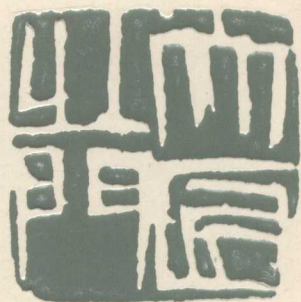

Dajiang Zhi Men

主编 王明明

大匠之门

10

—高妙传神
关良绘画艺术展

—逸笔遗珍
启功艺术回顾展

—唯有家山不厌看
明清文人实景山水作品展

—大爱悲歌
周思聪、卢沉《矿工图》组画研究展

—可惜无声
齐白石笔下的草虫世界之二

—木石还真
赖少其艺术研究展

大匠之门

10

2015

北京画院美术馆
重要展览特辑

主编 王明明

大匠之门

以中国传统绘画、书法为核心

旁涉其他经典艺术

集学术、研究、欣赏、普及传播于一体

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

大匠之门 10 / 王明明主编. — 南宁 : 广西美术出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5494-1547-2

I. ①大… II. ①王… III. ①中国画—绘画理论—研究 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第060676号

大匠之门 10

Dajiang Zhi Men 10

主 编 王明明
出 版 人 彭庆国
终 审 姚震西
策 划 北京画院
责任编辑 廖 行 杨 勇
责任校对 房 紫 张瑞瑶
审 读 陈小英
图文制作 刘谷子 张 楠
装帧设计 未 央
出版发行 广西美术出版社
地 址 广西南宁市望园路9号
邮 编 530023
印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 15.5
版 次 2016年4月第1版
印 次 2016年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5494-1547-2
定 价 58.00元

■ 著作权所有 · 违者必究

目次

2015.4.10

关良

——
高妙传神

关良绘画艺术展

〇〇八

2015.12.24

赖少其

——
木石还真

赖少其艺术研究展

二二二

2015.6.30

启功

——
逸笔遗珍

启功艺术回顾展

〇五六

2015.7.25

唯有家山不厌看

——
明清文人实景山水作品展

一〇二

2015.7.29

周思聪、卢沉

——
大爱悲歌

周思聪、卢沉《矿工图》组画研究展

一四四

2015.9.6

齐白石

——
可惜无声

齐白石笔下的草虫世界之二

二〇二

大匠之门

10

2015

北京画院美术馆
重要展览特辑

主编 王明明

大匠之门

以中国传统绘画、书法为核心

旁涉其他经典艺术

集学术、研究、欣赏、普及传播于一体

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

大匠之门 10 / 王明明主编. — 南宁 : 广西美术出版社, 2016.3
ISBN 978-7-5494-1547-2

I. ①大… II. ①王… III. ①中国画—绘画理论—研究 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第060676号

大匠之门 10

Dajiang Zhi Men 10

主 编 王明明
出 版 人 彭庆国
终 审 姚震西
策 划 北京画院
责任编辑 廖 行 杨 勇
责任校对 房 紫 张瑞瑶
审 读 陈小英
图文制作 刘谷子 张 楠
装帧设计 未 央
出版发行 广西美术出版社
地 址 广西南宁市望园路9号
邮 编 530023
印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 15.5
版 次 2016年4月第1版
印 次 2016年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5494-1547-2
定 价 58.00元

大匠之门

顾问

[按姓氏笔画排序]

方 闻 王伯敏 李松涛
李树声 李铸晋 邵大箴 林树中
金维诺 韩玉涛 傅 申 靳尚谊

编委

[按姓氏笔画排序]

