

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

韩璐 的硕士之路

花山文艺出版社

J222.7
51
:2

中国高等美术学院研究生档案库

● 中国美术学院国画系

韩璐的硕士之路

主编 宫六朝

北方工业大学图书馆

00546830

花山文艺出版社

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 鸥

图书在版编目 (C T P) 数据

中央美术学院国画系韩璐的硕士之路 / 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 7-80673-417-1

I . 中... II . 宫... III . ①韩璐-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 000245 号

中国高等美术学院研究生档案库

中国美术学院国画系韩璐的硕士之路

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: 3.5
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 7-80673-417-1/J · 066
定 价: 25.00 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。

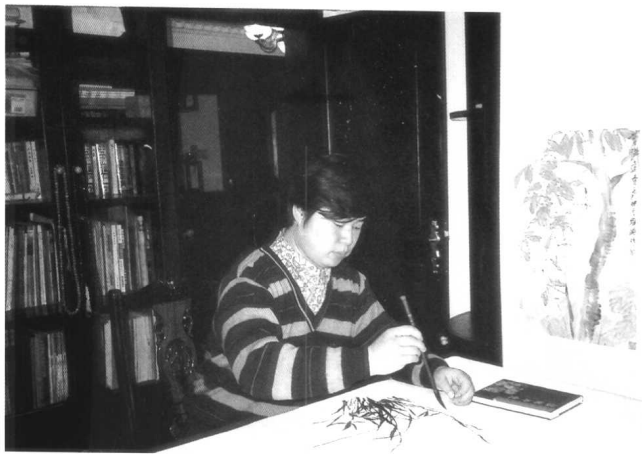
21世纪初，全国性的考研热带动了国家和地方高等美术院校硕士点的创办，研究生在全国重点美术院校的招生中均占有一定的比例。但美术博士点不仅少，而且招生也十分严格。像清华大学美术学院那样的名校，2000年才首次招收博士生，以后每年的招生人数都不过三五个人而已。可谓不求数量，但求质量。而且据我所知，作为博士生，仅毕业论文就要求8万至12万字不等（各校要求不同）。这样的文字篇幅对于从事文学专业的人来说也许不难应付，但对于一个美术专业的博士生而言，无疑是个巨大的挑战。为此，既要博览群书，又要有自己独特研究观点。

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。

韩璐近照

目录

一、导师寄语(1)

二、求学经历随笔(2)

三、学贵新悟——韩璐绘画品读(11)

四、花鸟画的写生与创作(13)

1. 写生的目的、意义、作用(13)

2. 写生与创作的关系(13)

3. 习作与创作(15)

4. 花鸟画的创作过程(15)

五、砚边拾萍随笔

——从“六法”得到的启迪(24)

1. “六法”中包含的两条思路(24)

2. 关于应物象形与随类赋彩的思辨(25)

3. 关于花鸟画的“六调”说(26)

韩璐

1969年10月生于北京,1985年毕业于北京医学院附中;1988年毕业于北京实用美术学校装潢专业;1994年毕业于中国美术学院(原浙江美术学院)国画系花鸟专业并留校从教;2001年考取中国美术学院中国画系花鸟专业硕士研究生。

创作及美展:

1991年临摹习作《宋人花卉小品》获中国美术学院学生优秀作品展金奖;《圆明园花草写生》获中国画系写生作品优秀奖。

1993年创作《天涯芳草地》入选中日高等美术学院作品交流展;创作《白藤花》入选浙江省美术作品展。同年获中国美术学院二等奖学金。

1994年毕业创作《四时八景》入选第八届全国美展,获浙江省优秀作品奖。

1995年创作《雾色里的苍生》入选浙江省花鸟画展并获铜奖。

1996年于中国美术学院展览馆举办个人画展并获成功。由杭州电视台摄制并播出专题片《韩璐和他的花鸟画艺术》。创作《老根》入选浙江省青年美展并获铜奖。

1997年创作《天符》入选国际现代书法展;创作《四海芬芳》入选浙江省百花画展(暨庆祝香港回归浙江省美展);创作《九月酒》入选全国当代工笔画大展并获佳作奖。

1998年创作《故园清秋》入选浙江省第四届花鸟画展并获三等奖。

1999年于杭州画院展览厅举办书画作品联展。创作《栖禽涤露图》入选第九届全国美展,并获浙江省铜奖,全国优秀作品奖,同时入选九届美展获奖作品展,于北京中国美术馆展出。创作《湖上新香》参加庆澳门回归中国画展。

