

THE
NATIONAL ART INSTITUTE
TEACHING ACHIEVEMENT
COMPARISON AND RESEARCH

Painting VI

— 绘 画 篇 ⑥ —

全国艺术院校教学成果比较与研修

米永强 等 著

辽宁美术出版社

THE
NATIONAL ART INSTITUTE
TEACHING ACHIEVEMENT
COMPARISON AND RESEARCH

Painting VI

绘画篇⑥

全国艺术院校教学成果比较与研修

米永强 等 著

辽宁美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

全国艺术院校教学成果比较与研修. 绘画篇. 6 / 米永强等著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.5
ISBN 978-7-5314-7201-8

I. ①全… II. ①米… III. ①绘画—教学研究—高等学校 IV. ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第042095号

出 版 者：辽宁美术出版社
地 址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001
发 行 者：辽宁美术出版社
印 刷 者：沈阳绿洲印刷有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/12
印 张：18 1/3
字 数：70千字
出版时间：2016年6月第1版
印刷时间：2016年6月第1次印刷
责任编辑：童迎强 彭伟哲
装帧设计：童迎强
责任校对：李 昂
ISBN 978-7-5314-7201-8

定 价：256.00元

邮购部电话：024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com
http: //www.lnmscbs.com
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话：024-23835227

美术教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术对于创新体系发展来说具有基础性的作用。国家的发展创新体系需要美术教育培养出更多具有创新意识和创造能力的人才。只有拥有创新能力强的人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

美术学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。美术学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪种专业，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的教育，学以致用，才是美术教育的终极目的。

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：一是要传递知识和技能；二是使受教育者身心状态得以提升，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美术人才方面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，先行一步的大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们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，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术基础教学研究与应用系列丛书。

本丛书最大的特点是理论联系实际，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典美术作品，可以说，是为立志走美术之路的学子量身定制的专业图书，并通过此套图书给各艺术院校提供了广泛的学术交流平台。

The reform of fine arts education is a crucial part of China's ongoing construction of the innovation system for art plays a fundamental role in the development of the innovation system. China's development and innovation system require fine arts education to cultivate more talents who have innovation awareness and creative ability. A prosperous economic industrial chain is premised on highly innovative talents.

Fine art disciplines must pay attention to the integration of teaching, research, and development. As applied disciplines, fine arts disciplines must be closely linked to social development and economic life to get ahead, whichever specialty, if without being tested by practice, does not constitute a complete education. The ultimate goal of fine arts education is helping one use what one has learned.

Education is a purposive and planned way of transmitting cultures, and the tasks it take are two-fold: First, imparting knowledge and skills; second, improving mind and body of the educatees and then helping them actualize their self-value while creating wealth for the society.

However, our model of fine arts education has fallen behind the times for a long time, various institutions of higher learning have not founded the convergence of theory and practice, knowledge and skills, skills and market, art and technology. Whereas pioneer masters have been exploring new and more effective ways of educating. When they are systemizing, analyzing, and integrating previous educational modes, Liaoning Fine Arts Publishing House loses no time to compile their sophisticated discourses and energetic results into books, launching a series of cutting-edge, academic, practical, and perfectly systematic books on teaching research and application for fine arts.

The greatest feature of this series is that it combines theory with practice, explains the profound in simple terms, and includes a number of classic works of art home and abroad. So to speak, they are specialized books tailored for students who aspire to be an artist and they provide a broad academic exchange platform for art academies.

Contents

总目录

01

米永强中国画艺术

米永强 著

1 118

02

殷小烽作品

殷小烽 著

1 100

THE NATIONAL
ART INSTITUTE TEACHING ACHIEVEMENT COMPARISON AND RESEARCH

01

米永强 中国画艺术

米永强 著

個色好祇留清
王冕 咏梅诗
張以寧有先書

米永强 辽宁本溪人。1954年出生,1974年至1977年就读于鲁迅美术学院绘画系, 2011年至2012年研修于中国国家画院高研班。现为本溪市群众艺术馆研究馆员, 本溪市国画家协会主席, 本溪市美术家协会常务副主席, 本溪市政协书画院常务副院长, 辽宁省美术家协会理事, 辽宁省回族书画协会副主席, 中国美术家协会会员, 中国人民对外友好协会国际艺术交流院研究员, 中国同泽书画研究院副院长。

