

世界美术工作室
World Art Academie's Studios

中国

DEPARTMENT OF CHINA PAINTING
CHINESE ACADEMY OF FINE ARTS

中国美术学院中国画系
花鸟画工作室

马其宽 主编

河北美术出版社

世界美术工作室

中国 中国美术学院中国画系

C h i n e s e A c a d e m y O f f i n e A r t s

花鸟画工作室

马其宽 主编

河 北 美 术 出 版 社

(冀)新登字002号

主 编:冯 远 潘公凯
执行主编:刘国辉
编 委:程宝泓 陈 迅 王 赞
花鸟卷主编:马其宽

策 划:曹宝泉 郭 涌
责任编辑:郭 涌
装帧设计:赵 建 泉 声

图书在版编目(CIP)数据

中国美术学院中国画系花鸟画工作室 / 马其宽编.
石家庄:河北美术出版社, 2002.1
(世界美术工作室)
ISBN 7-5310-1691-5

I.中... II.马... III.花鸟画-作品集-中国-
现代 IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第086961号

中国 中国美术学院中国画系 花鸟画工作室

出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里8号
邮政编号 050071
制 版 蛇口以琳彩印制版有限公司
印 刷 深圳蛇口南方印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 8.25
印 数 1—3000
版 次 2002年1月第1版
印 次 2002年1月第1次印刷

定 价 98元

中国美术学院花鸟工作室

第一部分：历史沿革

弘扬传统艺术 重创教育辉煌

马其宽

1928年,在蔡元培先生的倡导和关心下,由林风眠先生首任校长的“国立艺术院”在杭州成立,这是我国第一所国立美术院校,为我国美术事业的发展奠定了基础。

中国美术学院自成立之日起,便与中国花鸟画结下了不解之缘。一大批在我国画坛颇有建树与影响的画家,曾先后在该院任教或担任领导职务,至于培养出的花鸟画家,更是遍布海内外。著名的花鸟画家(或兼擅花鸟画)在该院执教的有:林风眠、黄宾虹、潘天寿、李苦禅、陈之佛、诸闻韵、吴弗之、诸乐三、张振铎、张书旗、谢海燕、邓白、陆抑非、高冠华等,其中影响最大当推潘天寿、吴弗之、诸乐三、陆抑非先生。

从各阶段师资力量看,实力不谓不强,而从花鸟画教学看,却不成体系,未有蓬勃发展迹象。这是因为国立艺术院自成立以来,其教学体制与结构,限制了花鸟画教学的发展。最初设有国画系、西画系、雕塑系、图案系,不久国画、西画合并为绘画系,以西画教学为主,国画课时安排得很少,花鸟画更是作为点缀而已。学生上课随意性强,花鸟课可上可不上,凭兴趣去画。这种现象直到1939年以后才有所改观。这一年,中西画分科教学,并设有山水、花鸟专业,这较之建校初期已有很大发展,但当时是抗战时期,学校内迁至云南、四川,条件十分艰苦,加之艺术教育观念上的分歧,分科教育计划也未能如愿执行。

从1928年建校至1949年杭州解放,“国立艺术院”(国立艺术专科学校)的艺术教育,总体是侧重于西画。首任校长林风眠先生的指导思想是“介绍西洋艺术、整理中国艺术、调和中西艺术、创造时代艺术”。他的观点,就他本人而言是成功的实践者,而作为花鸟画教学,他的影响甚微。“中西画合系十年,调和中西艺术的成果如何呢?早期校友洪毅然有一番评论:‘总的结果,实际也仍然是:一部分同学偏重西画而轻视、放松或干脆放弃国画;另一部分则完全相反。至于大多数同学,虽然兼具两套本领,亦无非在西画课内能作西画,在国画课内能作传统绘画,综合中西,总不免落空。’”(郑朝文“我院中国画历史上的几个重要阶段”——浙江美术学院出版社1993年版“浙江美术学院中国画六十五年”)。花鸟画历千余年的发展,诗、书、画、印的完美结合,是花鸟画最精髓之处,继承传统、弘扬传统、创作出有时代气息的花鸟画,是花鸟画教学的最终目的。

