

『写意精神』丛书

行走写意

中国人民大学艺术学院『写意精神』油画创作课程班

教学文献集

王克举 陈士斌 主编

天津人民美术出版社

天津出版传媒集团

『写意精神』丛书

行走写意

中国人民大学艺术学院『写意精神』油画创作课程班

教学文献集

王克举 陈士斌 主编

天津人民美术出版社

天津出版传媒集团

图书在版编目（C I P）数据

行走写意：中国人民大学艺术学院“写意精神”油画创作课程班教学文献集 / 王克举，陈士斌主编. -- 天津：天津人民美术出版社，2016.5
（“写意精神”丛书）
ISBN 978-7-5305-7420-1

I. ①行… II. ①王… ②陈… III. ①油画技法—绘画研究 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第112948号

本成果受到中国人民大学“统筹推进世界一流大学和一流学科建设”专项经费的支持

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编：300050 电话：(022)58352900

出版人：李毅峰 网址：<http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

全国新华书店经销

2016年5月第1版

2016年5月第1次印刷

开本：787mm×1092mm 1/16 印张：12 印数：1—2000

版权所有，侵权必究

定价：118.00元

前言

由王克举先生倡导并主持的中国人民大学艺术学院“写意精神”油画创作课程班经过几年的教学、研究、写生、创作，以饱满的丰收告捷收官，将记录课程班全程活动的素材悉心整理，分为不同主题、不同类别，编辑出版“写意精神”丛书，并举办作品大展。这是一个体现中国油画发展的崭新成果，也是一份反映当代油画教学的重要文献，其学术分量之厚重，可读内容之丰富，提示问题之现实，展开意义之多面，都堪称前无此例。

我们适逢一个全新的时代，中国的艺术和文化获得发展的机遇，也面临这个时代提出的挑战，这里既有对时代文化命题的挑战，也有对具体的画种语言发展的挑战。经过一个世纪从引进到生根、从吸收到创造的历程，中国油画承载着社会时代发展赋予的文化使命，始终面临着从学术上借鉴西方到走出中国特色这样一个学术课题。前辈油画家们已努力通过探索做出了他们所属时代的回应，而今天，则是中青年的一代油画家回答中国油画当今课题的时刻。他们是油画界的中坚劲旅，具备从思想的深度、精神的纯度、语言的力度等方面切入中国文化当下课题的能力，具备探讨关于中国文化遗产与时代相关的“创新”能力，王克举提出“写意精神”这一命题并主持油画创作课程班，体现了当今油画家的文化责任和学术胆略。这个班在中国人民大学艺术学院已毕业的六届硕士课程班学员的基础上，面向全国集合了一批有影响的中青年油画家。22名学员来自全国12个省市，年龄结构跨度从“50后”到“80后”，地域与年龄的差异为该班艺术创作的交融性与风格的多样性提供了可能。但重要的是，王克举先生不仅振臂一呼，应者成众，而且是在全程教学中全力投入，精心设计，亲力亲为，使全班的教学始终处在高亢的热情与严谨的组织之中。师生之间、学员之间形成了一个交流思想、团结协作、相互切磋、共研学术的整体，几年来一以贯之，体现了难能可贵的团队精神。

以中国油画的“写意精神”为主题进行写生、创作与研究，旨

在用当下的眼光重新认识和发展“写意精神”，连接传统与当代，深入推进油画本土化转换，凸显民族艺术价值，在深入研习欧洲油画源流的基础上，更深入地把握和挖掘传统文化中的中国精神，用油画形式表达中国人的审美意志，形成自己的创作方法论与绘画的评判标准。在几年的研习与创作指导中，王克举始终把教学的现场设置在生活之中，大地之上；始终让学员在与自然和生活直面相接之时将自己逼上险境，解决问题；他除了自己将大量精力投入教学外，还邀请许多油画家和艺术理论家同行抵临教学现场，既举办讲座，也与学员论道交流。他在教学上最重要的特色是要求学员思与行并重，在提高思想和审美认识的过程中打开自己的心灵，在自然面前研究油画的造型规律，探索艺术语言的个性表达。他将“写生即创作”的方法上升为观念的建树，从思想观念和语言建构的层面上将学员导入当代的领域。在这个意义上，王克举提出的“写意精神”这一学术主题和教学方式，在为中国油画当代形态的建构进行实践探索的同时，也呈现出一种文化艺术观念的时代精神。

