

心师造化

中国美术学院中国画系

教师速写作品集

中国美术学院中国画系 编

中国美术学院出版社

策 划：陈向迅 王 赞 顾震岩

责任编辑：徐新红

装帧设计：钱 塘

责任校对：石同兴

责任出版：葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

心师造化：中国美术学院中国画系教师速写作品集 /
中国美术学院中国画系编. —杭州：中国美术学院出版社，
2009.1

ISBN 978-7-81083-811-5

I. 心… II. 中… III. 速写—作品集—中国—现代
IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 007710 号

心师造化

中国美术学院中国画系教师速写作品集
中国美术学院中国画系 编

出 品 人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路 218 号 / 邮政编码：310002

网 址：www.caapress.com

经 销：全国新华书店

制 版：杭州东印制版有限公司

印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司

版 次：2009 年 6 月第 1 版

印 次：2009 年 6 月第 1 次印刷

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：12.75

字 数：20 千

图 数：198 幅

印 数：0001—1500

ISBN 978-7-81083-811-5

定 价：82.00 元

心师造化

中国美术学院中国画系
教师速写作品集

中国美术学院中国画系 编

中国美术学院出版社

漫话写生之道

——给“中国美院中国画系教师速写展”画集

每次应中国画系之邀，为之写些文字的时候，我都有些担忧，生怕一不小心，将中国的绘画，写入西洋的路径。这种担忧并非没有道理，即便今天一线的中国画画家们，也未始都将此一路径看得端详。

中国文化的主流，走的是人与自然相亲相和的路。这种亲和转入人生之中，化为心、性的体认，进而把握到精神自由解放的关键，发掘出价值的根源和艺术的根源。中国绘画正是这一文化主流的精致表现，其中的核心是艺术的真正自觉，即中国绘画对于主客交融、主客合一的早熟而伟大的文化觉悟。这种自觉弥足珍贵，向上追，追至魏晋玄学、老庄思想。老庄之所谓“道”，落实到人的具体生命中，便是崇高的艺术精神，其所修炼而把握到的心，便是艺术精神的主体。技可通道。我们今天谈“艺术地生活”，便是要在天地的涵泳之中充分感受和把握那无限的生机和生趣。写生正是生活与艺术相通的日常方式。

艺术地生活，对于画者，已然将自己的生命投入其中，与此同时，又要能够超越上去，不囿于其中，去获得精神上的真正自由。“墨海中立定精神，笔锋下决出生活，尺幅上换去毛骨，混沌里放出光明。”石涛的生活与艺术是一致无二的。他在笔墨章里又提到：“墨非蒙养不灵，笔非生活不神。”石涛生活在他的艺术中，笔是生活写照，是在生命的生动活脱的运行中遭遇生机；墨是性灵蒙养，是在自然烟雨的供养中，得一身清气，满室风雅。在这样的笔墨世界、精神深处，自然是主客混沌，彼此相忘。中国绘画的写生妙道一在于此。

中国绘画的真正画者，此时的内心是通明透亮的，正所谓“澄怀味象。”如何去“味”，却要游艺戏墨，甚至“游戏于笔墨之外”。或于“笔画之外”，观得“萧散简远之妙”者；或“取象于笔墨之外”，以“脱轶勒而抒性灵”。游戏于笔墨，得生活之助，却要勇于超脱上去，“顿然忘筌”，于笔墨之外，领游戏三昧，得远大道遥。中国绘画的写生妙道又在于此。

中国绘画的真正得道者自是“含道应物”。他们胸怀高旷，志气闲雅，胸有丘壑，意象万千。当其感奋之时，心游千山万壑，放怀于乌有之乡；当其悲慨之时，投渊洗耳，鄙薄激情，转而漏雨苍苔；当其放眼观物之时，眼前无非生机，心胸尽得山水之养；当其落笔腕下之时，“视乎冥冥”，而又于“冥冥之中，独见晓焉”。（《庄子·天地篇》）“独与天地精神相往来”，中国绘画的写生妙道更在于此。

谨将如上的心得献给中国画系2008年写生画集的出版，记得这是近年来中国画系出版的第二本写生集。作为写生路上的同道，我向他们持续的努力致以敬意。中国绘画借写生之道代代传承，并得以发扬光大，是值得寄予厚望的。