万青力 牛克诚 王中秀 王耀庭
白文源 朱良志 朱京生 安远远
巫 鸿 李伟铭 李 淞
李维琨 李福顺 李 磊 何传馨
余 辉 陈同乐 陈伟安 陈 浩

陈履生 林 木 尚 辉 罗世平
周积寅 单国霖 胡 勃 顾 森
徐 改 徐建融 凌利中 唐 辉
诸 迪 盛建武 董宝厚 程大利
舒士俊 曹 君 薛永年 魏 峻

主 编

王明明

副主编

袁 武 雷 波 杜军山 吴洪亮

执行主编

怀 一

编 辑

吕 晓 姚震西 乐祥海 马明宸
仇春霞 赵琰哲 张 楠

编 务

郑智威 薛 良 王亚楠 张 蕾
陈 倩 刘 渴 李 琼 黄 戈
罗元欣 刘谷子 周 蓉 奇 洁

《大匠之门》编辑部

地址：北京朝阳区朝阳公园南路12号北京画院

邮编：100026

网址：WWW.BJAA.COM.CN

电话：010-65002617

邮箱：dajiangzhimen2013@163.com

因编辑时间有限，未能联系到的图文作者请与
《大匠之门》编辑部联系，以便寄赠样书并付稿酬。

卷首语

中国画创作人才的培养

自2000年开始,北京画院进入了新的发展阶段,将“出作品、出人才”作为工作的核心目标,加强对中国画创作及传承规律的研究,并完善了一套全新的管理机制,非常重视年轻画家的发掘和培养。因为我们有个共识:作为国家层面的画院,要有担当意识,不应该扮演在社会上“摘”果子的角色,而是要提供沃壤、创造环境,让好的苗子在这里成长,开花,结果。因此,我们在人才引进上大胆创新,学历并不是起决定作用的指标,而是看重画家的全面修养及发展潜力。近几年引进的青年画家中有科班毕业的,他们基本功扎实、创作能力强,也有没学历,但有深厚传统积淀、综合修养高、有个性风格的优秀人才。

第一类人才是在新的美术教育模式下培育出来的,按统一教学大纲完成学业,在严格管理机制下通过科学考核,他们有新视野、新观念。可是,新的教育模式有优长,亦有其局限。比如,现在学生学习中国画,往往西画理念先入为主,光影素描起步,色彩、造型观念都是“西式”的,最后再回到用中国画的笔墨进行创作,很容易偏离中国画的本源,此路径不符合中国画的创作规律。中国画有其独特的观察方法和表现手段,以书法用笔为核心,用线来塑造形象,表现中国文化独特的审美精神,在表达方式上与西画有着本质的不同。关于这一点,我想谈两个个案:第一位是蒋兆和,一般提起他就会和“中西融合”联系起来,这只是表面,其实质还是非常纯粹的中国画传统,他的人物造型并不是西画的方式,而是传统的“写真传神”,《流民图》的人

物形象就是高度概括和提炼的，有很强的写意性，线条全是书法用笔，有很强的金石味，极具力量感，这些全是源自传统的。这一点认识不清的话，可能只会局限地关注于他外在的写实、造型能力。第二位是黄胄，他的创作是现实主义的，其实黄胄并没有画过西方的素描，完全以速写的方式，用自己独特的笔墨来进行表现，融入了很多传统的東西，拓宽了中国画的语言空间，对中国画的传承与发展做出了巨大贡献。黄胄的成功得益于他对于中国画传统精神的把握，对线条和笔墨的把握，加上极强的造型能力及对生活的深刻理解。是传统让这些大家们走得更远。

新的教育模式也好，以西画为主也罢，不能回避在传统方面的欠缺，应该去补上这一课。现在这些来自学院的年轻画家们都有了这个意识，画院也为他们创造这方面的条件，能感受到他们的进步。

第二类人才的成长是符合中国画传承及发展规律的。中国画内在精神和表现形式的独特性，决定了其教授方式的独特性，千百年来形成了非常成熟的传承体系。

敦煌莫高窟、永乐宫壁画可谓墨迹的“化石”，莫高窟绘制历经一千多年，一代一代传承，一代一代发展，从中国绘画门类学的角度看，莫高窟壁画中的人物、山水、动物、装饰图案皆数量众多，自成体系，都可成为独立的人物画史、山水画史、动物画史、装饰图案史；永乐宫壁画绘制时间早于欧洲文艺复兴，是我国绘画史上的重要杰作，在世界绘画史上也是罕见的巨制。这些绘制精绝的壁画继承了唐、宋以来的优秀绘画技法，又融汇了元代的绘画特点，形成了永乐宫壁画的可贵风格，成为寺观壁画中最为引人瞩目的一章。当时中国没有一所艺术学校，学习的途径是师傅带徒弟，往往是老师从非常多的学生里选择很有才气的学生做弟子（可谓“考试”），因材施教，因势利导，将自己的专长完全传授给他，实际上这就是有师承的个性化教育。传统中国画也是这样传承的。这个体系原汁原味地保存了中国绘画很可贵的精神本质，

