

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国艺术研究院
艺术家系列

蔡葵

CAI KUI

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

蔡葵

CAI KUI

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 蔡葵 / 连辑主编; 蔡葵著. — 北京: 文化艺术出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5039-6325-4

I. ①中… II. ①连… ②蔡… III. ①艺术—作品综合集—中国—现代②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J121 ②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第088210号

中国艺术研究院
艺术家系列

蔡葵

主 编 连 辑

著 者 蔡 葵

丛书统筹 陶 玮 赵 月

责任编辑 魏 硕

整体设计 顾 紫

本册美编 顾 紫

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2017年8月第1版

印 次 2017年8月第1次印刷

开 本 635毫米×1000毫米 1/8

印 张 16.25

字 数 20千字 图片50幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6325-4

定 价 300.00 元

总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深挚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作、典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代、关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐耕、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整、在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和文化智库“五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

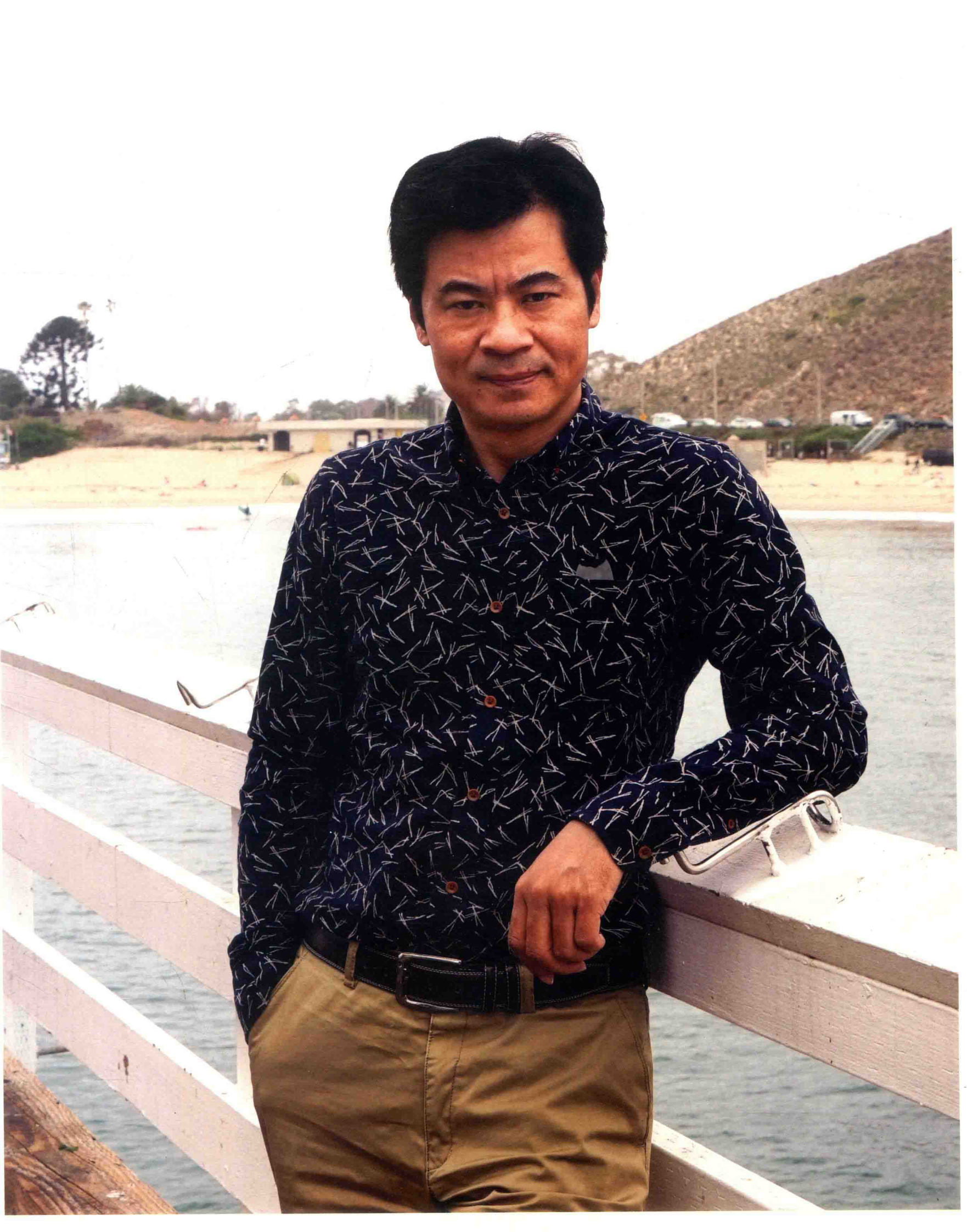
我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日

