

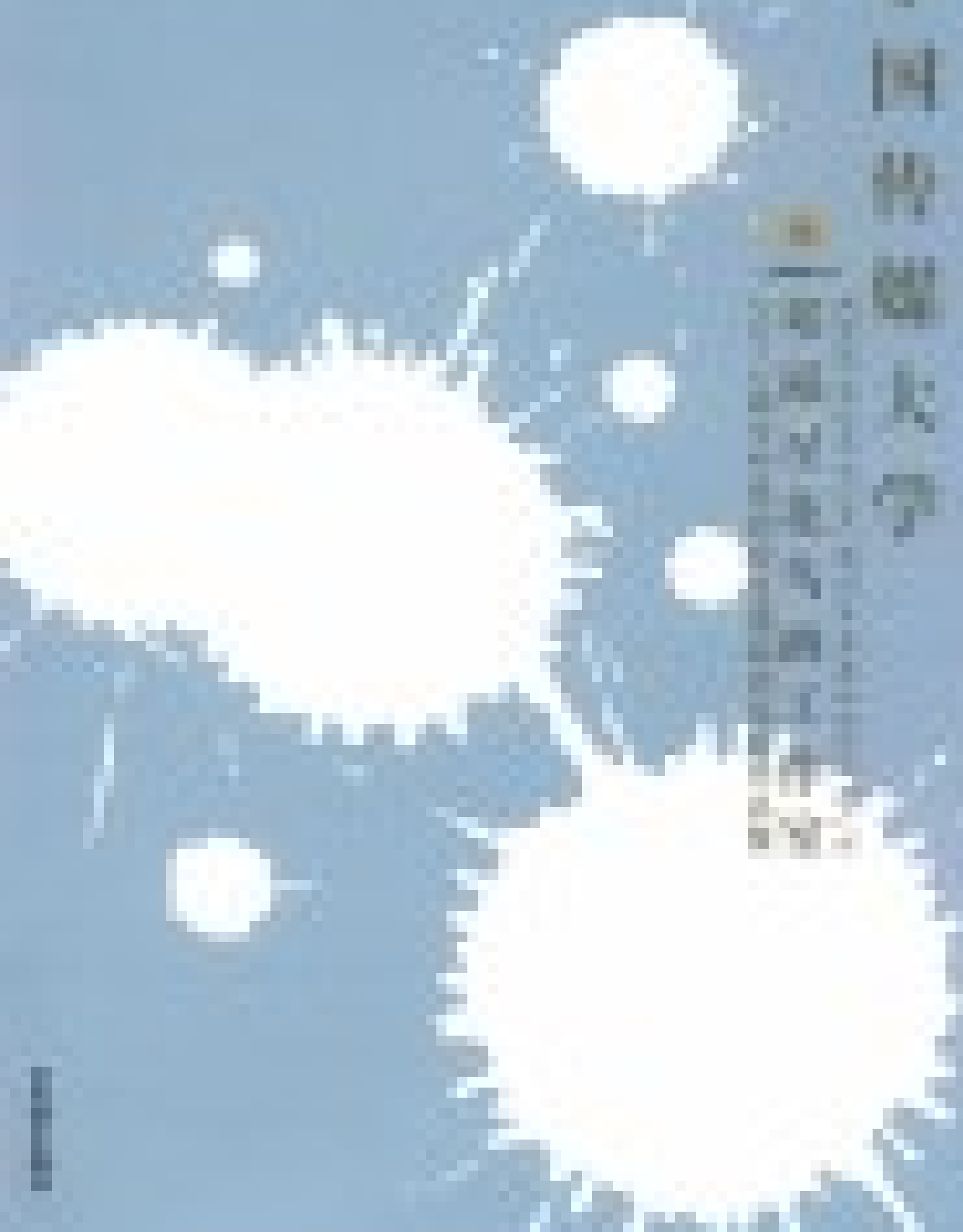
中国传媒大学

中国传媒大学

ZHONGGUOCHUANMEIDAXUE
邓福星花鸟画工作室
2013届文艺学研究生课程班毕业作品集

中国音乐史话

中国传媒大学

中国传媒大学

ZHONGGUOCHUANMEIDAXUE
邓福星花鸟画工作室
2013届文艺学研究生课程班毕业作品集

当代美术出版社

主 编：袁 军
副 主 编：张鸿声 李有兵
执行主编：谷建华 李海林
出 品：北京轩龙盛华文化交流中心
电 话：010-69235517
策 划：韩吉龙
责任编辑：陈 彤 薛 强
技术编辑：李宝生
整体设计：高 婷
出版发行：当代美术出版社
印 刷：北京蓝图印刷有限公司
印 张：3.5
开 本：889毫米×1194毫米 1/16
版 次：2013年6月第1版 第1次印刷
定 价：45.00元

中国传媒大学

中国传媒大学

ZHONGGUOCHUANMEIDAXUE
邓福星花鸟画工作室
2013届文艺学研究生课程班毕业作品集

当代美术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

主 编：袁 军
副 主 编：张鸿声 李有兵
执行主编：谷建华 李海林
出 品：北京轩龙盛华文化交流中心
电 话：010-69235517
策 划：韩吉龙
责任编辑：陈 彤 薛 强
技术编辑：李宝生
整体设计：高 婷
