

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
李魁正花鸟画工作室

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 月第一版第一次印刷
开 本 16
印 张 3
字 数 20 千字
书 号 ISBN 7—5039—3028—4/J·806
定 价 300.00 元 (全套六册)

班主任袁亚明老师和学生

李魁正工作室班主任唐笑

潘缨老师在授课

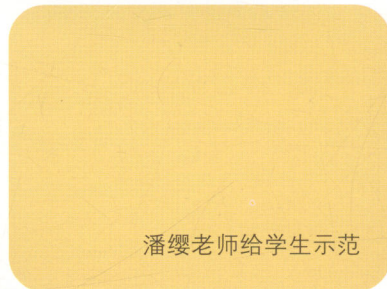
李先生给学生讲画

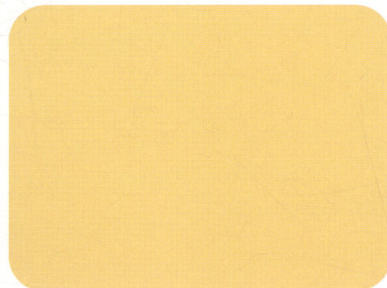
李先生课上示范

中央民族大学教授、博士生导师
李魁正先生与夏冰先生和部分师
生合影于中国美术馆

潘缨老师给学生示范

贾广健老师示范

李先生与学生一同看画展

李先生与学生合影

两位班主任唐笑老师和袁亚明老师与贾广健老师合影

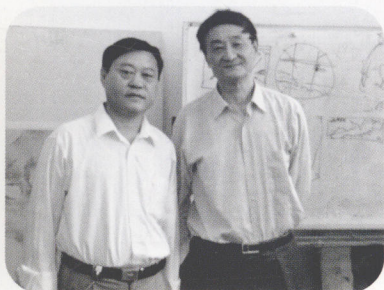
李先生给学生示范

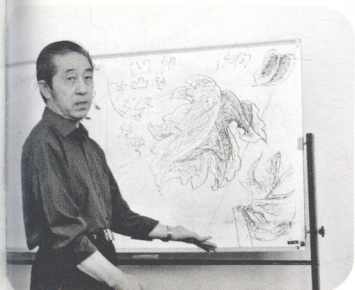
苏百均老师在授课

贾玉峰老师在上课

詹庚西先生讲课休息时与同学合影

李先生在授课

苏百均老师与学生合影

李魁正工作室班主任袁亚明

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

李魁正花鸟画工作室

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

● 李魁正花鸟画工作室

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,较好地把握了绘画的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。

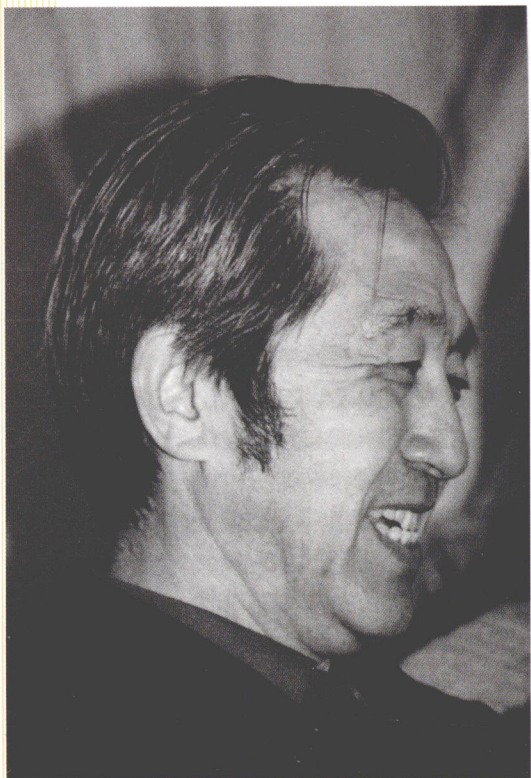
油画创作工作室采用开放性的教学方式，聘请中央美术学院、清华大学美术学院、中国艺术研究院美术创作院、首都师范大学的教授及知名的职业油画家前来任教，在教学的互动中充分尊重学员的创造性，鼓励学生在观念和技术层面进行实验性探讨，从现代、后现代及本土艺术中汲取创作资源，大胆创新。因而，风格的驳杂性、差异性构成这个工作室作品的基本面貌。有趣的是，这个面貌也多少暗示出当代艺术的基本价值取向。

