

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术研究院艺术工作室 2006 届毕业生作品集 / 王文章主编. — 北京: 文化艺术出版社, 2006.6
ISBN 7-5039-3028-4

I. 中… II. 王… III. 艺术—作品集—中国—现代
IV. J121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 070119 号

中国艺术研究院艺术工作室 2006 届毕业生作品集
杜滋龄写意人物画工作室

主 编 王文章
副 主 编 张晓凌
执行副主编 姚 永 夏 冰
责 编 周 岩
编 委 任国琴 崔国利 石海波 罗 璟
设 计 符 赋
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 制 北京图文天地中青彩印制版有限公司
版 次 2006 年 6 月第一版第一次印刷
开 本 16
印 张 3
字 数 20 千字
书 号 ISBN 7—5039—3028—4/J·806
定 价 300.00 元 (全套六册)

创作研讨会

杜滋龄工作室班主任张兴国

徽南查济古镇写生

杜先生给学生示范

杜滋龄工作室班主任王光明

在广西白裤瑶写生

在皖南老乡家中作客

两位班主任王光明、张兴国老师在授课

人体组合写生

杜滋龄先生与工作室学生合影

中国艺术研究院艺术工作室

主编 王文章

副主编 张晓凌
执行副主编 姚永 夏冰

文化艺术出版社

2006届毕业生作品集

杜滋龄写意人物画工作室

编委：任国琴 崔国利 石海波 罗璟
责编：周岩
设计：符赋

ISBN 7-5039-3028-4

ISBN 7-5039-3028-4/J.806

定价：300元（全套六册）

中国艺术研究院艺术工作室

主编 王文章

副主编 张晓凌

执行副主编 姚永夏冰

2006届毕业生作品集

杜滋龄写意人物画工作室

文化艺术出版社

序

王文章

中国艺术研究院院长、党委书记、研究员、博士生导师

中国艺术研究院研究生院在去年设立了贾又福山水画工作室、蒋采苹重彩画工作室、杜滋龄写意人物画工作室、李魁正花鸟画工作室、俄罗斯著名油画家工作室、油画创作研究工作室。一年的教学工作即将完成，在导师的辛勤培养下，学员们创作了不少令人瞩目的优秀作品，可谓硕果满枝，异彩纷呈。在他们就要结业离开我院之际，研究生院汇集优秀的作品结集出版，一方面可以使大家对各工作室的教学情况和绘画创作的现状有所了解；另一方面也可以借此使我们的教学水平得到不断提高。

在新世纪起始的这几年，中国艺术研究院的发展与以往相比发生了很大的变化，尤其是研究生院在原有基础上取得了显著成绩。中国艺术研究院作为我国唯一艺术学科门类齐全的国家级综合性艺术研究、教育机构。56年来，汇聚了一大批在各学科领域卓有建树的著名学者和艺术家，他们以丰厚的艺术积淀、独特的学术见解，以及严谨的治学精神、求真务实的工作态度，为我院学术传统以及人才培养思路的形成奠定了坚实的基础。目前，中国艺术研究院已逐渐形成科研、创作、教育三足鼎立的发展格局。在这样的背景下，中国艺术研究院研究生院获得了空前的发展机遇，形成了以科研带动教学，理论与实践互动，着重培养学生的学术创新能力的教学理念，并取得了丰硕的教学成果。本届各工作室结业的学员，是以创作实践为主进入研究生院学习的，通过一年的学习，不论是理论修养、实践技巧，还是在绘画本体精神的把握上都有所提高。这些新的收获，在这本画册所呈现出的多样化绘画面貌、风格追求中可以看到。

中国画各工作室学员的创作手法多样。他们一方面学到了导师所传授的绘画技巧,接受了系统的理论教育;另一方面也充分发挥各自的创新能力,努力探索并初步具备了个人的绘画特色。总体风貌上不仅继承了传统绘画的精髓和当代绘画表现的艺术手法,而且通过对这些技法的深入理解,较好地把握了绘画的时代性和民族性有机地结合起来。学员们之所以能够创作出这些有新的感受、新的理解和新的表现力的作品,不仅得益于导师的谆谆教诲和自身的勤学苦练,同时也是研究生院提倡教学方法灵活自由、包容多样和尊重个人创造价值的教育思路的有益结果。中国油画在努力汲取民族艺术营养的基础上,努力借鉴西方油画发展的有益因素,力求使传统人文精神和现代审美得到有机的结合,以此重新塑造出一种反映时代需求的新传统。研究生院的油画创作教学根据当代油画发展的现状和不同学员的学习爱好,一方面强调扎实的绘画基础训练;另一方面也引导学员关注当代油画的演进形态。许多学员在打下较好的基本功的前提下,努力创作出能够反映个人情感和时代精神的新油画,力求使绘画语言具有一种现代感。学员们以多样性、创造性的艺术手法表达出丰富的个人情感,相信这种视觉语言的新形态会使观者受到启示。