目录

艺术自述

真诚与静寂 \ 2

艺术作品

红星的召唤 \ 10

秋歌如梦 \ 12

远方 \ 14

故土 \ 16

静香 \ 18

香莲 \ 20

冷月 \ 22

玻里尼西亚新娘 \ 24

塔西提岛写生 \ 26

太湖莲香 \ 28

故园清梦 \ 30

千籽莲 \ 32

菱湖碧影柳岸香 \ 34

飘 \ 36

祥云 \ 38

铜钱草 \ 40

春香 \ 42

荷香清岚 \ 44

青莲 \ 46

人体(一) \ 48

人体(二) \ 50

人体(三) \ 52

向日葵 \ 54

丁香花 \ 56

午后 \ 58

清秋 \ 60

菩提树 \ 62

冷月清歌(一) \ 64

冷月清歌(二) \ 66

冷月清歌(三) \ 68

冷月清歌(四) \ 70

陕北写生系列一 \ 72

陕北写生系列二 \ 74

松下听泉图 \ 76

暮烟图 \ 78
摹古人笔意图 \ 80
观云图 \ 82
梦里清江图 \ 84
青山竞翠图 \ 86
仿浙江笔意图 \ 88
秋山暮雨 \ 90
暮春图 \ 92
绿荷图 \ 94
夏日欲雨图 \ 96
墨荷图 \ 98
清莲图 \ 100
夏日山风图 \ 102
清雨满池 \ 104
满池芬芳清莲香 \ 106
莲蕊图 \ 108

创作思考

实语写造中的重组——水墨人物画的创作感悟 \ 112

真诚与静寂

进入绘画的殿堂，父亲是我最早的领路人。他在安徽省安庆市博物馆从事文物考古鉴定工作，博学多识，对古代书画有深入的研究。在那个出版物极为匮乏的年代，从小父亲就指点我看过很多历代经典之作，让我喜欢上了“马一角”“夏半边”的残山剩水，又感悟出清初“四王”的繁复与浑融及其严谨的摹古态度。在与父亲同览“明四家”的作品时，其中的文人笔意似乎让我体会到父亲与世无争的超逸情怀。即便父亲在20世纪70年代发现了安徽省安庆市张四墩遗址（2003年被批准为全国重点文物保护单位），却未见他多言此事。父亲随我居住北京期间，我常听父亲讲他去故宫游览的见闻。我知道，正是因为父亲才使得那些“清古数笔而神致完备”的历代作品在我脑海中留下了深刻的印象，并领悟出“真诚与静寂”的厚意。

从5岁开始，父亲就指导我绘画，具体实践即从临摹连环画开始。父亲指导我临摹过《草原英雄小姐妹》《张思德》《雷锋》等几十本连环画。其中，上海人民美术出版社出版的赵宏本、钱笑呆绘制的《孙悟空三打白骨精》，对我影响最大。其画面线条细腻、流畅，人物形象鲜活传神，是工笔画的典型代表，使我对中国绘画中线的表现力有了很深的了解。

从儿时开始，绘画成为我唯一的爱好和娱乐。小学四年级，我的绘画作品就获得了安徽省少儿绘画比赛一等奖。1982年我高中毕业，恰逢中国人民解放军第二炮兵部队来学校招收特长生，我被选中。入伍后，我在部队主要从事电影放映和宣传工作，为部队绘制幻灯、海报，写标语。军营紧张、严谨又生机勃勃的生活氛围使我承袭了父亲的文人气质，并为我提供了丰富的艺术创作素材和源源不断的创作灵感。在那个年代，我创作出大量以军营生活为题材的作品，分别在《人民日报》《解放军报》《光明日报》《中国青年报》等报刊上发表，并因此荣立三等功三次。

