

美 术 教 学 新 理 念

[名 师 讲 座]

系 列 丛 书

把握冲动

七嘴八舌说创作

曹宝泉 主编

河 北 美 术 出 版 社

美术教学新理念

[名师讲座]

系 列 丛 书

把握冲动

七嘴八舌说创作

曹宝泉 主编

河 北 美 术 出 版 社

策 划: 曹宝泉
责任编辑: 郭 涌 张 静 苏征凯
封面设计: 王 我
内文设计: 朗色企划设计公司

(冀) 新登字002号

图书在版编目(CIP)数据

把握冲动: 七嘴八舌说创作 / 曹宝泉主编. — 石家庄:
河北美术出版社, 2002. 7
(美术教学新理念: 名师讲座)
ISBN 7-5310-1922-1

I .把… II .曹… III .美术创作—艺术理论
IV .J04

中国版本图书馆(CIP)数据核字 (2002) 第034705号

美术教学新理念 名师讲座
把握冲动 七嘴八舌说创作
曹宝泉 主编

出版发行: 河北美术出版社
石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码: 050071

设计制作: 朗色企划设计公司
制 版: 朗色今彩图文制作有限公司
印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司
开 本: 900 毫米×1280 毫米 1/32
印 张: 4.5
印 数: 1~5000
版 次: 2002年7月第1版
印 次: 2002年7月第1次印刷

定 价: 38元

美术教学新理念

[名师讲座]

系 列 丛 书

触摸现实

素描教学讲座

简约真理

速写教学讲座

感受错觉

水墨人物教学讲座

古远回声

工笔人物教学讲座

放纵理性

意笔花鸟教学讲座

心物对话

工笔花鸟教学讲座

山中有我

意笔山水教学讲座

心性流淌

书法教学讲座

金石之悟

篆刻教学讲座

永恒瞬间

油画肖像教学讲座

对视阳光

油画风景教学讲座

重叠肌理

版画教学讲座

桌面上的幻觉

水粉静物教学讲座

把握冲动

七嘴八舌说创作

把握冲动

美术教学新理念

[名师讲座]

系 列 丛 书

把握冲动

七嘴八舌说创作

曹宝泉 主编

河北美术出版社

1	中央美术学院	刘庆和说……
12	中央美术学院	苏新平说……
24	中央美术学院	武艺说……
35	上海画院	何曦说……
35	碎片一:	有关花鸟画与当代
37	碎片二:	有关“花鸟画”名称
38	碎片三:	有关传统
39	碎片四:	有关笔墨
40	碎片五:	有关作品中的思想
41	碎片六:	有关近日的创造
43	碎片七:	有关艺术教学
44	碎片八:	有关梦与现实
45	江苏美术出版社	黄峻说……
45	关于艺术	
46	关于创作	
48	关于选择	
51	自疗的“影像”	
55	河北师范大学美术学院	黄兴国说……
55	梦苑吃语	
65	四川美术学院	冯斌说……
65	从材料到观念	
67	教学案例	
69	“外婆桥中国画创新奖学金”作品展	
73	创作观念	
75	创作过程	
77	几点感受	
79	四川美术学院	庞茂琨说……
79	关于艺术语言	
85	当代绘画艺术创作要素	
89	艺术笔记	
93	西安美术学院	刘西洁说……
93	从毕业创作谈中国画教学	
101	河北大学美术学院	明镜说……
110	西安美术学院	陈斌说……
110	花鸟传情	
114	花鸟画创作的基础、方法及思维	
120	西安美术学院	景柯文说……
129	天津美术学院	谭勋说……
129	孕育中金蝉脱壳	
	——体验创作中的“得意”与“忘形”	