面对学员们的艺术创造成果,我们颇感欣慰。但毫无疑问,艺术的追求没有止境,何况是处在学习阶段,每个学员都有艺术追求和探索发展的很大空间,作品的稚嫩或不足并不为奇,但他们的作品所具有的对绘画传统的理解,以及呈现的不懈探索精神和萌动着的创新品质仍让人感到兴奋。学习,带来了学员们艺术的进步,祝愿他们在今后的艺术探索中取得丰硕的成果。

前言

张晓凌

中国艺术研究院院长助理、研究生院院长、研究员、博士生导师

中国艺术研究院在培养高层次艺术人才方面一直采取这样的策略：一方面小心翼翼地规避艺术教育特有的顽疾，如恪守僵化的艺术信条、孜孜不倦地把学生培养为毫无想象兴趣的匠人等等；另一方面，在教学实践中注入新的要素，这些要素包括注重学科间的互动，着力于文史功底的修炼，在“手脑并重”的层面上开启学生的想象力和语言、技术、风格的创新能力。如此积累数年，渐有小成，在六个艺术工作室的学员作品中，可略窥一斑。也可以说，六个艺术工作室以不同的方式多角度地实施、延伸了上述观念，并以此形成各自的工作室特色。

贾又福先生是著名的山水画大家，多年的创作和教学积累，使其教学思想及方法独树一帜。其中的重要两点令人瞩目，一是“图像史识”；另一是“格物致知”。前者着意于美术史上重要流派、作品的分析和研究；后者鼓励学生在艺术实践中寻求原理、法则并总结为理性知识。

蒋采苹先生长期致力于传统色彩学的研究，在工笔重彩画的推进方面，罕有与其比肩者。她的教学思想包括三个方面：从传统角度重新阐释中国重彩画的性质，并重建其技术表现系统；解决“道”与“技”之间的关系，以“尊道重技”为指导思想；明确借鉴与创新之间的关系。

坚持现实主义创作和教学宗旨，并致力于写实主义和传统笔墨相结合，是杜滋龄工作室的基本观念。作为著名的人物画大家，杜滋龄尤为注重生活与创作的关系，他多次带学员外出写生，避免了闭门造车、化妆照相等缺乏生气的人物画创作现象。把人物画的写意笔墨赋予了全新的当代生活意义。

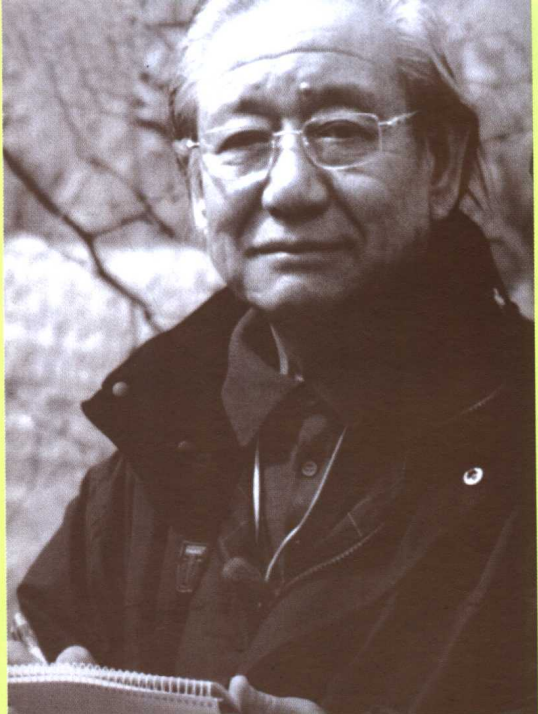
李魁正先生的泼彩花鸟画在当代画坛特立独行，具有开创性价值。在教学实践中，他提倡“境界