1987年，我以优异成绩考入了解放军艺术学院美术系中国画专业，从此走上了专业的绘画道路。在校学习期间，我一面接受系统的理论学习与绘画写生实践的训练，一面到大江南北写生、采风，即便风餐露宿，亦乐此不疲。在山西，我为永乐宫壁画所倾倒。永乐宫壁画集历代壁画之大成，人物造型夸张、比例严谨、用笔细致、姿态生动、衣纹

畅快、气势雄伟，真可谓承前启后，震古烁今。为此我在山西永乐宫住了两个月，临摹壁画，最终临就了15张原大壁画。又先后去云南、西藏、青海、黄河沿岸等地写生。无论高山幽谷、渠流小径，还是村落庭院、老家窑洞，祖国的山山水水既雄阔壮美又朴实亲切，不断滋养和丰富着我的创作。

在校期间，我创作的《甍》获得“首届中国当代工笔山水画展”金奖，人物画《古道情思》获“丝绸之路·全国美术作品大展”银奖。很多作品受到了美术界的关注。特别是作品《古道情思》，将高古的线描与飘逸豪迈的渲染皴擦相结合，运用古雅的中国画语言和西方精神的体面造型手法，既有古代具体形象的典型描绘，又不失超现实意象的营造，被艺术界公认为形神兼具的佳作。

《海问》是我的毕业作品，它以中日甲午战争为背景，既表现了对中国海军惨败以及持续三十余年之久的洋务运动最终失败的痛惜，也饱含着对北洋海军血溅海疆与敌偕亡，丁汝昌、刘步蟾等将士以身殉国的忠义的彪炳，更展现出对中国近代民族觉醒的追问。作品受到了广泛好评，被中国美术馆收藏。

从解放军艺术学院毕业后，我创作了大量优秀作品。其中，人物画《金菊》在“中华杯·中国画大奖赛”中获得“最佳作品奖”。作品《风之舞》《静心莲》《秋歌无声》《秋歌如梦》《相思雨》《守望》等都得到了美术界的好评。其中《风之舞》参加“第二届全国画院优秀作品展”；《静心莲》参加“第三届全国中国画展”；《秋歌无声》参加“第四届全国画院优秀作品展”；《日落时刻》参加“纪念抗日战争胜利六十周年全国美展”；《相思雨》参加“全国中国画名家邀请展”；《风笛》参加中国美术家协会举办的“黄河壶口赞·中国画提名展”；《百年歌自苦》参加“彩墨空间·2004当代中国画家提名展”。并有多幅作品赴日本、法国、俄罗斯参加国际交流展览。这批作品在业内产生了共鸣，美术界同仁评论认为：“透过这些作品使人感受到一个成熟的画家驾驭多种艺术语言和表现形式的能力，并看到一个学院派艺术家的美好情操和高雅格调。”《美术》《美术观察》《国画家》等数十种核心期刊与主流杂志辟专版介绍。人物画系列作品被收入《中国当代美术全集·人物卷》。同时出版了《蔡葵画集》等数十种专著。

通过这些年的学习和实践，我有了一些艺术感悟——凡是能感动人的作品，必然是感情真挚的；绘画中流露的感情，正是来源于作者对生活的真情实感，最后通过笔端以艺术的方式创作出深入人心的艺术作品。为此，我谨按中国画学习的步骤——临摹、写生、创作，不断提升自己的艺术创作能力。