出版发行：当代美术出版社
印 刷：北京蓝图印刷有限公司
印 张：3.5
开 本：889毫米×1194毫米 1/16
版 次：2013年6月第1版 第1次印刷
定 价：45.00元

袁军

中国传媒大学副校长 教授、博士生导师

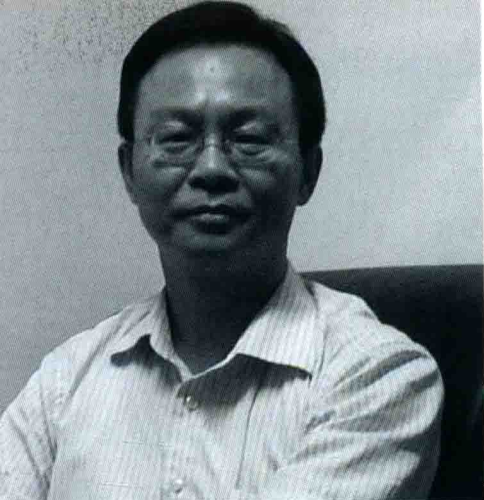
2013届毕业生作品集（序一）

文/袁军

很高兴看到这套毕业生作品集的出版。各具性情、各有姿态的形象世界，体现了同学们对艺术真理的真诚探索，也是老师和同学们一年来在教学和科研上辛勤劳动的心血结晶。同样，这也是我校在美术专业实践类学员培养方面进行新尝试的初步成果。

中国传媒大学是以信息传播的教学和科研为特色的高校。数十年来，在传播科学之研究，传播内容之生产两个领域已有相当积累。文学和艺术，不仅是滋养性情的基础性学科，也是重要的传播内容。为此，我们在学科建设、理论研究以及专业实践等方面一直在积极谋划和努力探索。中国传媒大学文学院艺术创作院的建设，就属于一次新尝试。我们的基本思路是，利用学校相对优厚的艺文理论资源，借助美术界名家数十年艺术修养功力，吸纳民间对美术创作和理论研究富有热情和追求的中青年才俊，进行培养，探索学校—业界，理论—创作—传播融合创新、相得益彰的新路子。目前看来，这是一次有益的尝试。在这里，我要特别感谢美术界各位先进大德，抽出宝贵时间，加入到这项事业中来。你们因材施教、循循善诱的教学，倾囊相授、拔擢后进的德操，是我们这项事业成功进行的基石。