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。

李魁正

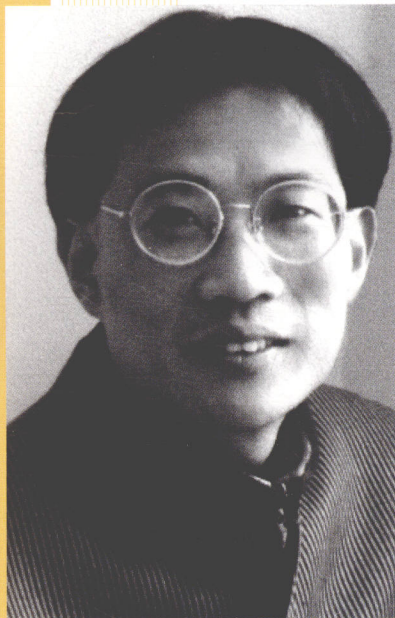
1942年10月生于北京。1967年毕业于中央美术学院中国画系。

现为中央民族大学美术学院教授、研究生工作室主任、博士生导师。中国美术家协会理事，中国工笔画会副会长，中国现代没骨画派主持人，东方现代泼绘艺术研究会会长，享受国务院特殊贡献津贴优秀专家。曾受教于著名花鸟画家俞致贞、田世光、高冠华、郭味蕖、李苦禅等先生。精于工笔没骨花鸟，擅长泼绘写意花卉。艺术上主张以全方位的宏观思维及现代审美意识表现花鸟世界。立今承古、立中融西；立足本根，放眼未来；立足民族精神、东方意韵；注重中西融会、工写结合，强调团块结构、光色表现和构成意识。曾举办个人画展并多次参加国内外重要展事交流活动，倡导组办过“现代没骨画展”等学术性联展。其工笔没骨作品分别荣获首届及二、三届中国工笔画大展金奖、银奖和金奖，泼绘作品获中国书画摄影大赛金奖、中国文联颁发的97'中国画坛百杰画家奖。多幅作品被国家美术馆和国内外收藏。出版有多种个人专集。发表有多篇学术论文。其辞条和业绩被收录于国内外多种权威名人辞典和名人录。

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。

我的创作观

李魁正

锤炼心性

艺术的本质是心灵再现，艺术的先觉要素是有感而发，而艺术品位的高低则由艺术家的心性和气质——心理境界所决定。当代画家尤需时时体验大自然、社会与人生，既不同流于虚荣浮华的社会时潮，又要在现实中把握良好的心态与心境，故需锤炼心性。务使自己思维宏观，视野开阔，深悟人生，与自然同步，与宇宙呼吸。此曰锤炼心性。

境界为上

花鸟画是以花鸟代言、抒情言志。大自然赋予了花鸟各种不同的体态与秉性，画家又赋予花鸟人的品性与新的时空，从而创造和推动了花鸟画艺术。就工笔花鸟而言，那种以吉祥为单一样式和加工、取舍、整理写生稿的创作方法以及纯具象写实的审美意识已经得到极大的改观和拓展。就写意花鸟而言，那种饭后茶余、闲情逸致、玩弄笔墨乃至抒发牢骚的旧文人情趣和审美意识早与当今飞速发展的社会和时代精神大相径庭乃至格格不入。艺术品评的标准正在以时代的特征和要求逐渐归位。一幅花鸟画常能牵动观者的心绪，并能把观者带入一种理想境界方为上品，凡古今名作无不如此。当今，对于地球人来说是一个世纪末在人文、科技、和平、秩序、环境、社会、气候、生态、自然、宇宙等各方面都面临新的挑战与抉择的严峻时刻。现实为艺术家提出了这个需要认真思考的新课题，即时代在呼唤花鸟画家，也在呼唤自己。我们应该有回归大自然的宇宙意识。这个宇宙意识绝非是我们老祖宗的天人合一哲学观可以完全替代和解释的，因为它更具新时代要求的紧迫感与使命感。于是我在想，如果我们能从描写“一花一鸟”抒发个人小我之情的微观思维中解放出来，而扩展为抒发全民族、全人类乃至全宇宙的全息大我之情的宏观思维的话，那么花鸟画的境界就大得多了，也高得多了。而艺术体现真善美和净化人类灵魂的功能也就得以实现，艺术从属于社会和人类生存与健康发展的使命也就得以完成了。故曰境界为上。

