

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
俄罗斯著名美术家油画训练班

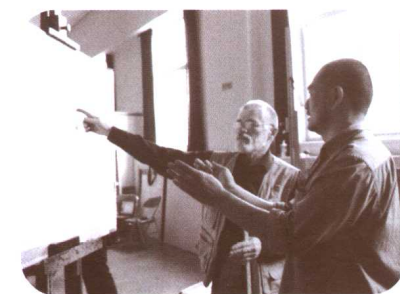
主 编 王文章
副 主 编 张晓凌
执行副主编 姚 永 李方平
责 编 周 岩
编 委 任国琴 崔国利 石海波 罗 璟
设 计 符 赋
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 制 北京图文天地中青彩印制版有限公司
版 次 2006 年 6 月第一版第一次印刷
开 本 16
印 张 4.25
字 数 20 千字
书 号 ISBN 7—5039—3028—4/J·806
定 价 300.00 元 (全套六册)

俄罗斯圣·彼得堡赫尔岑师范大学美术系利特维诺夫教授在教学中

中国艺术研究院院长王文章、副院长张庆善参观学员作品汇报展并与俄罗斯外教亲切交谈

俄罗斯外教波诺马廖夫先生在执教

中国艺术研究院研究生院院长张晓凌与列奥克先生亲切交谈

学员在画室里上写生课

中国艺术研究院研究生院院长张晓凌等领导参观学员作品汇报展

中国艺术研究院研究生院院长张晓凌接见俄罗斯外教

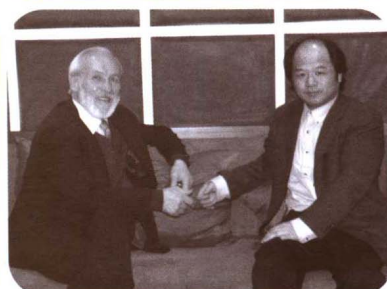
中国艺术研究院副院长张庆善等
领导接见利特维诺夫教授

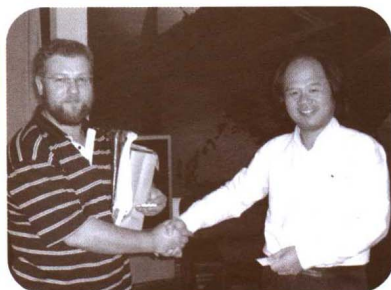
列宾美院教授列奥克先生
为学员改画

中国艺术研究院副院长张庆善和
研究生院院长张晓凌接见俄罗斯
著名油画家列奥克教授

中国艺术研究院研究生院院长张
晓凌与利特维诺夫教授亲切交谈

中国艺术研究院研究生院院长张
晓凌接见俄罗斯外教科科夫先生

中国艺术研究院院长王文章向列
奥克先生颁发客座教授聘书

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 李方平

2006届毕业生作品集

俄罗斯著名美术家油画训练班

文化艺术出版社

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 李方平

2006届毕业生作品集

俄罗斯著名美术家油画训练班

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。

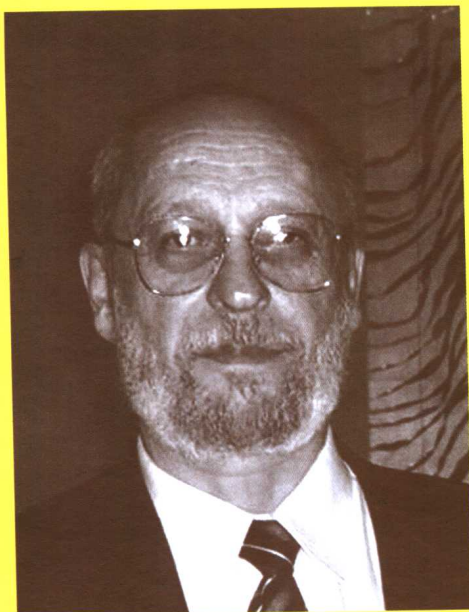
李魁正先生的泼彩花鸟画在当代画坛特立独行，具有开创性价值。在教学实践中，他提倡“境界