1985年, 国画《早春》入选国际青年美展, 获三等奖。

1985年, 国画《早春》在《美术》1985.07 第26页发表。

1991年, 国画《盈》入选五色石全国书画大赛, 获一等奖。

1992年, 国画《山魂水魂》入选全国纪念九一八事变60周年画展, 获银奖。

1993年, 国画《秋霞》入选全国群星美术大展, 获优秀奖。

1994年, 国画《晚风》入选全国第八届美术作品展。

1997年, 国画《鸽子》入选纪念建军70周年全军第九届美展。

1997年, 国画《春暖花开》入选全国首届中国人物画展。

1999年, 国画《秋》入选全国第八届群星奖美展, 获优秀奖。

2005年, 国画《艳阳》在《美术》2005.06 第30页发表。

2010年, 国画《对弈图》入选第十二届中国老年合唱节美术作品展, 获金奖。

2012年, 国画《新区兄弟》入选“同在蓝天下”全国农民工主题创作大展。

2012年, 《新区兄弟》在《美术》2012.07 第13页发表。

曾在珠海、广州、上海、常州、大连等地举办个展, 1994年7月在中国美术馆举办个人画展。

《中国画线条艺术浅谈》、《胆识在艺术成就中的作用》、《画外功夫》等多篇论文在国家出版社出版发表。专著《米永强国画作品精选》由辽宁美术出版社于2000年出版。合作专著《辽宁民族民间舞蹈集成本溪卷》由春风文艺出版社于1993年出版。担任美编及2000余幅插画绘制, 被辽宁省文化厅授予编写工作贡献个人一等奖。

在取得个人专业创作成绩的同时, 长期担任美协职务, 从事地方美术的组织、辅导、培训工作。主办市及跨省、市美术交流展出活动, 深入基层农村辅导民间美术活动, 培养大量美术人才。先后获得本溪市艺术学科带头人、本溪市拔尖人才、本溪市劳动模范、本溪市优秀专家、辽宁省先进文化工作者、辽宁省优秀共产党员、全国文化系统先进工作者等称号, 并担任本溪市专业技术人才评审专家、辽宁省国家高级技术职称评审专家等。

砚边札记

米永强

千秋棋局——画烂柯棋局图

传说古时浙江少年王志，入少室山砍樵，路遇二人对弈。贪观棋局而忘樵事，又食其所与松子，遂不觉饥。至局终兴阑，对弈者乘鹤而去，方知遇仙。回视斧柄竟已烂尽，愕然之余急下山返家，却见故里面目全非。父母作古以久，亲族衍传不知辈数，中有皓首者言，祖上有人山采樵未归者，名王志也。这是一则颇有魅力的民间故事。少年王志观仙人对弈，又食其松子，进入了仙境，不知不觉在一局棋的时间里悠然度过了世上数百年的光阴。而在这段时光里，世上照旧上演着生生死死、兴衰存亡、悲欢离合的人间剧，不知重复了多少次。其中蕴含的深刻哲理耐人寻味。学仙修道者言，这证明了仙境的存在，“洞中方一日，世上已千年”。科学幻想者言，这是时空隧道现象，古人早有发现。而对一介凡人来说，这个故事乃是对时光飞逝如白驹过隙，生命弥足珍贵的提示和警醒。

其实珍惜生命、不虚度年华、充分实现自我价值乃是人之本性。因此，有出家苦行，修仙学佛，以图与天同寿者；有寒窗苦读，出仕入将，以图光宗耀祖者；有运筹商贾，富甲天下，以图荣华富贵者；亦有于某项事业发明创造，开宗立派，功高绩伟，名扬天下者等。凡此种种固然是成功的标志、生命的辉煌，值得钦佩与敬仰。然而若是看看一些人为取得成功而使用的方法手段，不免会瞠目结舌，就如清平世界忽然打开了潘多拉的魔匣，在对辉煌的高尚追求中竟会掺杂如此之多的邪恶行为。有修身积德、笃行善事之士，也有妖言惑众、邪门歪道之徒。有爱民如子、青史留名，也有巧取豪夺、窃国大盗。有君子爱财、取之有道，也有杀人越货、为富不仁。乃至黑白难分，江湖险恶，世间百态难以尽数。故老子言：“大道废，有仁义。智慧出，有大伪。六亲不和，有孝慈，国家昏乱，有忠臣。”从古至今，人类社会就是这样光明与黑暗同在，良知与丑恶并行。

