

首都师范大学美术学院教师工笔画创作与教学研究丛书
孙志钧主编

孙志钧

荣宝斋出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

首都师范大学美术学院教师工笔画创作与教学研究丛书. 孙志钧 / 孙志钧著. — 北京: 荣宝斋出版社, 2007.8
ISBN 978-7-5003-0950-5

I. 首… II. 孙… III. ①工笔画—作品集—中国—现代
②工笔画—技法(美术)—教学研究—高等院校 IV.
J222.7 J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 054459 号

责任编辑: 王 勇
装帧设计: 王 玺 郑子杰
安鸿艳 王 勇

首都师范大学美术学院教师
工笔画创作与教学研究丛书 **孙志钧**

出版发行: 荣宝斋出版社

地 址: 北京市东城区北总布胡同 32 号 (100735)

制版印刷: 北京三益印刷有限公司

开 本: 635 毫米 × 965 毫米 1/8

印 张: 10

版 次: 2007 年 8 月第 1 版

印 次: 2007 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 0001—2000

定 价: 86.00 元

孙志钧

首都师范大学美术学院

教师工笔画创作与教学研究丛书

孙志钧 / 主编

荣宝斋出版社

社会的变革有时是革命性的、突变的，而艺术的变革是渐变的，但它必然受到社会变革的影响。中国传统工笔画也经历了一个向现代转变的一个过程。

观念的变化使中国画家重新认识传统，尤其是文人画以外的传统，比如民间艺术的传统，并将这些吸收融入到探索、实验中。使中国画、现代工笔人物画在保留和继承传统工笔人物画的传统基础上，吸收和借鉴了西画的造型、色彩因素，并从更广泛的艺术形式，例如民间艺术中吸取有益的因素，使工笔人物画有了更多样的风格和更新的面貌，加之现代人的观念和审美意识融入，形成了现代工笔人物画的新面貌。

一个高等专业艺术院校都会有自己的学术优势项目，成为学校的特色和教学的资源，同时也能够为艺术的繁荣发展做出贡献。首都师范大学美术学院在发展和打造中国工笔画学术基地方面，已成为一个重要特点，并以工笔画艺术上的成就在美术界产生了广泛影响。

首都师范大学美术学院在中国工笔画创作与教学方面，建立了一支很有学术质量的团队。这套《首都师范大学美术学院工笔画创作与教学研究丛书》的出版，可以比较深入地展示这个团队的学术面貌。进入这个丛书系列的艺术家孙志钧、董仲恂、韦红燕、韩振刚、汪港清、刘彦、白雁、郭继英等，正是这个团队的佼佼者。

从这个学院的发展历程看，在工笔画教学与创作方面有着重要的传承。学院的前身曾是北京艺术学院美术系，而这个系再早是建立于1956年的北京艺术师范学院美术系，创建后拥有俞致贞、陈缘督、姜燕等一批在现代中国美术发展史中具有重要地位的工笔画艺术家，为工笔画教学和创作打下了一个良好的基础。1964年北京师范学院美术系建立之后，就有刘福芳等一些在工笔画上很有艺术造诣的艺术家，使薪火续传。2001年首都师大美术学院建立前后，又有孙志钧、韦红燕等一批在新时期美术创作上富有成就的工笔画家，开创了新的局面。作为标志性学术设置，2002年学院还成立了首都师大中国工笔画研究所。这些不同时期的艺术家，教学认真，创作活跃，不断地培养出为社会所需要的工笔画家，也经常有优异的工笔画作品推向社会。这种一脉相承的重视工笔画的传统，成为学院学术发展的重要保障。

在新时期，尤其是在20世纪末和本世纪初的几年中，这个团队在创作上进入了最好的时期。他们能够在中国画和工笔画学术发展中充分发挥自己的艺术能量，其作品在全国重要的展事中频频亮相，成为促进当代中国画艺术发展的一支不可忽视的力量。院长孙志钧还被选为北京工笔重彩画会新一届会长，也说明了这个学院已经成为工笔画创作的一个“桥头堡”。

