

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术研究院艺术工作室 2006 届毕业生作品集 / 王文章主编. — 北京: 文化艺术出版社, 2006.6
ISBN 7-5039-3028-4

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 (2006) 第 070119 号

中国艺术研究院艺术工作室 2006 届毕业生作品集
蒋采苹工笔重彩画工作室

主 编 王文章
副 主 编 张晓凌
执行副主编 姚 永 夏 冰
责 编 周 岩
编 委 任国琴 崔国利 石海波 罗 璟
设 计 符 赋
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 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 北京图文天地中青彩印制版有限公司
版 次 2006 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
开 本 16
印 张 5
字 数 20 千字
书 号 ISBN 7-5039-3028-4/J·806
定 价 300.00 元 (全套六册)

研究生院张晓凌院长与蒋采苹教授、夏冰老师、刘新华老师、唐秀玲老师、郭继英老师和部分学生在新年晚会合影

蒋先生和潘缨老师与工作室部分学生在画展上

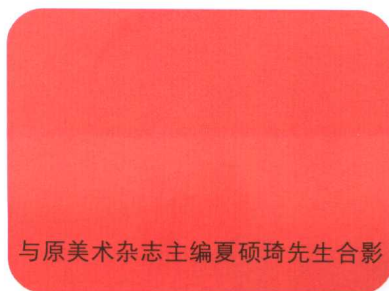
郭继英老师在授课

蒋老师给学生做示范

蒋老师、焦志广老师与学生合影

与原美术杂志主编夏硕琦先生合影

蒋采萍工作室班主任焦志广

张小琴老师在授课

许仁龙老师示范

中央美院教授博士生导师蒋采苹先生与学生在法海寺

潘纓老师在授课

王小晖老师在授课

蒋老师、刘新华老师、牛克诚老师、焦志广老师与学生合影

中国艺术研究院艺术工作室

主编 王文章

副主编 张晓凌

执行副主编 姚永 夏冰

文化艺术出版社

2006届毕业生作品集

蒋采苹工笔重彩画工作室

编委：任国琴 崔国利 石海波 罗璟
责编：周岩
设计：符赋

ISBN 7-5039-3028-4

9 787503 930287 >

ISBN 7-5039-3028-4/J.806

定价：300元（全套六册）

中国艺术研究院艺术工作室

主编 王文章 副主编 张晓凌

执行副主编 姚永夏 冰

2006届毕业生作品集

蒋采苹工笔重彩画工作室

文化艺术出版社

序 王文章

中国艺术研究院院长、党委书记、研究员、博士生导师

中国艺术研究院研究生院在去年设立了贾又福山水画工作室、蒋采苹重彩画工作室、杜滋龄写意人物画工作室、李魁正花鸟画工作室、俄罗斯著名油画家工作室、油画创作研究工作室。一年的教学工作即将完成，在导师的辛勤培养下，学员们创作了不少令人瞩目的优秀作品，可谓硕果满枝，异彩纷呈。在他们就要结业离开我院之际，研究生院汇集优秀的作品结集出版，一方面可以使大家对各工作室的教学情况和绘画创作的现状有所了解；另一方面也可以借此使我们的教学水平得到不断提高。

在新世纪起始的这几年，中国艺术研究院的发展与以往相比发生了很大的变化，尤其是研究生院在原有基础上取得了显著成绩。中国艺术研究院作为我国唯一艺术学科门类齐全的国家级综合性艺术研究、教育机构。56年来，汇聚了一大批在各学科领域卓有建树的著名学者和艺术家，他们以丰厚的艺术积淀、独特的学术见解，以及严谨的治学精神、求真务实的工作态度，为我院学术传统以及人才培养思路的形成奠定了坚实的基础。目前，中国艺术研究院已逐渐形成科研、创作、教育三足鼎立的发展格局。在这样的背景下，中国艺术研究院研究生院获得了空前的发展机遇，形成了以科研带动教学，理论与实践互动，着重培养学生的学术创新能力的教学理念，并取得了丰硕的教学成果。本届各工作室结业的学员，是以创作实践为主进入研究生院学习的，通过一年的学习，不论是理论修养、实践技巧，还是在绘画本体精神的把握上都有所提高。这些新的收获，在这本画册所呈现出的多样化绘画面貌、风格追求中可以看到。