其中，写生是中国画创作的关键步骤，不管是山水、人物、花鸟都离不开“师造化”，即画家走进自然捕获现实世界的形与态，用画笔描绘出其中的“意与境”，正为“外师造化，中得心源”之关键，所以写生不可缺。在照相机还未诞生之时，古人写生的画稿就起到照相机的纪实功能，或描摹山川、河流、树木、花卉、禽鸟等自然的客观形态，或记录游观中的丘壑位置，借以抒写胸中意气。中国画写生发展至今，已经不是简单意义上的纪实或记录，而是逐渐成为“独立”的艺术创作，实地写生，也是即时创作。对艺术家来说，相比画家在工作室后期加工的“逻辑性”而言，写生创作更具鲜活性，更能接近气韵生动的艺术本质。

诚然，亦不能将写生演变成一种创作的“常态”。写生绘画深入表现时有其严重的局限，不仅如此，如果仅借用写生作为绘画创作的唯一方式，久之必定会出现“僵化”的问题，流于形式表现。更值得我们深思的是，当下绘画写生已经发生了变异，虽各大画院、美术院校、民间绘画机构常组织写生团深入自然，为绘画创作积累素材，但往往是拍拍照片，走马观花，回来拼接照片搞几张没有任何感受的作品，这种常态式的怪象对艺术家的创作能力没有任何提升作用。在当下，读图时代的便利与先进性可任由你足不出户，根本不需要跋山涉水、舟车劳顿，更不需要以苦行僧式的方式探究自然之深妙与精微，当代艺术家已不需要通过写生即可获得丰富的创作素材，所以很多艺术家已不屑于写生，大家一提起外出写生也没有太多的动力。而其实，任何一位画家都需要保持几分真正投入到自然中进行写生的热情，虽无须全然追求里希特、培根等西方艺术家那种很严谨的写生精神，但我认为文化最终建立在深厚、真实的情感诉求中，写生正可以实现这种诉求。因为我们在写生中获取的不仅仅是创作的素材，还因“行万里路”后所积累的心路历程，成就了“笔由心生”的艺术目的，用富有感染力的艺术作品满足了时代精神

的需求。这也是我们作为艺术家的社会责任，如果大家都很轻浮，流于艺术的形式创作，深入基层的艺术创作便只是一个口号，可有可无。

在现场写生中，一方面观察到了自然中的生机，重新寻找并获得了绘画的表现方式，另一方面是自然重新梳洗了我们的内在心源，写生的整体过程是由外观里、由里观外不断融合、升华的过程。而归后整理写生稿、借用数码照片进一步创作的同时，不仅有了丰富的创作资源，开拓了自己的创作思维，而且进一步理解了唐宋作品中讲究真实景致的精微格调。为此，写生在当代应成为一种特殊的艺术创作模式。艺术家对于写生的态度应不仅仅着重对客观景色的一味写实，还应构建立体、全方位的写生方式，即在观看、观察的过程中捕捉心灵深处的悸动，依实景、真人、画理不断推敲出讲究的构图、笔墨与色彩，全面学习与总结古人绘画的经验：适当学习宋时以描绘客观事物为特色的绘画成就；摒弃清中期以后画坛多临摹前人作品、极少游历山川溪流的书斋式的笔墨操守；总结20世纪中后期以李可染、傅抱石等为代表的倡导去大自然中进行中国画改革探索的经验，以“最大的功力打进写生”，构造“写生创作”的艺术新方法。结合当前的时代背景，“写生创作”的最难之处即“写生即写心”。

当前时代背景中的“写生即写心”不再是明末董其昌所推崇的南宗画派中“顿入如来之境”的禅意，“写心”在写生中成就，但应区别于中国传统绘画中的“师造化”，远离“渐修”的方式而只顾追求客观的形似，如此，远不及当前的摄影技术与电脑的修图技术。当前中国画的“写生”，首先，在观察方法中应充分结合中西方绘画艺术的方法，有效地将中国画中的“散点透视”与西画中的“焦点透视”有机结合，解决中国画点面结合的构图方式，如《陕北写生》系列作品即进行了“广角式”的构图尝试；其次，突破中国画色彩的局限，在写生或创作中强化色彩光感，如《陕北老农》系列即结合赭色的本身色源与西画中对光线描绘的表现方法将自然物象转换成艺术形象，老农的形象光辉便具有了时代性。诚然，不离不弃的始终是中国画的笔墨，写生作品虽略显随性，但创作中的讲究观本人画作即可理解，这是中国画的精髓，亦是实现中国画的“写心”的最佳途径。“写生”注重的正是其中的构图与色彩，而笔墨需要毕生学习与追求，把形色的感受转化

