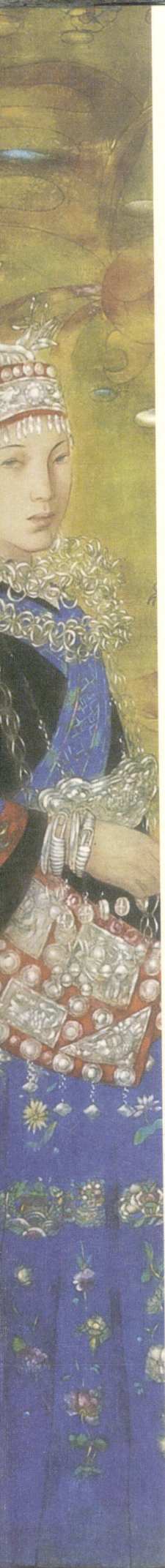

首都师范大学美术学院教师工笔画创作与教学研究丛书
孙志钧主编

韩振刚

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. 韩振刚/韩振刚著. —北京: 荣宝斋出版社, 2007.9
ISBN 978-7-5003-0964-2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 086176 号

责任编辑: 王 勇

装帧设计: 王 勇 安鸿艳

首都师范大学美术学院教师
工笔画创作与教学研究丛书 **韩振刚**

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 9 月第 1 版

印 次: 2007 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 0001—2000

定 价: 86.00 元

北京市属市管高等学校人才强教计划资助项目 英文缩写: PHR (IHLB)

韩振刚

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

置身自然：自然的真实、自然的博大、自然的亲切、自然的神秘，吸引我、感动我、震撼我，使我迷恋，让我向往，也成为我永恒的追寻。走进苗乡：那份古老、那份神秘、那份清晰、那份美好，把我深深地陶醉。深入西北：高原大地的坦荡与壮观，空气的纯洁与纯净，民族风情的淳朴与美丽，藏族同胞的虔诚与善良，时常使我的脚步驻足于此，流连忘返。面对女人体，我常常静谥遐思，浮想联翩：有如三月桃花般的娇嫩肌肤，有如春风细柳般的曼妙身姿，有如山的坚实与坦荡，有如水的清澈与柔情。自然——我倾心，我钟爱，也是我画笔耕耘的天地。

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，已成其为一个重要特点，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，也有精致不俗的表现。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。

中国艺术，始终以诗意为其本质，对人和自然的咏叹，都体现为审美和抒情的特点。正是这一点，使中国艺术散发着永恒的魅力与令人动情的美感。

韩振刚的中国画作品，所体现的正是这一特质。他以较好的艺术素质、敏锐的感受、睿智的把握与娴熟的技巧，特别是诗意的眼光与观察方式，使他的作品形成了宁静、清新与纯净的绘画境界。

以工笔画为主的韩振刚，其主题是当代人和他的世界，也作地方风情的小写意画，它们的共同特点是充满了人文精神的关怀、讴歌生命的自然之美、自然的和谐与静谧，以及洋溢在其中的当代诗情。韩振刚是处于当代文化语境中的画家，他所面对的是波澜起伏的世界艺术潮流和多元化的当代中国绘画形式，因此，他自觉地进行着观念的转变，并孜孜以求地进行形式、语言的探索、创造和实践，以使自己在面对现实生活中，不失去艺术的自信和“自我”表现的理念。

我们看到，画家善于在日常生活中寻觅并发现诗情，善于在平凡的人和世界中撷取灵感，并以平实、单纯的笔调去抒写一种源于生命体验和感受的审美境界。重要的是，韩振刚始终在自己的作品中，营造着生命之美，他笔下的生命之美，是通过对人物意象的表现去完成的。

画家笔下的人物意象，不是生活真实的摹写与翻版，而是经过形式提炼、抽象、简约、变形，甚至夸张处理之后的意象符号。这些符号化的人与物、人与环境、人与自然、人与人，以及点、线、面与色彩，都具有一种精神层面的象征性，它不仅表现了生命的外在形态美，同时还体现出生命内在的文化内涵及其无限的丰富性。如《静静的竹林》画家以抒情的氛围，营造了诗意的画面，绿竹丛中浣洗的两位傣族少女，被画家给以情节和时间的淡化，突出了空间关系中的模糊性，画面被处理得十分平静，结构上没有激烈的冲突，却无处不洋溢着青春生命的气息。也许，这才是画家所为之努力的目标。《版纳风情》画家选取傣家女沐浴的情节，然而并未以“写实”的笔墨方式去再现和叙述这个场景，而是精心截取诗意的一角，删去世俗的因素，给以纯化和诗化，在虚写与实写互动的表现中，独创了特定的形式意味，表现了生命蓬勃的活力与想象力的丰富，同时也讴歌了自然的美感。

韩振刚的作品及其美学旨趣，并不盲目排斥“唯美”，显然，他汲取了“唯美”派画风的积极的形式因素与美感表现方法，剔除了“媚俗”的因素，在雅俗共赏之间确立了自己的审美取向。《苗族少女》《哈尼少女》

《清水丽人》《盛装》《兰色的梦》与《梦》《冥思》《夏日》系列等，都是这样的作品。这些作品，浸淫着画家对自然的理解与态度，也浸淫着画家对艺术的理解与态度。仅以人体作品为例，可以看出，在形式的确定与选择上，画家力避了自然主义的描写与再现，而是以舒缓的弧线、曲线的相交、叠合，造成了优雅、流畅、自由的人体起伏和优美的节奏、韵律，体现了女人体作为自然美的无与伦比，以及造化的神奇。韩振刚的工笔人体，以线为主，造型多取女性的从容自然之态，而不取矫揉造作与扭捏作态之势，不取刻意追求，而取天性平淡，所以，在他的作品中，女人体多呈天性与纯真的表现，人物的面目表情以淡泊为主，背景多被虚化或被简洁处理，画面因此简洁、单纯，体现出一种纯粹的形式美感，透出一种浓郁的文化内涵与人文精神气息。