2000年创作《直抒翰墨润乾坤》参加当代书画名家作品邀请展(杭州)。

2001年创作《瑞雪丰年》参加浙江省花鸟画展,并担任本次美展评委。

2002年创作《天沐图》系列(1-8)参加笔、墨、意、韵国际水墨画邀请展;创作《篱菊图》参加浙江省青年美展;创作《灵峰初探》参加“相约西子湖”百位中国画名家邀请展。

2003年创作《远冬别有韵》入选由中国美术家协会、中国画艺委会主办的全国当代花鸟画艺术大展。

论文及著作:

《中国花鸟画》江西二十一世纪出版社

《中国水墨花鸟画的魅力》(日文版)日本东京都露满堂有限公司

《历代名家技法集萃》(花卉卷、鱼虫卷、蔬果卷)山东美术出版社

《工笔花鸟画》河南美术出版社

《疏影寒香》山东美术出版社

《从写生走向创作——花鸟卷》中国美术学院出版社

《高考指南——中国画·花鸟》浙江摄影出版社

《中国水墨画VCD光盘》北京威翔音像公司(此套光盘被国家新闻出版署评为“全国十佳音像制品”之一。)

《梅、兰、菊、竹画法》安徽美术出版社

《中国历代花鸟画精品典辑》山东美术出版社

《砚边拾萍录》论文发表于《新美术》2000年第二期;《务新说》发表于《西泠书画院文集》;另有学术性论文及随笔《邹一桂花鸟八法研究》《朱耷的水墨世界》《论四君子绘画》《关于中国画的虚实》《论构图》等先后在各类美术报刊上发表。

作品入编:

《当代中国工笔画》、《中国当代花鸟画》(河南)

《花鸟写生画稿》(湖北)

《中国现代花鸟画全集》(河北)

《当代中国画家精品集》(安徽)

《当代中国美术》、《第九届全国美展获奖作品集》(北京)

《浙江美术作品集》(浙江)

1999年被录入《世界名人录》中国卷六

历任及现任职务:

1990年至1993年间曾先后任中国美术学院学生会办公室主任、学生会副主席职务。

1996年兼任中国美术学院团委副书记。

1998年至今任杭州市青年联合会委员。

1999年任中国美术学院成人教育分院院长助理,教务主任,学科教研室负责人。

2002年至今任中国美术学院成人教育学院副院长。

曾兼任浙江中国花鸟画家协会副秘书长。现为浙江花鸟画艺委会委员;浙江省美术家协会会员;西泠书画院特聘画师。

此书中未标有署名的作品和文章均为韩璐所作

韩璐的画好看，我很喜欢看。他的画并不是泼墨淋漓的豪爽，也没有色彩斑斓的古艳，说他的画好看，是因为他的画中透出一种平和、静谧、幽深的意境，我觉得很美。他的画中有自己的东西，那是他用情感去体察、去追求而得来的，虽然只是一点一滴，却来之不易。

韩璐的画耐看。他的画有如一组田园诗，委婉、幽雅。他画老树，扎根于芳香的泥土；他画小花，顽强地从石缝中探出头来；他画鸟雀，静静地，似乎在谛听落叶的声响；他在画中营造着一种宁静而充满生机的境界，使我们仿佛置身其中，感受着大自然的美好，感受着生命的价值。

韩路的画是传统的，但又是很现代的。说是传统的，是因为在他的画中存有中国古典诗词的情韵，而且有着强烈的笔墨意识；说是现代的，是因为他将画材分解以后重新组合，使花丛、树干、坡石、裂隙在笔线与墨韵的作用下，巧妙地组织起来，既有装饰意趣，又有写意韵味，可以让你细细地去品味作品中所蕴蓄的一份质朴天真的美。

他在学习上从传统入手，所涉及的面很广，古典诗词格律、书法、古典名著及论述等都是他的至爱。他并没有跟在古人的后面亦步亦趋，而是广泛吸取东西方绘画艺术的精华，力图在传统基础上有所突破，用现代意识去审视与探索花鸟画的创作，寻找适合自己情感性征的艺术语言。他坚信，民族的才是世界的，现代的才是永恒的。