中央美术学院 刘庆和说……

老王近来越来越深刻，经常一个人独处时，眼巴巴地望着几只蟑螂爬来爬去，不上前踩死，而是看着他们想到“物种起源”什么的。仔细观察，老王眼神中那种成熟的目光中透着无名的忧患意识。在老王心目中，所有静止的东西都危机四伏，所有行动的东西都苟延残喘。老王嘴边已不再关注个人，而是人类。如果按年龄归类，往年少里挤虽出类拔萃但步履过于蹒跚。往年老里归老王那颗年轻的心又有所不甘，这就是老王为何年届四十却疑惑起来的原因。

老王近来总往郊外跑，有时一大帮人组成一车队，有时一个人独来独往，反正是一种消极地逃避。最让老王发火的是到了郊外还有人的手机在响，气得老王险些把手机夺过来扔到湖里。每遇此，别人都耐着性子由着他，知道老王生病了。其实老王病得不轻；其实老王根本没病；其实老王是没病找病。好几

工作室场景

工作室场景

气象——欲雨 55cm × 55cm
刘庆和 2001年

气象——不宜出行 55cm × 55cm
刘庆和 2001年

种说法面对老王。造成老王没病找病的原因，老王始终认为责任不在自己。老王一下子可以列举许多造成他生病的人为现象和自然现象。老王甚至把天气炙热归为诱发病因之一。这一点虽被认为是无稽之谈，但是架不住老王逢人便讲，尤其是天气闷热时刻。可怕的是，老王确实具有这种感染力。

老王近来做的所有事情似乎都不如他关注自然现象那样倾心倾力。他会像孩子那样玩水、玩土、玩火。为天气预报的气温与现实相差一度而与他人争论不休。这种四十疑惑现象，让先生心里庆幸，让后生想像着将来的可怕。其实老王是为了艺术的深刻而佯装有病，没想到真的有了病。只是他自己未察觉到。好在老王的病情并没恶化，只是时好时坏。我们见到的老王总是衣冠楚楚、神采奕奕。谈笑间不乏幽默、睿智。但是据他妻子偶尔透露，老王在真正的艺术创作中才犯病，这一点外人从未遇见。以此类推，老王纵身往湖里跳的举动也属于行为艺术了。

无论是别人为你设置了主题，还是你自己已经明确了主题，还是竭尽全力进入别人设置的主题，假若对于个人的成长有利也是可行的吧。这是我每每遭遇主题，权衡利弊后退一步所想到的。只是告诫自己不要因为傍了某个主题就忘乎所以，或抱着主题一味察看主题师爷的表情。就像本文开头所讲述的生活和艺术的遭遇一样。只是想说明一点，无论生活主题还是艺术主题，从每个人的先天特异性来讲，不一定重复规范。更不要总往“大处”着眼，因此你会发现主题原本不是我们要排斥的。在围绕着自觉自愿的主题所发生的想像与表现，形式和语言等能够感人至怀的艺术行为，才会更有利于人本，才是我们这些所谓从事艺术的人真正的生活主题。

线描手稿之一
刘庆和

线描手稿之三
刘庆和

气象——失衡 39° 55cm × 55cm
刘庆和 2001 年

气象——阴间晴 55cm × 55cm
刘庆和 2001 年

过分地追求作品的完整，自然也就忽视了我们在创作的前夕创作念头灵感的闪现。而恰恰那短暂的一闪念集中我们创作的精心，是后来无法追忆的。完整的作品是什么，是让你看不出破绽。就像女人不愿当着人化妆一样，给你一个完美并且强调是与生俱来。作为手稿，吸引人的地方，正是因为它不完整的美感和没打算出人头地的彻底。假若我们把目光总是集中在高、大、全身上，看似共同摒弃了支离破碎的、片面的东西，实际上我们忽视了创作的前提，即思维和想像。缺少思维和想像力的切磋，自然会流于表面。好我们在拜读那些大作时，私下里仍有个互递眼色的习惯，是表示赞美还是表示嘲弄，那是一种几近手稿式的交流方式，捂着嘴笑一下，心领神会罢了。我们已经习惯于听到有人敲门赶紧收拾一下房间，出门之前整理一下衣衫。对着镜子看着裸露的自己，不管是否优秀，毕竟本色。本色能抵御各种复杂的掩饰。也许慢慢地，我们会改掉一些毛病，开始见到如此众多的、完美无缺的作品，不至于激动得喘不过气，见到随手勾勒的东西也不轻视，时常涌现热爱思索的念头，把我们从事艺术的行为融于随意自然的气氛之中。