中国画各工作室学员的创作手法多样。他们一方面学到了导师所传授的绘画技巧,接受了系统的理论教育;另一方面也充分发挥各自的创新能力,努力探索并初步具备了个人的绘画特色。总体风貌上不仅继承了传统绘画的精髓和当代绘画表现的艺术手法,而且通过对这些技法的深入理解,较好地把握了时代性和民族性有机地结合起来。学员们之所以能够创作出这些有新的感受、新的理解和新的表现力的作品,不仅得益于导师的谆谆教诲和自身的勤学苦练,同时也是研究生院提倡教学方法灵活自由、包容多样和尊重个人创造价值的教育思路的有益结果。中国油画在努力汲取民族艺术营养的基础上,努力借鉴西方油画发展的有益因素,力求使传统人文精神和现代审美得到有机的结合,以此重新塑造出一种反映时代需求的新传统。研究生院的油画创作教学根据当代油画发展的现状和不同学员的学习爱好,一方面强调扎实的绘画基础训练;另一方面也引导学员关注当代油画的演进形态。许多学员在打下较好的基本功的前提下,努力创作出能够反映个人情感和时代精神的新油画,力求使绘画语言具有一种现代感。学员们以多样性、创造性的艺术手法表达出丰富的个人情感,相信这种视觉语言的新形态会使观者受到启示。

面对学员们的艺术创造成果,我们颇感欣慰。但毫无疑问,艺术的追求没有止境,何况是处在学习阶段,每个学员都有艺术追求和探索发展的很大空间,作品的稚嫩或不足并不为奇,但他们的作品所具有的对绘画传统的理解,以及呈现的不懈探索精神和萌动着的创新品质仍让人感到兴奋。学习,带来了学员们艺术的进步,祝愿他们在今后的艺术探索中取得丰硕的成果。

前言

张晓凌

中国艺术研究院院长助理、研究生院院长、研究员、博士生导师

中国艺术研究院在培养高层次艺术人才方面一直采取这样的策略：一方面小心翼翼地规避艺术教育特有的顽疾，如恪守僵化的艺术信条、孜孜不倦地把学生培养为毫无想象兴趣的匠人等等；另一方面，在教学实践中注入新的要素，这些要素包括注重学科间的互动，着力于文史功底的修炼，在“手脑并重”的层面上开启学生的想象力和语言、技术、风格的创新能力。如此积累数年，渐有小成，在六个艺术工作室的学员作品中，可略窥一斑。也可以说，六个艺术工作室以不同的方式多角度地实施、延伸了上述观念，并以此形成各自的工作室特色。

贾又福先生是著名的山水画大家，多年的创作和教学积累，使其教学思想及方法独树一帜。其中的重要两点令人瞩目，一是“图像史识”；另一是“格物致知”。前者着意于美术史上重要流派、作品的分析和研究；后者鼓励学生在艺术实践中寻求原理、法则并总结为理性知识。

蒋采苹先生长期致力于传统色彩学的研究，在工笔重彩画的推进方面，罕有与其比肩者。她的教学思想包括三个方面：从传统角度重新阐释中国重彩画的性质，并重建其技术表现系统；解决“道”与“技”之间的关系，以“尊道重技”为指导思想；明确借鉴与创新之间的关系。

坚持现实主义创作和教学宗旨，并致力于写实主义和传统笔墨相结合，是杜滋龄工作室的基本观念。作为著名的人物画大家，杜滋龄尤为注重生活与创作的关系，他多次带学员外出写生，避免了闭门造车、化妆照相等缺乏生气的人物画创作现象。把人物画的写意笔墨赋予了全新的当代生活意义。