对于中国油画来说，在今天业已成为艺术家用于表达时代观念的重要载体，因此中国油画在建构中国艺术的当代形态中，具有特别突出的意义。今天，关于艺术的议题主要呈现为两对关系：一对是自我与传统，一对是自我与社会。对每个个体画家来说，实际上都是在由自我、传统、社会构成的三个维度里面进行自己的艺术工作。艺术的发展总是建构在一个文化坐标上的，当代中国油画家面临的现状与总体语境与十年、二十年前不一样。首先需要认识油画作为当代艺术的可能性和逻辑方法。全球文化新的碰撞与交织，数字时代带来的图像生成与传播，都是我们面临的时代语境，我们不仅仅是要当个好画家，而且需要我们的这个“我”在今天的文化背景中呈现出创造性价值，用作品告诉社会我们整个的思想和观念是否处在当代语境之中。信息时代使中国画家与国际画坛面临的问题变得同步，面对数字影像、新媒体、综合媒体的冲击，需要把绘画的经验从平面的经验变成空间的经验，把静态的经验变成动态的经验，理性地分析新媒体、新的艺术表达样式与绘画的相关经验，表达新的意识，把思考的锋芒注入绘画中去。只有关注艺术本体与社会文化的关联，在社会性和语言性两方面形成互补与共振，中国油

画才能承担起作为当代文化载体的使命。中国拥有丰厚的艺术传统和经典资源，许多前辈油画家都自觉地在油画的探索过程中融入传统艺术语言，而在传统艺术的灵山道海之中，最为体现中华文化思想观念和视觉表现特征的精神莫过于“写意精神”，抓住这个命题，中国油画就有了语言转换与文化建构的契机，也能够在国际艺术的交流中发出自己的声音，在与世界的对话中彰显中国艺术自身的价值。

令人欣慰的是，目前中国艺术家的绘画经验和能力已经建立了多种风格样式，他们的作品正在以积极的姿态为中国的文化代言。在这期间，王克举的油画创作与研究是“中国方式”的优秀代表之一，他这些年在艺术上的厚积薄发令人瞩目，也可以说正是对中国油画、中国艺术当代形态的长期思考，使得他自觉意识到中国油画不仅要向西方学习，包括向西方的古典和西方的现代学习，更重要的是要脚踏实地地站在中国的大地之上，在中国社会的现实面前，在中国本土的自然景观与生命物象面前，寻找与之对应的心灵感悟与艺术主题。他的油画探索着重瞄准表现语言和艺术意境的创造，在自然景象面前将感受提炼为形式，将形式语言集合为崭新的艺术意境；他坚持把创作的现场摆在田头，春来暑往，秋临冬至，足迹遍及南北西东；他坚持在“现场”完成每一件作品，尤其在巨型的作品中贯注饱满的感情与激情，使每一件作品拥有独特的价值。他的艺术是一种生命存在的形态，也彰显了鲜明的时代精神。

作为改革开放以来在中国文化发展这个背景下成长起来的艺术家，王克举经历了对中国油画和西方油画的反复认识过程。在已有的中外油画流派、风格、样式面前，他找到自己艺术的方向，而且这个方向既是学术的，同时还是文化的。他对“中国油画”这个命题有自己独到的探索，坚持树立中国油画的时代气象，在建立中国油画应有的文化内涵这个角度付出了大量努力。也正是这样一种理想支撑着他，才有了自我的完善，在油画的“中国性”“当代性”这个命题上形成了建树。他在油画创作的方法论上独辟蹊径，自成一家，把中国绘画那种具有“书写”意味的写意性和西方油画的表现性语言结合起来，使得作品既是具象表达，又是写意抒情，既有深入造型，又有强烈的画面节奏韵律，充满精神的华采。

“写意精神”系列丛书的出版和作品展览是王克举主持的“写意精神”学术团队交上的一份沉甸甸的答卷。毫无疑问，将“写意精神”作为今日中国油画创作的一个关键词提出，在多元的当代世界文化语境中确立中国文化本体的立场，是使油画这一外来艺术形式与中国传统文化血脉建立起关联的积极努力，也正由于此，这个团队的成员在研学期间体现出一种蓬勃的向心力。我曾有机会参加这个团队的数次写生，其场面之壮观，其气氛之热烈，其成员之奋力，都让我难以忘怀。这个团队的成员带着已有的经验，在王克举先生富有魅力的教学启发下潜心钻研，艺术水平不断上升，艺术品质不断提高，创造状态特别纯粹，其中许多人以自己鲜明的风格已在画坛形成影响，正在走向艺术的盛期，我由衷地为他们感到高兴！为此，“写意精神”油画创作课程班的学术成果为我们提供了一个重要的启示：今天一代人的创造，只要脚踏实地地植根于中国的土壤，面对中国的现实，怀以中国的人文艺术理想，就一定能画出体现当代中国精神的油画。