初秋（局部） 180cm × 140cm
刘庆和 2001年

风景二十一（局部） 180cm × 280cm
刘庆和 2001年

安全地带
180cm × 140cm
刘庆和 2001 年

梦之海
布面、丙烯、纸
120cm × 140cm
刘庆和 2000 年

线描手稿 之二
刘庆和

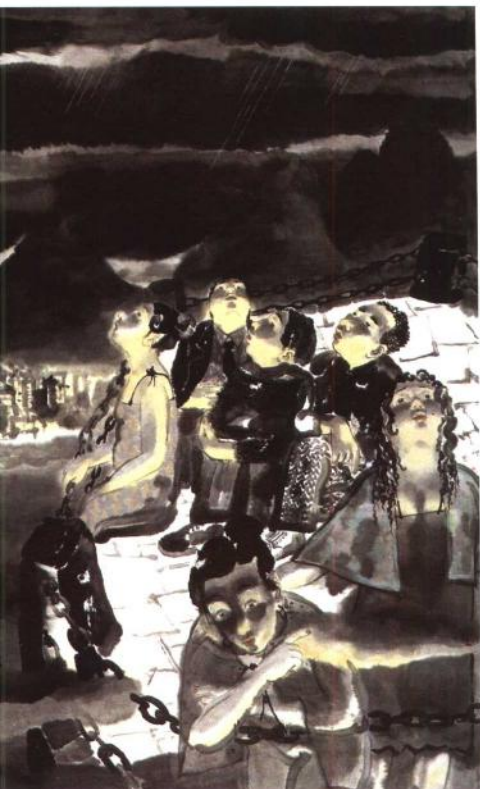
伴随着多年来的模仿学习，在努力灌输先人的血液后，我们对于外部即当下的回响越发显得感知迟钝。在最初就少有培养创造力的学习轨迹上，难于找见有关创造中的喜怒哀乐。精力全部集中在对于历史事件的激奋和所谓“活儿”好坏的评估上了。因此，我们急待呼唤真实灵感的显现。怎样发掘我们的创造潜力，并非指示下达、期限逼迫而来。假如我们在最初学习传统的时候就敢于提出疑问，哪怕因为一点点反叛或不言听计从都带来兴奋，即使在学习过程中及至竖满规则的创造道路上偶然拾得，也会撩拨起创造欲的神经，使我们在模仿的途中倍感创造的饥渴，不停地企盼创造将给我们带来的欢呼雀跃。

