

Literature of WuShanMing
Creation Seminar over Chinese Figure
Painting

2013-2015

吴山明人物画创作研究班·文献
Literature of WuShanMing Creation Seminar over Chinese Figure Painting

浙江人民美术出版社

Literature of WuShanMing
Creation Seminar over Chinese Figure
Painting

2013-2015

吴山明人物画创作研究班·文献

Literature of WuShanMing Creation Seminar over Chinese Figure Painting

图书在版编目 (C I P) 数据

吴山明人物画创作班研究文献 / 池沙鸿主编. -- 杭州 : 浙江人民美术出版社, 2015.9
ISBN 978-7-5340-4541-7

I. ①吴… II. ①池… III. ①吴山明—中国画—人物画—绘画研究—文集 IV. ①J212.05-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第213542号

主 编 | 池沙鸿
编 委 | 董文运 王 犁 姚 璞
策划编辑 | 牛方娜
设 计 | 黄素侠

吴山明人物画创作班研究文献

池沙鸿 主编

责任编辑 王雄伟
责任校对 黄 静
责任印制 陈柏荣

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路 347 号)
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 浙江海虹彩色印务有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次 2015 年 9 月第 1 版·第 1 次印刷
开 本 889×1194 1/16
印 张 10.5
书 号 ISBN 978-7-5340-4541-7
定 价 160.00 元

(如发现印刷装订质量问题,影响阅读,请与出版社发行部联系调换。)

前言	吴山明	004
	张谷风	006
	贵气 文气 大气	
导师	吴山明	010-021
	课徒语录	
主导教师	池沙鸿	024-035
	《美术报》名家班首届吴山明人物画创研班教学笔记	
	董文运	036-047
	对当代中国人物绘画的思考	
主课教师	吴静初	050
	吴宪生	052
	蓝承铠	054
	尉晓榕	056
	徐 默	058
	王作均	060
	陈 虹	062
	何士扬	064
	茹 峰	066
	袁进华	068
	陈 经	070
	黄 骏	072
	李 桐	074
	王 霖	076

学员

郭太平	080
寻找风格,追求独特	
柴伟国	084
《为春天伴奏》创作始末	
李毅军	088
“纯粹”是金	
吴明儿	092
创研班,我们永远没有毕业	
范敏祺	096
课堂笔录	
方 涛	100
感悟	
陈蔚南	104
感受“当代‘吴带当风’”之艺术魅力	
蒋雪平	108
不惑之惑	
马 林	112
学业心记	
郑耀允	116
学习随感	
何笠农	120
我和草原有个约会	
徐峰平	124
水墨人物画学习笔记选摘	
杨 征	128
其实我们都喜欢漂亮的女孩子	
史晴峰	132
途中	
王冬炎	136
那时花开	
吴润风	140
点云堂书画散记	
黄新淼	144
画余杂记	
郑煦民	148
艺术心语	
林立峰	152
求学之路	

靳灿朋	156
“师徒”系列题材的选择	
宿连波	160
天马行空	
阮 勇	164
我与绘画	

Contents

目 录

Literature of WuShanMing
Creation Seminar over Chinese Figure
Painting

2013-2015

吴山明人物画创作研究班·文献

Literature of WuShanMing Creation Seminar over Chinese Figure Painting

前言	吴山明	004
	张谷风 贵气 文气 大气	006
导师	吴山明 课徒语录	010-021
主导教师	池沙鸿 《美术报》名家班首届吴山明人物画创研班教学笔记	024-035
	董文运 对当代中国人物绘画的思考	036-047
主课教师	吴静初	050
	吴宪生	052
	蓝承铠	054
	尉晓榕	056
	徐 默	058
	王作均	060
	陈 虹	062
	何士扬	064
	茹 峰	066
	袁进华	068
	陈 经	070
	黄 骏	072
	李 桐	074
	王 霖	076