中央美术学院院长
中国美术家协会副主席

范迪安

2016年5月

序	
“写意精神”油画创作课程班简介及出版说明	001
一、写意精神	
“写意精神”油画创作课程班招生简章摘编	004
从“中国风”到“写意精神”	
——中国写意油画的形式发展与逻辑演进	006
写意精神是对中国文化的崇敬与追问	
——专访王克举教授	011
当代艺术的文化语境	
——中国美术馆馆长范迪安大同讲座	015
艺术是艺术家综合实力的展示	
——“写意精神”油画创作课程班与王琨老师的对话	023
如何将写实与写意融为一体	
——忻东旺老师谈画	031
杨参军与“写意精神”油画创作课程班学生座谈纪要	036
二、写生纪事	
首次写生 聚首大同	048
第2次写生 聚首莱州	050
2012年10月9日 莱州云峰山庄写生感悟班上同学大家谈	051
第3次写生 登上井冈山	053
第4次写生 南下贵阳花溪	056
第5次写生 去溜川峨庄	059
第6次写生 到威海画大海	062
第7次写生 张家口崇礼	065
第8次写生 山东临沂	068
第9次写生 桂林阳朔	071

第 10 次写生 湖南平江	073
第 11 次写生 山东荣成	076
第 12 次写生 内蒙古鄂尔多斯	079
三、西行考纪	
欧洲艺术考察篇	083
永恒之城罗马	083
佛罗伦萨	085
世界第一的美术学院	086
米兰缘何令人神往	089
美在路旁的因斯布鲁克	092
优哉游哉慕尼黑	093
修旧如故的德累斯顿	096
柏林两日五馆看个够	097
凡·高博物馆	100
与伦勃朗的亲密接触	102
阿姆斯特丹国立博物馆	103
海牙市立博物馆	105
博伊曼斯·范伯宁恩博物馆	106
比利时皇家美术馆	107
参观罗浮宫	108
马蒙坦美术馆、奥赛博物馆、橘园美术馆	110
蓬皮杜艺术中心	111
法国之岛：蒙马特高地	112
四、传统考纪	
赴大同云冈石窟	114
山东青州博物馆	115
敦煌莫高窟、榆林窟和天水麦积山考察	117

