

辽宁美术出版社

中国美术教育学术论丛

The Chinese Fine Arts Education
Academic Symposium Modeling Art Volume

造型艺术卷 ⑧

辽宁美术出版社

中国美术教育学术论丛

The Chinese Fine Arts Education
Academic Symposium Modeling Art Volume

造型艺术卷 ⑧

序

美术教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传承美术知识和技能；二是提高受教育者的审美情操，进而使受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来我们的美术教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面也一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点。先行一步的美术工作者已经在探索一条新的、更为有效的教育方法，在对他们以往的美术教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，在国内首次推出了这套具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术教育学术论丛。

该论丛最大的特点是理论与实践相结合，配以大量的中外经典美术作品，以开放的学术观念深入研究各学科产、学、研的发展态势。论丛涵盖了美术教育的主要门类，重点论述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计及表现方法等内容，丛书由《教学研究卷》《美术与设计理论卷》《艺术设计卷》《建筑与环境艺术卷》《造型艺术卷》《民间美术卷》六大类共68本图书构成。

该论丛是在提取、整合现有相关学术论文及教学改革成果的基础上，针对当下美术教学的特点和要求编写而成的，紧扣现代教育理念，体现基础性和学术性，满足当今美术教育创新发展的需要，具有很强的实用性与参鉴性。

Contents

总目录

创新立意——国画历史画创作之本 杨力舟	001
对中国画写意精神的理解 杨力舟	008
丹青难写是精神——王国宪写意花鸟画印象 刘怀武	011
以“林泉之性”度“林泉之心”——山水文化的当代价值阐释 卢禹舜	018
阮荣春论画 阮荣春	026
对阮荣春艺术的评价（摘选）	028
从山坳坳里来（摘选） 方增先	039
关于我的行当——艺术与文学的关系（摘选） 黄永玉	055
人间俗气一点无 千枝万叶总是情——浅析元代墨竹绘画艺术 潘 攀	066
工笔双勾青绿山水创作漫谈 臧成贤	070
浅析石涛之“我自用我法” 刘航平	074
用当代眼光重新评价黄慎及其艺术 成忠臣	076
感悟大师——林风眠 徐 阳	080
徐渭绘画研究50年综述 刘 洋	084
陈洪绶绘画思想探微 胡丽婷	088
业精于勤 行成于思——浅谈俞剑华的治学之道 林 流	092
钱选艺术风格探析——兼论道家思想对元代文人画审美取向的影响 赵金平 路 岩	096
从《泼墨仙人图》看中国人物画中的形与神 何晓辉	098
独特的绘画表现方法——运用东方五行默写素描创作写意牡丹 孙玉德 孙翰颖	100
白龚向黑龚转变的深思 朱梦武	104

谈元代文人山水画中萧疏闲和的“虚静”现象	胡建锋	108
对王世贞的《萧翼赚兰亭图》真伪观点之考证	张子阳	110
试论董其昌笔墨独立绘画美学思想的内在理路	周文斌	112
浅析倪瓒淡远简古的绘画风格	方 恽	116
可忘笔墨 而有真景——荆浩《笔法记》六要之“笔、墨”	于丽燕	118
石涛山水世界的笔墨美	丘浩道	120
平实露真情 避巧见思想——论党天才先生的水彩画艺术	冯民生	122
外师造化 中得心源——许全群山水画艺术风格探析	杨 皓	126
齐白石绘画色彩的民间性	吴静宏	128
浅悟黄宾虹山水画中的笔墨特点	罗小波	130
浅析唐寅的人物画	季新民 季玉民	132
当代国画家的“智慧”——从“二高一陈”到“后岭南”现象	林 霖	136
民族风情意蕴的当代文化图式——张今成的中国彩墨画艺术	马 喆	140
从《林泉高致集》看郭熙的绘画思想	郭孝波	142
国画精神——“忘情融物”	张春新 李 楠	146
归庄《墨竹并书越游诗翰卷》释读	张 静	148
论“诗中有画，画中有诗”——诗情与画意的结合	张远琬 万 勇	152
重览王维的壁画作品	尹临洪	154
试析汉字“意象共生”审美品格现代语义转换的条件	杨金融	156
古代女性在扇诗画艺术中的传情达意	何静然	158