表现内容、形式及技法都在不断延展和提升。能传承几千年，足以说明它的科学性及合理性。

北京画院招来的第二类画家，都是很优秀的，虽然没有一纸文凭，但其实他们是将学习融在成长过程当中，请益诸家，师法古人，修养全面，有自己的独立精神和见解，作品也初具面貌，在某一领域或方向有着非常突出的成绩。有的广涉绘画、诗词、书法、篆刻，全面发展；有的在青绿山水方面很有研究。引进他们，画院是站在传统中国画传承的角度上考虑的。他们所欠缺的，或者说画院能够给予他们的，是阔然的视野及一种更高层次的文化责任和担当。

不同学习背景、不同经历的画家让北京画院更具活力。

同时，在教育培训方面，北京画院一直坚持导师制（工作室的师徒制），一位画家带几位学员，把自己的创作思想与心得体会教给学员，让学员去认识优秀的民族文化和创作规律，各工作室可利用自己的独特优势针对学员自身的具体情况，采用不同的教学方式。每周把所有工作室的学员集中起来，请不同领域的专家为他们上大课，提升学员综合修养。这是既区别于社会上其他的美术培训，又区别于美术院校的教学模式。这种针对每一位学员在创作中存在的具体问题，缺什么补什么，实施急用先学、综合发展的教学方法，对继承、发展中国画是很有成效的。最终的目的是通过老师在创作上给学员的指导，使他们变成一个独立的画家，把自己不同于他人的一面展示出来，而不是去掌握一种技艺。

绘画并不单单是技术的问题，更重要的是画家精神、人格的培养和塑造，是短时间内不可能完成的任务，没有任何捷径可言。即使是技法，也需要画家穷尽一生来完善。对于年轻画家，只有在认识层面上加以正确引导，他们才有可能走好未来的路。

王明明

丙申年春于潜心斋

目次

2015.4.10

关良

——
高妙传神

关良绘画艺术展

〇〇八

2015.12.24

赖少其

——
木石还真

赖少其艺术研究展

二二二

2015.6.30

启功

——
逸笔遗珍

启功艺术回顾展

〇五六

2015.7.25

——
唯有家山不厌看

明清文人实景山水作品展

一〇二

2015.7.29

周思聪、卢沉

——
大爱悲歌

周思聪、卢沉《矿工图》组画研究展

一四四

2015.9.6

齐白石

——
可惜无声

齐白石笔下的草虫世界之二

二〇一

2015.4.10

| 北京画院美术馆重要展览特辑 |

高妙传神 —— 关良绘画艺术展

展览时间——

2015年4月10日至2015年5月9日

展览地点——

北京画院美术馆

主办单位——

中国美术家协会

北京美术家协会

中华艺术宫

上海中国画院

北京画院

承办单位——

北京画院美术馆

前言

王明明

关良是20世纪最具变革、创造精神的画家之一，他在中国画的拓展与传承方面所做出的贡献值得我们去深入研究，数十年来我们一直围绕这个问题争论不休。在这一过程当中，中国画的创作“生态”已经发生了改变，各种矛盾也逐渐显现出来。一方面，中国画创作呈现一种“繁荣”的状态，无论是在创作群体的规模上，还是在作品的数量上，抑或艺术市场的发展等诸方面，都可谓空前的；而另一方面，其中却鲜见能够使我们得到启迪、进而思想得到升华的经典作品，历史所形成的中国画独特精神内涵及审美特征正在逐渐丧失。探寻关良画风形成之内外因素，相信对当下的中国画创作具有一定的启示意义。