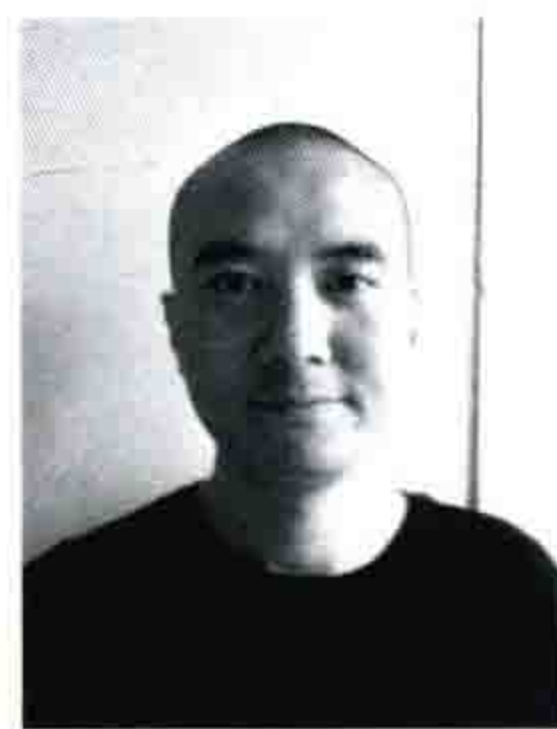
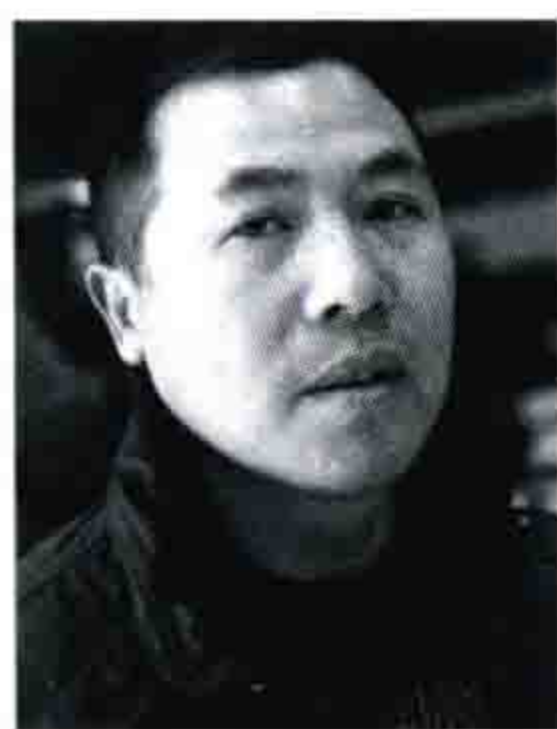
敦煌等西部学术考察具体行程	119
五、展览纪事	
行走·风景	
——关于中国人民大学首届“写意精神” 油画创作课程班学期展	122
首届“写意精神”油画创作课程班	
第一阶段作品观摩展	124
从“写生”到“写意”	
——重返东方艺术精神的行旅	
写于“写意精神”油画创作课程班作品第二阶段观摩展	126
首届“写意精神”油画创作课程班 2012—2013 学年展	128
段正渠、段建伟、杨松林老师展览观后谈	129
首届“写意精神”油画创作课程班第二阶段作品观摩展	135
六、理论概述	
范迪安老师：与“写意精神”课程班学员座谈	143
任传文老师：与“写意精神”课程班学员座谈观画感	144
忻东旺老师：画后谈画	145
牛宏宝老师：讲授现代美学	146
陈传席老师：中西方绘画之分别	147
在闫平老师画室听讲座	148
武洪滨老师：中国书画论	149
王克举老师：画面与构成	150
王琨老师同克举老师一起与学员聊书法和传统	151
孙纲老师：与课程班学员座谈	152
杨参军老师：与“写意精神”课程班学员座谈	153
张冬峰老师：与“写意精神”课程班学员座谈	154
段正渠、段建伟老师：与“写意精神”课程班学员座谈	155
薛雷老师：谈威尼斯双年展和卡塞尔文献展	156
周长江老师：谈抽象及其他	157
苏旅老师：谈中西方文化及艺术	158

丁一林老师：构图与图形训练课	159
丁方老师：中国风景的神圣能量	160
尚辉老师：一、中国意象油画的发展历程	
二、20 世纪中国油画语言研究	161
朱其老师：中西艺术史比较视野下的当代艺术	162
赵力老师：一、神遇与迹化——中国文人画	
二、笔墨与时代——20 世纪中国画的发展与演变	163
刘礼宾老师：当代美术思潮	164
邓平祥老师：中国当代艺术的文化生态和中国先锋艺术的解体	
——莫言获“诺贝尔文学奖”的启示	165
彭锋老师：一、中国美学的现代定位	
二、中国美学与中国艺术	166
戴士和老师：与“写意精神”课程班学员座谈	167
井士剑老师：与“写意精神”课程班学员座谈	168
陈和西老师：与“写意精神”课程班学员座谈	169
顾黎明老师：与“写意精神”课程班学员讲“变体”	170
白羽平老师：与“写意精神”课程班学员座谈	171
赵开坤老师：与“写意精神”课程班学员座谈	172
雷子人老师：何为画？为何画？画什么？怎么画？画怎样的画？	173
孙磊老师：当代水墨谈	174
侯黎明老师讲授“大美敦煌”	175
刘莉研究员：麦积山石窟造像风格特点	176
洪凌老师：谈传统塑造与境界	177
谢东明老师：从个人存在选择表现主题	178
刘建平老师：谈中国式油画的实践	179
陈淑霞老师：谈色彩的魅力	180
与范勃博士的通信对话	181

“写意精神”油画创作课程班简介及出版说明

“写意精神”油画创作课程班，是在中国人民大学艺术学院举办的前六届油画研修班的基础上选拔的一个“拔高班”，业界一般都叫“高研班”，而我们称它“课程班”。“课程班”根据研究方向，有针对性地设置了系统课程，紧紧围绕油画语言的写意性进行探索并展开实施。这届研修班一共有来自全国各地的 22 名学员，学制三年（两年集中学习，一年独自创作）。

