

姜宝林

工作室画家作品集

中国国家画院

禄波涛林
原砚润正颖
丁邓白具半
鄧名森
陈丽华
陈丹芝
陈培林
张国君
姚晓冬
胡立民
夏墨
唐风
曾圣
蒋丽萍

卷之三

...

中国国家画院姜宝林工作室画家作品集

前言

中国国家画院举办高研班,开设了“姜宝林工作室”,今年已是第二届,共招十五名学员。他们是:丁原禄、邓砚波、白润涛、闫正林、华颖、邵名森、张国君、陈丽华、陈丹芝、陈培林、姚晓冬、胡立民、蒋丽萍、夏墨、唐风、曾圣。大家来自全国各地,有的修山水,有的修花卉,还有的山水花卉兼修。我们的目的只有一个,那就是学习和理解传统绘画的真谛,探索和研究中国画的创新发展之路。

因此,我要求我们的学员在短短的一年中,把握好自己难得的学习机会,一手伸向传统,狠抓基本功;一手深入生活,在大自然中感悟,体会与提炼,最终创作出既有传统功底,又具有时代精神的绘画作品。这是我的初衷,也是这次高研班的目的。我与学员们一道通过一年的共同学习与探讨,加上他们自身的刻苦努力,每个人都取得了可喜的成绩。

一、通过临摹训练,他们的传统基本功得到了加强与提高,笔墨比以前更为规范。

二、通过外出写生,提高了他们对大自然的认知与处理画面的能力。

三、通过观看、解析展览作品,提高了他们的眼界、审美与鉴赏能力,使他们有了长足的进步。

四、通过临摹结合创作、写生结合创作两方面的训练,大家都画出了与以往大为不同的作品,一定程度上把握了中国画的民族性与主体精神。

这些都是我乐于看到的,达到了纠偏、补课、充实与拓宽视野的目的。如今学员们作品结集出版,特写以上文字,是以贺。

姜宝林

2006年9月20日

2006年4月于四川巴中写生合影

我的中国画教学观

中国国家画院高研班工作室导师 姜宝林

2005年秋,中国国家画院开设第二届工作室,面向全国招生,我继续教授山水和花卉大写,每周除三个半天共同课以外,专业课则由工作室导师负责。

按规定每工作室招收八名学员,因为报名的人数太多,我工作室一直扩招到十五名,他们当中有大专院校老师,画院专业画家,也有在其他单位工作的业余画家,企业家,学员中有的基础较好,并有一定的创作能力,但大都基础薄弱,缺乏严格的基本功训练,尽管他们在以前参加过各类名目的高研培训班,但是笔墨的规范训练有些不到位。

面对现实,在一年的学习期内,如何制定教学方案呢?我想应该解决的问题有:

- (一)加强对中国画主体精神的认识和把握,重点解决中国画的民族性和审美能力的提高。
- (二)加强对中国画创作规律的认知,着重解决中国画的形式、章法、构成、程式、语言等问题。
- (三)加强艺术修养,增强把握处理画面的能力。
- (四)加强基本功,着重用笔用墨的规范训练。

在院培训中心统一安排的基础上,写生、创作的大框架内,我想首先解决笔墨基本功的规范训练,包括书法的训练,这是中国画基础的基础,中国画是程式的艺术,离开程式就不是中国画,因此掌握中国画的笔墨程式是必不可少的。《芥子园画传》是中国画程式符号的最好范本,它是总结中国画千年来的创作律,归纳、提炼,概括出中国画各个门类的笔墨程式,简单易学,是中国画入门最好的基础教材,黄宾虹、齐白石、潘天寿等诸大家无不是从这里《芥子园》开始入手的,因此,在临摹课中,前半时间安排临摹《芥子园》,后半时间临摹古画(从五代北宋经典名画开始),临《芥子园》是从一树一石,一点一皴开始,掌握了这些最基本的符号规律,再临摹古画就知其所以然了,他们经过一个多月的《芥子园》临摹,初步掌握了中国画最基本的用笔规律,打下了较坚实的基础,同学们都觉得这是必要的和行之有效的,他们说,眼力提高了,看别人的毛病也一清二楚了。