与此同时,学校先后聚集一批有学识、有远见、有深厚传统功力与创新精神的花鸟画教师,代表人物为潘天寿先生。潘先生认为“世界的绘画分东西两大统系,中国传统绘画是东方绘画统系的代表”。“中国绘画应该有中国独特的民族风格,中国绘画如果画得同西洋画差不多,实无异于中国绘画的自我取消”。由于林风眠先生与潘天寿先生观点不一致,中国画的教学受到一定影响,直到20世纪50年代,才在人物画方面有所突破,影响深远。中国画系是在潘天寿艺术理论指导下组建并发展起来的。

解放初,国立艺术专科学校改称为中央美术学院华东分院,推行新的教育方针,将原来的国画科、西画科合并为绘画系,分为彩墨画、油画、版画三科,花鸟、山水专业取消,一些花鸟教师被安排到行政部门工作,花鸟画教学陷入低潮。此种状况直到1957年后才完全改观,确立了分科教育的模式。

中国花鸟画在初唐时，便与人物、山水画分道扬镳，形成独立画科。到了宋代，工笔画已达高峰，没骨画、意笔画特别是文人墨戏画的形成与发展，奠定了中国花鸟画发展的格局。明清以后，花鸟画、特别是意笔花鸟画更是蓬勃发展，形成各种流派、名家辈出，影响深远。

潘天寿等老一辈画家，既是传统绘画的继承者，又是有独创精神的革新者，他们在一生的教育生涯中，看到原来教学的优点与弊病，1958年就提出中国画系分设人物、山水、花鸟三科的建议，并为分科教学作好师资准备。1961年潘天寿先生在“全国高等学校文科教材会议”上，就人物、山水、花鸟分科教学提出意见。他认为花鸟画源远流长，自成独立体系，深受人民欢迎喜爱，要使之发展，必须分科教学，因为花鸟画有其自身特点。分科教学，其优点是：“（一）可使学习的青年，对于三画科随自己的爱好，作自由的选择。（二）学画青年，选定某一种以后，在思想上有个专一的目标，不至杂乱。（三）在专一的目标下，便于进行专业有关的辅助科目，先后轻重，有条不紊。”《中国画系人物、山水、花鸟三科应该分科学习的意见》该文见《潘天寿美术文集》（人民美术出版社1983年版）。

1961年9月，正式招收花鸟科本科生。1960年以前招生的学生，到三年级分科。

中国画系分科教育在我国还是第一所，20世纪60年代文革前到了鼎盛时期（1963年又设立书法篆刻科），恢复高考后到现在还是沿用这种分科招生及教学模式。

我院中国画系分科教学，迄今已达40年，积累了大量经验。然而由于文革的影响及老先生相继谢世，蒙受极大损失，走了不少弯路，总结其得失，有利于今后的发展。我们要学习并发扬老一辈教师的严谨治学、献身艺术教育的精神，使花鸟画教学适应时代发展要求，再创辉煌。花鸟画专业自1963年起即停止招生，直至1978年，花鸟专业首招研究生，导师为陆抑非先生。1980年恢复招收花鸟专业本科生，每两年招生一次，从2001年起，每年都招生，名额有所扩大。除本科生外，尚招收硕士研究生、研究生进修班。我们还计划招收博士生，培养更高级的艺术人材。

20世纪80年代我院新潮美术活动在全国美术界掀起巨澜，领衔人物是山水画教师谷文达。这股“新潮”风也影响到花鸟画教学，特别是创作，内容、形式、材料、制作手段多起来了。国画系坚持传统而不保守，可容性大，所以最传统、最前卫都出现在我系。

