

中国高等美术学院研究生档案库

中国美术学院国画系

主编 宫六朝

周晋 的博士之路

花山文艺出版社

中国高等美术学院研究生档案库

中国美术学院国画系

周晋的博士之路

主编 宫六朝

花山文艺出版社

北方工业大学图书馆

00546832

总策划：王 静
责任编辑：杨怀武
总体设计：杨怀武 王爱芹
责任校对：李 伟

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术学院国画系周晋的博士之路 / 宫六朝主编.
石家庄: 花山文艺出版社, 2004
(中国高等美术学院研究生档案库)
ISBN 7-80673-416-3

I. 中... II. 宫... III. ①周晋—生平事迹②中国
画—作品集—中国—现代 IV. ① K825.72 ② J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 000246 号

中国高等美术学院研究生档案库
中国美术学院国画系周晋的博士之路

主 编：宫六朝
出版发行：花山文艺出版社
地 址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码：050071
网 址：<http://www.hspul.com>
E-mail: hswycbs @ heinfo.net
Tel: 0311-5915087
Fax: 0311-7815440
制版印刷：深圳华新彩印制版有限公司
开 本：889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张：3
印 数：1-5000
版 次：2004 年 3 月第 1 版
印 次：2004 年 3 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 7-80673-416-3/J · 065
定 价：21.00 元

序

官六朝

我国高等美术教育从建国初的“八大美术学院”招收本科生开始，经过五十余年的改革创新，美术专业和美术设计专业在各大美术院校得到了空前的发展，全国各类院校也纷纷增设了这两类专业。本世纪初，清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院在招收硕士生的基础上，又开始招收绘画专业的博士生，这是中国有史以来，在高等美术专业教育上所设的最高学位。

早在上个世纪五六十年代，美术院校就招有少量的硕士生。七八十年代，全国高校恢复招取硕士生制度后，美术硕士生成为当时美术界最为活跃的创作生力军。这一时期培养的硕士生已成为中国当代最优秀的画家和教育家。这些人目前仍在我国美术创作和美术教育战线上发挥着重要的作用。

21世纪初，全国性的考研热带动了国家和地方高等美术院校硕士点的创办，研究生在全国重点美术院校的招生中均占有一定的比例。但美术博士点不仅少，而且招生也十分严格。像清华大学美术学院那样的名校，2000年才首次招收博士生，以后每年的招生人数都不过三五个人而已。可谓不求数量，但求质量。而且据我所知，作为博士生，仅毕业论文就要求8万至12万字不等（各校要求不同）。这样的文字篇幅对于从事文学专业的人来说也许不难应付，但对于一个美术专业的博士生而言，无疑是个巨大的挑战。为此，既要博览群书，又要有自己独特研究观点。

这套丛书在诸多专业中仅选取了国画、油画、版画、雕塑四个绘画造型专业以及环境艺术、装潢（视觉传达）、工艺美术（纤维艺术）三个美术设计专业的研究生作品出版。这些研究生有的还在高校就读，有的即将毕业，有的已完成学业成为大学教师。他们的作品中，既有本科阶段的基础绘画习作，也有研究生阶段的作品及研究论文。据此，读者可以全方位地领略不同艺术个性的绘画作品和不同方向的研究成果。

书中所选的博士生和硕士生都是中国当代重点美术院校众多学子中的佼佼者，具有一定的代表性。其中，丘挺可谓是中国当代最年轻最具才华的博士生，其理论修养和绘画造诣均卓尔不凡。周晋现为中国美术学院中国画创作与理论博士生，同时也是中国美术学院的讲师。陈瑾在清华大学美术学院读纤维艺术专业研究生时所创作的作品，曾多次在国际大赛中获奖，现已留校工作。林笑初在中央美术学院油画专业攻读本科时就已展露锋芒，2000年11月还曾受文化部委派，参加在文莱举办的“APEC青年艺术家邀请展”，其间受到了江泽民、克林顿、董建华等人的接见。刘明才与林笑初是同窗，二人均在中央美术学院油画系一画室攻读硕士学位，他是一个有思想、肯用功的青年才俊，前途不可限量。韩风是一个从小到大都在成功光环笼罩下的幸运儿，执著、勤奋、才气与毅力是他的制胜法宝。韩璐专攻花鸟写生，其作品意境高远，情韵生动，具有一种天然之美。陈涛是广州美术学院雕塑系研究生，2003年7月调到中国美术学院雕塑系执教。他的雕塑作品曾多次参加全国大型美展，是一个很有实力的青年雕塑家。张烨现执教于中央美术学院版画系，他不仅在版画专业上取得了卓越的成绩，而对素描艺术领域的研究也颇有建树。关国红，清华大学美术学院装潢系研究生，现毕业分配到北京理工大学执教。她在就读研究生期间就著书立说，真可谓艺术学子中的才女。