临摹结合创作,第一学期末的创作课中直接检验同学们的临摹心得,检验对临摹理解多少,消化多少,应用到创作中又是多少,要使同学明白,临摹只是手段,创作才是目的,临摹的目的是为了创作。

第二学期,按照中国国家画院培训中心的安排是外出写生,我们班去了山西晋城,此后又随国家画院去了四川巴中。写生的关键是观察,观察要深入、细致、敏锐、善于捕捉到别人看不到之美。同时也检验临摹心得,到大自然去验证前人创造的笔墨程式。

写生回来就是毕业创作,这是一年来临摹、写生直到创作的大检阅,创作证明,他们审美能力提高了,把握处理画面的能力提高了,笔墨技巧提高了,一句话创作提高了。他们都在原有的基础上取得长足进步,有的竟令人刮目相看,并且出现许多完美有分量的佳作,我深感欣慰。

在教学中,我始终坚持:

- (一)取法乎上,不要学我,我教的是规律,要他们不要死学某一家。
- (二)因人而异,因材施教,尊重学员的潜能,引导他们独立发展,我的方法是:
 - 1、上大课与个案点评相结合。
 - 2、主讲与启发大家讨论相结合。
 - 3、理论讲授与示范表演相结合。
 - 4、课堂教学与课外参观辅导相结合。

通过灵活多样的教学,同学们热情很高,刻苦努力,团结好,人气旺,互相学习,共同提高。

一年的教学未免感到有点短,拉拉杂杂,也难免有缺陷,还有待提高。

在姜宝林先生中国画高研班里的学习

胡应康(姜宝林工作室助导)

姜宝林老师是我博士学位的最主要的指导导师之一,这些年,从姜老师的指导中我受益很多,这包括现在辅助姜老师在中国国家画院的高研班教学,我不但重新补习了传统和确定了个人的创作方向,也学习到了姜老师的绘画教学思想。一年的绘画教学系统而全面,确立了临摹、写生和创作三位一体的教学方法。临摹从宋元到明清,认真研习古人的传统笔墨,溯本求源地找出中国传统笔墨的发展脉络,不断增强笔墨修养,师法古人之心,使传统笔墨与时代精神更好地结合在一起。

最令我印象深刻的是带领同学到太行山写生,学员来自全国南北各地,其中许多人来自江南的发达地区,却在太行山的自然环境中找到了自己的绘画主题,与他在一起,我又回到了学生时代的热情,回到了对自然的幻想和热爱。一些同学过去很少有机会写生,却在姜老师的教学思想指导下,很快具有了观察自然的眼光,掌握了写生的方法,并根据自己的个性,在自然中找到了适合自己的绘画表现方法。

现在,同学们正投入紧张的创作阶段,画出了许多作品,对这些同学的作品,姜老师都给予了全面的指导,从草图到完成稿,反复修改和推敲,越来越多的好作品正在出现。姜老师还亲自带领同学到四川巴中地区采风写生,收集了大量的创作素材,使创作的作品更富于自然的生命力和感染力。这样完整的中国画教学方法,不但让每一个人在艺术上得到很大的提高,也对以后的绘画道路产生深远的影响并不断地从中汲取营养。

中国国家画院第二届高研班姜宝林工作室教学纪要

唐风

2005年9月至2006年7月，我们来自全国各地的15名学员在中国国家画院第二届高研班姜宝林工作室学习，有幸聆听到姜宝林导师的教诲。一年来，通过导师灵活多样的授课以及学员们自身的刻苦努力，大家都有了长足的进步与提高。

在中国国家画院教学培训中心统一安排的临摹、写生、创作的教学大框架内，姜宝林导师逐一进行了教学安排。他认为学员们要解决四个问题：

(一) 加强基本功，着重笔墨的规范训练。(二) 加强对中国画创作规律的认识，着重解决中国画的形式、章法、构成、程式、语言等问题。(三) 加强对中国画主体精神的认识能力，重点解决对中国画的民族性的认识和审美能力的提高。(四) 加强艺术修养，增强把握处理画面的能力。