为上”、“营造气场”，注重绘画的形式与构成以及“光色效应”等，而核心则指向“锻炼心性”，因为在他看来，艺术品位的高低是艺术家的心理境界所决定的。

俄罗斯著名油画家工作室是中国艺术研究院和国家外国专家局合作举办的引智项目。该工作室开办以来，有六位著名的俄罗斯油画家前来任教。他们是：安德列·尼古拉耶维奇·列奥克、利特维诺夫·吴亚契斯拉夫、波诺马廖夫·亚历山大·尼基塔维奇、瓦连金·瓦西里耶维奇·契科夫、列奥伊德·鲍利索维奇·科科夫。这些油画家虽然创作风格各异，但在教学上秉承着大致相同的理念，即注重基础素描的训练，加强学员对明暗、形体和色调关系的认识，解决创作的构图问题，并在体察生活中寻找表达生活的方式。

油画创作工作室采用开放性的教学方式，聘请中央美术学院、清华大学美术学院、中国艺术研究院美术创作院、首都师范大学的教授及知名的职业油画家前来任教，在教学的互动中充分尊重学员的创造性，鼓励学生在观念和技术层面进行实验性探讨，从现代、后现代及本土艺术中汲取创作资源，大胆创新。因而，风格的驳杂性、差异性构成这个工作室作品的基本面貌。有趣的是，这个面貌也多少暗示出当代艺术的基本价值取向。

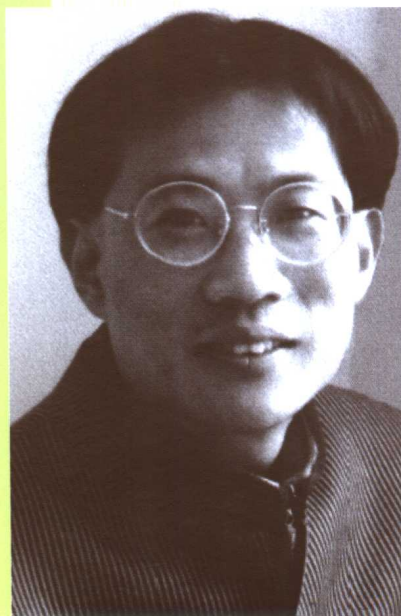
收入这部画册中的作品是一年来各工作室的教学成果。眼下，它们尚嫌稚嫩，然而，唯其稚嫩，才透露出清新刚健之风，洋溢出青春蓬勃之气，显示出一切艺术在起点时特有的活力。我们唯一能做的，就是祝福他们。

杜滋龄

1941年生于天津市。曾毕业于中国美术学院中国画系人物画研究生班，师承中国著名画家叶浅予、李震坚先生。

曾任天津人民美术出版社总编辑、编审，南开大学东方艺术系系主任、教授。现为全国政协委员、中国美术家协会理事、中国美术家协会中国画艺委会委员、天津文史研究馆馆员、天津文联委员、天津美术家协会副主席、中国艺术研究院客座教授、“杜滋龄工作室”导师，享受国务院特殊津贴专家。

夏冰

1968年6月生于河南信阳。1992年毕业于中央美术学院中国画系，现为中国艺术研究院中国画工作室主持。

我的教学观

杜滋龄

中国艺术研究院为促进现代中国画教育，将学院式教育与传统艺术师承方式相结合，于2005年8月开始实施导师工作室制。杜滋龄写意人物工作室是其中之一，首期录取学员十五人，来自全国十省一市。

我所主持的工作室明确坚持现实主义的创作和教学宗旨。现实主义是我们民族艺术创作的主流，是最悠久、普及的艺术创作理念，其强大的生命力至今不衰。这条现实主义的路踏实地构建在生活的路基上，一头连接古今中外的优秀传统，一头伸向发展的前方。传统、生活、发展是工作室教学的三个基点。

这里所说的传统，是指涵盖中外优秀文化的大传统；生活不仅指丰富多彩的生活情景、状态，更包括对时代精神特征的体察和把握；发展是指在传统基础上的建设性超越。相比于当前目不暇接的新观念、新词汇，上述三点看似陈旧，但我认为值得永久坚守。