然而，任何人在成功之前都是非常寂寞的，缺少鼓励，没有喝彩，也难得关注的目光。从事绘画专业的学子们也是如此。大众传媒往往将目光的焦点聚集在那些已功成名就的画家身上，而默默无闻的学子们却驻守在被公众遗忘的角落里。可是谁又敢说，他们当中就没有未来的大师呢？我编《美术学院研究生档案库》系列丛书，是因为我感到中国当代美术院校中最艰苦却最活跃，且能潜心研习绘画艺术的硕士生和博士生才是真正的“一代天骄”。他们具备足够的艺术潜质和横溢的艺术才华。成功对于他们来说，仅仅是时间和机遇的问题。为这些寂寞的人鼓气呐喊，盼望他们早日收获成功是我们这些美术教育者的心愿。同时，书中的画作、理论及求学经历也为那些正在学业上孜孜以求的本专科学子们提供了很好的借鉴。

目前的大学生就业压力引发了考研热，然而考研之路并不平坦，尤其是美术专业的考生，将会再次面临专业考试和文化课考试的双重压力，这都需要用时费心，往往很难两全。而像中央美院这样的重点院校要求专业和文化俱佳，最后的成功只属于那些实力很强的精英。在这里，我想提醒读者们，书中所展示的仅仅是这些研究生们的一个阶段性成果，并不是他们真正实力的全部。一个优秀研究生的艺术水准包含着绘画技巧、文化艺术修养以及奋斗多年所积淀的艺术经验，这些“无形资产”才是最宝贵的。生有涯而知无涯，这就是我想告诉青年学子们的。

周晋近照

目录

- 一、导师的话(1)
- 二、片段(2)
- 三、线描杂感(12)
- 四、谈肖像画(17)
- 五、认识丹青——简论中国传统绘画的色彩观念(28)
 - 1. 关于五色(28)
 - 2. 儒道释色彩观(28)
 - 3. 文人画色彩观(30)
- 六、浮(37)

周晋:1970年生于浙江乐清,1989年毕业于浙江美院附中,1993年毕业于浙江美术学院中国画系,1997年毕业于中国美术学院中国画系研究生班,师从刘国辉教授,获硕士学位,并留校任教,2003年考取中国美术学院中国画创作与理论博士生,师从刘健教授。现为中国美术学院中国画系副教授,中国美术家协会会员。

作品《三月》获'93浙江中国画展二等奖、《冰心玉骨——梅兰芳》获“正义与和平”国际美展铜奖、《灿若繁星——冰心》获第九届全国美展优秀奖及浙江展区银奖、《阳光·二》获第三十一届BUNKYO现代艺术沙龙展铜奖等。作品先后参加首届全国中国画展、“环境的美学”亚洲当代艺术展、中国当代素描艺术展、全国中国画人物画展、纪念孔子全国美术作品展、“红船颂”全国中国画名家作品展、浙派中青年水墨画家提名展。作品编入《当代中国画精品·人物卷》。

出版有《工笔人物入门》、《美术院校高考示范作品——中国画人物》(附VCD演示)、《当代名家工笔人物精品·周晋》、《中国现代人物线描技法》、《国画人物起步》、《中国传统绘画色彩画法》等。

