

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国艺术研究院
艺术家系列

易庄

YI ZHUANG

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

易 莊

YI ZHUANG

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 乙庄 / 连辑主编; 乙庄著. —北京:

文化艺术出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5039-6318-6

I. ①中… II. ①连… ②乙… III. ①艺术—作品集—中国—现代
②汉字—法书—作品集—中国—现代 ③中国画—作品集—中国—现代
IV. ①J121 ②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第088052号

中国艺术研究院
艺术家系列

乙庄

主 编 连 辑

著 者 乙 庄

丛书统筹 陶 玮 赵 月

责任编辑 金 燕 赵 月

整体设计 顾 紫

本册美编 马夕雯

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057696—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2018年12月第1版

印 次 2018年12月第1次印刷

开 本 635毫米×1000毫米 1/8

印 张 16.75

字 数 29千字 图片47幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6318-6

定 价 300.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

中国艺术研究院艺术家系列

编委会

主 编 | 连 辑

副主编 | 吕品田 谭 平 田黎明 牛克诚 杨 斌

委 员 (按姓氏笔画为序)

龙力游 朱乐耕 刘万鸣 江宏伟 杨 涛

杨飞云 杨华山 吴为山 何家英 陈孟昕

林若熹 赵建成 骆芃芃 徐 累 桑火尧

崔 进 管 峻

编辑部

编辑部主任 | 陈 曦

编辑部副主任 | 戴 健

编 辑 | 戴 健 陈 越 曹贞华 杜 蕾

马 岩 刘晓光 朱 蕾 高 瑜

总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深挚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作、典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代、关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐耕、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整、在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和“五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日

目录

艺术自述

以书入画觅禅心 \ 2

艺术作品

素娥缥缈 \ 10

紫嫣 \ 12

夜深花睡 \ 14

丹壹株 \ 16

欲滴 \ 18

琼姿 \ 20

目蕴于心 \ 22

禅心 \ 24

逸 \ 26

凡骨披香 \ 28

仙子素衣 \ 30

两心同 \ 32

本色 \ 34

花月无穷 \ 36

空自嫣然 \ 38

长夏碧岑色 \ 40

亭亭浣纱人 \ 42

墨痕清烟 \ 44

国色新谱 \ 46

独有本心 \ 48

傍花如倩 \ 50

墨牡丹 \ 52

姚黄独步 \ 54

幽风翠袖 \ 56

迥然独立吐清芬 \ 58

画屏无睡意 \ 60

魏家花王 \ 62

春色后人思 \ 64

浓淡心花 \ 66

水墨无极 \ 68

岌岌傲西风 \ 70

倾国无尘 \ 72

自有清风 \ 74

冰魂 \ 76

美人披香 \ 78
含烟带露 \ 80
韵如温玉气如兰 \ 82
春芳富贵 \ 84
一帘幽梦 \ 86
种德 \ 88
紫苞玉瓣 \ 90
无人亦自芳 \ 92
感怀心灵 \ 94
七夕 \ 96
女论语·和柔章 \ 98
感怀觉者 \ 100
对联 \ 102

创作思考

中国艺术基本美学——书法 \ 106

以书入画觅禅心

进入真正的书画创作状态是一件很享受的事情，任笔墨流淌，任思想驰骋。我自20世纪80年代末开始学习书法，可谓是从少年勤奋扎实的训练开始，想不到这么多年我坚持了下来。在20多年的学习创作中，我经历了以下几个阶段。

一、潜心入古，夯实基础，确定方向

我在首都师范大学和中央美术学院学习时，师从欧阳中石、王镛、邱振中等先生，对书法创作、书法理论以及诗词、国学进行了较系统的学习和研究。欧阳中石先生主张书法是文化，强调在研习传统经典字帖时一定要深入了解中国文化，所以读书成为我们习书中不可缺少的环节。王镛先生强调审美意识，认为应以时代审美开掘书法资源，尤其是民间书法资源。他认为对书法的现代发展不是摧毁传统，而是重新挖掘传统，寻找一种崭新的笔墨语言。所以我在学习和书法创作中，主观意识很强。邱振中先生在现代书法的理论构建与创作实践方面所达到的高度引领着时流。在他的教学中，经典笔法的精准训练成为学习的核心。在创作中强调现代意识，并用传统表达情感。学习中我一方面做好基本功训练，另一方面深入经典学习。我学习书法的第一本字帖是褚遂良的《倪宽赞》，反复用心体会每个字的秀逸用笔。学习钟繇小楷时，我读帖的时间比临帖的时间还多，钟繇小楷的幽深古雅、灵动自然的笔法深深吸引着我。我潜心入古，在魏晋小楷和“二王”行草书上进行深入研究与实践，认为深入经典和名师指引是学习书法的不二法门。学书道路让我知道，书法是文化，又与时代有着重要关系，笔墨线条关系中生生不息的力量是追求的核心。在创作中寻找依古变化，在传统中寻找艺术生命力，如何传递个人情感信息，这些思考牵引着我追求的境界。我一直喜欢章草的古雅朴茂之风，2008年主攻章草，在章草与今草的结合上走出了一条独特的道路，作品呈现出古雅之中见流畅、和谐之中见奇宕的审美追求。