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。

安德烈·尼古拉耶维奇·列奥克

俄罗斯功勋艺术家

曾就读于俄罗斯圣·彼得堡列宾美术学院，1971年以优异的成绩毕业，得到了他的导师——俄国当代绘画大师梅尔尼科夫的高度评价，1972年成为俄罗斯美术家协会会员，年仅26岁，获俄罗斯学院荣誉奖章，作品被许多博物馆所收藏，1996年被授予俄罗斯功勋艺术家称号。

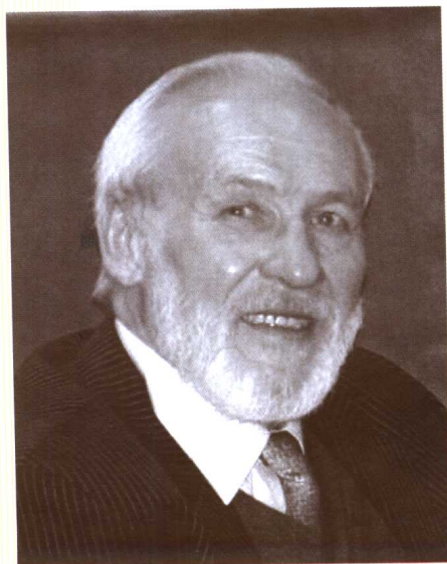
现任俄罗斯圣·彼得堡美术家协会副主席、油画学会主席、列宾美术学院教授。列奥克的绘画创作延续了现实主义的艺术方向，并通过他个人的丰富实践，体现了俄罗斯过去和现在不同历史时期的鲜明特征。

利特维诺夫·吴亚契斯拉夫

俄罗斯著名油画家

1939年生于俄罗斯。1965年毕业于列宾美术学院梅尔尼科夫工作室。

毕业创作获得俄罗斯美协颁发的《优秀毕业创作》金奖；1967年加入俄罗斯美术家协会并在俄罗斯赫尔岑师范大学任教；1968年——1971年任俄罗斯赫尔岑师范大学油画系系主任。现任俄罗斯赫尔岑师范大学教授，主持油画创作工作。作品参加俄罗斯国内外美术展览，并被世界各国博物馆、单位、个人所收藏。

瓦列金·瓦西里耶维奇·契科夫

美术教育家、油画家

1952年出生于俄罗斯北部的村庄绿色的柯林。1978年毕业于列宾美术学院莫里先科工作室。1989年任教于彼得堡赫尔岑师范大学绘画系，并主讲油画技法；1980年加入俄罗斯美协。2000年在法国里昂、巴黎举办个展，引起轰动；2000年加入世界水彩画家联盟，成为会员。2001年在彼得堡市举办个展，作品收藏于彼得堡市马涅什博物馆、夏宫博物馆及莫斯科文化外交部。2005年在俄美科学实习学术交流会上，主讲“艺术教学与创作”讲座；从1972年开始作品多次参加境内外展览，并被法、意、德等国私人或博物馆收藏。

列奥依德·鲍利索维奇·科科夫

俄罗斯油画家

1967年4月20日出生于俄罗斯。他很小就显示出绘画禀赋并接受了早期艺术教育，以他的天赋和勤奋，考入了列宾美术学院，在杰出的画家及教育家安·安·梅尔尼科夫教授的指导下发展并完善了自己与生俱来的艺术天分。优秀的毕业创作使年轻的画家顺利地完成了研究生的学业，获艺术家专业证书。