首都师范大学美术学院的这些工笔画家具有新思维，勇于探索，潜心于学术研究。他们的工笔画学术探索，大致是从工、线、色三个方面深入的。

“工”不仅仅是界定与“写”的不同，还应体现在更多的方面，如创造理念和创作规律方面的含义。从这一角度观察，得以见到他们的创作意识活跃，很自我，取向各有不同，在教学与创作实践中，反映出新一代画家对工笔画艺术的认识与诠释。如孙志钧、董仲恂、韩振刚的作品面貌，更接近人们对传统工笔画的理解，说

明其艺术思想成熟，技艺精愈老道，功力深厚；韦红燕、汪港清、白雁，在工笔画观念上更能够反映当代画家的创新思维，他们在题材选择、艺术形象处理以及技法上更强调主观感受，画面形式感强，境界虚灵；刘彦更多是在题材的社会意义上拓展，作品贴近现实，情气酷烈；郭继英似乎对工笔画的理解更为宽泛，探索跨度较大，作品练熟还生，颇具趣韵。

“线”实际上是“用笔”的外在表现形态，是构成工笔画的另一个基本因素。这些艺术家在研究线的运用上大致呈现两种倾向：一是强化线的作用，突出其主体语言的魅力，因此，讲究线的功力、变化、质量，在与主题和色彩的配合方面，都要达到相得益彰的精致效果；一是尝试减弱线在画面中的视觉效应，扩展工笔画新领域。如韦红燕原本在用线上颇见功力，但她用了很大的精力尝试以无线或是少线达到特定的艺术效果；郭继英在一些画作中尝试线色一体结合，使毛笔画的线敷色之后产生了与传统线条不同的面目。从学术意义上看，这种对线的强化或弱化，在探索建立工笔画新形态的过程中，具有积极意义。

“色”可以说是工笔画的另一重要表征。施用上有重彩与淡敷之分，材料上有植物性和矿物金属类的不同，方法上有薄色积染和石色厚涂等区别。这些艺术家在用色上也进行了种种探索，不但丰富了当代工笔画创作的多元面貌，也为教学提供了有益的参照。如孙志钧所运用的工笔人物的色彩方法体系，对传统技法不但是完整继承，更重要的是完成和完善着这一代画家所承担的延续发展的历史责任。又如韦红燕对色彩进行了大胆实验，这种实验亦保持着传统基本脉络，求新，求变，谋求补足中国画缺少视觉张力的一面；其尝试，良工苦心，这种敢于承受风险大胆突进的精神难能可贵；其作品，也有精雅不俗的表现。再如郭继英由于有在国外求学的经历，创作中糅进了一些前卫意识，又使用与传统材质不尽相同的新型颜料，画面具有瑰异的效果。

技也进乎道。总体来说，他们无论做何种探索，都没有缺失工笔画艺术学术层面的归属感。

长期以来，首都师范大学美术学院葆有良好的学术空气，艺术家们心态沉静、平和、专注，有进取心，保持着良好的教学与创作氛围。作为教师和画家个人，在工作与创作中积极努力，折射出强烈的责任感。作为教学与创作团队，艺术上又能够遵循规律，倡导探索，促进多元发展，从而形成了每个艺术家的艺术个性与独特风格。个体的价值也就构成了整体的价值，这个价值体系又进一步丰富和提升了学院的教学质量和艺术创作水平，真正走上了可持续发展的道路。

草原主题 / 创作部分

一
月夜
(第六届全国美展铜牌奖)
1984年

一、生命记忆

以草原风情为主题的绘画创作，是孙志钧工笔画的重要特色。经过了生活体验、情感融入、艺术锤炼与创作实践的漫长历程后，孙志钧的艺术进入了成熟的佳境，形成了鲜明的个性化的形式、手法与风格，他的作品因而传达出一种特殊的意蕴与气息。