为笔墨形态，这是画家的自觉，也是画家艺术创作的准绳，在艺术创作中应分别以多元的视角和思想观念进行创作实践。

为此，在我的艺术创作实践中，我会更加注重强化自身的学识修养，并常常思考作为当代的艺术家应该怎样更有效地服务于社会，怎样使我国优秀的艺术传统走向国际，被世界熟知并喜爱；我会全面汲取中西方古典、现代、抽象甚至是当前多媒体艺术的营养，不拘成见地崇尚凡·高的疯狂、塞尚的理智与主观，迷恋雷诺阿、毕沙罗的炫目的色彩与颤动的笔点；还会神往文艺复兴时期西方艺术家笔下所描绘出的宏大史诗般的场景与其细腻精准的技法；更会在大量的黑白影像媒体艺术中寻求让自己心灵悸动的构成形式，因为中国传统绘画的精神正是笔墨。所以，我想让自己骨子里更崇拜王蒙、龚贤、石涛、弘一、李可染等先贤的人文情怀。

通过这些年的探索和实践，“中西结合”不再只是一种绘画技能，更是推进当代中国画走向国际，使之被其他国家理解与接受的绝佳方式。我在努力把西方各种表现技法与中国传统水墨技巧融合应用的同时，利用各种机会到国外观摩原作，综合各博物馆的常规展品，梳理出西方艺术史中的普遍规律，以最简单、最有效的方式进行创作，力图从这两种截然不同的绘画语境中找到可以引发人类共鸣的绘画语言，创造出真诚、静寂的艺术作品呈现给人们，使绘画的表现语言简练有力。2014年我创作的《故土》《静香》《冷月》《香莲》等作品正是经过这么多年的探索后令自己比较满意的一组作品。如《静香》，在表现人物时，我借用了古希腊雕塑作品中对衣纹的处理，并思考了“曹衣出水”的表现形式，着重考虑了画面的整体表现。

艺术当随时代，不再是对以往客观现实的再现和记录，而是灌注了对生活的热爱、对艺术与时代的思考和对当下艺术形式的理解。在我的创作中，我力求通过一批表现当代都市题材的绘画，来纯化艺术语境，强调作品中的文化针对性；力求通过自己的作品展示都市人的情感，那些写在他们脸上和身体上的喜怒哀乐，以及那些迷惘、无聊、闲适、压抑、无奈、静寂和匆忙，都是力求表达现代人的精神诉求。我在画面的处理中追求平实宁静，以平淡的语言定格美丽的记忆。

从本质上讲，真诚与静寂是我作品的精神价值所在，也是美术作品的当代意义所在。它的时代光彩和艺术魅力就在于它彰显着人性的力量和审美取向。它创造了真诚的美学高度和淳朴的境界。随着全球经济一体化和都市化进程的加快，人的欲望不断膨胀，生存环境日益恶化，人的精神世界正在日益走向扭曲和空虚，人的审美情趣正走向低俗。这样的现实，正需要具有历史崇高感和社会责任感的艺术家来倡导人们再一次重温人性的温情和生命的存在意义，引导开拓崭新的时代篇章。我决心尽我所能创作更多更好的作品感谢这个时代。

我们也曾拥有过这么一笔伟大的遗产，它能把世界的本质、核心，用简明、单纯的方式表达出来，重新让我们感受到绘画的力量。原来单纯也可以表达出这么丰富的东西；原来最本质的往往是最简明的。简明、单纯地抵达世界那不变的、永恒的、本质性的核心是可能的，关键在于画家是否有这个能力将之呈现出来。这应该给我们一些启发：当绘画被过度复杂化之后，在表达方式和精神层面上，我们是否还有可能重新获得对世界基本性问题的单纯、清明、透彻又直达核心的认识能力？这不是幻想，因为我们至少曾经有过这么一些伟大而简明的方式。