此书中未标有署名的作品和文章均为周晋所作

一、导师的话

1997年研究生毕业展现场

周晋同学的艺术敏感、勤奋与才情在硕士研究生阶段已有不俗的表现；受到导师的重视、同行们的关注这也是顺理成章的事。

进入博士生行列受领中国画人物创作实践与理论，研究方向课题始于其中国画人物肖像和中国画重彩人物课题研究的深入延展。此前已具有较为清晰的理论思考框架基础和一定的创作实践积累（详见其相关论文与作品），寄望于他在今后的研究中能有一番作为，也顺便零碎言语几句。

对传统文化精神的确信与坚定、执守既是进行课题研究的动力，也是驾驭理性思考赋于创作实践理论激情的基本治学态度。

“流水心不竞，云在意俱迟”，持一种坦然、从容不迫的心态；以参禅用语“平常心”专注与贯穿于研究过程，抒发出切合艺术本质的真挚情感。“闲庭信步”终至“胸有成竹”总比急功近利诱引出刻意做作要来的实在。

以雅、俗分野度量艺术创作之

成败素来也是仁者见仁，智者见智。似乎有出俗与入俗这么一说，出俗是要洗去粉饰、污垢，而入俗则是贴近生活，感悟人生况味；小心谨防“雅”的盲目失度进而不见着一丝生活气息。何况雅也有大小之分，小雅固然能打磨出小精致玩意，小意境，小哲理，泛化了则易退化为鸡肠小肚。所以宁可在“出俗”与“入俗”吞吐中寻觅气韵大雅成就为大气度。

理论研究提倡独立思考，艺术没有传承也无从创造。愈是张扬个性的同时，长处与短处几乎同时存在，甚至还会有某些缺失，千万别为此而却步。要想自己的研究所好都为人们所称许、认同，既不可能也不现实。更不妨以扎实的功力走好自己的路。也许你所进行的研究过程中的某一些或终端的几个点让周围人想到连成某一片，进而觉出无法替代，则说明是有意義的，即使是管窥之见中尚能深入浅出，以小见大则也是有价值的。

导师：刘健

（中国美术学院副院长、教授、博士生导师）

井冈山下 19cm × 53cm 2000年

二、片段

1985年入读附中，我就住在楼上关着窗的那间。

1985年，因考上了浙江美院附中，我不必去上在家乡高中所选的理科班了。当时，“学好数理化，走遍天下都不怕”的说法非常普遍。我的父亲是美术工作者，为备考附中，我还是在中学兴趣小组倪德久老师的辅导下准备应试的。美术基础的指导不外乎素描要求形准、刻画深入而不腻，色彩讲究色调色相对比调和，倪老师亲和的口吻和适时的鼓励，比起父亲的严厉让我更乐于接受。

从小县城来到省城就学，我开始了几乎天天与画画有关的日子。户籍“农转非”了，粮票也有定量的供应了。置身于有“人间天堂”之称的杭州及西湖边的校园，犹有美梦成真的感觉。离开家长管束住校生活，渴望独立的急切和对生活的没把握的感觉同时到来，少年的我有点窃喜有点担心，学着长大，揣着许多梦想。记得，附中的学生宿舍是一幢两层的砖木楼房，地板地，踏上去能听到清楚脚步声和地板间的挤压声。住在有走廊

的二楼，俯身看地上的人与物，不近不远，楼下水龙头边洗衣洗碗碟的女生常常会遭到二楼空投下来的纸垃圾或其他可引起恶心的东西，待其抬头张望，楼上的还来得及闪身隐蔽。走廊对面，有几棵水杉树，树上常有袜子、破鞋、旧内裤之类，经雨淋日晒，耷拉着，呈坚硬的灰色。现在宿舍楼早已拆去，记忆中那走廊和冬日微暖的阳光将留在我的脑海里。