我院花鸟画科教学特点是什么？本人经多年的研究与教学，归纳如下：

一、继承、弘扬优秀传统

花鸟画教学主要分两大阶段，即低年级学工笔花鸟画，高年级学意笔花鸟画。学习的重点：工笔画为宋人院体画，意笔画为文人画。宋代建立翰林图画院，在两宋画院中，基本上集中当时卓有成就的花鸟画家，如黄筌父子、徐崇嗣、崔白、吴元瑜、李迪、吴炳等，院外画家徐熙、赵昌，特别是赵估对绘画的重视，使工笔花鸟画超越前代，内容广泛、形式多样、技法成熟，达到前所未有的高峰。潘天寿曾在上课时说过，他过去没有学工笔画，否则画会更好。我们无法想像他学工笔画后会形成什么样的风格，但从他的绘画可以看到，他的作品越来越严谨，形象的塑造也具有强烈的生活气息，可以从《雁荡山花》等作品得到印证。潘天寿等老先生十分注意基础课，重视工笔花鸟画教学，所以在1960年从上海请到陆抑非先生来杭任教。陆先生的传统功力深厚，能工能写，工

笔主要取法两宋及明吕纪、陈洪绶；小写意师新罗山人及海上画派，晚年则多作意笔画。陆先生强调，第一口乳要吃准，也就是学画路子要正，不能走到邪、怪、野的路子上。学宋人工笔花鸟画，起点高，技法丰富多彩，特别是对花鸟草虫的刻画，惟妙惟肖，十分精到，有利于初学者。临本主要是宋人册页，以及现在二玄社出版的大幅立轴。

在工笔画至意笔画过渡之间，安排一学期没骨画法和小写意画。没骨画创自北宋徐崇嗣，未见到传世作品。明人虽作没骨画，却比较古拙，带有意笔画法，惟清初恽南田，所作没骨画，称写生正派，秀逸绝伦，“简洁精确，赋色明丽，天机物趣，毕集毫端，大家风度，于是乎在”。由工笔画转而学南田画风，有一定基础，笔墨放开，即可为兼工带写(小写意)。小写意主要学华新罗、任伯年、朱梦庐等人，属于雅俗共赏。没骨画、小写意临本以系藏原作为主。

宋代是文人画兴起、发展时期。陈师曾先生说：“画中带有文人之性质，含有文人之趣味，不在画中考究艺术上之功夫，必须于画外看出许多文人之感想，此之所谓文人画。”本人概括文人画特点：必须诗书画(或包括印)结合；必须有意境、寓情，“画中有诗”；必须“妙在似与不似之间”；必须有精妙的笔墨，并以水墨画为主。文人画自宋以后发展很快，并形成各种流派，名家辈出。潘天寿、吴弗之、诸乐三等先生，也是走文人画路子，诗书画印俱精妙，所以在意笔画教学安排上多取法文人画。临本，元以前的多为印刷品，如文同“墨竹图”、李衍墨竹、吴镇墨竹、王冕梅花等。明以后多为系藏原作，如陈白阳、八大山人、金农、李鱓、李方膺、黄慎、罗聘、蒲华、吴昌硕等人的作品，以及老先生留校作品，是研究学习文人画的最好范本。

在较系统学习院体工笔画与文人意笔画后，学生可以根据自己的爱好与特长，作出自己的选择，深入研究与学习，并在毕业创作中尽情发挥。

二、诗书画印的全面修养

潘天寿先生说：“画事不须三绝，而须四全。”论文人绘画，自宋以后，诗书画印完美结合，为我国传统花鸟画的精华与特色。要求学生作画前须有境界，即有诗意。画面题诗文，可以点明主题、作者感想或立意。因此国画系设立了古文、诗词及诗词题跋课，由陆维钊、章祖安先生任教。谈到中国画，必然与书法联系在一起，有“书画同源”说，仅从用笔而言，国画的用笔与书法相同。花鸟画讲究用线，相对讲较长较粗，画有工笔、小写意、大写意之别，书法则有篆、隶、楷、行、草之分，可以相应选择适合自己个性及画种的书法墨迹或碑帖临写。国画系对书法课特别重视，要求学生长期练字，潘天寿先生曾为我们上了一年书法，1961年后由陆维钊先生任课，现在则由书法教研室承担书法课。印章亦称篆刻，在方寸间讲究分朱布白，有虚实、疏密的变化，体现出书法笔意与刀法。能治印者则能钤印，即画面上哪些地方可以钤印，印的大小、形式、内容都有讲究。诸乐三、刘江先生曾担任此课，现在由书法教研室承担。老一辈画家对诗书画印有很高造诣，在评讲学生作品时，从画的优劣、题款内容及位置、钤印的部位都一一讲解，使学生逐渐在这方面下工夫。诗书画印的结合，在当前的花鸟画科教学上，也还在沿袭老先生开创的路子。