文艺是人类精神的典范形态，也是民族文化灵动生命之源泉，本质上体现为永无止境的真诚探索。它依托文艺家的勤奋、热情、智慧和意志，向自然和人心的深广领域无限开掘，探求其深情大义，滋养和护佑着我们的幸福生活。在这里，我希望同学们常怀仁爱之心，永葆探索热情，为社会、人类奉献更优秀的作品。也希望文学院艺术创作院对一年来的工作及时总结，继续努力，开拓教学、科研新境界。最后，我谨代表学校和我个人，祝愿各位美术界前辈如南山之寿，松柏之茂，艺术之境历久弥新。

张鸿声

中国传媒大学文学院院长 教授、博士生导师

2013届毕业生作品集（序二）

文/张鸿声

长期以来，艺术已经成为一门科学或者是形而上学。在某一时期，智力与情感表现出了炽热生动，随后冷却下来。整个群体忙于实践与复制，技巧不再适合精神，变成了形而上学的教条或科学程序。这是没有生命的艺术。艺术的存在是要弄懂世界的意义。在最近的几十年内已经变的越发困难。我们几乎无法预测未来的艺术形式。在目下的中国艺术界，有大量的艺术创作人才。特别是在北京，艺术家的集聚已经成为一种世界性现象。不过，艺术家既需要“集聚”，更需要“锻造”。艺术家的灵性、品格、天赋、意志等等优质的“材料”，要经过反复锻造，才能成其全功。而这种“锻造”，就需要正规的艺术教育。

鉴于此，我们与北京一些资深的艺术教育家和机构共同创建了“中国传媒大学文学院艺术创作院研究生课程班”，以期通过正规的、高质量的艺术教育培养优秀的艺术创作人员。培养内容包括两方面：一是艺术理论，有国学、儒学、艺术理论、中国古代文论、中国古代画论等理论性课程，也有以导师工作室体制的实践课程。在任课教授中，多数是中外著名的学者和大艺术家，他们的授课精彩纷呈，让我们领略了各具姿态又别有魅力的大家风范。他们中有的涵泳覃思的学界耆宿，其学术体系宏深脉络分明，其人谦谦君子儒雅可亲。不仅在教学上深入浅出循循善诱，更兼拔擢晚辈提携后进，有当代韩荆州之风；有的气度端凝平实干练，慷慨磊落有豪气，为学扎实严谨表里洞达。教学上切要害标本兼治，道器结合讲求实效，深得学生之爱重；有的才情逸发、视线开阔、学兼中西，教学上环环相扣鞭辟入里，假以时日当开学界新气象。有的智深勇沉、胸襟开阔、气象万千，开画坛一脉之风气，理论、实践、皆创先河。在理论课讲授中，姚晓鸥先生是著名的文史专家，在儒学、古代哲学、文学方面造诣极深。有这样的教授群体，可以想见教学质量之精良。

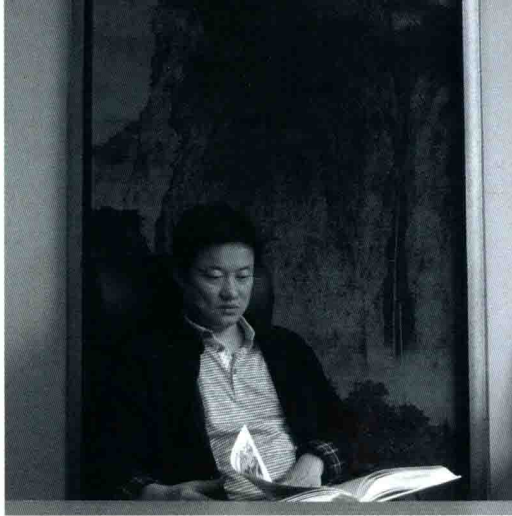
我们积极倡导“独立之思想，自由之精神”，一年来在师生的贯彻下初具气象。艺术教学有“术”有“道”，更需要学生的自我认识与挖掘。所以，在教学中，我们要求技法教学严谨扎实，同时也提倡老师与学生之间的相互讨论、思辨。学院的学术氛围正在形成。同时，我们还坚持以学术为先导的教学基本理念，组织和开展师生间的学术展览活动，带领学生到贵州、陕西、北京怀柔等采风写生。学生们在很多展览中参展、获奖，赢得了学院一致的赞赏。在第一届研修班的学员中，已有两人入选全国第三届线描展并获奖，有七人成功加入省级美协会员。