姜宝林导师在教学上往往是结合实际作品和具体问题，论画理、谈画法、说画意，并结合个人心得体会让学员们参考。

作为工作室教学任务之一，第一阶段的主要内容是临摹《芥子园画谱》。根据学员们入学所交创作作品，姜宝林导师认为，学员们虽有一定的创作能力，但大都基础薄弱，缺乏严格的基本功训练，笔墨功夫大都不规范、不到位。为此姜宝林导师先后五次在院教室和会议室集中点评临摹作品并做示范。

第二阶段(2005年11月中旬至寒假期间)学员们的学习主要是临古画，由五代、北宋经典名作开始，分局临、通临与背临，并一一分阶段进行了作业讲评，引导学员掌握传统规律性的内容，取法乎上，改正原有的个人偏差。

临摹是练好基本功的重要途径，姜宝林导师认为，基本功有多深，创造力才会有多高。他要求以四种方式，分阶段临摹：

- 1、读画，反复研究，反复揣摩，形成一个概念，然后照本临摹。
- 2、局临，局部临摹，容易得法，先深入分解，而后综合把握整体。
- 3、通临，按原作大小、材料(绢、纸)进行临摹，这对把握程式、规律、精神等方面都是十分必要的。
- 4、背临，通过自己的回忆不看临本画出原作，这是检验临摹成效的最好办法。

在实践中，姜老师要求大家：临摹要忠于原作，不能太快、太草，也不要太拘谨，要画得放松，既严谨又灵动，这样才能体会临摹的优点、精华；要注意笔墨情趣和整体把握，要有渲泻感，不要复笔，复笔则不生动；要注意南北宗用笔的不同，不能混在一起。南宗圆润，中锋为主。北宗讲顿挫，讲力度，正侧锋并用。临画时墨色不宜变化太大，要与外轮廓线保持一致，轻染、少染，尽可能一次完成，复染则脏。

临摹告一段落后，2005年10月下旬，2006年4月下旬为院培训部统一安排的各工作室写生期。第一期写生是本工作室全体学员在胡应康助教的率领下奔赴山西陵川南太行；第二期写生是院内三个山水

工作室的全体学员由龙瑞院长带队随各导师前往四川巴中。

本班第一期写生逢临摹期，虽大家各方面都准备不足，但在胡应康助教的悉心指导下取得了不小的成绩。

第二期写生是在临摹、写生初步创作的过程之后，2006年4月14日下午姜宝林导师在院会议室以李可染先生的写生理念为主导，结合个人实践经验，阐述了写生意义、思路和方法。就“写生与创作”、“写生与笔墨转换”、“写生验证临摹”等问题作了深入浅出的分析与讲解。

对这两次写生，姜宝林导师或是在中国国家画院或是在写生住地先后四次集中对写生进行了点评与解疑。

看过大家的习作，姜宝林导师提醒大家：写生要注意观察对象，不能简单化，要深入细致地进行刻画，不要丢掉细节，不能客观化、概念化。要正确理解山石结构，仔细观察各种树木的生长结构，要如实描绘。要尊重对象，不要凭空臆造，否则就失去了写生的意义。写生要学会以线造型，“物理”与“画理”中要有取舍，写生后创作时也要有取舍，还要有不同的切入点。同样是雁荡山，潘天寿关注的是山下的大石与闲花野草，陆俨少关注的则是各个山头的种种皴法。

写生时要抓住最生动的东西，把它表达得充分到位，同时要注意画面的虚实与疏密，更要注意画面的笔墨关系。

对景创作，以李可染先生为代表。他的写生是基本完成后回去再慢慢调整、收拾。他的作品既是现场完成的，又是回来后继续创作的。

创作是工作室教学最关键的部分，前面的临摹写生最后都归结于创作。前一学期的后半段临摹与创作相结合，后一学期2006年5月至6月为封闭创作。姜宝林导师又多次对学员们的作品进行点评。