在学习中国画上，书法成为最有力的支撑。

我学习中国画师从张立辰、姜宝林先生，主攻写意花鸟。张立辰先生倡导中国传统哲学与文化精神的写意精神和笔墨结构，在创作上继承了潘天寿的笔墨精神。创作中如何抓住

笔墨的生命力，做到笔笔生发是我们追求的重点。学习中还需坚持：一是学高不学低，从经典作品、经典理论入手；二是从规律入手，不能从技术入手。姜宝林先生除倡导深入传统经典外，还倡导笔墨语言的现代性进程，要在自然和生活中寻找、训练现代意识。对于写意精神，我理解在描摹客观事物的时候不是以像为主旨，而是如何用最精练的笔墨语言进行高度概括。画以格高意古、墨妙笔精、景物悠闲、气象潇洒为上，不可形状描摹得之。要想取得很好的效果，首先，对所描绘的对象必须做深入的物理了解。其次，书法篆隶和行草是训练笔笔生发最有效的途径。另外，我通过对《易经》的学习，从原理上理解了笔笔生发的生命动力也是我们绘画语言的活力，笔墨语言融入情感，就具备了时代气息。沿着老师的思想前行，加之多年的书法训练功夫，我对写意精神和笔墨的生命力有了更高的认识，这些为我的创作夯实了基础，书法提升也成为我更好的优势。不断开拓的视野，对规律更深刻的认识，让我的前进方向更加明晰，缘此我选择了适合我的方向——黄宾虹。

二、深入黄宾虹，追金石古意，崇尚儒家内美

中国的写意画自元、明及清400多年，笔墨已高度成熟和完美。而中国画的核心是笔墨，中国画也只有牢牢抓住笔墨，才能实现自身的发展。

黄宾虹是20世纪杰出的国画大家，是中国现代美术史学研究的奠基者和开拓者。黄宾虹以其高屋建瓴的学术思想及其在实践中对笔墨敏锐的感悟力，发现了篆籀笔法乃最纯朴自然的古意古韵，掌握运用它，即“古法”的回归，即笔墨正轨。他揭示了中国画走向衰落时期，如何通过金石文字寻找领悟民族文化精神的源头来超越自我。黄宾虹认为“唯金石家画尚存古意，其余不足论也”，其审美可去除轻薄浮靡又带来浑厚华滋，会使笔墨进入内美的自然境界。

黄宾虹的花鸟画是其艺术思考和见解的外化形式，在认识上超越形似，而追求画外之旨趣。在笔法、设色、布局上对古人已有超越，可以说完全另辟了一个世界。在用笔上，黄宾虹更有高见，画的布局 and 用笔之势是“一勾一勒”，无不暗合太极之道，即成方

圆，就是无论横画还是竖画，每一笔的起收都是一个回环，这叫“势取全圆”。这应该给了我们一个标准，在绘画中应该如何按照规律用笔。

黄宾虹的思想时刻影响着我。因为有书法的多年基础，对金石古意也能深入理解，所以对其笔法墨法掌握得比较快。黄宾虹追求的民学和内美与我特别契合，那种富贵自然的笔墨特别能够走进我的内心，也能让我在这种笔墨的支撑下更全面地发挥自己的能力。如我的画作《紫嫣》，在我理解花头后，只要一动笔就是连续动作，每一笔的结束都决定了下一笔的开始，一气呵成。所以画面气韵生动，平日的基本功训练也都在这里淋漓尽致地体现，也就是我们讲的笔笔生发能力。再如《倾国无尘》并不是去表现牡丹的艳丽，而是去表达含蓄中的富贵，所以在用笔上无论是花还是叶子都是无碍圆融，尤其是花头，用笔丰富却不露笔痕，笔中的水分比较多，是为了表达一种滋润的美。