营造气场

谢赫六法论首推气韵生动。相对知白守黑和以空白为背景的传统构图形式讲,以黑衬白和满画面的现代布局形式就更需要讲究气韵。无论是哪种构图形式,一幅画有气则活,无气则死;有韵则动,无韵则滞。现代中国画要体现新时代的气韵生动,以强化境界突出主题,就需要为画面营造气场(或称气流氛围),它是现代中国画在表现上的气氛烘托和气氛渲染。在中国传统文化和哲学思想中,气是根本和支撑点,故中国绘画历来讲气,行气也好,气流也好,都意味着气的走向和形成的气场。我十分强调画面中要有气场,这种气场固然与传统中国画的气韵没有根本的不同,但它更强调制造出一种意象想象空间或气氛的抽象效果。这种气场的营造与渲染烘托或许是虚处理的有形物象,或许并无具体形象,而只是某种形状的点、线组成的具有方向倾向的肌理和颜色而已,它浑然幻化,扑朔迷离,朦胧苍茫;它变幻莫测,捉摸不清,飘忽不定……它能唤起观者的联想与想象。因此,一幅画如果只有空白而没有气场和气流,就缺少了现代韵律和韵味,也就缺少了生动和魅力。此曰营造气场。

形式构成

形式构成是现代绘画中的视觉要素,也可以说是一种更符合现代绘画视觉要求的画面组合形式。因为它不仅在构图方面,而且也在造型(意象与抽象变形)和色彩构成方面都已远远超出了中西传统绘画原有的概念和范畴。因此,它不是用简单的所谓新构图形式就可以解释和替代的。试归纳之,形式构成乃是画家以主观的秩序的排列组合形式代之以纯客观的无序的自然组合形态,从而强化画面中势与力的视感倾向并组成基本构架的一种艺术美的综合与提炼。诸如有序的“平行排列”构成可以强化势感;“齐头并进”构成可以产生冲击感;“网络编织”构成或“放射扩散”构成可以造成张力感;“透叠虚化”构成可以增加层次变幻感;“散点交错”构成可以呈现迷濛感……而色块的分布与色彩的不同组合又常常对画面的情调、节奏和旋律产生着至关重要的作用,至于物象的意象变形和抽象变形也都无不与画面的形式构成因素紧密相连。如果剖析一下中国近现代绘画大师的作品,我们就会发现吴昌硕大进大出的势与力;虚谷的夸张变形与有序的排列;潘天寿点线面交叉组合与张力构成……都已初具东方的现代构成意识和表现意识。而西方的近现代绘画,我们看到从蒙德里安的几何抽象到美国的抽象表现主义,都已把形式构成推进到一个新的表现阶段。总之,形式构成是东西方绘画艺术发展至今的一种必然的视觉需要。我们所以强调形式构成就是因为它在画面中能给观者以重要的视觉启

示与引导，它对突出主题、强化境界起着极其重要的作用。因此，它是绘画创作中不容忽视的环节和组成部分。此曰形式构成。

光色效应

这里所指的光色效应具有严肃的绘画性，并非是现在流行的纯视感的光色效应艺术。光色效应对现代中国绘画有着非常重要的意义和地位，正如高雅音乐和京剧一样，我们必须在一场光色革命中有选择地继承与借鉴。就光而言，我们在继承中国画以平光表现物象凹凸结构的传统表现手法的同时，借鉴西方绘画及浮雕和摄影艺术，运用逆光、侧光、侧逆光、高调、摄影以及透叠、前虚后实等固定光源的表现手法已成为必然。就色相说，我们在继承中国画黑白画理及平涂装饰艺术特色的同时，借鉴西方绘画使用复合色，注重冷暖对比变化和讲究色调的色彩为主，尤其是印象主义绘画的光色表现特点和表现主义的绘画的色彩主观化与抽象化也已经成为现实。然而，光是由色体现的，而色又是光产生的，故光色一体而不可分割。由于画家在创作实践中突出了画面的光感效果，而使其更具特殊魅力和引人入胜的效果。故光已成为绘画视觉中心的穿引线，光已成为画面构成中不可缺少的视觉因素。无疑，光色效应作为新的视觉概念而必然被纳入现代绘画的思维行列，它为现代中国绘画增添了新的视觉美感和生机。故曰光色效应。