姜宝林导师主张创作既要注重笔墨，又要现代，同时还要有独特的个性语言。他要求大家做到两个结合：

1、临摹与创作结合。临摹的目的是为了创作，临摹只是手段，创作才是目的。

2、写生与创作相结合。写生不等于创作，同样创作也不等于写生。

读画是一种修炼过程，一种提高眼界和审美能力的过程。姜宝林导师为了进一步提高强化学员们的审美鉴赏能力，趁中国国家画院“陈子庄遗作展”、“20世纪上半叶中国名家书画展”开幕之际，分两次率领全体学员到现场讲解和赏析了展览作品。

在此前的共同课上，姜宝林导师曾作了“加强基本功训练”主题性讲座。强调首要一点是训练眼的基本功，谈的就是提高鉴赏能力这一关键性的问题。他认为，训练眼力基本功就是提高审美能力，眼力训练占统帅地位，所谓“眼高手低”，眼界提高了手才能跟上来。

回顾过去一年，姜宝林工作室的学员位经过临摹、写生、创作、鉴赏等四个方面的学习每个人都取得了可喜的成绩。对于中国画的传统、写生、创作与创新有了更深刻的认识，对于姜宝林导师的教学特点与理念有了更深刻的体会。达到了纠偏、补课、充实与拓宽视野的目的。

一年的学习时间实在太短，对于导师、助导的种种教诲，还需要更长的时间领会与实践。坚信通过这一年的学习，本工作室的学员们将会受益终身。

2006年6月7日于燕山

中国国家画院及导师工作室制

中国国家画院是中国文化部直属的中国画最高学术研究机构,中国国家画院原名为中国画研究院。中国画研究院是在1981年正式成立的,它的成立,不仅得到了一批艺术大师、书画名家的积极参与与支持,也得到了当时一些国家领导人如叶剑英、余秋里、谷牧、万里、方毅等同志的重视与关心。中国画研究院首任院长是中国画大师著名山水画家李可染先生,蔡若虹、朱丹、刘海粟、吴作人、叶浅予、李苦禅、石鲁、黄胄、张仃、蒋兆和、关山月、王雪涛、黎雄才、亚明、黄永玉等美术界德高望重的泰斗级人物都成为首批院委。随后,朱屺瞻、吴冠中、崔子范、潘洁兹等纷纷受聘担任院委。

中国国家画院的职责定位是:第一是开展国画、书法、篆刻等艺术的创作、研究以及展览、收藏工作;第二是承担国家重大美术课题及国际性国画创作、研究任务,这也是认识中国传统文化的一个必要的手段和途径;第三是开展国内外相关艺术和学术交流工作;第四方面是开展国画、书法、篆刻等艺术的教学培训工作;第五项是承担文化部交办的其他事项。

中国国家画院于2004年创立导师工作室制,工作室导师是由当今中国画领域杰出的著名画家担任,工作室学员是来自全国各地在美术界具有一定影响和有相当水平的画家。姜宝林工作室以研修中国山水画、花鸟画为主。姜宝林工作室已历时三年,在教学、创作上获得了很大的成绩,在全国产生了良好的影响。导师工作室制也正如现任中国国家画院院长著名画家龙瑞先生所说:“中国画有着悠久的传统和丰富的文化内涵,有着特殊的发展里程及传承方式。只有接续伟大而悠久中华民族文化的自身文脉,深度研究和发展蕴涵于传统文化之中的优秀精神基质,方可真正把握住中国民族艺术本质。导师工作室制也正是在这一思想基础上所做的一种尝试。”