三、培养有理论水平、有实践经验的一专多能人材

我院作为重点艺术院校，国画系又是重点系，我们培养学生的目标是

教师在给学生作指导

中国画教学、创作、科研的高级人材。对学生的要求，不仅仅是能画画，还必须提高理论水平。除必修哲学、美学、中外美术史等课程外，还开设有画论课，以教师专题讲座为主。过去潘天寿先生曾专题讲解“关于构图问题”，吴弗之、诸乐三、陆维钊、沙孟海等先生也多有专题讲座，并且邀请院外名家讲座，傅抱石、俞剑华、叶浅予、石鲁等先生曾来讲学，文革后，潘公凯先生曾讲授画论课。近几年学生的毕业论文，在选题、论点、论据、行文等方面，都有很大提高，不少论文在各种刊物发表。

花鸟画专业的副科除书法、篆刻外，还有素描、人物、山水课。除此之外，每年还有选修课，学生可以在全院选择专业学习，掌握更多知识，更能适应社会工作的需求。

四、收藏甚丰的古今书画

学习花鸟画一般是从临摹入手，临本的质量直接关系到学习的质量。潘天寿等老先生十分重视临本的建设，他们花了几十年工夫搜集古字画，甚至献出自己的收藏品。我曾两次清点整理过这些藏画，数量有数千幅之多，在全国艺术院校算是佼佼者了。这么多字画，老先生逐一论定等级，分甲、乙、丙三类，注明哪张画适宜高年级或低年级临摹。时下有一些人对传统绘画理解不太全面，特别是对传统技法(包括笔墨)的认识有些偏激，但是作为花鸟画的基础教学，临摹是必不可少的，至于如何临摹，那又是另一回事了。

花鸟画总的教学模式一般是：临摹——写生——创作。这种模式是随着不同年级、不同学习内容而变化的。临摹是学习传统技法的手段，不是目的，我们反对死临、作假画，提倡在保持原作精神下，可以改动，自由发挥，甚至背临、仿拟。

写生是临摹到创作的重要环节，也是创新的重要环节。每学年我们都要安排数周时间深入生活，搜集素材。到公园花圃、农村山区写生。通过写生，了解和掌握花卉、鱼虫、鸟兽，蔬果的生长结构规律、生活习性、自然生动之姿，最后得其神情。低年级同学写生宜以工笔白描法为之，高年级渐可放开，多画动态，甚至以意笔水墨直接写生。花鸟画的写生法应该灵活，懂得取舍，这样的写生作品生动而有生活气息，然后略加整理，就是一幅很好的创作。写生的方法可以多种多样，甚至可以通过仔细观察，记在心里，而后默写。

创作是通过临摹学习到的技法，再通过写生搜集的素材，加以整理，可以自由发挥、大胆想像，技法也不拘于一格，具体的要求，各个年级不尽相同。

花鸟画科四年的学习，强调基础课和基本功的训练，比较全面系统学习优秀的传统艺术以及相关的课程，为今后每个同学的艺术发展，打下坚实的基础。因此我认为，任何漂亮的口号和过激的行为，如创新、个人风格、时代特点等都不切实际。近年来，社会上各种展览、评奖、展销、发表，名目繁多，鱼目混珠，我们不鼓励学生参加这类活动。

自分科教学以来，我系培养了不少花鸟画专业毕业生，如今他们都在各地的美术教育和创作中发挥了重要作用。我们将保持花鸟画专业的教学特色，不断探索，以更高的追求和更大的成绩迎接新世纪的到来。