在前两年里，我们为这个班开设和组织了如下课程和活动：第一，实地写生与创作。两年中，我们走遍了 12 处国内不同的地域，在每处都进行为期半个月至 20 天的集中写生教学活动。而且每到一处都会聘请一两位目前国内在写生与写意方面较有创建的优秀画家或学者进行现场教学授课并举办讲座，面对面座谈和对话，同时将整个作画和教学的过程都以视频和文献的方式记录下来。第二，理论课的安排。因为“写意精神”是以中国传统文化艺术为出发点和切入点，对当代油画创作进行研究，因此，我们需要更多地了解与“写意精神”内涵相关的内容，如东西方的艺术理论与美学、绘画方式与技法等。我们确信，历来中西优秀的画家都是具备全面修养的学者型画家，我们既要研究传统，又要对当代艺术思潮有所认识。艺术创作是一种文化行为，手上的功夫必须服从思想意识的引领。我们清楚地认识到，做一个当代的艺术家，必须具备一定的东西方整体文化艺术素养，才能兼容当代与传统，走出一条适合本土文化意识的当代油画艺术之路。所以，“写意精神”油画创作课程班的教学注重绘画的视觉方式和表现方式的中国化，注重群体的境界和高度，而非简单的个性化！因此我们有针对性地设立了如西方美学、中国美学、中西方美术比较、当代艺术思潮、中国文人画、写意油画、构成研究、中国当代水墨绘画现状、现当代水墨创作研究、绘画与威尼斯双年展和卡塞尔文献展等一些这样的讲座和课程。两年的集体学习期间，我们举办了近 70 场次的教学或学术活动。第三，国内外艺术考察。我们组织了为期 23 天的欧洲艺术考察，参观了

课程班全体同学(按姓氏音序排列)

常世江 陈明华 陈士斌 崔凤东 傅寅羿 高连保
胡 强 孔繁文 李 峰 李克霞 刘阳阳 毛晓光
聂雄伟 漆晓勇 孙九龄 王吉虎 王金钟 韦清泉
肖勇鸿 杨继锋 尹宇宁 郑鲁青

近 40 家美术馆和博物馆，近距离地研究、欣赏和学习西方传统和现代油画原作；在国内，考察了甘肃敦煌、炳灵寺、麦积山，山西大同的云冈石窟以及山东青州石刻博物馆等。安排这些课程和活动，其目的就是广泛深入地了解、研究中西传统文化在造型艺术方面的最高成就，最终用油画语言来表现中国人的审美意识，为油画民族化做一些探索与尝试，通过这样的教学活动，我们试图重新挖掘传统文化传承的种种新的可能性。当然，我们不企望通过三年的学习就能把大家都培养成所谓的“大师”，或者能画得如何不得了，因为绘画学习的整个过程是一生的事情，并不是说参加这个班了就会马上如何如何。大家需要在一个集体关注的问题上，有所实践和突破，为以后的自我发展奠定一个良好的基础。所以，今天集中的学习仅是一个铺垫和开始，我们把这个教学过程完成以后，再过 5 年、10 年，才有可能看到他们的发展与成就。另外，这套系列丛书的出版意在为中国现阶段油画的发展留下翔实的研究资料，也是此段教学的一个立体全面的记录。此系列丛书共六卷：

一、讲座卷《释说写意》，分上下两卷，主要收录了目前中国在写生与写意方面有个人建树的画家和部分理论家的学术讲座；

二、对话卷《对话写意》，收录了武洪滨博士与每位画家围绕着“写意精神”与艺术创作教学展开的对话；

三、文献卷《行走写意》，较详细地记述了“写意精神”油画创作课程班的招生、教学、国内外考察、国内各地的教学与实践、理论学习等学术活动的介绍以及教学主张等；

四、课程班学员作品卷《精神写意》，收录了 200 余幅写生与创作作品，也作为这几年的学习成果汇报；

五、视频——课程班视频展播。1.《永恒写意》：课程班、教学活动概述，约 20 分钟。2.《名师写意》：导师创作示范视频，每人 6 ~ 8 分钟的教学视频合集，约 120 分钟。3.《研习写意》：每位学员 6 ~ 8 分钟的视频介绍，合集约 150 分钟。

王克举

2016 年 2 月

一、写意精神

“写意精神” 油画创作课程班招生简章摘编

●研修任务：

本班任务是在中国人民大学艺术学院原有的研究生进修班的教学体制与教学经验的基础上，集合一批有影响的中青年油画家，立足本院条件，借助油画界的教学资源，以“写意”油画为学术课题，进行指导性和群体性的协作研究，力争在三年时间内，使研究生课程班的整体艺术水平得到显著提高和阶段性突破，以期为进一步推动中国特色的油画艺术事业发展做出贡献。