李魁正先生的泼彩花鸟画在当代画坛特立独行，具有开创性价值。在教学实践中，他提倡“境界

为上”、“营造气场”，注重绘画的形式与构成以及“光色效应”等，而核心则指向“锻炼心性”，因为在他看来，艺术品位的高低是艺术家的心理境界所决定的。

俄罗斯著名油画家工作室是中国艺术研究院和国家外国专家局合作举办的引智项目。该工作室开办以来，有六位著名的俄罗斯油画家前来任教。他们是：安德列·尼古拉耶维奇·列奥克、利特维诺夫·吴亚契斯拉夫、波诺马廖夫·亚历山大·尼基塔维奇、瓦连金·瓦西里耶维奇·契科夫、列奥伊德·鲍利索维奇·科科夫。这些油画家虽然创作风格各异，但在教学上秉承着大致相同的理念，即注重基础素描的训练，加强学员对明暗、形体和色调关系的认识，解决创作的构图问题，并在体察生活中寻找表达生活的方式。

油画创作工作室采用开放性的教学方式，聘请中央美术学院、清华大学美术学院、中国艺术研究院美术创作院、首都师范大学的教授及知名的职业油画家前来任教，在教学的互动中充分尊重学员的创造性，鼓励学生在观念和技术层面进行实验性探讨，从现代、后现代及本土艺术中汲取创作资源，大胆创新。因而，风格的驳杂性、差异性构成这个工作室作品的基本面貌。有趣的是，这个面貌也多少暗示出当代艺术的基本价值取向。

收入这部画册中的作品是一年来各工作室的教学成果。眼下，它们尚嫌稚嫩，然而，唯其稚嫩，才透露出清新刚健之风，洋溢着青春蓬勃之气，显示出一切艺术在起点时特有的活力。我们唯一能做的，就是祝福他们。

蒋采苹

1934年生，河南省洛阳市人。1958年毕业于中央美术学院中国画系，现为中央美术学院中国画系教授，曾任工笔画室主任、中国重彩画高级研究班导师、中国艺术研究院研究生院博士生导师、蒋采苹工作室导师、中国工笔学会常务副会长。

其绘画作品多次参加国内外美展并获奖，多幅作品为中国美术馆和巴黎郭安博物馆等处收藏，她研制的高温结晶颜料填补了国内中国画颜料研究的空白，并获国家知识产权局专利证书。出版有《蒋采苹画集》7种版本、主编中国重彩画集和技法书5种版本、撰写《中国画材料应用技法》专著和发表学术论文30多篇。

夏冰

1968年6月生于河南信阳。1992年毕业于中央美术学院中国画系，现为中国艺术研究院中国画工作室主持。

中国重彩画的继承与创新

蒋采苹

有着两千多年历史的中国传统重彩画自从1998年重新提倡,通过举办高研班和画展以来,至今已经8年七届,已培养200多位中国重彩画家和教师。中国重彩画从开始就得到文化部教育科技司、中央美术学院、中国艺术研究院研究生院和全国美协,在办班、画展、学术研讨、出版等方面的支持与鼓励。可见中国重彩画是有生命力和广阔前景的。

中国重彩画之所以能够在目前蓬勃发展,正因为它处于本土化、民族化、多元化的大趋势下,中国重彩画正是借了大趋势的东风,如果只靠几位画家和教师的提倡是不会有此局面的。中国重彩画作为中国民族绘画的一元,尽管它是中国画的原发形态,而且它又在中国美术史上长期处于非主流状态,如果这一元只靠一些小创意和一些小技法是不能成为真正意义上的一元的。中国重彩画要成为多元化的一元,除了它有来源,还要有系统,并成为体系。尤其是中国重彩画教学更应当有源有系。有源就是要深入研究中国画传统,特别是中国画的内在精神,也就是形而上的方面。如中国重彩画的边界和界定的问题(包括中国重彩画的命名)、境界、读书和修养等问题。形而下的问题是绘画手段的问题也应十分重视,只有好的创意和构思而没有恰当的和好的技法材料也是画不出好画来的。绘画手段包括构图、色彩、技法和画材多个方面,而在中国画构图学、中国画色彩学方面正是中国画现代教育中是欠缺、不完善、不系统,急需补充和研究的。

以下从三个方面来阐述中国重彩画的教学的原则。

一、中国重彩画的命名

“中国重彩画”的称谓应当是名正言顺的,因为它由来已久,是传统绘画称谓。2000多年前的西周帛画就是重彩画。“重彩”一词最早见于唐代张彦远《历代名画记》。“重彩”一词也来源于重彩画的技法称谓“重着色”,“重”字是代表传统石色(天然矿石颜料)的着色方法,它是相对水色(植物