但人类真善美的理想从来没有丢失，而愈进弥坚；假恶丑之行从未立足长久，而终遭唾弃。虽然有抓不完的小偷，但“天下无贼”仍是人们不懈努力的目标。正如一位作家所说：“我看到一个无智的世界，但智慧在混沌中存在；我看到一个无趣的世界，但有趣在混沌中存在。”司马迁遭受宫刑，忍辱负重著《史记》；蒲松龄仕途多厄作《聊斋志异》；曹雪芹穷困潦倒写出了《红楼梦》。他们都为后人留下了巨大的福泽与财富，为人类文明建立了丰功伟业。虽然在有生之年并未享受到功名利禄、荣华富贵，但他们才是真正的、最大限度地

实现了自己的生命价值。

《易经》说：“天行健，君子以自强不息。”孔子曰：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”人怎样才是珍惜生命的价值？怎样去创造生命的辉煌？何去何从，何取何舍？在每个人面前，都有一盘永远下不完的千秋棋局。

心之逍遥游——画庄子梦蝶

丽日蓝天，惠风和畅。一只美丽的蝴蝶翩跹飞舞，或穿梭于繁花碧草，餐芳饮露，或扶摇直上翠霄，凌云畅翔。俯瞰大千世界，万千美景尽收眼底，乾坤清气舒拂胸臆。

何等飘逸潇洒，逍遥自得！

作为人若想得到如此美妙的体验，只能在梦中，在天性纯真、无忧无虑、充满生之欢欣的童年梦中。人生多梦，穷有富梦，丑有美梦。而一旦进入成年，肩头压上生活重担，心中装满苦辣酸甜，就难再有如此梦境了。但有个人却始终童心不泯，那就是战国时的庄子。此刻在远隔两千多年时空的那一边，也许庄子还在他的梦中飞翔。

画庄子最好的题材是梦蝶，但如何用绘画表述梦境，却需仔细推敲。在西方，以绘画表述梦境最著名的画家是现代派大师达利。他在画中用怪异的物象造型、悖于常理的空间配置和构图安排，刻画出类似妄想症患者视觉中的虚幻世界，以表达内心深深的不安和恐惧。这种方法恐怖而荒诞，显然不适于表现庄子之梦。而若采用过于翔实的写实画法也未见适合，正如现代电视剧对于古典名著。记得幼时读《西游记》，其中天宫缥缈，西天金碧，不

必说孙猴子纵横腾挪，百变神通，就连狰狞的山妖树怪也无一不有无限魅力，令人百读不厌。但是费了九牛二虎之力、用尽现代科技、按小说精心制作的电视剧却达不到这种效果。原因在于小说原著的文字描写并不执着于所有细节的面面俱到、精雕细刻，从而为读者留出无限的想象创造余地，任由人们以各自的喜好在自己的想象空间里自由补充、创造无限生动的形象与情节，让读者与作者共同参与艺术创造。这与中国传统绘画主张“可观、可游、可居”，重视通过观感唤起读画人的生活经验和想象力，看重天人合一、传神写意、超脱自由的精神一脉相承。由此可知，画庄子梦蝶既不能用洋人的怪诞不经、荒僻难解，也不能用现代电视剧的繁铺累叙、面面俱到，最适宜的还是中国传统绘画方法。删繁就简、以少胜多的构图经营，优美和畅的笔墨表现，以及充满浪漫诗情的意境追求方为上策。

深思熟虑之后，画也瓜熟蒂落。但见远古的山坡上，庄子蝶梦初醒，“俄然觉，不知周之梦为蝴蝶，与蝴蝶梦为周也”。其童稚心态，浪漫情怀呼之欲出，给生活在喧嚣红尘中的现代人带来了一缕清凉。人类的文明在不断进步，而有些非常宝贵的东西却在逐渐丢失。不是没有人得到美妙梦境，但谁能在醒来之时，不立刻回到物欲横流的现实，而把心灵的超越视为不值一顾的虚幻呢？我们不如庄子。