附中的美术学习重在基础的训练，主要包括素描、色彩、速写、创作等等。到了高年级，因刘健、张浩诸老师的启蒙，全班有近四分之一的

进附中后的第一个冬日，与同班室友在柳浪闻莺。（左起：高鸿、刘立业、洪涛、周晋、蒋进军、陈益）

同学（十名）选修报考中国画人物画，我也是其中之一。除了在课堂上用宣纸对人物写生，课余常常是大量的速写与线描练习，像所有的习画者一样，少不了去菜场车站码头去画人物写生。从那时开始钟情人物画，是出于对人的兴趣，也许可以说，始于对自身生理和心理成长的伴有无知的好奇心，进而变为对人——男人和女人的好奇。还在涂画石膏像的时候，就想着人的头脸，人的身体以及可能想到的种种姿态与动作。忙乎着，就期待着将来画人体写生——当时以为能画人体画是人物画的最高境界。附中毕业后，直升浙美国画系，后来考上

研究生班，先后师从刘国辉教授和刘健教授，较深入系统地学习人物画及绘画理论。

记得，本科期间的课堂素描写生多为短期慢写，只图大形不求深入。后来在研究生课程学习中，补充了一些较为深入的人物写生练习，以加深对人的形体结构的观察与理解。素描作为比较直接的锻炼观察、表现能力的方式，尤其是对于人物画，方方面面的多角度的对人的观察理解把握，往往是画者尽一生精力投入都不为过的。翻看米开朗基罗的素描就可发现大师们在这领域的努力。素描有朴素单纯的特点，也就利于清静的思考或状态的调整或热身，也便于清理记录一闪而过的点滴想法与思路。刻画详尽的素描是我对局部细节的一种难舍的满足。毕竟在物质社会是难以拒绝丰富性的。

对绢本的工笔画的喜爱始于大学三年级。绢素透明匀净的着色效果、精细的描绘以及正反两面衬色的工序很有制作美感。线、墨、色的饱和均

老人 26cm × 37cm 1988年

衡在理性的晕、染、罩等步骤中实现。作品在吐纳之间达至中和之美，饱满而内敛，轻透而沉着，激扬又克制。宋人的工笔册页，无不体现画家专业的观察和描绘及精巧的构思，是我心目中的完美之作。我喜欢模仿宋人技法作肖像画。硕士生期间曾作一组清末民初着装的肖像，借助写生和照片资料，用传统线描设色技法去应对进入现代之前那段过渡时期的着装人物的尝试，找寻以传统技法来表现当代人物肖像画的途径。工笔画的线、色总是需明确且一丝不苟，往往易让人拘泥于琐碎的凝固的形色，使画面缺乏流动的气息。间或作水墨人物写生有利于调节观察与表现的紧张，同时也可以感受运用水溶性材料在纸本与绢本上不同的吐纳呼吸的特点。对于我，着迷工笔画更多的是因为着迷于工笔画的材料。

人物画挺难又挺吸引人。每学年的人体写生课，着实令我的心和眼睛为肉色的肌体和黑色的线墨所牵动，是我心目中美妙且铺张的课程。我觉得，我能做的是：随我的好奇去看，任我的懵懂去画。因为无知，我会好奇，我珍视我的好奇心，希望自己常保有新鲜的视觉“胃口”。渐渐地，我学着用我真实的心和眼，观看现实的世界，观看自己，学着手艺人的心平气和，谦和而不盲从。