学员

郭太平	080
寻找风格，追求独特	
柴伟国	084
《为春天伴奏》创作始末	
李毅军	088
“纯粹”是金	
吴明儿	092
创研班，我们永远没有毕业	
范敏祺	096
课堂笔录	
方 涛	100
感悟	
陈蔚南	104
感受“当代‘吴带当风’”之艺术魅力	
蒋雪平	108
不惑之惑	
马 林	112
学业心记	
郑耀允	116
学习随感	
何笠农	120
我和草原有个约会	
徐峰平	124
水墨人物画学习笔记选摘	
杨 征	128
其实我们都喜欢漂亮的女孩子	
史晴峰	132
途中	
王冬炎	136
那时花开	
吴润风	140
点云堂书画散记	
黄新淼	144
画余杂记	
郑煦民	148
艺术心语	
林立峰	152
求学之路	

靳灿朋	156
“师徒”系列题材的选择	
宿连波	160
天马行空	
阮 勇	164
我与绘画	

Contents

目 录

前言

文 / 吴山明

当代中国画的血脉中一直保持着传承性、意象性、诗性、线性与融性等特征。而中国画教学也从早期的师徒式与社团式向学院式转化，但现今由于社会团体办学迅速兴起，并很快进入人们关注的视线，它又演进成为与学院名师经验与成就相结合的、有时代特色的新模式，并取得了令人刮目的成果。在文化大发展的当代，美术教育也逐渐跨出校园，开拓出了一片更自由的天地，这是一件好事。

《美术报》是美术界的喉舌，近年来利用已形成的资源举办名家班，应是一种非常有益的尝试。我感到，与仅仅是为了交友或拜师找靠山为目的的状态是大不相同的了，从我们数年办班的经验看，办班实际上是非常艰辛的，无论导师们还是学员们都需付出自己的全部精力，才能学有所获。学员实际水平的提升与学习思路的确立是成功与否的关键，否则办学便会失去实质性的意义。

这次我与我们的以中年教授为主体的组合是一支非常优秀的团队。我们社会责任心强、实际艺术水平高，并且有相当的教学经验与经历，池沙鸣、董文运两位主导教师对总方案精心安排与制定，尉晓榕、徐默、蓝承铠、陈虹、何士扬、李桐、袁进华等在人物画课程精心教学；任道斌、张伟平、茹峰、王作均、吴静初、沈浩、王霖、韩璐、陈经等在山水、花鸟和书法理论方面作全面指导，显出我们教学的丰富与扎实，保证了我们教学方向与水平上的高定位。教学上我们取法乎上，让每位学员都感到自己在艺术上可提升的空间的存在。

两年的实践，我们深深地体会到：

1. 学员来自全国各地，他们有理想、有新追求，能刻苦，大都有可进一步发展与发掘的潜质。

因此他们学习上都有较强的自信心、自律性、自觉性与紧迫性。

2. 因为来杭之前，学员们在自己的艺术生涯多有过一番经历，因此对学习之目的都很现实，对自己的长处与尚需补充的方面，也都有过思考，很希望在导师的指导下能补充和调整自己的状态与拓展的步伐。因此，我们在教学上尽力去满足学员们的不同愿望，因材施教已是教学成功的常态与关键。

3. 学员非常珍惜难得的学习机会，求知欲会使学习如海绵吸水，许多学员都产生了对自己的超越。另外，因为有一个和谐的班风，同学间互帮互谅、互助互补，使班级形成总体上的上扬走势，最终这个班成为了曾经的同类班级中的又一成功的范例。

4. 《美术报》领导是教学稳定的实际推动者与保证者，优异的平台，社会的信任，使学员在学习生活中感到一种特有的安定和愉悦。

5. 教师是学术上的主要负责者，既是指导者又是共研者，我们的师生关系一直很健康，亦师亦友成为实际教学中产生深厚推进力的要素。师生之间的和睦与信任是教学成功的保证，它将严谨与宽松融为一体，使教学的进展变得更有序而自然。

一期名家班在紧张、满意与愉快中很快就过去了，并且余韵未消，许多学员都期待二期的开班，又会有许多新的成员加入我们的新群体。作为导师，我们都非常高兴，因为我们的实验探索以及付出的劳动，已从学员的毕业作品与学习自信中得到了丰厚的回报。