毕业后从事油画教学与研究工作，画家积极地创作，其作品多次在国内外展出，被个人与集体收藏。

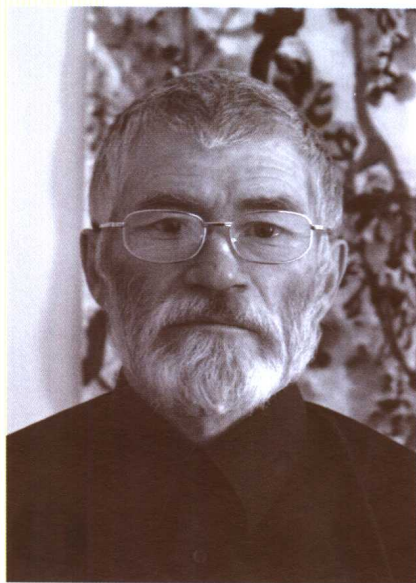
李方平

1952年生于哈尔滨市。2003年12月获得俄罗斯最高学位委员会颁发的油画专业博士学位。现为中国艺术研究院研究生院副研究员、外国专家油画工作室主任。

波诺马廖夫·亚历山大·尼基塔维奇

俄罗斯油画家

1953年出生于俄罗斯。1972年——1974年参军服役。1988年毕业于列宾美术学院奥列什尼柯夫工作室，毕业创作获得苏联美协颁发的“1988年优秀毕业创作”金奖；1989年—1993年工作于列宾美院梅尔尼科夫创作工作室任创作员，并在该院任教。1991年加入俄罗斯美协；2002年至今为圣·彼得堡美术家协会理事。2003年获俄罗斯美协颁发的“俄国绘画艺术创作成就”奖，获“圣·彼得堡城建300年大型壁画创作”奖章。作品多次参加国内外美术展览，并为俄罗斯、欧洲、美国博物馆和个人所收藏。

导师波诺马廖夫先生的话

我是一位来自俄罗斯的美术教师，这次应中国艺术研究院研究生院邀请来中国教学，非常高兴地见到中国学生有较好的基础，这为我的教学提供了方便。当然，我是用俄国美术学院的传统方法进行教学的，因此，我想首先谈一谈俄罗斯的美术教学体系。

俄罗斯圣·彼得堡皇家美术学院奠基于1757年，至今已近250年。从一开始它便延续了法国古典主义学院派的方法，到19世纪中叶，由于俄罗斯巡回展览画派的出现，使美术学院的教学和创作发生很大的变化，并由这一变化带来了俄罗斯艺术创作的繁荣，出现了许多享誉世界的批判现实主义艺术家，如：克拉姆斯柯依、别洛夫、列宾、苏里柯夫、谢洛夫、弗鲁贝尔、索莫夫等。到20世纪初，俄罗斯艺术虽然受到现代艺术的冲击，但美术学院里的写实主义教学体系并未动摇。俄罗斯巡回展览画派一直延续到20世纪30年代。就创作方法来讲，批判现实主义的方法已不能适应社会发展的要求，接替它的社会主义现实主义创作方法虽然有很大的局限性，但毕竟也出现了一些优秀作品，这不能不说与学院里的写实主义教学方法密不可分。现在的俄国美术学院仍然尊重传统，重视培养学生写生能力的训练，坚持创作来源于生活的创作方法。植根于现实主义创作方法的俄国美术学院，教学方法严格而有序，在中等美术学校毕业的学生才能考入美术学院。经过6年的学习，他们的基本功才见一斑。油画专业要求学生掌握素描造型能力，掌握艺用人体解剖知识，了解色彩规律和色彩关系及有关油画技巧，并且在毕业创作通过答辩后才能被授予艺术家的称号。

中国与俄罗斯之间的艺术交流历史久远，早在上世纪50年代，苏联曾派马克西莫夫教授来中国中央美术学院教学，应当说对中国油画艺术的发展起到了一定的推动作用。50年代中国派往俄罗斯美术学院的留学生现在已成为中国油画艺术创作与教学的名家，他们的学生也都是中国艺术的主力。现在，在圣·彼得堡列宾美术学院和莫斯科苏里柯夫美术学院有许多来自世界各国的留学生，其中包括人数最多的中国留学生，这表明他们都十分认同俄国美术学院的教学方法。

在中国改革开放后，中国艺术创作也出现了新的变化，前卫艺术在中国得到空前发展，但当代艺术也应当研究油画的规律，并不是要完全摒弃传统。早在上世纪初出现的一些杰出艺术家，像毕加索，

他早期的作品证明他有坚实的写实功力；西班牙的超现实主义画家达利的造型能力，也许对有些现实主义画家来说都相形见绌。这说明，搞现代并不等于不写实。现代创作需要的是现代观念和现代方法。

听说在中国曾经进行过素描教学探讨，也听说有人批评俄罗斯的契斯恰柯夫教学方法，并把他说成是学生描摹对象的祸首，应当说这是一种曲解。契斯恰柯夫从来没有要求学生去抄袭对象，而是要学生理解对象后再去表现对象，他曾经说过：“素描就是思考。”当然，契斯恰柯夫的教学并非是唯一的一种素描教学方法。我们这个班的学员来自不同的地方，受过不同的教育，有不同的工作经历，各自的水平也不同，有的甚至相差很大。大部分学生受到过专业训练，有较好的基础，但也有的学生的造型能力尚不足，还不能掌握受光、背光等形体关系，还并未注意到明暗交界的微妙。