有缘面对世间种种，能不珍视？试想，假使世界上有“如果”，那么世上的一切定已不是如我们所见。

描绘即逝的真实，我只能抓取点点碎片，去印证我当时的所见。

学院教育让我受益，我深深感谢帮助我成长的各位老师和朋友。的确，成长是快乐的。尽管快乐必会伴着不快，甚至苦痛。品谈成长的快乐，

窗内 52cm × 76cm 1987年

那是过来人的事，是事后的欣慰或叹惋。“路漫漫”，前人多少大器晚成的例子，有着“人书俱老”的魅力。“艺海无涯”，我还在路上。

玉米地 100cm × 100cm 1989年

素描 56cm × 78cm 1985年

素描 52cm × 78cm 1986年

7.11.1990 zhoujintao

园林
22cm × 30cm
1990年

素描 78cm × 110cm 1992年

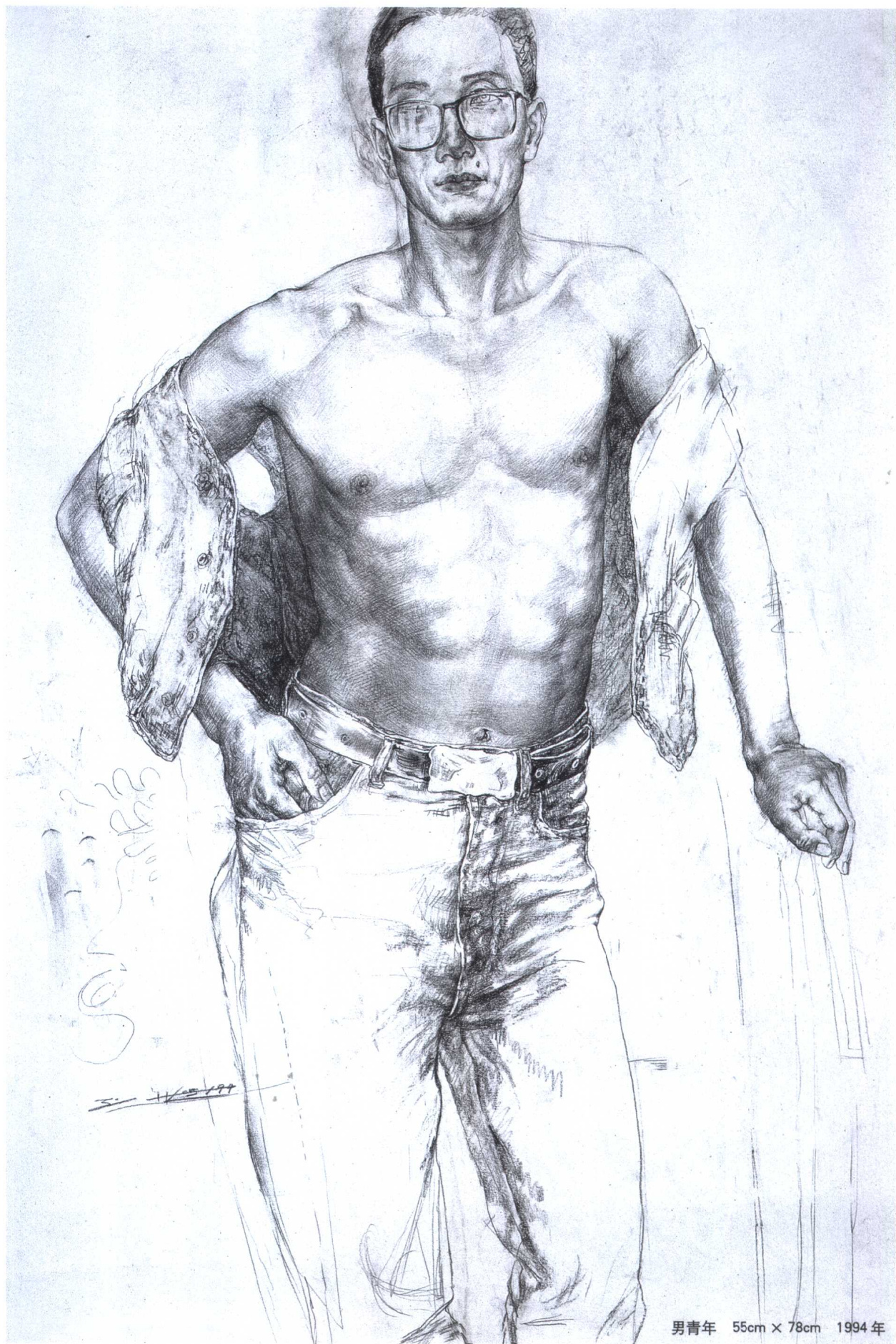
素描 78cm × 110cm 1992年

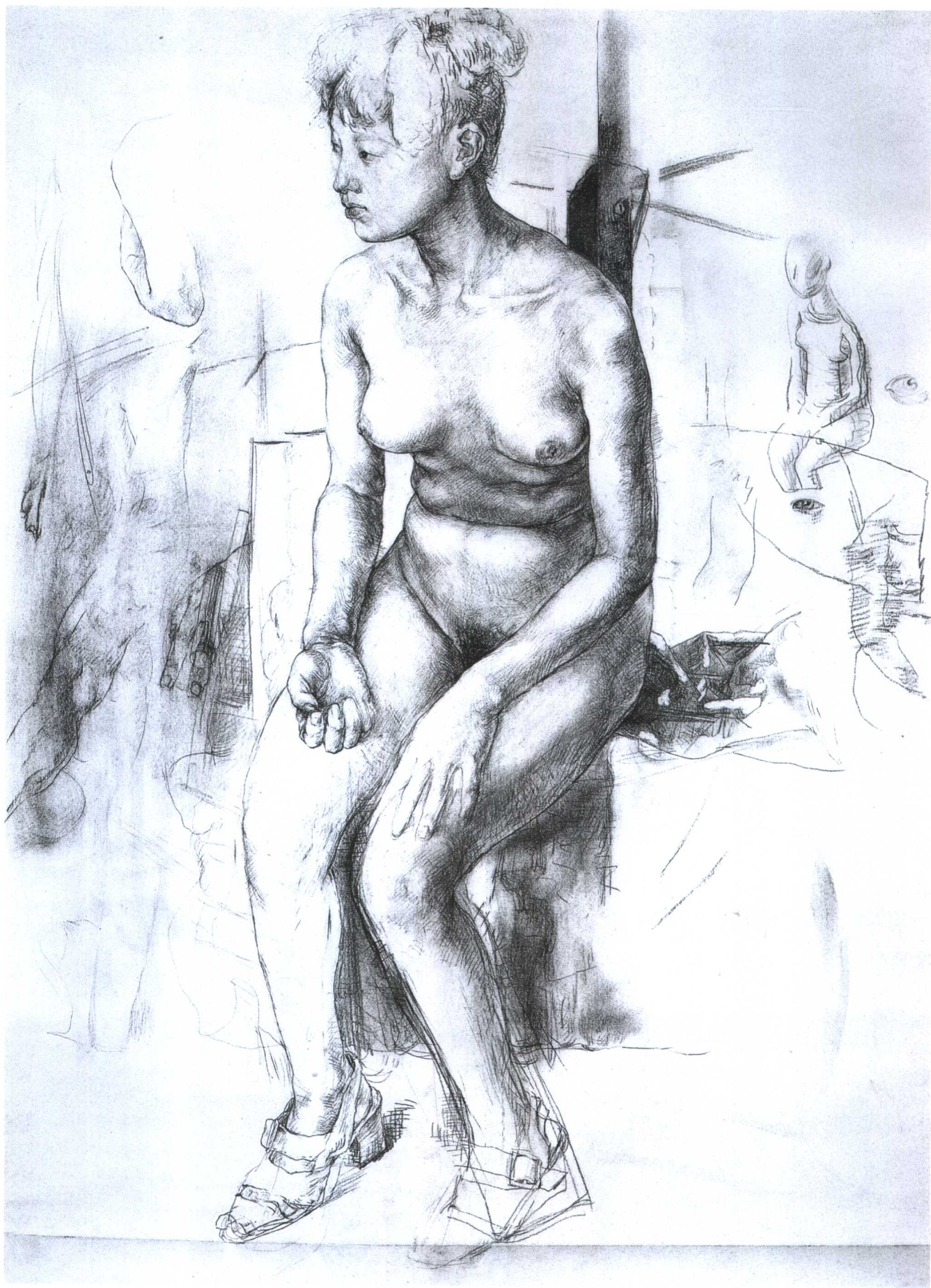
站立的男子 78cm × 110cm 1998 年

素描 78cm × 110cm 1992年

男青年 55cm × 78cm 1994年

女人体 78cm × 110cm 1994 年

藏女 21cm × 31cm 1992 年

小旅店老板 19cm × 27cm 2000 年

老区人 19cm × 27cm 2000 年

园林 22cm × 30cm 1990 年

水中小图 19cm × 27cm 2003 年

玲玲 19cm × 27cm 2000 年

晓辉 21cm × 31cm 1996 年