衷心希望在他日后漫长的艺术道路上,不断进取,创作出更多更好的作品来。

徐家昌教授

韩璐深深地为传统花鸟画的成就所折服，他也深深地感到今天的花鸟画家不能陷入古人的感情、程式的语汇框框。他的画中并没有我们所不时见到的那种气索神疲的摹古画的影子，有的是中国绘画缘物寄情的传统，是心的倾诉，情的抒发。他对传统技法的理解和把握，服从于他在自然图像中蕴涵的那种亲和的关注和爱，而写生则是其间的重要环节和纽带。

他的画中，可以看出江南意笔花鸟画所特有的滋华韵致如何融进了他内在气质的某种刚直性情，传统基调的笔墨语汇所表达的画家心中的自然。在一定时期的作品中，不难发现对某种变形图式建构的尝试。画家的探索就是体现在自觉的吸取多种造型元素，以便更好地投射自己深层的心灵意象。

勤思考，有抱负，是他又一难能可贵之处，他清醒地认识到：“花鸟画作品创新中的民族性与时代性、永恒性是统一在一起的，是一个整体，绝不可将它们分裂开来。”我们在他的作品中可以看到他对中国绘画超越线条墨痕之上的民族性精神意韵的自觉追求。对他而言，现在的一切，还仅仅是个开始，相信他会有更大的艺术成就。

章利国教授

中国美术学院史论系研究生导师

二、求学经历随笔

牡丹园写生

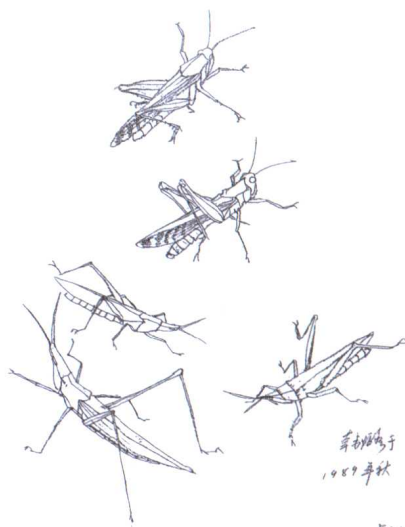
记得上小学二年级的时候，一个偶然的机会，我有幸结识了我的启蒙老师——花鸟画家周振民先生，并拜其为师，学习齐派花鸟画。从此，便开始了我的绘画艺术之旅。俗话说：“第一口奶很重要。”在周老师的谆谆教导下，我的路子走得很正，少走了许多弯路，这为我以后的学习打下了良好的基础。是周老师把我带上了这条绘画艺术之路，在周老师身上所体现出来的那股传统中国文人所固有的刚毅、豪爽、正直的品格对我后来的成长都是无形的榜样。

上初中时，一次，周老师带我去拜见一个人，后来知道那位长者周老师的老师，我应该称呼师爷，是国画大师齐白石的大弟子——付石霜先生。付先生很平易近人，说话声音十分洪亮。他听了周老师对我的介绍后，便开始一张一张翻看我的习作。也许是年龄小，我尚且有些胆怯，而付先生随后的几句话，对我的以后乃至一生都起到重要的作用。先生看完我的习作后，坐下喝了口茶，笑着对我说：“你画的画很好，好是指很有发展，笔头还是很大的。学绘画要学会观察，齐白老很擅长写生，所以他的画画的好而且题材很广。画画最忌讳俗，一沾俗气画就没发展了，但是我说的俗和民俗的俗是两回事。”隔了片刻，先生接着道：“有许多人画了一辈子，画得也不错，可到头来还是没

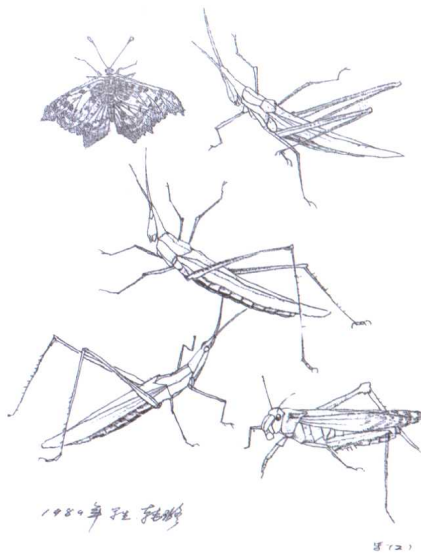
出来，为什么？”先生笑着扭头看了看我，说：“我考考你，自大一点念什么？”我想了一会儿，说：“念臭。”“对。”先生道。我起初为自己的回答感到庆幸。先生又接着说：“自大离臭已经不远了，再过那么一点，肯定臭了。梅先生（梅兰芳）常讲：‘台上做戏，台下做人。’就是这个理儿。”这时我方有所悟。再以后与付先生还有过多次接触，可给我印象最深的还是第一次，先生的一席话，在我幼小的心灵深处点亮一盏启明灯，伴我至今。上大二的时候，一天接到周老师的来信，得知先生几天前过世了，享年72岁。回忆起当年的日子，悲痛之余，只有从心底默默地缅怀这位曾给了我信心与人生航标的师爷——付石霜先生。