许 江

2009年5月18日

于西湖南山三窗阁

目 录

3 漫话写生之道

——给“中国美院中国画系教师速写展”画集 许江

6 刘国辉	107 张谷旻
12 吴山明	113 顾震岩
18 卓鹤君	119 彭小冲
24 闵学林	125 张 捷
30 刘 健	131 郑 力
36 吴宪生	137 王伟平
42 张伟平	143 卢 勇
48 陈向迅	149 陈 磊
54 尉晓榕	155 林海钟
60 王 赞	161 韩 璐
66 顾迎庆	168 盛天晔
72 刘文洁	174 罗 颖
78 胡寿荣	180 周 青
84 田 源	186 刘海勇
90 朱 红	192 潘汶汛
95 徐 默	198 邓先仙
101 何加林	

苗家母子 刘国辉 1982年

街头老汉 刘国辉 1981年

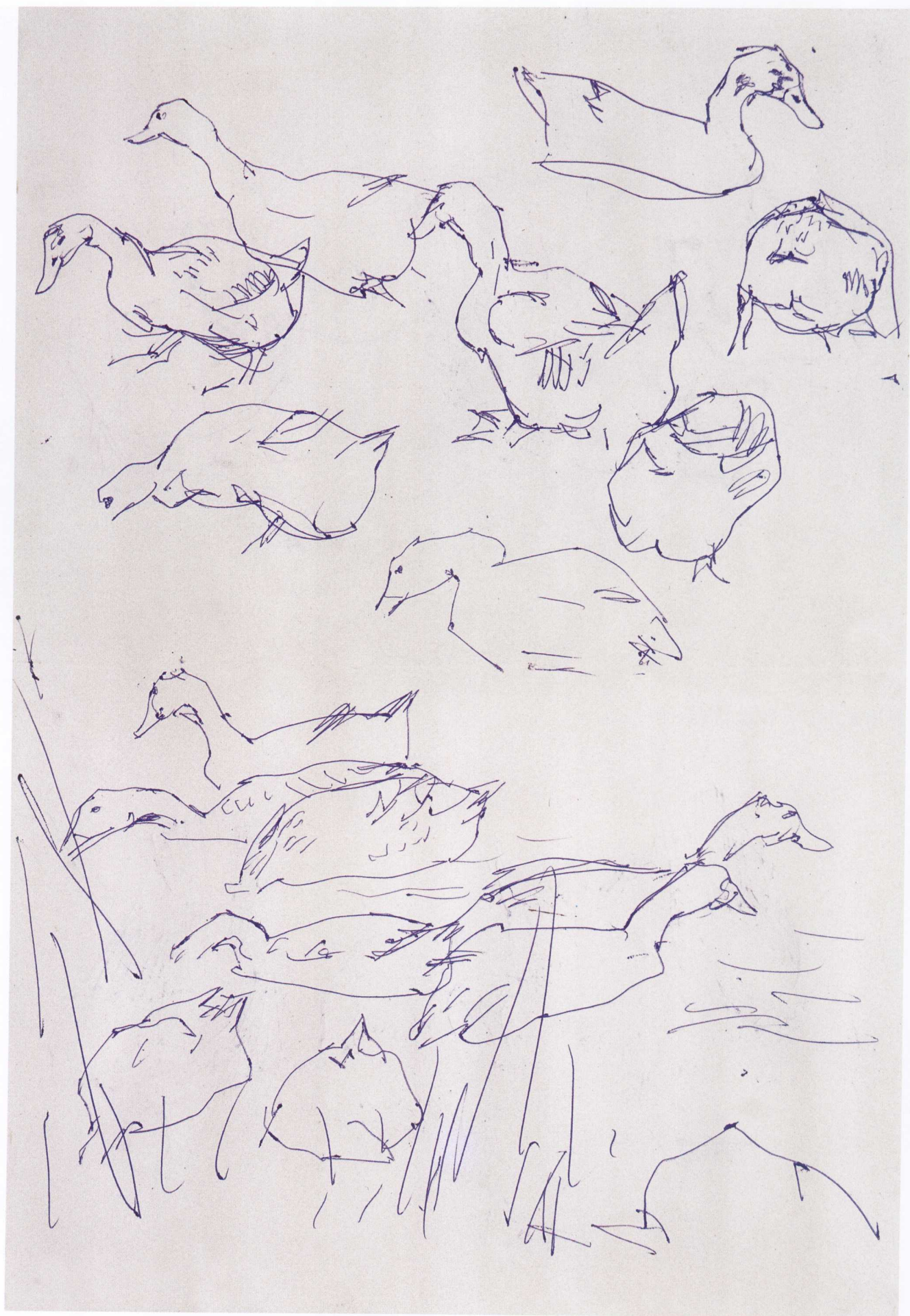
课堂人体 刘国辉 1985 年

老外 刘国辉 2000年

男人体 刘国辉 1989 年

鸭 刘国辉 2001 年

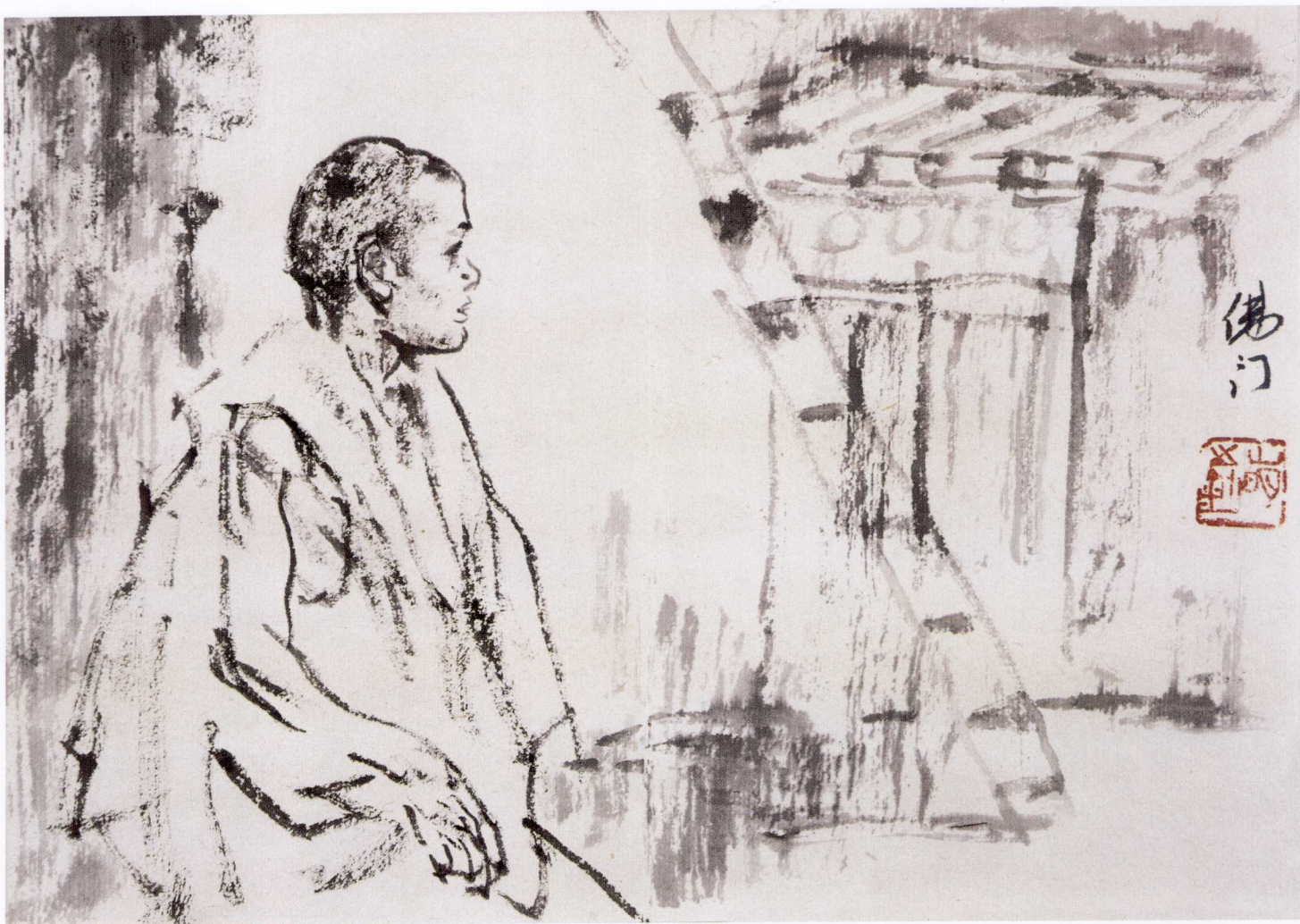
小喇嘛回家 吴山明 2007年

祖孙 吴山明 2007 年

饱经风霜 吴山明 2007年

佛门 吴山明 2007年