贵气 文气 大气

文 / 张谷风

“要么不办，要办一定要办好！”

龙年与吴山明老师酝酿，由他担纲《美术报》名家工作室人物画创研导师以来，转眼时光飞逝两年多。

这两年，是鹤发童颜的吴山明老师在高等学府之外，以贴身传承的师徒模式，垂范师德与艺德的新的旅程——与来自全国各地的学子们在没有围墙的《美术报》“当代书院”和全国名山大川间，写生、创作、研修、提升。而严谨的教学，一如吴老师掷地有声的初心，成为这个班一以贯之的大气场。

这两年，是吴山明老师和他的“老、中、青”三个教授级学生梯队共同探索中国传统绘画与哲学精神的一个科研平台。浙江画院副院长池沙鸿、中国美术学院教授董文运，欣然出任这个工作室的主导教授和班主任，从教学目标、计划到课程设置，从导师的核心理念到创作实践手把手指导，从整个教学团队的邀约和每个学员的个性发展设计，用心用情，无不令人感念之至。吴静初、尉晓榕、吴宪生、徐默、何十扬、蓝承铠、李桐、王作均、陈虹、王霖、黄骏、陈经、茹峰、王作均、袁进华、刘曦林、薛永年……没有先后、高低之分，更多的来自中国美院乃至全国的精彩讲演，带来了丰富的关于中国绘画的学养与见地。

这两年，是20余位同道研修浙派人物画和中国艺术精神的实践之旅。他们中，有国家级和省级工艺美术大师，有热爱绘画并在彩墨人物画领域小有建树的地方媒体领导，有刚走出美术高等学府的青年画家，也有在美术馆、博物馆和民间美术机构任职的相关人员。天南海北，不分少长，他们奔着导师前来，奔着浙派人物画的高地而来，奔着媒体人办班的责任心和公信力而来。

在这个班，有一种贵气、文气、大气！

贵气不是娇气和骄气，而是可贵之气。

3个月集中20天，20天的课程吴老师全部亲自把关；每一个阶段，吴老师都会在重要的时间节点亲自为同学们讲授、挑“刺”；而每个20天的前一周，他都会亲自带队，和老师、同学们一起，

到外地写生、创作、研讨。他们的足迹，到过书画之乡浦江写生，去过瓷都江西景德镇画瓷，登过革命老区河北太行山直抒胸臆——可贵的超值学习。

这里，是《美术报》名家工作室，也是名家和未来名家荟萃的文气之地。相互间，对导师、对教学团队、对主办方、对同学相长的高度信任——因为这一份沉甸甸的信任，他们都沉浸在浓浓的中国画创研的氛围里，而消减了住宿、餐饮、交通等等物质生活上的种种不便与困难，几乎没有抱怨、没有纠纷，更没有个别社会办学中十几个同学三四派的是是非非——有的，是对绘画本身的争论与切磋。

除这一份沉甸甸的信任之外，更可贵的是大气。刚出道的同学交学费有困难，同学和老师一起帮忙，画几笔，甚至导师也动笔——解决了；主导教授、客座教授白天讲完课，今晚有空，就留在教室里和同学们一起，创作、点拨、碰撞——没有课时费的教学成为常态；外出写生、策展，同学们各自贡献自己的人脉和资源，落实场地、交通、餐饮补助等，能省一点是一点——互相搭台，台就大了。

这样的贵气、文气、大气，却是今天这个物欲横流的世界里最难能可贵的，这也是《美术报》名家工作室薪火相传、德为艺先的精髓所在。

他们为此迎来了收获季——毕业了，收获了：去年有6个同学的作品入围或入选第12届全国美展省展和进京展；每个人在学艺精进、倍受鼓舞的同时，也有了更高远的起点。正是基于这样一种贵气、文气、大气，2015年新一届开班在即，新学员从全国各地慕名而来，却有不少老学员不肯毕业——跟定了，20年、30年，永远都做你的学生，吴老师，可以吗？