初中毕业后，我幸运地考取了北京实用美术学校装潢专业，这一专业在80年代中期的国内还是一个并不被很多人了解的学科，但在当时便有业内人士预言，在中国未来的20年里，它将会有长足的发展，时至今日，果不其然，可这对我而言，已经成为历史了。在美校学习期间，有两位老师的教诲，使我受益匪浅。一个是王秋菊老师，她负责教我们基础课（素描、色彩）；另一个是王汝訥老师，他是教国画和书法的。他们在教学过程中都有着共同的特点，那便是敬业心和对学生的片诚挚之情。课余时间我常拿一些作品向两位老师请教，他们每次都是耐心细致地给予讲解，从不倦怠。时光荏苒，一晃15年过去了，两位老师都已退休，想起当年的情景，仿佛就在昨天。

大学生活是丰富多彩的，也是最浪漫的，每个人都在幻想中编织着未来的梦，而现实是严酷的，学习的压

写生 1989年

写生 1989年

庚辰秋月韓翥

水墨兰花蝴蝶写生
36cm × 45cm
2000 年

花卉白描写生 / 46cm × 48cm / 1992 年

力很大，并不是随便就可以混过去，特别是外语，着实让我苦了几回。在专业的学习上，虽然很苦很累，但苦中有乐，特别是画出一些满意的作品时，画画简直就是一种享受。大一时，班主任是卢坤峰教授，一口山东话至今未变，卢教授在上课时所做的示范及言语中流露出的一些艺术观点，至今对我的学习与创作都有着深远的影响，他画的兰竹与禽鸟可谓灵润之极，百看不厌。徐家昌教授是我的第二个班主任，与马其宽教授一起同是吴派（吴昌硕）大写意花鸟画的传人，秉承诸乐三、吴弗之、陆抑非三位前辈画风，笔墨扎实、老辣。马教授、徐教授对我的教导可谓松紧相间、一张一弛，马教授多批评、徐教授多鼓励，注重对我传统笔墨基本功的训练，几年下来可谓受益终身。舒传曦教授是一位非常平和的长者，才华横溢，作品颇具创新意识。上大二时，舒教授为我们班上了他从教生涯的最后九周课，课程结束不久舒教授便退休了，我还清楚地记得他给我上的是潘天寿花卉原作临摹，上课时由于我没有较合适的毛笔，因为潘先生常用硬毫山马笔作画，此种硬毫当时市场上很难买到，舒教授便从自己家中为我带了一支山马笔给我用，使我极为感动。舒教授在教学中非常专注，绝不姑息和放过我的一点点错误，仅《西湖碧桃》一张画，就反复临摹了不下50张。章培筠教授给我们上的是工笔花鸟临摹，从勾勒到晕染一丝不苟，章老师在禅学方面的造诣很深，我也常请教她一些相关的问题，总能使我茅塞顿开。大学生活是短暂的，现如今我也走上了教师的岗位，这些曾教过我的老师基本都已退休，他们留给我的不仅仅是丰富的知识，更是他们高尚的人格魅力和对美术教育事业的忠诚，从老一辈艺术家开始，一代代传到今天，成为我们的人生楷模。

精神的传承比物质更有意义，因为它是后来者们无形的脊柱，可以用它再撑起一片蔚蓝的天空。俗话说：“学无止境，艺海无涯苦作舟。”路是人走出来的，也是杀出来的，艺术是没有宗教教义的宗教，从事艺术活动需要的是不求任何回报的虔诚。我愿在未来漫长的求索道路上，与各位同仁共勉，接受更多仁人志士的批评指正。