姜宝林

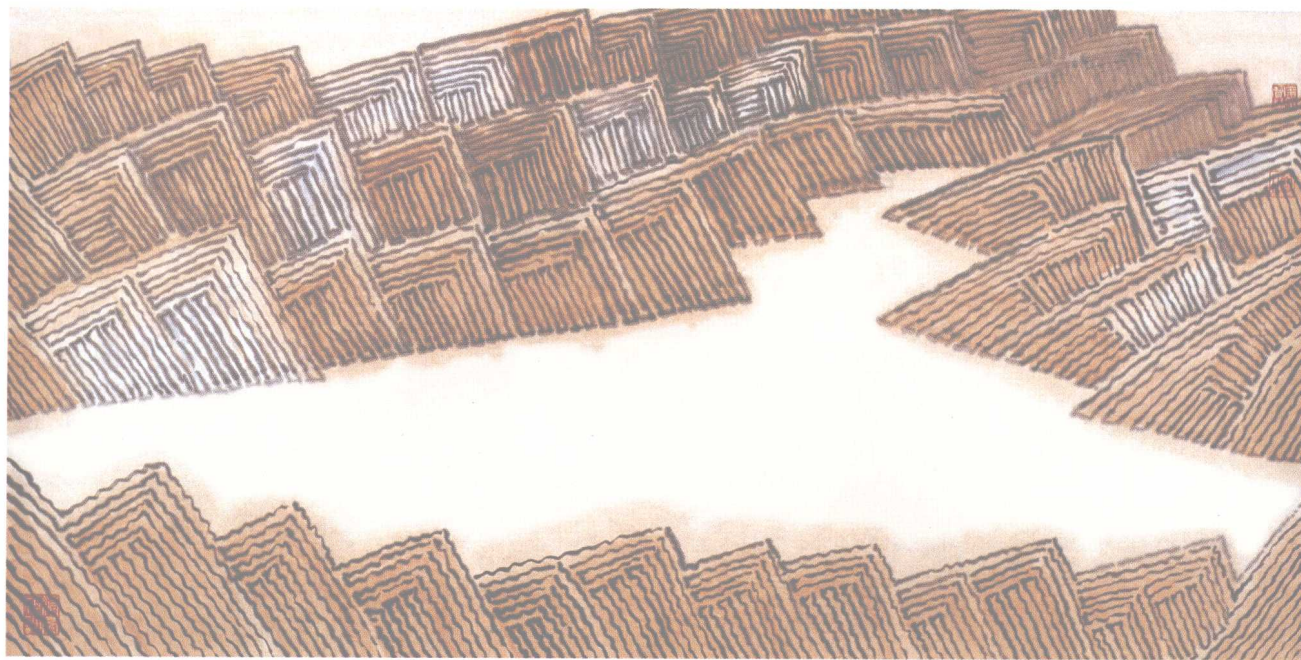
山东平度人，1942年出生于蓬莱。1967年毕业于浙江美术学院。师从顾坤伯、陆俨少、陆维钊。1979年考入中央美院山水研究班，是李可染的研究生。现为浙江画院艺委会委员；国家一级美术师；杭州画院院长；清华大学美术学院特聘博士生导师；中国艺术研究院特聘博士生导师；中国国家画院姜宝林工作室导师；享受国务院特殊津贴。