颜料花青、胭脂等)的淡着色而言的。我的创作与教学主张是立足于传统的,但我也主张中国重彩画不应泥古,而是需要借鉴和发展。但万变不离其宗,中国重彩画无论现在和将来如何发展,它还是中国画,是中国五千年文化的一个组成部分,是中国画百花园中的一枝鲜艳的花朵。因此“中国重彩画”的命名是个画种界定问题,是古老的重彩画传承问题,因此是不能含糊的。

二、尊道重技

我国传统自古至今有“形而上”和“形而下”之说。“道”属于“形而上”范畴,“技”属于“形而下”范畴,“道”在绘画中可解释为道理和法则。“技”在绘画中可解释为方法和手段。“尊道重技”是辩证的统一,不可以“轻道重技”或“尊道轻技”。但是“道”是目的,“技”是手段的,二者关系是不能颠倒的。我的教学原则是“创作带动技法画材的学习”,我想这是符合道与技的关系的。

传统是有好有坏的,因此传统是需要去芜存菁、推陈出新的。“尊道重技”是我们的好传统,但“君子不器”就是我们的坏传统。因为有“君子不器”之说,影响到我国古代至近代对科学重视不够,发展不快。“君子不器”影响到绘画,就是只重“形而上”的画理,对“形而下”的绘画技法与画材研究重视不够,也就是对绘画的艺术科学方面重视不够。试看古代有关绘画的书籍中关于画材(主要是颜料及制造方法)记载很少,如云母、黑石脂(石墨)等优质矿石颜料几近失传(幸而古代壁画上还有实物存在)。因此才发生近百年来西方低档次的化学颜料代替了传统的优质石色的情况,造成现在我们对传统石色、植物色是像抢救文物那样的危机状态。

作为现代中国画专业教育,无论美术院校或师范院校的基础课,实际上只有造型学(包括素描、白描、解剖学、透视学)和色彩写生。我认为尚还需要开设:中国画色彩学、中国画构图学、中国画材料学,这些课都属艺术科学的必修课。据了解,发达国家美术院校中以上课程都是完备的,而且是系统化。我从1998年办第一届中国重彩画高研班起,至今年已办了7届,鉴于学员们以上的知识不完备,每届都开设了构图学、色彩学、颜料和画材学的课程,虽然不能说很系统,我想任课老师们都在努力学习和总结经验,以便讲好尚属于美术院校空白或不完善的这些课程。

属于“道”和“形而上”的绘画理论方面的课程不是我们教绘画(属于实践方面)所能担任

的,所以我聘请著名绘画理论家担纲。中国重彩画家们也应该总结自己的创作和教学实践,使其上升为理论。

三、借鉴与创新

我们应当尊重和继承我国优秀的民族绘画传统,中国古典壁画的工笔重彩作品,如敦煌、永乐宫、法海寺等是应当首先关注的,近代任伯年泥金底的《群仙祝寿图》、泥金花鸟画,张大千的重彩花鸟和泼彩山水等也都是优秀传统。

我们也应提倡借鉴世界上其他民族绘画的好传统。作为东方民族,我们应当关注日本、印度、阿拉伯等国家民族绘画从历史至现代的发展情况,以便吸取其中有益的养分;或从他们从传统走向现代的过程中接受一些教训。尤其是现代日本画给我们的启迪可能会更多一些,日本画家从我国汉唐时起就将中国重彩画移植到了他们国家,例如中国的壁画(在日本主要成为障壁画)、屏风画、绢上绘画等。随着绘画样式的移植,日本画家也将中国的石色、金银箔、金银泥(金银粉)等技法和颜料制造的方法都学了去,而且沿用至今已一千年并有所发展。中国画家应当从日本将我们失落的东西寻找回来。因此我从工作出发1998年第一届重彩班起就聘请留日老师来班任教。借鉴日本画应当注意的是日本从明治维新开始至今100多年,他们也受西方文化霸权主义的影响,从日本近现代美术史上看到他们与中国一样也是经历了传统和反传统多次反复和较量的。