人体艺术，是最能表现画家审美品位与境界的主题。纯净与媚俗在画面中，仅仅一线之隔，实际上，它检验着画家的艺术格调与内心情怀。好的人体作品，总是让人领略到造化的丰富神奇与和谐完美，并感悟到真、善、美的具体内涵与形态。

韩振刚的作品，确立的正是这样的精神目标，同时也给以这样的艺术表现。

一个优秀的画家，总是在综合修养与多样的文化陶冶中，历练自己的。韩振刚在创作之余还以水墨材料画了一批山水小品，这批小品仍然见出他的细致入微的观察能力，以及写意的表现手法，使咫尺小品，意趣盎然，笔精墨妙，充满了抒情的诗意气息。与他的工笔画一样，这些小品体现的是画家自己对生活的由衷理解，以及把自己对生活诗意的捕捉与感受，转换为符号意象的提炼和笔墨表现方式。这些小品的笔墨特点，是在诗意的前提下，在尊重生活原型中，确立的写实与写意相结合的抒情表现，以形态丰富的点、线为主，敷色淡雅，使画面清新、明净、深远、辽阔，洋溢着浓郁的生活气息。

艺术史表明，没有生命关注的艺术，是不会令人感动的，因为缺少人文关怀的艺术，失去的是生命内涵，徒有苍白的表象，剩下的是无意义的笔墨与意象符号的堆砌。韩振刚的作品因为注入了自然的生机、生命的活力、意蕴的深沉、美感的思考，使形式、内容与笔墨、意象都获得了“充实”，因而，作品神完气足、气韵生动、充满张力，在抒情之中给人以视觉愉悦和审美享受。

美的追求是无止境的，只有矢志不渝的求索者才能逼近艺术的真谛，韩振刚正是这样的求索者，他的笔勾画的正是全新的诗意境界。

工笔重彩作品 / 创作部分

清水丽人
绢本
135cm × 164cm
1999年

朋友贵州写生归来，邀我小聚。一见面，朋友便畅谈起他苗乡之行的所见所闻，并饶有兴致地向我展示了此行的收获——收购的苗族绣品。

当他拿出第一块绣片时，我的视线就被牢牢抓住了，我的心被深深震撼了。先前我见过很多刺绣，却一直不以为然，总觉得那只是一些民间匠人所做的工艺品，难登大雅之堂。而面前这块一尺见方精美绝伦的苗绣却以其奇特的布局、强烈的色彩、生动夸张的造型，深深地打动了我。正当我惊叹之时，朋友又展示出几件精美的苗族服装，我不禁被这些苗族的服饰艺术折服，产生了一种莫名的兴奋与冲动——也许是它奇特的造型，也许是强烈的色彩，也许是其中所渗透的古老纯朴又神秘的文化内涵，在我内心深处产生了强烈的共鸣……

我生长在京西大山脚下的永定河畔。儿时玩耍在这里的山山水水——春天，花里草里穿梭；夏天，河里山上摸鱼逮蝥蛄；秋天，遍野拾采珍果；冬天，捉鸟追兔子——大自然在赐予我快乐的同时，也赋予了我朴实而强烈的审美意识。后来学画画，最喜爱的是色彩写生，为此背着自制的画箱走遍了山区的角落，用颜料表现自然色彩带给我的兴奋和感动，同时这也加深了我对自然色彩的理解和热爱。1978年报考大学，虽考入国画专业，但我对色彩的钟爱始终未减，在学习中国传统绘画技法的同时，欧洲印象派画家的画册也让我百看不厌。报考研究生时，我选择了工笔重彩的主修方向，其原因还是一个“色彩”。学习期间，敦煌北魏时期的壁画的用色着实叫我激动，克利姆特作品中有着东方味道的装饰色彩也曾使我流连忘返。也许正是这种对色彩由来已久的情愫使然，偶见的几样苗族服饰，竟使我激动万分，不经意间贵州的苗族地区成了我梦魂萦绕的地方。

一行，再行的贵州苗族之行，使我感受到了那里

的山山水水、感受到了那里姑娘们服饰的美丽，也感受到了那里芦笙的悠扬、感受到了苗年苗节时庆典的盛大和华丽……每每回京后，我常常独坐案前静思遐想，绣片服饰的图案色彩占居着我的大脑，盛装苗女的美丽和端庄充斥着我的内心，那是一个怎样让人神往的世界哦！我醉了、怔了，不能自拔。

走进苗乡，随处可见美丽的自然风光和人文画卷。盛装的苗族姑娘们美若天仙，她们的美丽、端庄，简直就是大自然神奇的造化。深入苗乡后，我才知道姑娘们所穿的刺绣服装全是她们自己独立完成，为此她们从10岁起就开始学习纺织、挑花、刺绣的本领。在苗乡最为常见，也最令我深有感触的画面就是姑娘们三五成群聚在房前屋下，伴着笑语声飞针走线。姑娘们不但为自己绣，结婚育子后还要为孩子绣。她们服装上的衣领、衣袖、衣背、衣边、围腰、飘带以及鞋袜、鞋垫全都绣满了密密的图案，而这些图案却是

一
清水丽人(局部)

↓
清水丽人
构图小稿

←
苗族少女（局部）

→
苗族少女
绢本
78cm × 82cm
1993年

板剛畫