吐纳英华,凝香一段——谈工笔花鸟画的临摹	吴彩皓	163
找回自我——一位画家的创作感悟	李蒸蒸	165
论焦墨画的成因及艺术价值	李克全	169
试论龚贤山水的笔墨特色	黄文祥	174
王原祁绘画形式美探析	徐卫金波	178
试析《虢国夫人游春图》中的主体人物	朱萍	183
保持地域特色,坚持开拓创新——对桂林山水画创作的认知与思考	齐佳佳	187
宋人小画构图初探之“循环视线的引导”	陈丽华	189
蝴蝶之两物幻化 璀璨乃一己之诚——评胡诚创新之雪景中国画	萧鸿鸣	191
浅谈中国文人画	倪文杰	193
别样的艺术图式——读《珊瑚笔架图》有感	伍清梅	195
红花墨叶照眼明——解读齐白石绘画中的色彩	骆风	197
浓妆淡抹总相宜——桂林山水重彩画法设色探究	陈靖	201
徐悲鸿改革中国画的理论及实践	何平	203
传统文化与文人理想的符号——历代陶渊明人物形象画	罗洁	207
水墨重彩中的风淡云清——武星宽艺术人生之道德追求	许雁冰	211
试论齐白石绘画艺术与书法、篆刻的关系	张永红	215
全景式构图的清幽之境——李迪花鸟画之研读	蒋弘辉 李志峰	217
当代工笔花鸟画色彩的发展	王亚楠	219
凤凰浴火几重生——记岭南画派大师黎明	王馨浥	221

论写生对当下中国人物画的意义	荣鹤丹	224
浅论当代中国工笔人物画创作中的意境营构	陈容枝	228
浅议灵感在山水画创作中的表现	谢峰	230
《芥子园画传》镌刻及其意义	周保平	232
不懈的追求与探索——感悟王子武先生的水墨艺术	闫森	236
关于中国手指画构图的思考	杨一墨	238
浅析工笔人物画中的写意性	周美迪	243
立足西法 中法辅之——清代宫廷西洋人物画家的绘画技法分析	陈春梅	248
《画筌》对京江、虞山及常州等画派的影响	张琼	252
删繁就简——宋人折枝式构图的空灵之美	葛旭东	254
中国传统花鸟画中的麻雀形象研究	马麟春	256
“没骨法”的主动拓展	王海	260
张大千泼墨泼彩艺术形成的内在逻辑分析	王小波 李开能	262
浅谈中国人物画写生“心性空间”的意象表达	姚旭辉	266
案边絮语	田助仁	270
流金溢彩——绘画中金箔的使用方法与表现	刘月	272
心源创作	李凤荣	274
论水墨人物画中的书写性	安霜雁	276
北国风情的丹青表现——卢禹舜、高卉民、于志学绘画的艺术风格	孟艳琴	278
新材质的运用与当代水墨画创新	刘昌盛	283

解析《步辇图》绘画技法的精彩之处	赵 苏	285
一“线”生机——中国画人物画线的语言情感与形式美感	王 跃	287
我的创作之路	季新民	289
浅析中国画线条的审美特点	王新磊	291
明清时期雪景画研究	陈华锋	294
浅析唐寅仕女画的艺术风格	邱红革	296
诗为画中景 画是诗中情——品评石涛的诗与画	刘海燕	299
江南美景画中游——读董源《夏山图》	温泉沁	301
推陈出新话虚谷——浅论虚谷的绘画艺术	张艳荣	303
试述中国画的创新	梁玉英	305
试论工笔花鸟画中线的审美特征	张 超	310
浅谈书法用线在国画中的表现	孙秀秀	313
传统在反叛中延续	郭建军	315
中国山水画与自然美的倾向性	马杰克	318
焦墨山水画的写生技法要素	李伟光	320
采得百花终成蜜——谈杜月涛的写意牡丹	杨灵敏	323
再谈中国画创作中的写意精神	王珠珠	325
解读中国画的构图	李 艳	327
谁解生命之“重”与“轻”——明代画家徐渭的人生及其艺术	秦艮娟	329
黄宾虹艺术创新之成因探究	程 涛	334