兰花图

古有题画名句：“居久不知香在室，推窗时有蝶飞来。”此句多比之于高士修持，日久弥坚，与道相融，而得以不见痕迹。亦有解为老友至交之情，愈久愈醇而状若淡水。所谓“相见亦无语，别后又思君”，“君子之交淡如水”。因爱此句清雅，熟而记之。曾用之题于画右。不想又生出另一种解释来。

余有挚友温文尔雅，工作优秀。某年春暖花开之时乔迁新居，夫妻招饮同庆。友指装修特留之中堂粉壁，言素喜兰花高洁幽远，邀余作兰花图补壁。归后不久适逢窗前盆兰开放，幽香满室。顿觉心舒气畅，即展纸运墨画就兰花之图。又拟题款，思及前句“居久不知香在室，推窗时有蝶飞来”，颇觉见珍惜友情之意，又正合兰花之品格，恰如其分，遂挥毫题之。友见之深合下怀，吟咏再三，赞之不已。又乞画一彩蝶于兰边，执去装裱，皆大欢喜。不料其后数日，友妻忽至，涕泪俱下，言说第三者插足。究问原委，竟是兰花图惹的祸。盖友夫妇正值“七年之痒”，其间时有磕绊，而友又耽于工作，交际应酬繁多，归家甚晚。妻始不满而渐生猜疑，见画中题句有“居久不知香在室”便解为婚姻日久不喜原配，而“推窗时有蝶飞来”则是小情人飞进来。如此解释名句，旁观看来实为天方夜谭，匪夷所思。然友妻则深信不疑，印证友之“可疑”行为，言之凿凿，任引经据典，百般排解皆为无用。且言本是来感谢老师你指点迷津，恳请主持公道，不想偏袒你友，敢做不敢当……其后夫妻大闹，不亦乐乎，复又冷战连绵，观之势难挽回，令人郁闷不已。

次年春日，友夫妻忽同至。夫唱妇随，和好如初。问之何以破镜重圆，秘而不宣，推以后告。妻展所携兰花图，请再补一蝶成双，言此后视兰花图为感情见证，悬以密室，不轻易示人云云。余虽一头雾水，见二人风雨过后虹霓灿烂，亦甚欣慰。一笑过后甚觉有趣，思之不妨入《砚边札记》，友夫妻见之自心领神会，旁人则难测谁之故事也。

画 外 功 夫

米永强

中国画在世界上是一门与众不同的绘画艺术。一般绘画的主要内容是绘画本身的观念与技巧，其从业者为专业或半专业的艺术家以及与之有关的经济人等。而中国画在漫长的发展中，受到上自帝王，下至官宦贵人、知识分子、僧道野逸等各阶层的广泛喜爱和亲身参与，其余绪至今不衰。这种情况促使原本纯粹的绘画受到中国哲学、文学、书法等因素的巨大影响，形成了多种文化成分融合而成的综合体绘画面目。因而，中国画家在熟练掌握绘画技巧之外，也要相应具备一些“画外功夫”。

一、书法与画

中国画所用的毛笔是人类文明的一大奇迹，它的性能功用丰富多样，运用使转变化无穷，极具表现性和抒情性。铅笔、钢笔、圆珠笔等任何一种笔都无法与之比拟。然而在上能发挥到极致的只有中国书法，所以书法成为中国画提高技巧、境界取之不尽的源泉。而中国画丰富多彩的笔墨趣味，又成为书法的最佳借鉴，二者形成有趣的特殊关系。

早在唐代，张彦远的《历代名画记》就提出了“书画同源”之说，并认为“自古善画者必工书”。宋代著名的书画皇帝徽宗赵佶，致力于书画笔墨技巧互补的研究实践，创造了“瘦金体”书法，画作上也有很多创建。到了元代，赵孟頫提出“石如飞白木如籀，写竹还于八法通。若也有人能会此，方知书画本来同。”画家们不仅在草木石竹题材上应用书法，在山水和人物等题材上也广泛引入书法用笔，而以书法题写诗文直接进入画面也始于此，并衍生出篆刻印章与诗文一起构成“诗书画印”一体的新面目。至清代，书法进入绘画达到高峰，书法成为绘画之基础，画家人人习书法。除少数例外，董其昌、“四王”、“八怪”等大画家皆兼为大书法家，绘画完全书法化。而同时，书法也受到绘画的影响，石涛书法讲求墨韵效果，层次丰富，变化淋漓。郑板桥、吴昌硕等书法，引入兰茎竹叶、梅蕊藤姿等绘画意趣。