专山水、擅花卉大写，原创白描现代山水。

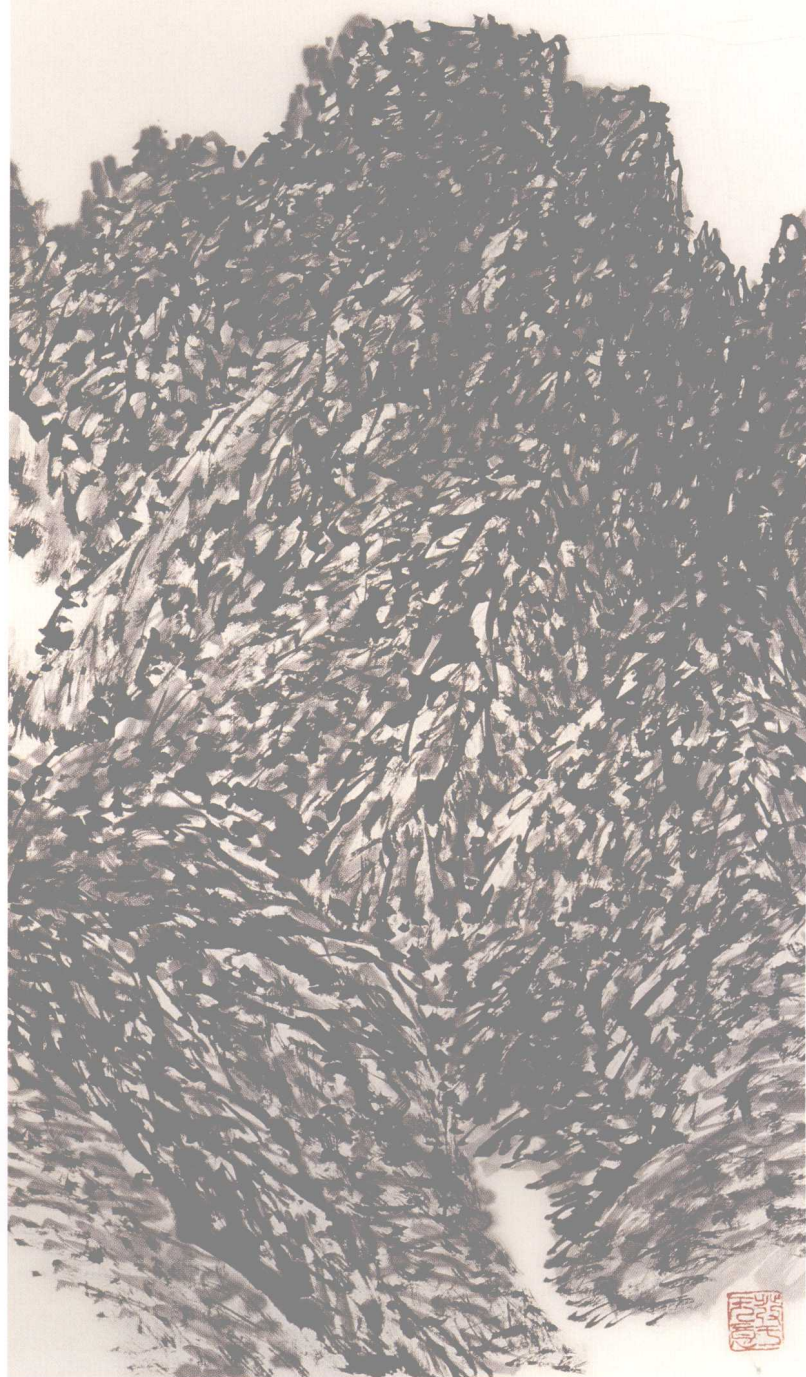
曾在北京、台北、香港、高雄、波恩、巴黎、汉城、佛尔蒙特(美国)、杭州、济南、烟台、青岛等地举办个展。荣获1992蒙特卡洛现代绘画世界大奖赛“大奖—大公政府奖”；荣获1999年美国佛尔蒙特国际艺术创作中心富瑞曼基金会艺术创作一等奖；荣获第九届全国美展银牌奖；任第十届全国美术展中国画评委。

出版有：1989年《姜宝林水墨画集》(台湾)、1991年《姜宝林签名画册》(德国)、1991年《姜宝林》画册(法国)、1994年《姜宝林》画册(香港)、1996年《姜宝林艺术世界》(韩国)、2000年《当代中国画家丛书——姜宝林》(中国河北)、2005年《姜宝林花卉大写》，2006年《中国近现代名家画集——姜宝林》(中国北京)等个集和多种合集。

作品被北京人民大会堂、毛主席纪念堂、中南海勤政殿、国务院办公厅、中国美术馆、中国国家画院、中央美术学院、中国美术学院、天津博物馆、江苏美术馆、汉城亚洲美术馆、香港博物馆等单位和个人收藏。

贺兰山一截 老子玄堂密林于京弟真画

贺兰山一截 2005年 136cm x 68cm

種瓜五月已生近南方以月不雨時且喜盡見瓜日秋風又向小園吹
 自是老人以句也 亦名石以其甚奇大矣後作山水畫貴如以其山水
 寫其升皆無得其妙余以畫如老山水作其升疎有別致宜其其