关良的艺途是从留学日本开始的，在那里接触到西方古典及印象派大师的作品，从丁托列托、米开朗琪罗、达·芬奇，到马蒂斯、凡·高、高更等，古典主义运线造型的绝妙，印象派的颠覆与革命，都深深地印在了他的脑海之中。可以这么说，他真正踏入艺术之门看到的第一道风景其实是西方艺术。

学成回国后，关良经历了一个“回归”过程——由西方到本土，这是发自他内心深处的自觉。因为关良自幼在私塾中接受启蒙学习，从《三字经》《百家姓》《龙文鞭影》到《杂字》《论语》《孟子》等，同时也学习书法。他从小便沉醉于戏曲，这一兴趣不但成了他终生痴迷的爱好，也成为他笔下最主要的表现题材。这样的文化启蒙使关良对中国传统文化有着非常强烈的认同感和归属感。而在日本的留学，使他找到了中西方艺术相通的通道，并成功把两者做了有机链接。达到这个层面需要对中西方艺术皆有极高的认识和领悟。比如，他发现罗德·莫奈的作品中强调感觉、意象的创作方法与中国文化审美特征是不谋而合的；高更、凡·高挫败的人生与无限痛苦的生命历程使他们的画有超凡的境界，这和中国传统文人画的追求具有一致性；而马蒂斯的单线平涂更表现出一种单纯的东方情调……他在自己的创作之中巧妙地融入了这些

外来营养。

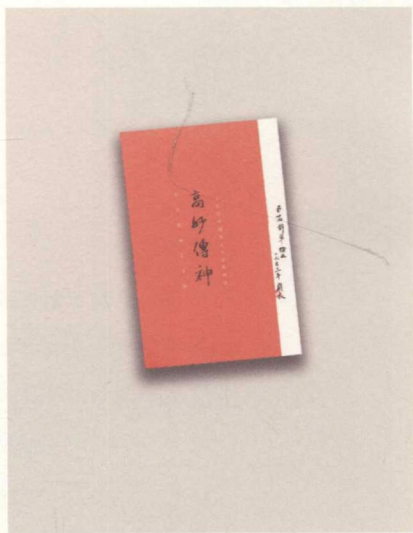
关良秉持的是为艺术而艺术的理念，所表达的都是他内心的真实体验。李苦禅先生曾说：

“良公的画法叫得意忘形。”的确，关良的画初看像儿童画，不拘泥对象的解剖、透视和比例，而是以夸张、变形的手法传神写照，用笔极简，绝妙天趣、质朴纯粹、俊逸典雅而又颇具现代意味。在传统中，对于中国画的造型原则有很多著名的论断，比如苏东坡的“论画以形似，见与儿童邻”；沈颀的“似而不似，不似而似”；石涛的“不似之似”；齐白石的“妙在似与不似之间”；黄宾虹的“惟绝似又绝不似于物象者，此乃真画”等，都道出了中国画写意性的本质，画家的创作应该是源于生活而又高于生活的。我们常说的回归本真，不是要回归物象的真实，而是要表达画家自己真实的心性。艺术创作的根本是一种情感的“释放”，不能使之有功用的重负，要挣脱羁绊，要自由地表达。如果我们也用孩子的眼光来作画，相信会离艺术的本质更近些。关良的作品之所以耐看，原因也正在于此。当然，中国传统戏曲对关良的影响也是巨大的，戏曲语言动作的写意性、脸谱造型的夸张、舞台氛围的铺陈等，都能找到与中国画相通的地方，作为超级票友的关良更是深得其三昧，以笔墨释之，自然能不同凡响、精彩纷呈。

回顾关良的中国画艺术，竟难以明确其具体师承哪家哪派。他广收博取，根据自身的情况，经过甄选，无论东方、西方、传统、现代，或者戏曲、音乐……觉得在哪一方面需要吸收，就重点吸收，这不但拓宽了他的创作之路，也为其最终寻找到自己的追求目标创造了条件。需要特别指出的是，在关良的整个创作历程当中，一直根植、立足于传统，坚守中国文化立场，对中国本土文化有着强大的自信心。他的成功，说明了中国画的发展具有非常大的开放性及包容性。