吴山明满头闪光的白发就像一面为绘画而生的旗帜猎猎飘扬，一起亲经典，走正道，教学相长，我愿意。

谨以此拙文感谢吴山明老师，感谢所有为此作出贡献的人——因为有你，绘画苦旅温暖有加。

Wu Shanming

吴山明

1941年出生于浙江浦江。现为中国美术学院教授、博士生导师，中国美术家协会理事，中国国家画院院委与国画院副院长，浙江省美术家协会副主席，浙江省中国人物画研究会会长，杭州市文联名誉主席，杭州市美术家协会主席，西泠书画院院长，浙江开明画院院长，文化部文化艺术品评估委员会委员，浙江省政府参事，杭州市政府文化顾问。

对传统的认识，老一辈给了我们许多经验与启示，但时代不同了，我们在继承前人的思想外，还应以当代的审美观念去拓宽传统的研究面，对传统精华进一步审视，发掘对传统的带有时代特征的再认识，定将会为中国画的发展，拓展出不同于过去的新的思维空间，并因此而闪现出新的演进的亮色。

课徒语录

文 / 吴山明

吴山明
知白守黑
125 cm × 125 cm
纸本水墨
2014 年

1

不同的地域,形成不同的绘画品类,与千变万化的绘画面目,然而,从世界各地已发现处于人类启蒙时代的史前绘画来看,其样式则大同小异,如同世界各地儿童绘画的面目也总是相类似。那些处于巅峰状态的东方与西方的绘画大师们,在艺术本质的理解上往往又是相似的,对艺术规律的认识也具有很明显的共通性。原始的人群与人的童年时期,因为处于人类与人生的初期,其思维发展处于低级阶段,因而对事物的认知程度较浅,因此其绘画只能是直观而简单的,这种带有本原性与单纯性的各地原始人岩画以及孩子们的绘画,必然在形象与思维方式上产生相

似性。东西方的绘画大师们是人类的思维发展到高级阶段的代表,世界上多种多样不同的审美认识发展到最高境界时,对真、善、美的理解会趋向一致,由此而形成艺术上的共识,往往会超越民族与地域的界限,并产生广泛心灵与视觉上的共鸣。西方绘画大师对所描绘事物的感情与激情而产生的色彩感、笔触感与塑造感,与中国绘画大师的笔墨的骨、迹、气、韵的追求,在本质上非常相似,这种高层面上认知的一致性,是艺术真谛之所在。