这是因为，在画家的生命中有一段难以忘怀的草原生活经历，因此成为他生命中极其重要的记忆。

精神分析学认为，一个人的童年与青少年时期的生命经历对其今后的成长、发展有着至关重要的意义，甚至决定着它一生的生命态度和精神取向。孙志钧的创作尤其表明了这一点。

青少年时期的草原生活，对孙志钧来说，已是往事，只能在追忆中去回味。

作为一段生命的历程，既是刻骨铭心的，又是一种精神的历练。这一段往事已经成为他生命中的重要内容，所以，他不能不以生命追忆的方式创作自己的作品。显然“追忆”已成为他常画常新、魅力不衰的创作主题。

以工笔画的形式、手法去表现生命中的记忆，已成为孙志钧的艺术特点。

在孙志钧的作品中，总是洋溢着太多、太浓、太深重的情感气息。正是这种生命中的记忆，使他的作品尽管选择了具象，然而却不是再现性的描绘。画家以诗性的情怀，对曾经的生活和记忆片断给予了剪裁、取舍、提炼，加工并凝聚为“记忆”性的诗意画面，使之成为心灵的向往、眷恋、怀念、情思与意绪的表达。

在曾经的草原生活中，提出若干记忆，给以删繁就简，使生活中的人与物、情景与氛围被提纯为诗意符号——晨雾、月色、草原、牛群、马群、蒙古包以及饱经沧桑的牧人等，在诗意的色彩、氛围、节奏、韵律的共同作用下，编织成内心的感受和情思的吟咏。当然，这样的作品已经不是生活本身的“模仿”和照搬了，它经过了画家心灵的过滤、精神的纯化，在简洁与单纯中结构画面；关键在于，孙志钧的这些作品，坚决抛弃了少数民族题材创作中的猎奇、矫情与表面化的弊病，而是在从容平淡、日常生活中透出深长意味与象征意义。

我们看到，孙志钧的作品因为注入了生命记忆而意蕴深邃与耐心寻味，在舒缓悠长中让人在追忆和怀念中获得心灵的启迪和充实。

↑
晨
纸本
100cm × 145cm
1996年

↓
晨曦
纸本
64cm × 64cm
1999年

←
暮归
纸本
120cm × 148cm
1996年

→
白色季节
纸本
64cm × 95cm
1999年

↑
牧马人
纸本
135cm × 135cm
1992年

二、生命风景

草原主题的工笔画创作，被孙志钧诗性的情怀、苍茫的心境和娴熟的技法，表现为一道迷人的生命风景。

解读作品，不难看到：在极简的背景中，人与物多呈现为空间中的物与物的关系，而且，草原与天空的空间关系以几条舒徐缓慢的弧线在交叉中完成分割，使空间呈现为平面化或二维半的效果；在苍茫寥廓中的人与牛、人与马运动中，或缓慢行进，或迅疾奔驰，在平静的草原中，融进了生命的激情与活力，使画面产生了动静互动的结构，使基本由水平展开的地平线和蜿蜒伸展的道路呈现为一种空间叠加的图景——时间因素被相对消解了，画面中展示的是空间的苍茫和寥廓；在这里，生命与自然对话，人与命运对话，都在工笔画营造的境界中不露声色地进行着，一切都在色彩、情调、氛围与境界中展开。

在时间被削弱和模糊之后，空间的静谧和沉寂的

直接结果是使草原主题及画面情景透出一丝丝孤独与忧郁。当然，这一切都是画家主观使然，都是缘于精神的流露而产生的朴素品质。无疑，它含有一种“曾经沧海难为水”和“绚烂之极归于平淡”的意味，它力求通过主观的画面而组织去传达内心的感觉。

工笔画的“三矾九染”与复杂的制作程序，为孙志钧的草原主题创作带来了生命的鲜活之气与清新诗意。在“工而不工”的工笔画风格中，画家成熟地完成了传统材质、方法向现代精神的转变，使传统工笔画技法在面对草原主题、生命表达中，焕然翻新，别出新意。

特别是画家在作品中对“光”和“雾气”的营造与表现，是不同凡响与颇具创意的。

中国绘画向以“尚意”与“尚韵”为精神核心并形成传统，从未直接表现“光”和“雾气”，亦不追求对自然的逼真描绘与场景的真实再现。但在孙志钧的表现草原诗意的作品中，却引入了“光”与“雾