●教学理念：

一是强调人文修养与绘画实践的结合：本班重视培养学员对中外文化传统脉络的掌握、对当代社会人文精神的理解、对个人艺术创作发展的独特思考。二是强调规范语言与自由表现的结合：造型、色彩基本功训练与个性化语言探索并重，传统学习与当代意识并重，规范与固定的课程安排与因材施教给予指导并重。三是强调具象与抽象的结合：强调写生，在课堂写生的同时在课外做大量的构图练习，注重对抽象因素的体会，注重对内在的精神性表达。四是强调习作与创作的结合：习作与创作的结合问题，不但经常困扰专业的画家，更是长期困扰中国高校艺术教育的重大难题，好的习作与创作一样，其艺术观念和思维方式是一致的。

如何促成习作与创作的转化，我们意识到油画习作、创作教学与绘画艺术传统及历史，和当代社会艺术形态之间存在着相辅相成的关系。只有在这样的思考中，我们的教学才能保持一个坚实的基础和健康的状态。

●学制：

学制三年。前两年在校学习，其中安排三至四周时间出国考察，三至四周时间国内考察；第三年为校外创作和论文写作。

●导师：

主要专业指导：（本校教授专家）徐唯辛、闫平、丁方、王克举（课程班教学召集人），（外聘教授专家）戴士和、俞晓夫、丁一林、谢东明、忻东旺、段正渠、任传文、张冬峰、白羽平、杨参军、王琨、孙纲、顾黎明、姚勇、范勃等。

主要理论指导：（外聘教授专家）尚辉、彭峰、赵力等。

●教学安排：

（一）人文素养课；（二）写生课；（三）创作课；（四）讲座与考察。

●课程设置：

参照中国人民大学艺术学院美术学专业博士研究生培养方案，并根据油画写生与创作研究方向的具体情况实施教学。

题头图：王克举老师主持开学典礼并发言

页侧图：部分任课教师、外聘专家

文尾图：开学典礼后的第一次班会

从“中国风”到“写意精神”

——中国写意油画的形式发展与逻辑演进

武洪滨

油画的“中国化”“本土化”或“民族化”是20世纪以来中国绘画发展的一条重要线索，指向的是油画自西方引入中国后出现的一种自觉的融合主义思潮与创作实践，在20世纪早期被称为“油画中国风”。虽说当时的中国油画已出现了较为明显的本土化的倾向，但并未形成一种集体共识，大多表现为一些接受过西方艺术教育或见识过西方绘画作品的有识之士所进行的探索与尝试，因此也显

得更为个体化，相对于中国油画本土化的历程来讲，是一种局部概念。但正是这些有益探索呈现出了积极的结果——为中国油画审美民族特性的出现点燃了星星之火。

20世纪初，在西学东渐的影响下，李毅士、王悦之、刘海粟、常玉、潘玉良、关良、李骆公等一批优秀的艺术家们远赴欧洲与日本学习西方油画，并将成熟的西式画法带回中国，成为中国油画的前驱者，同时，深沉的民族文化基因也深深地渗入他们的油画创作当中，被时人称为“中国风”。如王悦之的《台湾遗民图》就充分运用了国画笔墨方式，蘸稀油彩在画布上绘制，将中国绘画艺术中的线描与设色之法和油画的涂绘相结合，使画面的空间及人物表现既平面又立体，呈现出中西合璧的视觉效果，被艺术理论家安敦评价为“中国西画民族化的第一人”。艺术史学家汪亚尘先生首次提出“中国人的油画”的概念，强调油画应当具有“中国身份”，堪称20世纪最早的关于油画“本土化”或“民族化”的表述，他指出：“中国人画西洋画，终究是中国人的洋画，不见得中国人所画的洋画，就会和西洋一样……我就是主张拿油绘材料来作中国画的人，更愿意拿西洋材料来作中国人的油画。”^①关良在20世纪30年代曾从理论与实践的双重角度对“油画的中国特色”予以研究：“我们的东西无论如何总还是在追随西洋画，中国人应该表现出中国的特色才对呢。”^②如关良的作品《浴后》，突出平面造型处理，线条表现结合单色平涂使画面流露出一种中国味儿；“戏曲人物系列”直接将油画与国画技法打散融合。1932年决澜社成