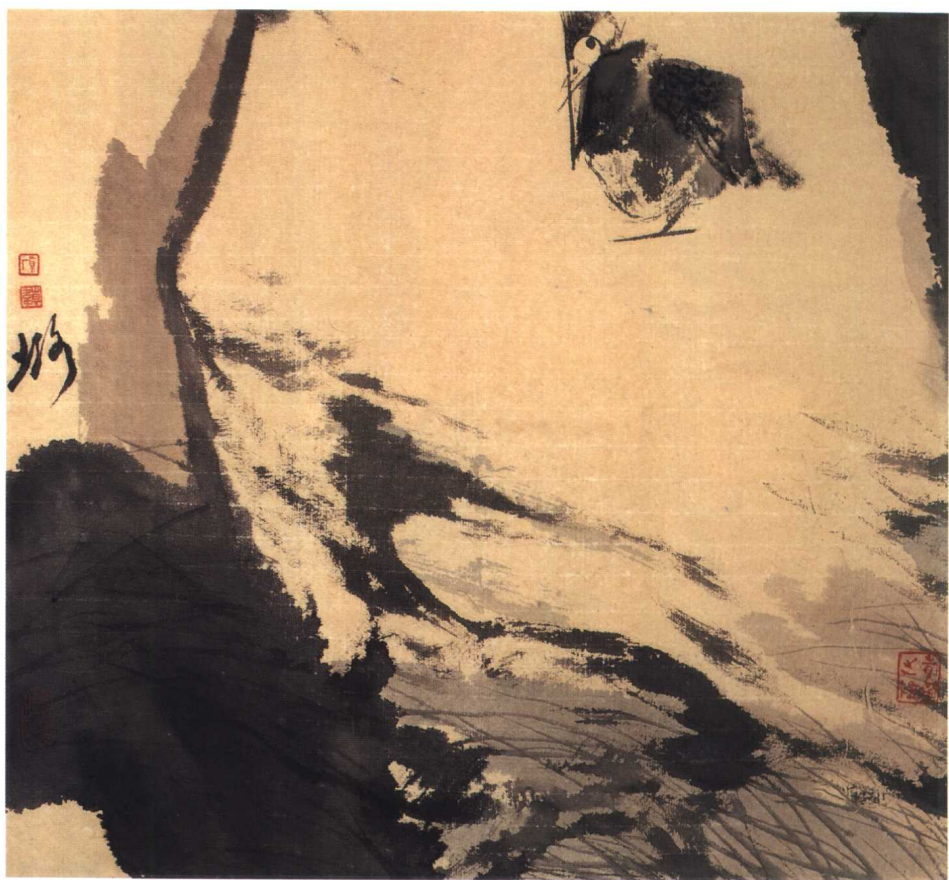
山水扇面临摹 1993年

水墨风景写生 45cm × 55cm 1997年

凝秋 45cm × 45cm 1992年

谷幽憩禽图 45cm × 50cm 1992年

四时八景之一 46cm × 46cm 1994 年

四时八景之二 46cm × 46cm 1994 年

四时八景之三 46cm × 46cm 1994 年

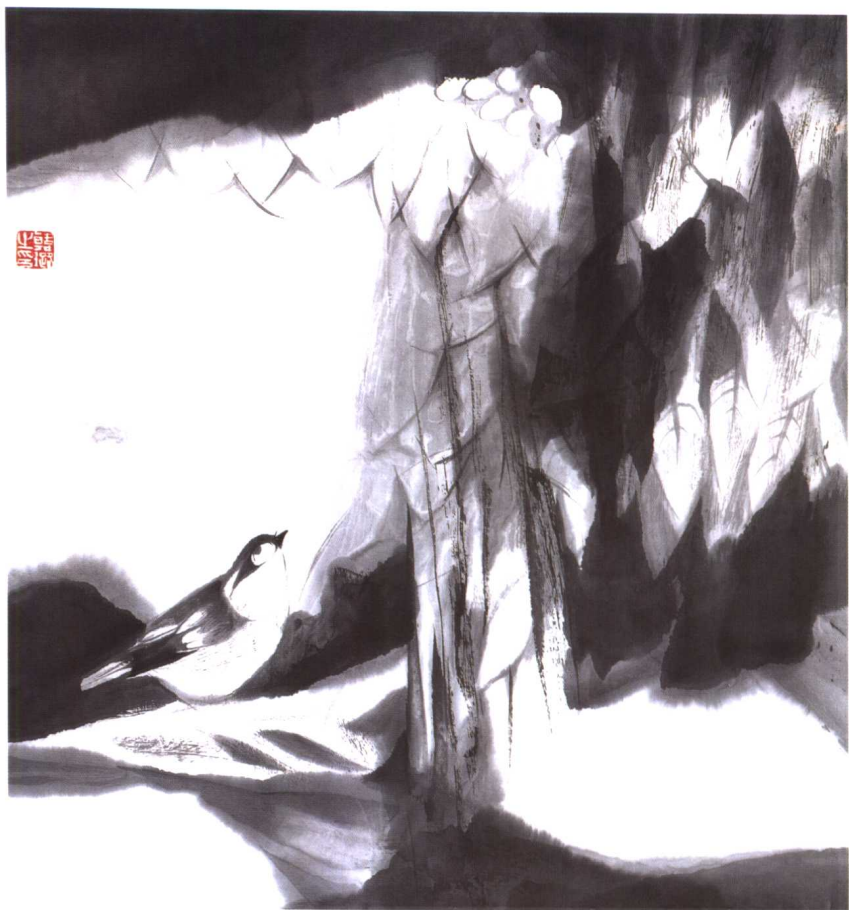
四时八景之四 46cm × 46cm 1994 年