心迹物化 大美无言——武星宽水墨重彩艺术创作评析 刘海年	336
试论中国画线的表现力 陈跃琴	338
青出于蓝而胜于蓝——李昭道对青绿山水画技法的传承与超越 陈剑锋	341
不宜边缘化的画种：手绘插图 李众喜	343
浅析元代山水画的 艺术精神——以倪瓒山水画为例 黄斌	347
试论山水画中水的运用与表现 章 霁	349
浅析吴冠中的国画作品《秋瑾故居》 韩 宣	351
浅析现代水墨界画的写生与创作 柯蒂斯	353
清峻凄美的艺术之作——从赵佶的《腊梅山禽图》说到他的书画风格 李婷花	355
略论张大千的湿笔入画与泼墨泼彩山水绘画 梁 川	357
线条的节奏韵律在中国画中的实现 李 瑞	360
古典与现代的完美结合——高茜工笔画赏析 韩 宣	362
小空间 大艺术——华三川的连环画《白毛女》作品解读 钟 华	364
水墨艺术的时代性——中西文化交融下的水墨个案解析 陈一云	369
中国北方花鸟画的时代审美特征——高卉民及其绘画艺术评析 田亚君	373
从传统文人山水到现实主义新国画 ——20世纪五六十年代江苏省国画院对国画题材的创新 范文	375
中国画的抽象与具象 陈聪景	378
手卷探微 杨少青	380
画为诗之象——谈王学俊老师写意花鸟画的诗性 王艳霞	382

意传古情 色从传统

——当代山水画家林容生对青绿山水语言的继承与发展 葛丽敬	384
从《秋风纨扇图》看唐寅的人生观照 李秀霞	386
浅论宋代山水画的构图 靳玉海	388
工笔花鸟画的创作谈 郭瑜勤	391
浅谈中国山水画的“留白”之美 王琮琮	393
以庭院题材为例浅谈山水画题材的创新 侯志昆	395
临摹、写生在山水画创作中的作用 刘晓晶	397
侯北人泼彩艺术的现代意义 刁敬国	399
从李成到马夏——两宋画院山水画构图虚实之变 张 禄	401
黄宾虹山水画风格解读 李 佛	403
论徐渭绘画的无序化动态空间 徐 刚	405
浅议色彩在工笔画中的运用 吴昕凤	409
点与线的中国画装饰性特征 邢晓林 李世忠	411
品评《虢国夫人游春图》中的“线”性之美 李立红	413
美在形式——读卢东工笔画荷塘系列 刘 钢 子 夏	417
在写生中感悟 史维静	422
浅析写意画的各种因素 李元成	426
“外师造化”在云南山水画写生中的继承与开拓 张蔚宇 张静宇	428
论“长安画派”的笔墨对中国山水画的贡献 赵 莹	432

由《听天阁画谈随笔》看潘天寿技法表现	李 隽	436
乃携其契 散怀一丘——论兰亭雅集的意义	徐同林	440
魏晋时期书法浅谈	张永红	443
书法鉴赏方法论	庄桂森	446
清代中期扬州书画市场繁荣原因初探	裴元生	450
论文备“水墨书法”的后现代性	曹田泉	454
从传统书画向现代艺术转型的智者——读文备先生的书画创作有感	杨卫华	457
书法的家传与古代士大夫的家庭书法教育		
——以颜之推、郑板桥、曾国藩为例	贺文荣	460
浅论中国书法艺术的创造性	张 旭	464
北宋大家黄庭坚	张 蕾	467
中国书法以简寓繁现象刍议	孟宝跃 张 阳	469
浅谈书法章法的美学构成	刘兴华	473
金边银角——中国画题款中的文字艺术	赵 涛	477
谈篆书审美特征	郭名峰 徐强志	481
书法艺术的形成与创新	张 荭	485
现代书法之管窥	卢 野	487