书法讲究力透纸背，我在花鸟上的用笔表面看来松松然，并无力可显，实则是用力而不言力。力量由内绽放，笔画所到张力十足。然笔力亦不可过刚，刚而能柔为最上品，只有内力之美才可让人反复品味。中国的思想以含蓄、内敛为美，作为女性应追求柔和内美。在创作前，我思考得较完善，故开笔即呈现一种韵律感，在圆融中表现出舒和之意，略有风情，随意自然。

黄宾虹的艺术思想给了我很大的创作发挥空间，所以我用色用笔随机性强，这也符合事物发展的真实。在用墨上，对宿墨、积墨、渍墨和水的妙用也形成了我绘画的特点。用宿墨，胸次必先有寂静高法之观，而后以幽淡天真出之，不得“拖”“涂”“抹”，即便宿墨在水墨之中含带粗渣，也可不见污浊，用色亦然。写意花鸟中用笔的造型对意趣的表达极为重要，对客观事物的生理结构和神态要烂熟于心，这是技法，需要下大功夫，更要积累，在积累中获得取舍的能力。

三、以理论为指导，明心见性，以书入画

2003年，我调到中国艺术研究院美术研究所，开始了美术理论研究工作，让我更多地

走进经典，深入理论。我先后出版专著《中国书法家全集·褚遂良》《东方名画视点》。主编及共同主编有《赵孟頫》《常玉》《共和国书法大系·书家卷》《当代书法标准》《当代书法名家文华展》《书法与文化》《当代书法家手札展》，也写了几篇代表性的论文，如《中国艺术基本美学——书法》《线性的光辉——林散之草书艺术蠡评》《颜真卿李玄靖碑蠡探》等。

熊秉明把书法比作“艺术的奇葩”“哲学的异果”，进一步提出书法是中国文化核心的核心。书法渗透着中国儒、释、道三家哲学思想，我们应以书法之象去关照其他艺术。《中国艺术基本美学——书法》一文就是关注书法与其他艺术的关系。如中国绘画、音乐、京剧、舞蹈、雕塑、建筑，找到了它们与书法之间的密切联系。深入美术理论研究让我获益匪浅，使我对艺术思想生成有了更多的体验和把握。这些工作让我明白如何从更高的角度来审视一个时代、一个民族风格流派的产生发展，真正体会到艺术是有其内在规律的，这些都为创作奠定了更多的支点。让我了解经典的产生，思想、创作风格的形成条件，更主要的是艺术对文化的追问。创作者必须深入经典，提升自身的文化品格，才能创造出更多具有传承时代精神的力作。

从写书、编书到创作，对个别书体和书家进行深入研究，使我更深地理解了书法不但是对文字造型的超越，更是《周易》中易理的表现。所以我们要与天地通，与人通，才可寻找到笔墨中那生生不息的力量，书画创作才具有生命力。要想找到此规律，不深入中国哲学易学便不得而知。我们对黄宾虹画作的局部进行分析时，发现复杂的画面其实都是由一勾一勒的太极笔法组成的，是笔笔连环、一笔生万笔的活用太极图。太极让所有的气脉通畅，所以也只有太极笔法才可以让传统的古画在笔底复活，富有时代气息。

中国的写意画是伴随中国文人的参与和以书入画的创作理念而不断发展丰富起来的。中国绘画是写意的，而其写意精神来源于书法。写意画的“意”包含两方面内容，一是笔意要求有笔法；二是文化内涵，有理想寄托，有情感精神的表露。中国画的难度始于一笔，然后由一笔生三笔、五笔，三三得九，九九归一，如此笔笔相生、相扣，形成中国画的宏观。三、五、九在中国画的笔墨结构和落笔落墨的表现中形成了不传之谜，形成了笔墨结构组合，尤其是创作表现中最具有操作性的必然规律。

然而当代中国写意画却走入了困境。重振中国写意画的雄风，需要重新反思中国写意画的历史，真正走“以书入画”的道路，还写意画气韵、神采和精神。中国的书画与人类一样诞生于水，对水的理解——水，柔顺、灵活、雄强、壮观，中国画以水化墨、以水化色、以水化情。水的灵活也启示我们学习不能固守书本的一招一式，真正的艺术精神则是心灵赤裸裸地呈现。老子云：“上善若水，水善利万物而不争。”水能善下方成海，有海的能量与胸怀，便什么都可容纳和超越。