我觉得在艺术上要达到一定高度，汲取的文化素养要尽量丰富，方向、目标却是越明确越好。确定自己的研习方向是一件很难但有决定意义的事情。人生很短，做好一件事情已属不易，经常改变方向是走不远的。我从艺近五十年，经历过自学和正规的学院教育，良师指路、目标稳定、勤奋不懈、广泛吸收是我不断进步的体会。从艺的道路有多种，我的路是较稳妥的。“以形写神，涉猎中外，贴近生活，多出精品”是我对自己的要求，也是我对教学的根本要求。教学思路、课程设置、训练方法和创作计划都由此派生。虽然总有些实验性因素，但对以下几点，我的要求是明确的。

一、造型能力是基础

造型能力，特别是书写性笔墨语言对人物画的表现能力，一直是中国现实主义人物画的瓶颈。

自“五四”起即受到社会的强烈批评，主张以西法改良之。其实中国画在唐宋时有过写实的高峰阶段，后来受特有的政治、文化与艺术观念影响，中国画从整体上偏离了现实主义道路。对时代和民生关注消极，再现生活的语言能力自然难以成熟。这是人为原因造成的，而非中国画自身不足。自徐悲鸿起，蒋兆和、叶浅予、黄胄诸位先生的努力早已证明中国画的工具、材料有能力表现现实生活。“浙派人物画”也证明书写性笔墨与显示生活、严谨造型完全可以结合。问题的关键在于须同时具备坚实的造型能力和自如的笔墨能力，才能彻底解决造型与笔墨相互制约的陈疴。

造型能力与笔墨语言的结合是工作室的重点课题。重视写生，各种内容的写生占总课时的百分之六十。以速写和毛笔为主，以线造形，尽力提高造型训练的效率。强调以线造型，就是坚守中国绘画的形式特色，同时便于与笔墨结合。我特别强调速写的重要性。在用相机收集素材成风的今天，速写仍有不可替代的作用。对造型结构的感受和概括能力、敏于动手的习惯、即兴处理能力的培养，都是相机不能取代的。做为一个写意人物画家，造型训练和速写必须是日课，因为谁也不能说彻底解决了造型问题。漠视速写现在是绘画界的通病，对写意人物画的负面影响最大。

二、重视深入生活

生活是创作之源，对生活的感悟程度极大地影响人物画家的创作水平。工作室重视培养学员深入生活的意识和能力，在有限的条件下，两次安排外出写生。第一学期赴皖南泾县查济古镇写生两周。同时体悟颇具代表性的江南文化、风土人情。第二学期到广西南丹县里湖瑶乡写生，意在体验少数民族原生态文化。以儒雅文秀为特色的江南文化与粗犷质朴的少数民族原生态文化迥然不同，不同正是文化的魅力和价值所在，然而两种不同的文化却都反映了与自然的和谐关系，共有天人合一的境界。大家认识到对生活的深入体验，近距离接触，才能越过生活的表象，感受

到生活深层的气息。这是人物画家“师造化”的必修课，是作品精神内涵的基础。闭门造车、化妆拍照，从画册到画册，没有真情实感，作品难有生气。

深入体验、积累生活感受、有感而发地创作成为我的习惯，作品的境界真、意味浓、技法松灵厚实、表现深入，是我近几年创作中明确的追求，也是工作室的教学要求。然而受课时限制，这样的深入生活无论是量还是质都远远不够，仅是一种方法的体验。这要靠学员在今后的创作生活中长期坚持。

三、笔墨意识的培养

从事中国画创作，笔墨是一个永远的课题，这无须争论。诸多争论在我听来没有多少真意义，甚至觉得有伪问题之嫌。重要的是做而不是争，大家沉下心来，沿着各自的路，踏踏实实地实践、探索，创造出有鲜明时代性的新笔墨语言，证明其生命力，比说什么都强。我坚信笔墨有发展空间，写意人物画的笔墨发展空间更大。立足今天的生活审视传统笔墨，当然不足，但不能据此认为笔墨没有能力做到。传统笔墨与笔墨是两个概念。前人未见今天的生活，不可能预先设计好技法，等我们使用，这得我们自己做，感谢前人为我们留了点活儿干。