群居 (白鹭) 68cm × 68cm 林风眠

梨花小鸟 69cm × 69cm 林风眠

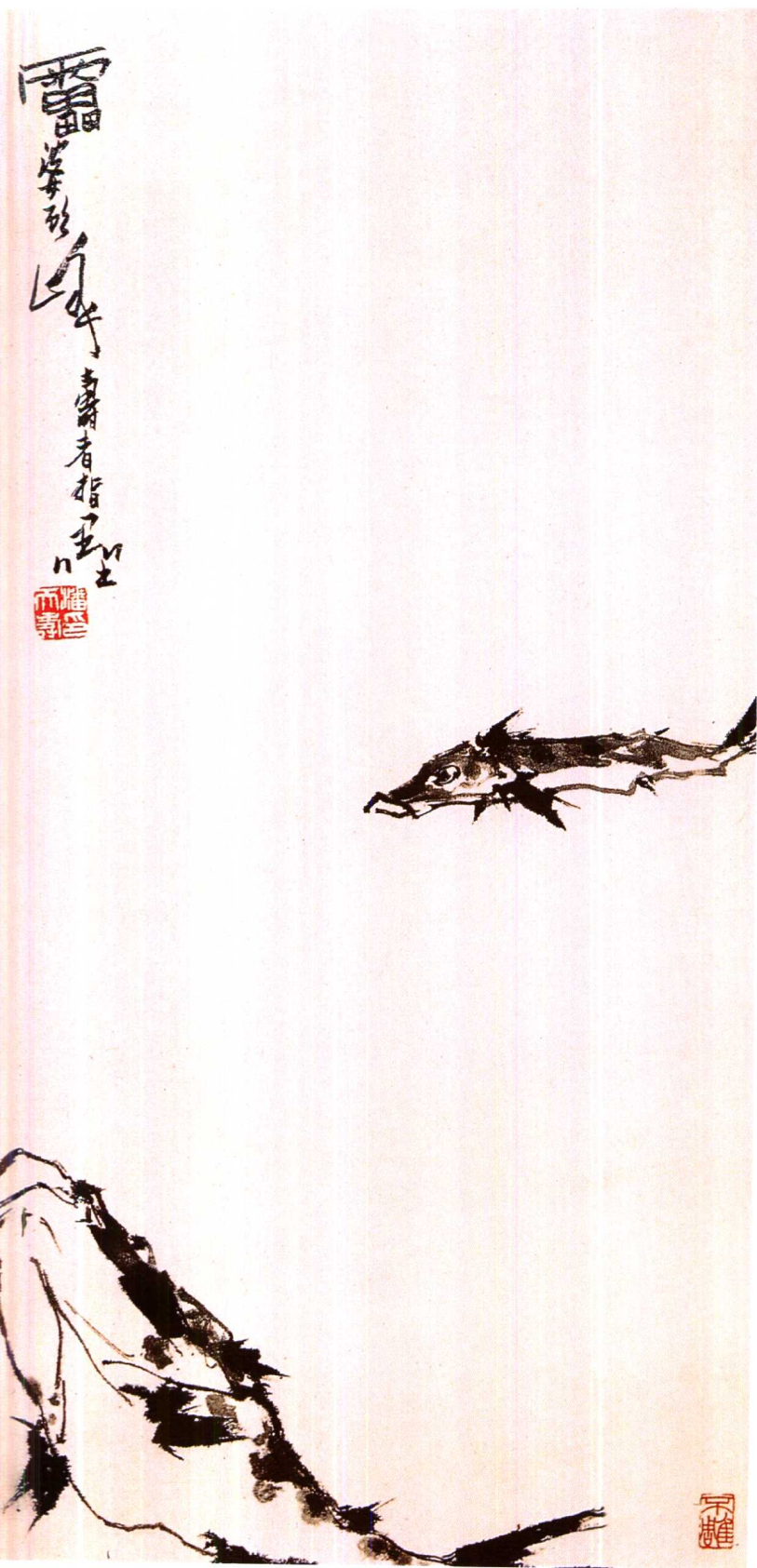
五月梅在落江東玉留
 風暗溪雙樹合曲徑九
 兼通偶爾高質集蕭
 然塵憲堂款言詩社重刊
 能著一真名久矣同

水墨梅花 黄宾虹

山茶水仙
黄宾虹

鱼乐图 潘天寿

松鹰 潘天寿

雁蕩山花 潘天寿

丁亥春節金陵大雪呵冰寫寒芳雪翁

梅花山茶 陈之佛

雨后天晴

庚申年李苦禅画

雨后初晴
李苦禅