老区的人 19cm × 27cm 2000 年

茶馆内的老人 19cm × 27cm 2000 年

三、线描杂感

▲线，是一种虚拟视觉语言，非客观物象所固有，因此有其特有的抽象性与写意的意味。线的正侧逆转，很具表现力。其形式趣味，可谓风光无限。一旦线落实到写实的形象上，去适当真实地记录描绘客观物象，为表现对象服务时，线便静静地为主体“伴奏”，这里没有张扬，只有和谐。这是线与形的统一，是丰富的形式与具体的对象的调和。

▲人物线描，以线造型，以线本身的节奏、流转、提顿和线条组合的疏密、方圆、长短、动静构成形式美感，有明显的平面特征，这也许就是东方艺术的主要造型特征。

▲线描依靠线条的前后穿插来对结构与空间进行联想。线描中所能提示的空间，介于二度与三度空间之间，以前与后、左与右的遮叠、补托、排列来实现。

▲线描的形式感与装饰美，多由衣纹的组织来完成。线条的张弛、疏密、疾徐、转折、漂沉的不同变化，便有“吴带当风”、“曹衣出水”等样式；便有假《八十七神仙卷》的万线齐奏一曲清丽乐章的和美；便有陈老莲的奇崛造型。看那些头部，总还是那么几根不能再少的线。

▲古人所谓的“曹衣出水”，该是指用线贴身下垂，紧扣身体凸现结构的那种样式。想像“出水”时，人的身体与衣服是多么无间，勾勒的线也可谓亦衣亦人了。

▲至明代有“十八描”之说。“十八描”是线描多样性的一种概括，运用时要灵活地选择。它不表示已包含了所有线描技法，它的多样性告知人们技法的可创造性和可选择性，前人的成就后人可学习继承，更可以探索、丰富和创造。

▲线描练习可以从粗细均匀的高古游丝描、铁线描入手，那些提按多变的如柳叶描、兰叶描等多会使作画者将注意力引向线的变化而忽略线条造型的职责。