写意精神和中锋用笔是我在创作中关注的两个重点。如《夜深花睡》这幅荷花，无论是茎、杆，还是花、叶，都是中锋用笔，先以枯笔画一组杆、叶、花，然后再蘸墨画荷叶，也是以中锋用笔铺毫，浓淡干湿一气呵成。如《百子衍星房》，这是一幅写生石榴，杆、叶、石榴都以书法用笔高度概括，在迅疾与缓慢、浓与淡、枯与湿的变化中显出了精神与内涵，这也就是我追求的大写意精神。如《第一枝》，在这幅画中，我在运笔、行笔的速度上是很快的，这体现了自然的笔笔生发。若没有书法的训练是不可能完成的。就是看似松散的花朵，也是气脉贯通相和。书法的学习和创作始终贯穿绘画始终，书法的高度决定绘画高度，如书法行草作品《感怀觉者》，当时只是对这段文字感兴趣，也没太多想就写，才出现了这样的效果。无意于佳乃佳！这里主要有“二王”、章草、魏晋残纸的东西。没有过多的缠绕和装饰，也没有起笔、行笔、收笔的刻意动作，就这样自然而然地写了下来。把“二王”的流美、章草的古朴、残纸的自然融在了一起。这种状态类似黄宾虹对花鸟创作的态度，这幅作品的气息和境界还是比较令我满意的。

记得韩国的一位朋友说“中国是靠文化征服世界的”，他的话一直让我深思。在中国历史中，曾多次被少数民族统治，但统治者还是靠汉文化来治国，这就是文化的力量。艺术家的成熟，前提是作为一个人的成熟，作为文化人的成熟。我们去追寻传统文化，深入用笔节奏、笔墨结构，中国所有的艺术形式无不以中华传统文化为土壤，通儒道之学才决定绘画的高度和走向未来的价值。在多年的书画创作中，创作高度更多地让我们关注人格与德行，如何在生命中修炼、磨砺、铸造我们的心性，让其熠熠生辉，这些才是我们创作前真正的准备。

四、放下技术、追寻自然、进入禅境

艺术上我们一直追寻道法自然，因为“道”所反映出来的规律是自然而然。“人法地，地法天，天法道，道法自然”，老子用一气贯通的手法，将天、地、人乃至整个宇宙的生命规律精辟涵括，揭示了整个宇宙的特性，囊括了天地间所有事物的属性。宇宙天地万物均效法或遵循“道”的“自然而然”规律，人与艺术都无法逃脱，只能顺势而行。书画理法来源于自然理法，若脱离自然，书画就成为无聊的笔墨游戏。

“禅”指的是心性，也是我们觉悟的境界，禅也让我们进入一种淡然的境界。“此中有真意，欲辩已忘言”，禅又是不可言的。宁静的心才是质朴无瑕的，同归本真是人性，亦是禅，禅也是一种基于静的行为。绚烂至极归于平淡，也可以说只有平淡才能找到绚烂至极。

作画贵有古意，古意不是指秦汉魏晋，而是自然。进入自然的状态才是遇见自我的开始。所以我们要放下执着，放下所有，进入禅境，让智慧呈现，并与宇宙融为一体。抛弃自我的那一片刻是让人陶醉的，是完整完美的。明心见性才能随心所欲，处处真如。我们绘画的每一笔都应直入人心，与天地和，与神灵契。其实无论多么勤学苦练，做出了多少成绩，如果没有进入忘我的禅境，应该说是没有收获到真正果实的。所以要想在生活空间获得力量、能量，通过绘画形式完成使命，是必须忘掉技术的，从而把全部的思想感情贯注在作品里，“与天为徒，与古为徒，皆学书者所有事也”。

我的画构图简单、纯朴，墨法、色法都以笔法出之。我追寻着古法、太极之道。我笔下的淡然自由、内美静象、清淡古雅的风格在“意”“气”的统摄下有条不紊，娓娓道来，让人从中感受到中国花鸟画内蕴之美和绰约生机。其实我一直在努力靠近禅境，进入自然，寻找真实的自己。

寻找自己就是寻找幸福。

乙庄

2017年