现在，培养的成果已经呈现在读者的面前了。希望这本画集的出版也是一种“集聚”，既是艺术创作上的，也是艺术精神的。

是为序。

李海林

中国传媒大学文学院艺术创作院院长、油画家

2013届毕业生作品集（序三）

文/李海林

我们是谁

艺术在历史的进程中解答了重大疑难，填补了我们认知中的空白，为永恒的真理提供了证据。它使各个不同的时代相连接起来，使不同肤色、语言的民族相互靠近，使人类孤独的个体生命得以彼此温暖，并引导我们形而上的本能，从而摆脱世俗的功利，直至到达优雅的艺术之境。它帮助我们恢复了失去的和谐，复苏了我们与自然社会休戚与共的感觉。

但是，快节奏的生活与无所不在的商业化使人类情感处于前所未有的浅表层面。飘忽不已的情绪频繁的影响我们，使我们无法深刻。挖掘生活内涵的能力正处于危机之中。也许这正是这个时代的本质特征之一。所有领域都面临着剧烈的调整，艺术也必须与之保持一致。纷繁复杂的人间万象既为艺术提供了足够丰饶的创作素材，也向艺术提出了极为严峻的挑战。现实如何描绘？生存怎样刻画？中国文化的“贯通”与西方文化的“创新”如何折冲？这让当今艺术家面对无数艰难的选择。

一切探索都是必要的。当重大的探索受到曲解，以及对整个社会的解读没有实质性的进展，艺术家的尊严也必将受到极大的质疑。艺术上，我们有古代大师所不能使我们满足的需求，因为这些需求他们活着的时候还不存在。“上帝死了”可我们还活着。

人与上帝的靠拢恰是建立在人类自我认知的基础之上的。没有深刻认识到命运、痛苦的根源，以及自身的局限，单只靠盲目的服从是虚假且懦弱的，从这个意义上讲，怀疑是一种更深刻的确信。奥古斯丁晓谕世人“只有人类成功克服对自我的爱 and 肉体的爱，才有可能蓬勃发展”。成功克服其实是成功超越。人类利己的天性是不能让自爱从身上切除的。人类的身体渴望被抚摸，人类的精神深处有根深蒂固的自恋。只有建立在深刻的自我认知之上，才能被深刻的解放。认识有多深，解放就有多自由。

艺术家必须忍受潜行孤独，以及为“人”之辛酸与不幸。只有这些触及灵魂深处的材料才能成就艺术。文章憎命达，自古皆然。养尊处优的人为现实的丰满所吸引难以塑造自我的精神情感世界。正是种种切肤之痛迫使艺术家观照自然，深化了人与自然的关系。心灵上的复归自然，远比古士大夫们寄情山水更重要，这是一种浸透过痛苦的真正成熟的大智慧。

“中学为体”抑或“西学为体”的辩论，以淹没在当今的全球化浪潮中。这或许本来就是历史开出的伪概念，又或概念本身就是人类自我娱乐的肥皂泡。艺术的灵光必定是一个人的用挣扎、奋斗、挫折乃至绝望汇成的生命过程来引领。生命过程应是衡量一切事物的尺度，它应以贴近每一个人的方式来解释其经历的复杂性，从而形成它独有的面貌。