重要的是笔墨意识的培养，笔墨不是简单的技术问题。传统文化中，文、史、哲相互交织，在这种特殊文化背景下慢慢自我完善的笔墨，已成为一种文化精神符号，既是手段又是目的，这是共性。笔墨语言又是一个人学养、阅历和品格的综合体现，有鲜明的个性，笔墨即人。笔墨的进步根本是文化境界的提升。控制能力是“技”，境界追求是“道”，所以我特别强调在传统国学上综合用力，潜移默化地增强写意理念，提高笔墨意识，这是最难的，也是最有价值的，如果有远大的理想，这个功夫非下不可。

研习笔墨，我更重视用笔的主导作用。有笔无墨，尚可成画，反之，即使成画也没有境界。笔墨的技术难度和功力更多地体现在用笔。黄宾虹先生说“笔力有亏，墨无光彩”。我要求学员多在笔法和墨法组合上用心，墨法跟上是不难的。

丰富的笔墨语言存在于中国画各门类、各流派的作品中。我要求同学有意识地学习山水、花鸟画的表现技法。不仅因为人物画配景的需要，更为从中汲取丰富的笔墨营养。毕竟，传统笔墨技法先在山水、花鸟画中成熟。此外，借鉴的目光不能囿于自己的文化体系，应广泛涉猎油画、版画，甚至材料等，这些对笔墨语言的丰富都有潜在的催化意义。“欲铸先熔”，慢慢形成个人的手感。我在出版社工作多年，广泛接触各门类艺术，自觉身受其益。

四、关于个性的发展

我虽然坚持现实主义创作理念，但很尊重、鼓励学员保持自己的艺术个性，在相对统一的艺术创作理念下面貌各异，更是真正的百花齐放。新时代太丰富了，传统的东西再好，也难让所有人满意。就说笔墨，也应拓宽美学规范，才有利于自身的现代发展。书写性笔墨、速写性笔墨、油画性笔墨，只要做的好都应接受。艺海无边，不同的观念、样式皆有理存在，复古、前卫多元并存才叫繁荣。

艺术创作不进则退，必须发展，但发展是有条件的，吃透已有的精华，创新才有可能。要把握学习与实验的分寸和节奏。在学习阶段唯新是求，我觉得效果不好。艺术毕竟不同于科学技术，科技的更新换代就是进步。能成为经典的艺术作品，价值是永恒的。艺术没有新旧和是非，只有好坏。所以我强调求发展而不是求新，“新”是很难肯定、说不清楚的东西，新的东西可能好，但不一定都好。而“发展”则是在传统基础上的生长，是新和旧的统一。背弃本质的新，不是发展，那是另一种东西了。新词汇太多，就听不懂了。发展只能在传统和生活中长期积累、探索，真正

有感而发，自然水道渠成！正如宾虹老人所说“运行而不易其常”。为新而新欲速不达，反映的只是急功近利、一鸣惊人的心态。

接受以前的经验，本期教学更注意课程的有机衔接，如室内写生，研讨造型法则及笔墨的结合，然后外出写生，探索将生活所见所感转化为绘画素材，回来后进行小品创作。这样的衔接使技法研习和思维处在有序的递进状态中，更有效地利用时间。

加强直观教学，多示范。室内写生，从造型处理到笔墨表现，详细分析、演示。小品画，从构思、构图到表现、调整，讲清思路、逐步演示，使学员清晰感知技术环节，收益较大。

相对于工作室的教学设想和大家的期望，一年的时间实在是太短了，许多课程只能点到为止，常有刚进入状态就换课的遗憾。尽管如此，大家仍然清楚地感到彼此的进步，想的问题比以前多了：对中国画文化品格的认知、审美规律的把握、技法要领会感悟、创作方向的明确，与一年前大不相同了。

对本期学员一年来的情况，我是满意的，他们都热爱写意人物画，勤于动脑动手，也有很好的发展潜力。和他们在一起很快乐，我期待他们未来的成绩。

这里需要说明的是，在整个教学教程中，王光明、张兴国两位助教做了很大的努力。他们和艺术研究院领导保持着密切联系，处理琐碎的教学和管理事务，安排具体教学环节，使教学按计划、按要求顺畅进行。他们克服自己的困难，始终与学员一起探讨、研究、讲解，帮助学员解决具体问题，使教学取得了理想的效果，并与同学们建立了深厚的友谊。我谢谢他俩。

我也感谢中国艺术研究院的领导！他们实行工作室这一符合艺术教育规律的新举措，积极而又明智，有着深远的社会和文化意义。