渔 135cmx67cm
刘庆和 1999 年

月夜 136cmx67cm
刘庆和 2000 年

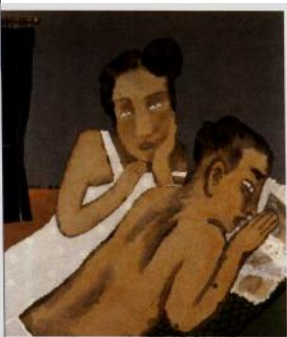

流星雨 皮纸、水墨 210cm × 140cm
刘庆和 1999 年

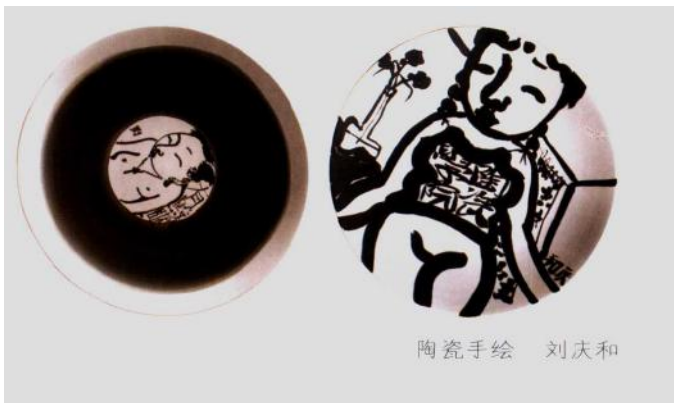
心海 140cm × 90cm
刘庆和 2002 年

今夏
布面、丙烯、纸
140cm × 120cm
刘庆和 2000 年

以消弱个性或者说深埋个性来适应集体智慧总结出来的游戏规则，使我们逐渐养成远离自然的面对，而去斤斤计较笔墨情趣上的得失。久而久之，在我们的身上逐渐培养成两种反差很大的性格，即在榜样力量的感召下，对于技术的勤学苦练，孜孜以求和对于创造的畏惧心理逐渐形成的隋性甚至是回避。技术追求有所得的欣然和祥和气氛中的切磋，经验积累的快慰和满足，掩盖了我们的绘画乃至生活中的本来，缺少成功与失败、亢奋和痛苦的创造冲动。

无论如何，创造才是我们惟一的出路，它帮助我们慢慢地认清我们所做的事情的缘由和目的。创造才使得我们自觉于有意义的生命中。创造意识的出现，淡化了我们业已追求的唯技术而劳作的麻痹神经。把对于传统的解读、外来艺术的热情和冷静以及现实生活中的繁杂情绪全部化为创造的冲动，使我们的工作具有最朴素的意义。

陶瓷手绘 刘庆和

立足今天，翘首回望，无论你怎样对以前的自己点头、喝彩或者嗤笑，也无关紧要。因为，那已成为过去。毕竟，我们已生活在此时。此时能像回忆中的某一场景那样，一目了然、清晰可见吗？而留下的记忆又是可靠的吗？我在疑惑中几近失去了判断。

种种迹象表现出成熟是伴随着衰老一起悄然开始。许多曾经有过的发问，许多的跃跃欲试，都被现实证明为天真和幼稚。我已经能够静观舞者、按捺住激情、脚下轻轻合着音乐节拍，心安理得地看着年轻人快乐成长。成熟和激动交错出现在我这不老不小的躯体上。

当气氛已日臻热烈，能够引起人们广泛关注的时候，埋伏在内心深处的人的灵动的轨迹，就失去了任何现实意义。所谓气氛倒像是弱视者争着描述匾上内容那样的自以为是，匾其实没有，争论却越发“深刻”。

……从懒散恢复到工作状态，需要时间，如同昏睡

陶瓷手绘 刘庆和

岸 陶艺 刘庆和 2001 年

陶瓷手绘 刘庆和

后醒来。不是由于自觉与反省，倒是靠着陶醉似的自我欣赏而渐入佳境，才能把当前与以往的状态衔接，形成惯性。自我欣赏的坏处是，钟情于狂想而不忧虑将来如何超越自我，因此而固步自封，这说明我对期待尚不够迫切。进步快了又能意味了什么，是否达到预期效果行将面对失落，这是怎样的一种轮回。在这种轮回中，我们身处何处，我已懒得深入思考下去。

说到底，我是一个手执传统工具，从事具体工作的人，假如工作中偶尔发呆和走神也视作思想，思想就不够正经，就支离破碎、难以弥合，思索的轨迹也不明确。至于思想之后工作和工作之后思想，都与工作时的状态没有直接关系，谓之深刻也不免引起怀疑。我有时在想既然我是以艺术创作这样一种具体工作来回报社会，那我给别人带来什么呢？“给人以美的享受”抑或“给人以痛苦的折磨”，还是除此之外的其他什么。这些属于艺术范畴吗？

眠 陶艺 刘庆和 2001年