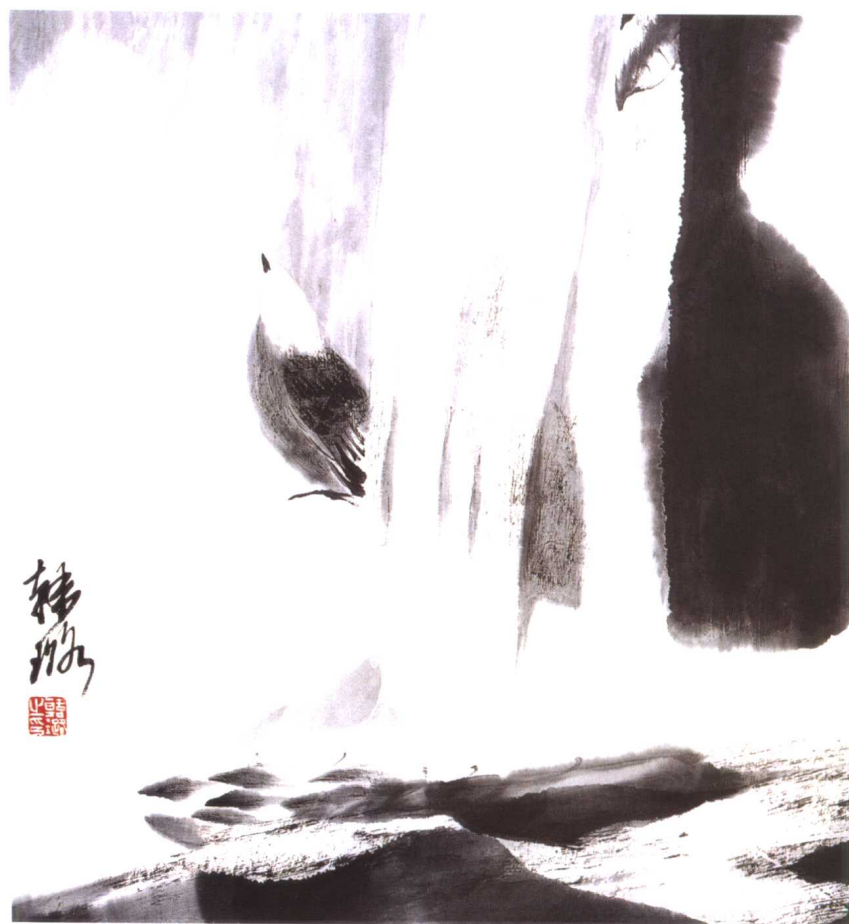
四时八景之五 46cm × 46cm 1994 年

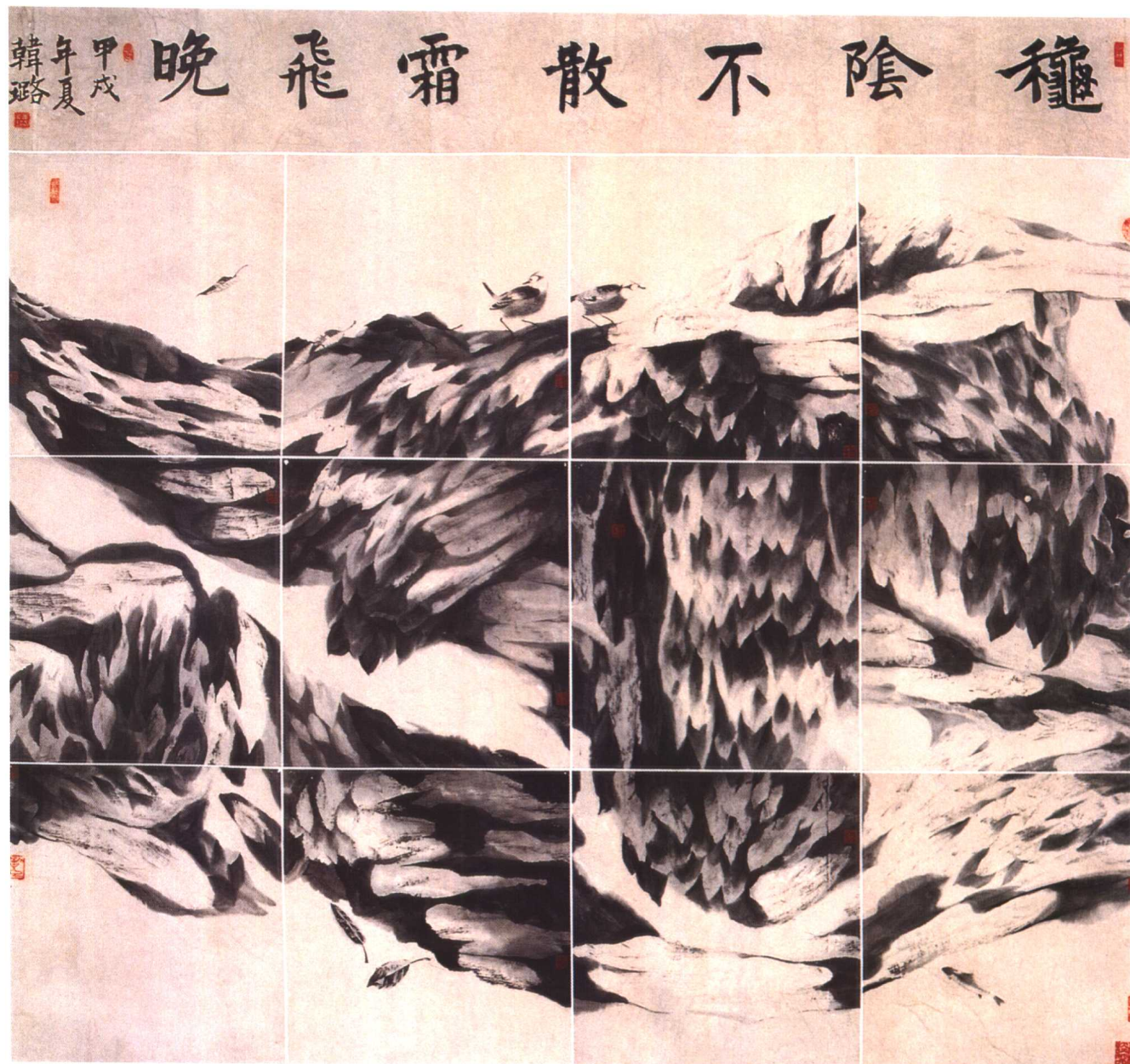
四时八景之六 46cm × 46cm 1994 年

四时八景之七 46cm × 46cm 1994 年

四时八景之八 46cm × 46cm 1994 年

秋阴不散霜飞晚 50cm × 180cm 1994 年

三、学贵新悟——韩璐绘画品读

韩璐是个意气风发、年轻有为的画家。在繁忙教学与管理之余，仍频出佳作，背后付出的努力与用心，自是旁人所体会不到的。

韩璐的作品清晰地把握到了中国美术学院中国画创作一贯秉持的学术原则和特点——传承创变。韩璐受过中国美院国画系花鸟画专业严格系统的科班训练，具有相当扎实的基本功。但是作为年轻一代的画家，他又较早有意识去探求一种既有别于传统面貌，又与自己的个性特点相契合的风格语言。1994年他本科毕业创作《四时八景》便是这种尝试的初步体现，而且获得了成功。这组作品以水墨单色塑造，构图简洁，笔墨精练，浓淡虚实对比强烈，意境空明疏朗。此组作品入选第八届全国美展，并获浙江省优秀作品奖。