在数千年发展过程中，中国画与书法在各自不同的具象性质与抽象性质的对比中，融合互补，各有借鉴。书法用笔的精致微妙引领中国画发展出高超而具独立审美价值的笔墨技巧，在世界绘画中独树一帜。而绘画用笔的丰富多彩，也影响了书法表达的意趣翻新，成为世界上独一无二兼具文字实用功能与艺术表现力的书写方式。在

当今时代，书法的应用功能已今非昔比，辉煌不再。但古代遗存的大量碑版法帖，依然是当代中国画家取之不尽的宝藏。如果我们只满足于会写毛笔字的粗浅程度，无异于捧着金饭碗讨饭吃。

二、诗与画

诗是中国文学最早产生的一种体裁，从早期的歌、赋发展到唐代达到高峰。诗以达情言志为旨，以高度凝练的语言表达思想和情绪，注重情感的抒发、意境的塑造，给人带来美的熏陶。晋代顾恺之依照曹植的《洛神赋》创作的同名中国画长卷，应是最早的诗画结合作品。然而直到宋代才有相关画论出现。苏东坡提出：“诗画本一律，天工与清新”，主张“离画工之度数，得诗人之清丽”，并树立一位诗画一律的典范——谓“摩诘（王维）之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗”。可见至宋代，中国画开始自觉强调诗的境界，强调审美愉悦的功能和画家感情的抒发，增加了中国画含蓄、神秘的文学性。

诗介入中国画，大体有三种方式。

一是依诗作画。宋代画院选拔画家即以诗句作为考题，由画家当场构思创作，表达诗境优者胜出。如“深山藏古寺”、“踏花归来马蹄香”、“野渡无人舟自横”等皆为著名考题。顾恺之的《洛神赋》亦属此类。

二是因画作诗。即在画上题诗，有别人题写，也有画家自题。唐代诗人经常在画家作品上题诗，杜甫就作有题画诗数十首。黄巢起义失败后，他在别人画自己的肖像画上题诗道：“记得当年草上飞，铁钵铜尺着僧衣。天津桥上无人识，独倚栏干看落晖。”王冕在自己的《墨梅图》上题道：“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只流清气满乾坤。”唐寅在自己的《秋风纨扇图》上题道：“秋来纨扇合收藏，佳人何事重感伤。请把世情仔细看，大都谁不逐炎凉。”

三是诗融于画。如范宽的《雪景寒林图》，气象雄伟，群峰嵯峨，寒林溪

流、小桥村居、山寺小径遥相呼应。一派雪霁景色，意境深远，虽无题诗而诗情洋溢。马远“马一角”式构图，删繁就简，传神地营造出小桥流水人家的曲词小令神韵，令人回味无穷。王维的画，人称“画中有诗”。皆为诗画相融的佳作。

诗的介入使中国画在发展中如虎添翼，实乃功莫大焉。可惜今人于诗文已多不擅长，画家真能写诗的更是凤毛麟角。当今的中国画还能继续与诗结缘吗？如第一类依诗作画，努力去体会表达古诗高远悠深又婉转细腻的意境，当然是可以的。第二类因画作诗，无论自己题或别人题，恐都难步古人后尘。第三类诗融于画，虽是最难，却有可能做到。苏东坡所说“诗画本一律，天工与清新”，讲的是规律和境界上的相通，并非指具体技巧。一幅充满诗意情怀境界的画作，即使上面没有题写精美词句，也是有诗的好画。照此逻辑，当代画家虽难于掌握诗歌的语言技巧，但在深刻体会领略诗意内涵、修养性情境界方面下功夫，是不会白费的。

三、修身养性与画

修身养性一词，现今一般理解为调养身心健康，多为退休老人茶余饭后消磨时光之事。在古代却是指提升肌体和精神素质，修养高尚品德情怀之意，乃人生必修之课。古人胸怀大志，人生价值是“修身、齐家、治国、平天下”，“穷则独善其身，达则兼济天下”。这里“修身”、“善其身”既是健康身体，也包括完善精神气质，是安身立世、实现理想志向的必备基础，需要在有生之年不断加强。修身养性内容有三：据于德，依于仁，游于艺。即不断加强并坚守高尚道德与仁爱品性，并在“诸艺”中陶