在唐以前,中国人物画一直是画坛之主体;元明后,由于文人画的兴起,山水、花鸟画发展很快,历史更悠久

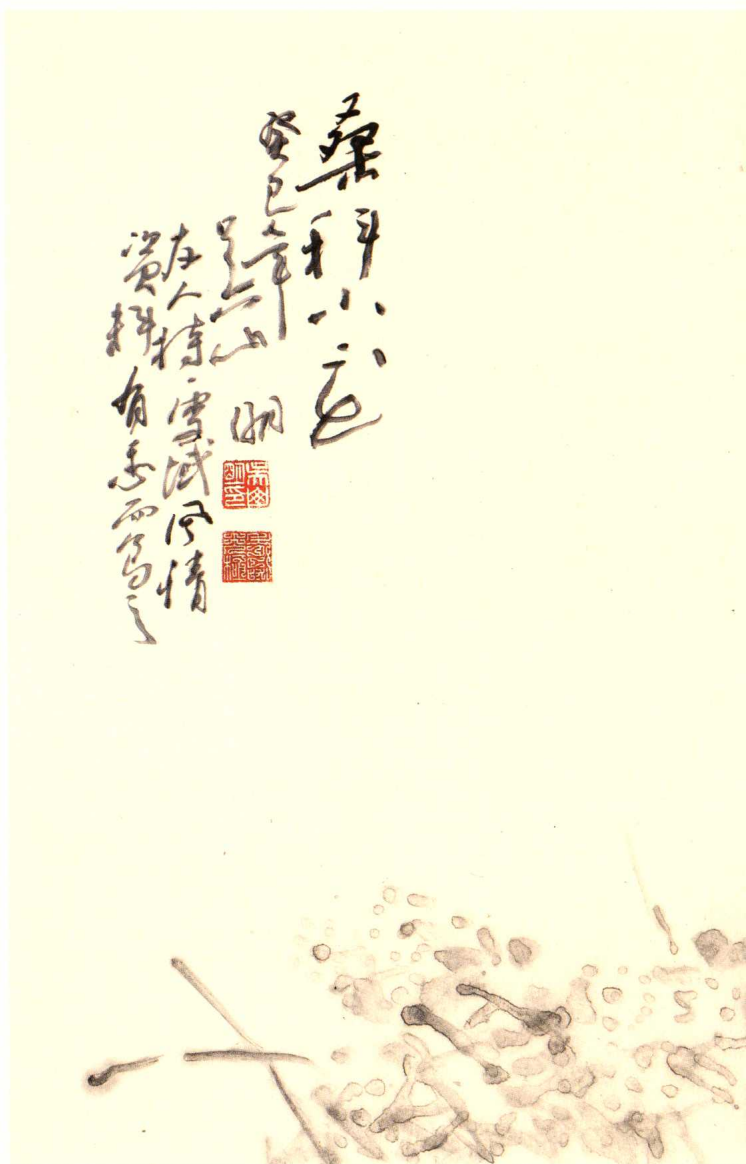
的人物画进程却缓慢起来，特别是意笔人物画，似乎一直没有得到充分的发展。回望历史，人物画能为我们所提供的参照，远不如山水、花鸟画那样丰厚，可继承的传统也显得单薄，这无疑给现代人物画的发展增添了难度。或许正因为如此，历史也给今天的人物画家留下了更多的发展空间，从而促使当今的人们能主动地投入变革。由于历史为人物画留下的空白相对较多，需要通过创造填补，这对当代人物画家是有很强吸引力的。因此尽管难度大，当今的人物画却一直是中国画诸画种中最活跃的，面目也是最多彩的，我个人对人物画的更大发展充满了信心。

中国绘画发展的方式与西方不一样，以代代传承的方式进行，这种传承方式包含着对本体特征的坚持。对发展脉络的注重；每一个历史阶段的传统，都会受到当时人们的生活方式、时代经济发展以及内外交流的影响，还会受到统治者思想的支配，促使画家风格的变革，每次成功的变革都会成为原有传统的补充，而对下一个历史阶段的艺术家来讲，所继承的已是具有上一个历史阶段特色的传统。假如一个时代只有传承而没有发展，那么中国艺术就糟糕了。中国艺术就是在继承的同时一直不断地变化，不断地改革，不断地发展。

中国画是形式非常强的一个画种，并且特别强调个人风格，有两类画家会在绘画史上留下痕迹：一是有大作品也有风格的画家；二是绘画风格突出和绘画语言上有创造的画家。

2

“画者欲自成一家，非超出古人理法不可”，这是黄宾虹先生的名言。对于我们这些早已步入中年的一代来说，对自己的超越，在心理上的阻力往往比青年一代大得多，因为过去已形成的艺术上的某些优势，有时也会成为包袱。当然，一个中年画家，艺术要形成一种优势，都经历过一番艰辛，应该说，这种优势是十分可贵的，然而要变革，必然有否定，对过去某方面优势不同程度的否定，的确需要有足够的勇气。因此中年画家往往对自己所迈出的每一

步，都会特别谨慎、特别慎重，但是一旦决心迈了，步子却是稳重的、坚实的。

对传统的认识，老一辈给了我们许多经验与启示，但时代不同了，我们在继承前人的思想外，还应以当代的审美观念去拓宽传统的研究面，对传统精华进一步审视，发掘对传统的带有时代特征的再认识，定将会为中国画的发展，拓展出不同于过去的新的思维空间，并因此而闪现出新的演进的亮色。

绘画风格的变化，最初的悟觉往往来自于生活的直接启示与联想。生活不但给予创作以灵感、思想与素材，同时也是推动绘画语言探索的原动力。生活的激情会促使艺