▲在写生中先对模特儿的精神风貌、形象特征、着装趣味有所了解和把握，处理画面时，心中便可有用疏简的或是用繁密的线描表现形式的选择。

▲线要求根根落到实处，交待清晰，不得含糊。最令人头疼的是没有穿插关系的悬空的线，无家可归，常常是要被舍弃的。现代服装不如长衫大袍画起来线条痛快有味，尤其是厚料子的如牛仔裤、皮茄克等，其轮廓内常有无能与周边线条相互穿插的线，不画太空，画上去零碎，常常是留空待以后渲染再说。

▲在写生中忌选择有强透视的角度画人物。这些角度看过去虽然可能有强烈的视觉冲击力，但是这不符合中国绘画的审美习惯。传统中国绘画的观察与构图方法是“以大观小”、散点透视。画山水可以边走边看，胜景尽收眼底而入画中，山前山后，同样一览无遗，视野自由且能动。画人物，也可以将看山水的横向的游目改为自上而下的“边走边看”，且将人物当做侧立的山水。有人说东方的传统画家重“所知”，西方的传统画家重“所见”。“搜尽奇峰打草稿”，对素材的消化当是“所见”后的“所知”了。

▲作人物线描写生，可从捕捉对象的外形着手。外形可是整个形的轮廓，也可是各个局部的形状组合。如头部有整个头形的大轮廓，又有头发与脸面部的组合，再有在脸面部的五官的分布。各部分各有其形状特征，从马蒂斯的作品中可看出其对形的敏

线描 66cm × 86cm 2000年

线描 66cm × 86cm 2000年

感。

▲人物的脸面有“三停五部”的部位之说，又有“七分面”、“八分面”、“旁背仰”各式(丹阳丁皋《写真秘诀》)，脸形又可分为“国”、“田”、“甲”字几类，衣纹用线归纳为“十八描”，如此程式化的规范，曾是大量古典名画共有的艺术处理方法，也曾是