高妙传神 关良绘画艺术展

请柬

综观20世纪有成就的艺术大家，会发现他们的贡献往往有“共性”的一面——都是在中国画大脉上的传承与发展，比如齐白石、黄宾虹、李可染等。关良亦如是，其作品对中国文化精神有着非常大的承载量，同时在中国画图式、技法方面亦颇有所创建。他将传统写意人物画导入了现代，拓展了中国画的审美视野，这种创造性思维，是能超越时代、超越历史的，是能沉淀下来启迪后人的。

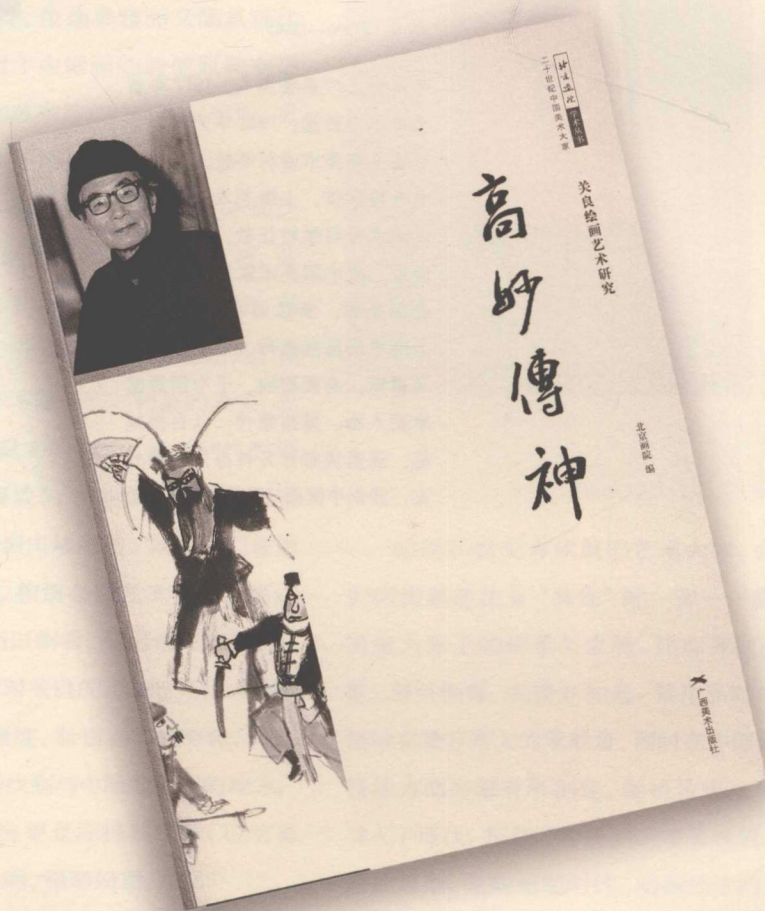
现在，北京画院已与全国众多博物馆、美术馆建立了很好的合作关系，这种模式使美术展览与研究工作进入到了一个全新的层面。中华艺术宫（上海美术馆）、上海中国画院在此次关良展览与研究的策划、展品提供、研究画集编辑等方面给予了大力支持与帮助，在这里特别表示感谢！

甲午立冬于潜心斋

关良 (1900—1986)

号良公，广东番禺人。1917年留学日本习西画。1922年回国，先后在上海美术专科学校、广州美术专科学校、上海艺术大学、国立艺术专科学校任教。新中国成立后，任中国美术家协会上海分会副主席、浙江美术学院教授、上海中国画院画师。油画创作受马蒂斯、高更影响。于中国画擅京剧人物，擅描眼神，以白描减笔、湿墨淡彩抒写神态，稚拙朴直，开创中国画戏曲人物新流派。

高妙传神
关良绘画艺术研究
北京画院编
广西美术出版社
2015年

良

关良
戏剧人物之一（局部）
纸本墨笔
纵34.5厘米
横35.5厘米
1953年
北京画院藏