我们也提倡向西方绘画借鉴。18世纪前的绘画(包括古希腊、罗马、古埃及、两河流域)在技法上和使用的石色、植物色方面与中国古典重彩画很接近。欧美近现代作品中强调构成、色彩新的组合以及他们的作品中表现出博大雄浑的气势与强烈的时代感也会给我们以启发的。

中国重彩画是民族绘画,在目前“本土化”的大趋势下是发展的大好时机,只要画家们头脑清醒,站稳本民族的立场,热爱和深刻认识我们的文化传统,就一定会有反映和无愧于我们伟大时代的好作品问世的。绘画的创新并没有一定的模式可循,传统与现代的恰如其分的融合,多实践、勇于实践,加上有敏锐的眼光能分辨世界上的好坏传统,也就不怕什么“文化霸权主义”,中国重彩画重现汉唐雄风和辉煌将指日可待。

16

凤凰斐

18

王海

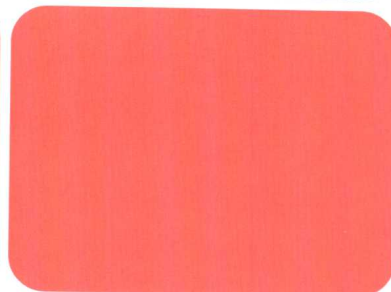
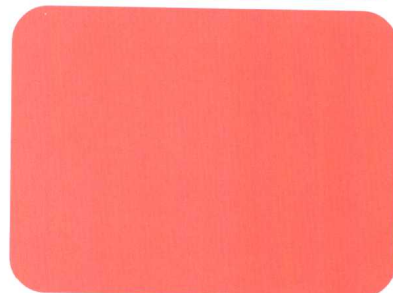
22

王瑛

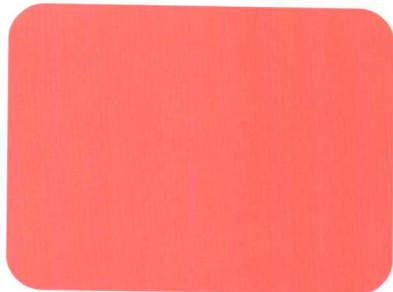
20

王靖

24

王开刚

42

张墨吟

28

甘少强

26

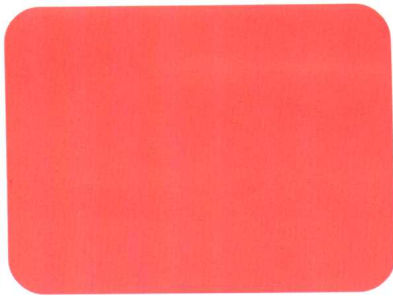
王建红

30

白小洁

32

刘山花

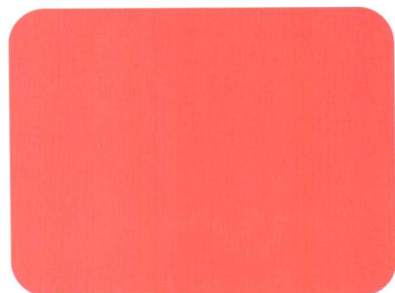
36

许燕珊

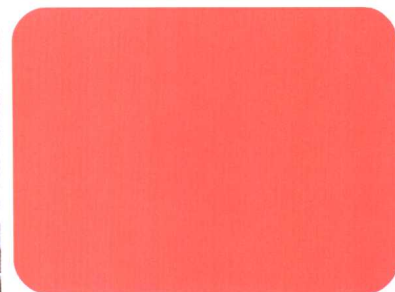
34

成晨

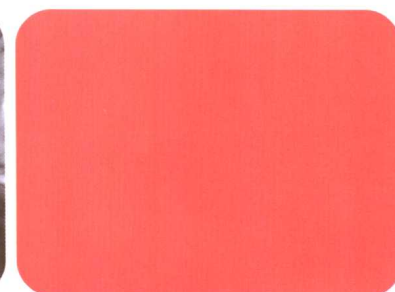
38

宋英华

40

张爱玲

46

李青海

44

李红雨

48

李宜兰

50

李佳泓

52

李海滨

54

杨小云

56

杨靖亮

58

刘喜欣

60

尚莹辉