创新立意

——国画历史画创作之本

文 / 杨力舟

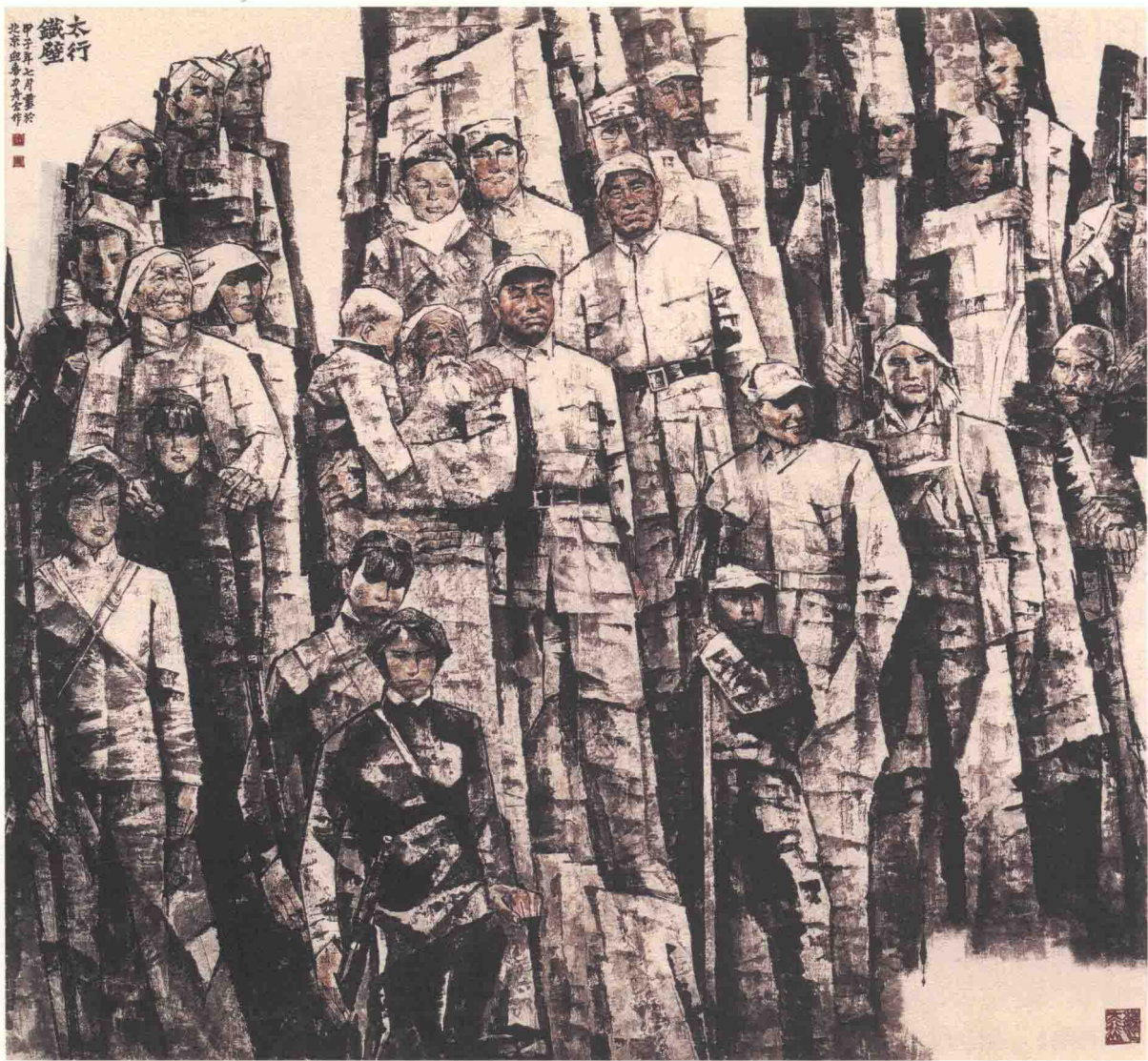
这些年国画领域讨论得非常激烈的主要集中在对笔墨价值观的认识上。有人强调笔墨是中国画的灵魂，旁征博引，从古到今对笔墨的起源、历史演变、价值取向作了不少的论述，确实有助于大家学习传统绘画。赞成这种观点的人居多，所以练笔墨的人比较多，甚至临摹古人、前人笔墨的现象成风。这在学习的过程中无疑也是需要的，但是在国画上考虑创新立意者并不很多。这使我联想到中国画和京剧（其他戏曲也一样）的相似之处。京剧因为唱腔不同才有门派的分别，中国画的门派大致也是因为笔墨形式的差别而区分的。这又使我想到当年京剧大师程砚秋曾经向剧作家翁偶虹提出：“你给我写一个本子，让我也有两亩三分地的天地。”他认为自己只有唱腔，如果没有剧本，没有本戏，就留不下作品。于是翁偶虹就应命为程砚秋创作了《锁麟囊》。老剧作家本人谙熟京剧，并对照程砚秋的唱腔特别编写唱词调整音韵。正因为如此，程砚秋的唱腔艺术才发挥到极致，《锁麟囊》成为其经典代表之作。唱腔与笔墨多有技术含量，而立意则属精神范畴，精神统领笔墨。“剧本”则是文化之集成，特别是在创作重大历史题材的作品时，一个好的“剧本”至关重要，没有剧本程砚秋就发挥不出来。