一次偶然的的机会，我听到了一位在北京办现代艺术画廊的简女士与俄罗斯美术家协会主席瓦连京·西多罗夫的谈话。这位来自美国的简女士问西多罗夫：“许多中国画家曾经向俄罗斯学习绘画，他们具有很高的写实能力，但他们现在选择了另外的道路，去搞前卫艺术，甚至搞抽象艺术，您怎样看？”西多罗夫明确回答：“我主张艺术应当与生活有密切联系。我是一位现实主义画家，我希望他们也能接受我的艺术。”

谈到创作，我认为这些学生有自己的想法，画得也不错，但时间有些仓促。可是，仍然看到有些学生对待创作不够严肃认真，他们参照名家的画册作画，东拼西凑，表现上模仿某些画家的方法。这样的作品虽然画起来容易，但很难让人动情。创作一定要有明确的方法，画好草图，然后上画布。

一位艺术家应当从生活中发掘那些美好的事物，应当看到普通人看不到的东西，并以自己特殊的艺术语言表现出来。一句话，要想让欣赏者感动，必须先感动自己。这样的作品才有可能成为一幅杰作。

波诺马廖夫·亚历山大·尼基塔维奇

16

曲直

22

丁设

20

雷刚进

24

张开宇

26

张燕妮

18

孙会忠

28

聂
炜

30

张
继
双

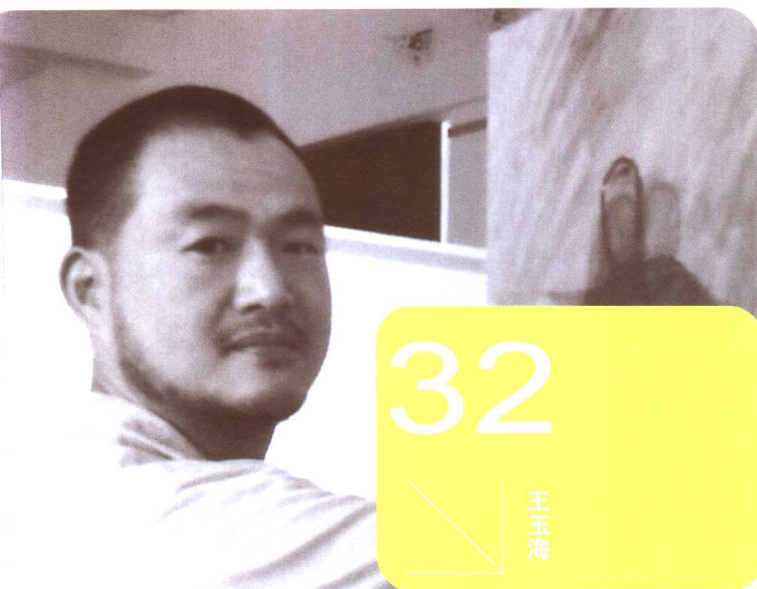
36

李
文

32

王
玉
海

38

罗
庆
发

34

孙
兆
路

40

田
吟
秋

42

尹鹏飞

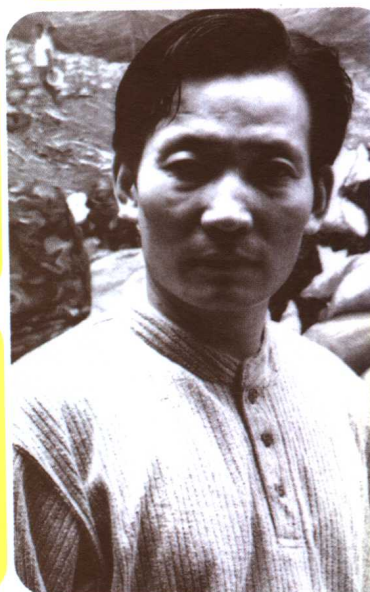
44

胡天笑

46

孙鼎成

50

谢贤平

48

杨晶

52

李晓