这一时期他的作品总体上即以《四时八景》这种具象和抽象结合的面貌出现，追求一种富有装饰意味的视觉效果。他将画面中有些墨块和线条意象化，它们不仅表形，也作为抽象的语汇而存在，如《霜月遗梦》、《天凉秋好图》等。作为传统型绘画大师的潘天寿先生，在作品的构图上有非常强烈的“现代设计”意识，从韩璐的作品中，也可以解读到类似的努力，我想，韩璐是在探求现代审美意识下中国花鸟画的新途。

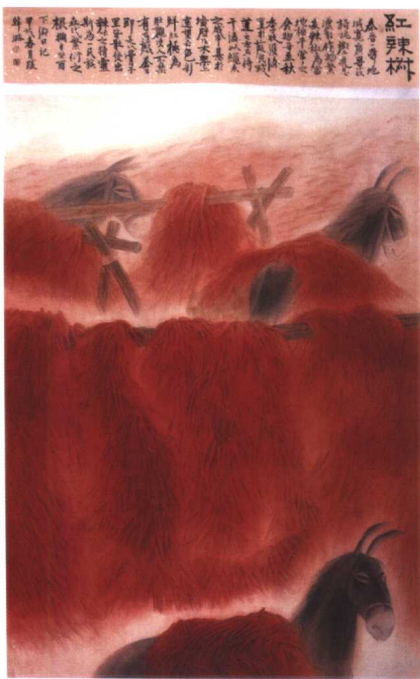
艺术上的早熟，并没有让他过早定型，带来消极的负面影响。韩璐是个思考型画家。近年的作品，韩璐又有新的突破，多以大幅实景创作出现，在作品的构境上下工夫。潘天寿先生曾说过：“山水花鸟画要有静气，中国画既是最灵动的，又是最静穆的。历来的文人画家，都在画中追求一种超脱的静美。”韩璐近年的几幅

宋人小品临摹 扇面 1990年

任伯年花鸟团扇临摹 1993年

红辣椒 220cm × 138cm 1993年

大创作，在我看来，恰恰是在追求“静美”的境界。比如《栖禽涤露图》，以“日暮斜阳惜晚景，冷露寒霜润栖禽”为主题，描写数只禽鸟聚栖于枯藤之上，却传达出冷寂、枯零之感。又如《瑞雪丰年》，以枯枝、寒梅、栖禽、飞雪为表现对象，营造出清冷寂寥的意境。其实在韩璐的大多数作品中，我们都能感受到某一种努力，那就是他一直试图在画面中营造幽深静穆之美，那种静中有动，动而愈静，思接旷古而入于恒久的至美境界。

说韩璐是个思考型的画家，还在于他撰写了很多花鸟画方面的技法理论书籍，善于将创作心得总结记录下来。里面也穿插有一些他的白描写生稿，我尤其喜欢。尽管它们是收集素材的手段，但他将其作为一幅幅完整的画面来经营，耐人寻味。从中可以看到他在勤观察、勤动手、勤思考的基础上，由写生走向创作，发展自己个性化语言的必然轨迹。

正如韩璐自己所说，花鸟画学习要“内研传统，外师造化，中得心源”三者统一。海派巨擘赵之谦云：“独立者贵。天地极大，惟独立难求难索。”独立之所以难求难索，盖独立并非毫无根基之绝不同于他人，而在于善入古人法度而出新。故清代书家刘石庵致伊墨卿手札言：“气骨膏润，纵横出入，非吾所难，难在有我则无古人，有古人则无我，奈何奈何！”我想，韩璐正是循着传统出新之路一步一个脚印走过来的。潘天寿先生说：“艺术品，为作者全部人格之反映。无特殊之天才，高尚之品格，深湛之学问，广远之见闻，刻苦之经验，决难得有非凡之贡献。”谨录此，并与韩璐共勉。

毛建波

中国美术学院美术史系教授、美术史学博士

风静天寒图 68cm × 50cm 1995 年