表现特色

石涛在画语录中曾有精辟论述：“所以一画之法，乃自我立。立一画之法者，盖以无法生有法，以有法贯众法也。夫画者，从于心者也。”“非无法也，无法而法，乃为至法。”“纵使笔不笔，墨不墨，画不画，自有我在。”石涛一画之法的伟大之处在于创造能表达自己独特感受的画法，换言之就是在创造，也就是说要有自己的表现特色。继承学习必要循法，创造发展则必有我法，故法随心性，法从于境，法随需要生，法随意趣变。所谓功利乃是法之逐渐熟练和完善并程式化的一种结果而已。因此，新的思维会产生新的理念和境界，新的意识会产生新的胆量与绘画风格，而新的艺术追求会产生新的表现技法。所以，一个成功的画家必然有自己独特的表现特色和艺术语言，这是历史的事实，此曰表现特色。

自勉结语

以生活为基础，以修养为底蕴，以做人准则，以艺术为生命。宏观思维，勇于开拓，勤奋精进，完成使命。

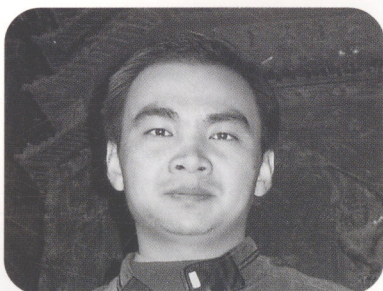
14

马群鸿

16

王青

18

吕红英

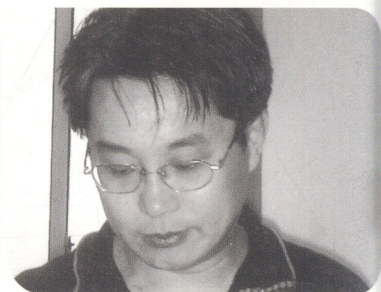
20

孙一玉

26

李京波

28

李景真

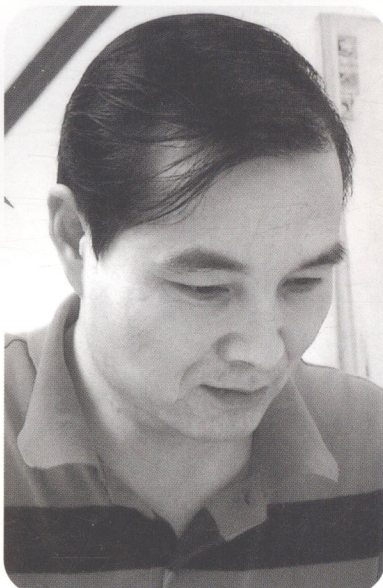
22

张琳琳

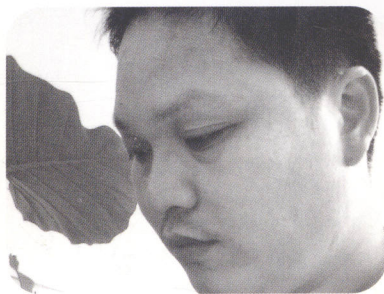
24

李宁

30

苏逸

32

陈星明

34

庞舜尧

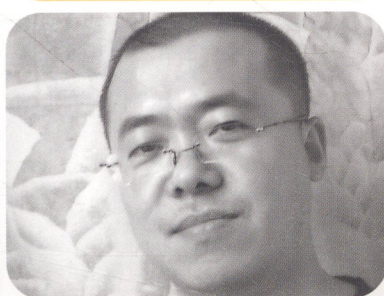
36

侯晓峰

38

胡海峰

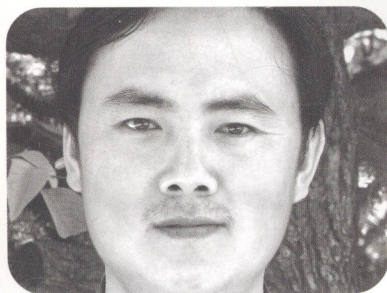
40

赵秀勋

42

莫晓捷

44

戴志文

● 芙蓉 129cm × 64cm 纸本 2006年