造型研究系列”，或“材料媒介系列”，或随机偶发、任凭心绪无意识流淌的“随手涂鸦系列”等等，这样一来，便有了可供调遣的“兵将”，只需你略施“阵法”，创作之“仗”便好打了。

下面，我们就来谈谈与创作有关的一些必备积累。

造型研究：造型是表达自己对社会及生命存在的直觉感受的最为直接的手段，好的造型自己会表达，它会超越文字语言相对具体的表达，进入一种相对模糊的、不确定的意象表达。这种意象表达会使得受众主动地参与到你的作品中来，以自己的方式去解读、完善你的作品。所以，造型的目的不在于去确定什么，而是在于去呈现什么，造型只是受众理解你的作品的坐标系或导航仪，其作用是引导而非限定。当然，这并非说造型的优劣评判就没有共性标准了，意象表达的相对准确还是极为重要的。造型研究的途径多种多样，可以是范本临摹、对物写生，也可以是睹物有感的意象记录。总之，面对造型这个概念，一定要怀着一颗研究的心去对待，才能玩味出有品质的造型来。手下过的造型练习多了，手上的活儿自然就有了，慢慢地，符合你个人价值取向的造型也就顺理成章地凸现出来。随便一个看似不起眼的、但烙有个人印记

到此一游
纸本水墨
2005

的造型方式，其背后必然付出了艰辛的努力，因为没有任何一种“既好又新”（周京新语）的造型方式是一蹴而就的。

语言研究：语言研究最行之有效的途径无疑是临摹，也就是古人说的“师迹”了。艺术史中最为活跃的大概就是语言的更迭变化了吧。从林立的大师堆里找出比较适合自己感觉的语言表现方式，加以研究（当然不仅仅拘泥于语言表现层面，还要从画理的层面去理解、分析），形成自己对该语言的表现经验，再移植到平日的写生练习中加以实践磨合，在令其与自己的造型表现相契合的过程中，不断修正，以使其与造型的结合自然地生长开来。

接下来，便要多读勤思，将着眼点转移到作品的精神表达上。创作最终是要表达你对当下社会，对生命存在的个人化体验，以个人化的语汇提出问题，迹化个人化的独特思考。“每个人都有自己体验世界、观察世界的方式，这种方式是天然的、自由的，也是独一无二的”（易英《“坏画”探源》）。梁楷桀骜不驯，他以其批判精神介入当时的社会；石涛以其“搜尽奇峰打草稿”的写生方式关注自然，体验生命存在；米勒关注现实，讴歌劳动者的艰辛与伟大；梵高以短暂且近乎癫狂的一生，给大家展现了一个其画中折射的真实世界……大师们以自己独特的方式阐释着，述说着，由于他们的介入，历史变得丰富且真实起来。这种丰富性与真实性，远远胜过屡被政治篡改的文字性史书。这种艺术的真实源于艺术家对生活和艺术的真诚。所以，真性情的自然流露才是艺术创造的关键。就像我们生来就拥有不同的面孔一样，我们的内在也各不相同。对过往大师的作品程度不一的喜好，本身就是在寻找能与自己相合共振的精神磁场。借助这个磁场，加上自己个人化诉求的强烈欲望，属于自己的言说方式一定会逐渐明晰起来的。

当这些积累达到一定量时，你会突然发现，“创作”其实一直伴你左右，只是潜意识的抵触遮蔽了它的存在而已。

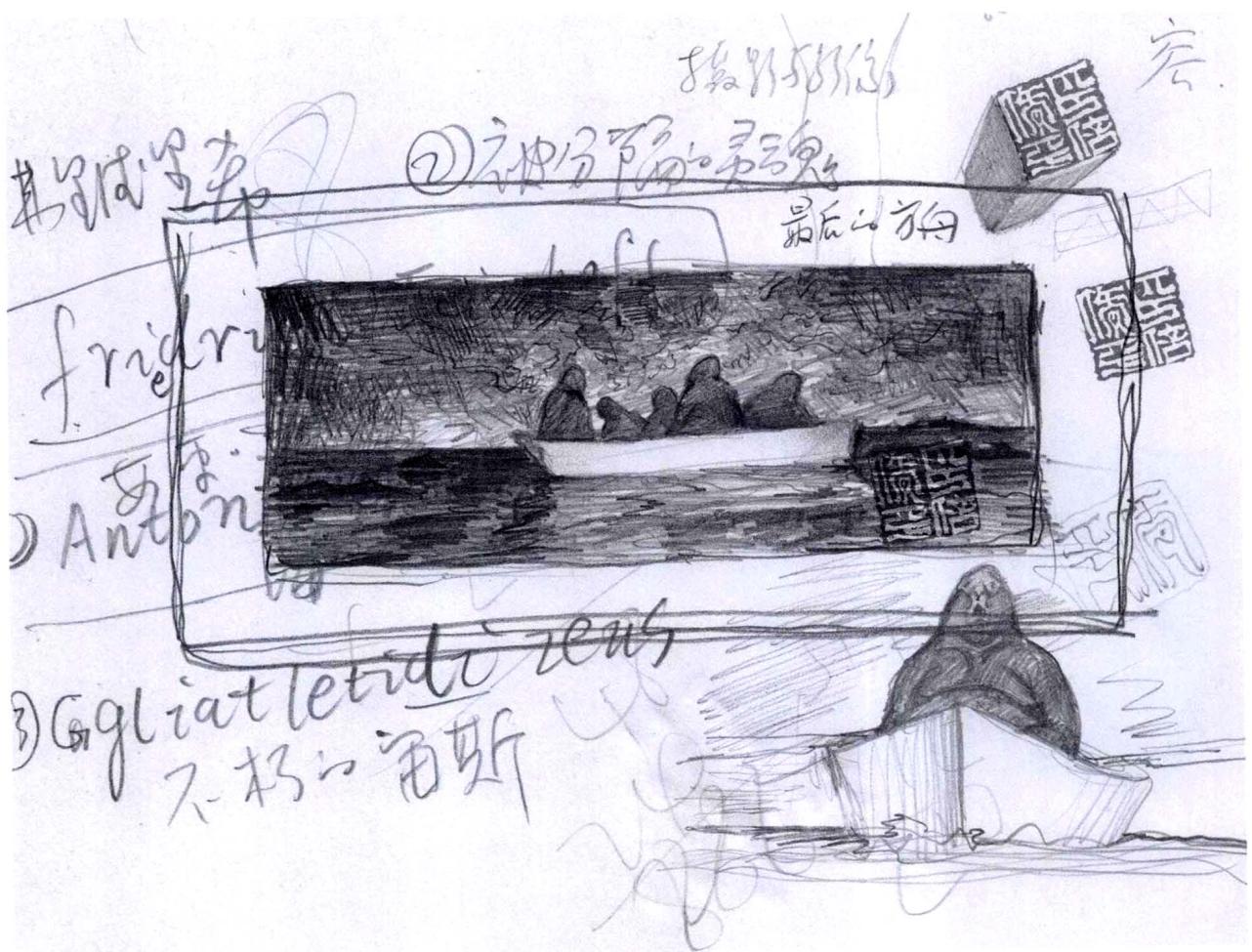
所谓“台上一分钟，台下十年功”，“厚积而薄发”，积累得愈厚实，爆发得愈精彩。

课堂写生-4
2004

便签涂鸦-2
2011

便签涂鸦-1
2011