画家在历史事件的研究方面，和程砚秋不一样，他可以找别人写本子，但历史学家把题材定下来后，要我们自己写本子。常常我们自己写的本子不够好，就是对历史事件、历史人物、时代背景、当下意义的理解、研究不够，一落脚就是笔墨怎么画，所以大家都感到这个问题的重要性。因此我

说，笔墨只是局部，“剧本”才是整体。

现在有一个风气，半个小时一张丈二匹，两个小时两张丈二匹，并引以为荣。过去说潘天寿、李可染先生他们比较保守，不愿意表演，他们在画画的时候要把大量的时间用在锤炼上，不愿意受到外界的丝毫干扰。当时中央美院争取李先生给我们研究班画了两头牛，画好之后李先生就说：“你看，我画得不好吧，我不能这样画。”（意思是不能表演）但现在这已经成为过去，有人认为这是一种落后了。当然我现在不评论这个半个小时一张丈二匹，我觉得这也是一种能力，一种本事。但是作为重大历史题材创作，应该向程砚秋学习。大而无当，空泛潦草之风不可长。国画笔墨练得好非常重要，但是灵魂还是在创新立意、深化文化含量，这才是中国画的灵魂。如果大家都能这样看问题，将会对中国画的进一步提高起到莫大的推动作用。

20世纪五六十年代，历史画创作由革命现实主义统一，当时有正面描写与侧面描写一说，所谓正面描写着眼于直述历史事件本身，侧面描写则描绘历史事件所引起的波澜或外围的故事，不管怎样，都必须要有艺术性。石鲁当年画《转战陕北》，既是正面描写毛主席在陕北，又巧妙地画出北国风光的壮丽景色，表现其博大的胸怀和诗意。他极高明地运用了中国画以一当十、以景喻人的艺术手法，为观众留下了丰富的联想空间，可谓曲高和寡。他本人对《转战陕北》的历史事件的理解高于一般人，生活的体验深于旁观者。当时在审查这个画的时候，陆定一部长就听见旁边的人说：“怎么没有人，毛主席雄兵百万，我们的战士去哪里了？”陆

太行铁壁 中国画 杨力舟 王迎春 200cm × 200cm

部长说，你不懂，都在山里边呢。这就是石鲁以少见多，真正抓住了中国画的灵魂，发挥了笔墨的作用。如果要画很多人物的话，我觉得就失去了现在的艺术感染力。因此这成为20世纪我们中国画最成功的例子。我们应该想一想，在当前艺术多元的时代，创作的手法更加多样，形式更加丰富，重大历史题材的中国画也应该有更多的优秀新作涌现。

中国画的发展与京剧有相似的地方。京剧有严格的套路和程序，难以改变，即使把钢琴加进去，京剧还是姓京。我们中国画也要姓国，要有中国画的特点。中国画现在面临的困难，更多的在于在国

际大环境中，如何大力地创新。因为我们原来老祖先遗留下来的技巧、笔墨或者是创作理念，远远不能表现我们现在的的生活。现代戏的改革也是遇到这个问题。这几年，京剧的创新、表现现实生活，就遇到了很大的困难，而我们的国画在这方面已经有相当的突破与发展，但是还远远不够。所以在国际化的视野下，开拓国画的发展前景，把重大历史题材能够用中国画的形式表现得既有民族性又有现代性。中国画能不能够前进一步，怎么前进一步，需要大家共同的艰苦探索和努力，而关键还在于认真把握中国画的灵魂究竟在哪里。

太行铁壁(局部)

太行烽火 中国画 王迎春 杨力舟 400cm × 620cm 2009年

紅軍
扎西
德勒
長征途中
一九三六年
辛卯之春
楊力舟
於京華

红军扎西德勒 中国画 杨力舟