创造是最伟大的行为，它必须以时间的约束性与连续性来完成。任何伪饰的懒惰与玩世不恭都是确凿的无能，以及对人类智性的亵渎。艺术是思想成熟的产物，时间是一个博物馆，它的大门从不对不成熟和仓促的作品开放。我深信无论我们的时代如何变迁，我们的材料如何层出不穷，只要有阳光雨露，四季轮转，有生与死，爱与恨，痛苦与狂喜，艺术就一直会有。

顾城曾说“诗是树叶，比秋天短，比世界长”。艺术亦如是！

有所望焉，以为文。

邓福星

1945年生，河北省固安人。1985年获文学博士学位。曾任中国艺术研究院美术研究所所长、《美术观察》杂志社社长兼主编、文化部高职评委、全国美展评委、国家图书奖评委、中宣部“五个一工程”图书奖评委、全国艺术学科课题审定专家组成员、全国艺术类博士点审议评委、第五、六届全国文代会代表、第五届全国美协理事。曾主持12卷本《中国美术史》、14卷本《中国民间美术全集》等国家社科基金项目及国家重点科研项目。现为中国艺术研究院学术委员会副主任，美术研究所名誉所长，博士生导师。中国传媒大学文学院艺术创作花鸟画工作室导师。

〔紫云晓霞〕 68cm × 68cm 2010年

借鸟卉代言（代序）

文/邓福星

至迟在七千年前，我们的祖先已经开始在陶器上刻绘植物和家畜的图形了。在很长一个时期里，原始先民不断地摹画着各种家畜、鸟类和植物。考古学家们说，这种现象是远古时代农耕文明的反映。这不难想象，比如今天的儿童，总习惯于把他们日常熟悉和亲近的对象涂画下来。随后，商周人把变形的鸟兽图案作为青铜器上的装饰纹样。因为当时他们把许多动物神灵化了，也理想化了，于是把鸟兽绘制得浪漫瑰异，极富有装饰性。后来，在帛画、壁画以及石刻中出现的花卉鸟兽，都作为人物活动的陪衬，很少独立出来的。汉代以前，大致如此。

魏晋南北朝时代的画家顾恺之、陆探微，甚至梁朝皇帝肖绎都画过独幅的花鸟画，所以，后世有人认为这一时期是花鸟画的开端。遗憾的是，这些都只是见于记载而无作品传世。直到五代，设立了皇家画院，花鸟画才真正兴盛起来。花鸟画高手徐熙和黄筌分别开创了野逸和富贵的不同风格。宋代皇帝赵佶酷爱花鸟画，而且身体力行，因描画珍禽异卉，竟荒于朝政。上有所好，下必兴焉。花鸟画于是蔚为大观，有画史和作品以为证。总之，这一阶段的花鸟画偏重于形似，讲究物理，也求意趣，画法基本属于工笔重彩。

随着院体画式微，文人写意画发展起来。作为文人画的重要一支，花鸟画又进入一个新的阶段。这个阶段从南宋算起，到近代为止。花鸟画在题材、表现手法及审美取向上都发生了很大变化。概括起来，至少有如下三个方面。其一，以文人为主体的画家多以清高自居，孤芳自赏，他们以“比德”、寓意的手法，取梅、兰、竹、松、莲等植物象征高洁、坚贞的人格、品质，比况言志，于是，它们便成了比较稳定的表现题材，如元代李衍、柯九思、王冕，清代郑燮、金农、李方膺等对这些花木屡画不厌。其二，作画不再重视形似，而用以抒情言志。徐渭“逸笔草草，不求形似，聊以自娱”的话为画家传说乐道。八大、石涛及扬州画派画家的作品可以佐证。其三，以书入画，强化了用笔在绘画中用笔的意义，相对独立的笔墨趣味成为创作中的重要追求和重要的评鉴标准。从总体看，这个时期的花鸟画生气勃勃而多姿多采，与前相比，它更多地追求物象以外的东西，相应的，创作主体精神也在不断增强。

[只把春来报] 180cm×97cm 2011年

进入20世纪以后，情况又发生了变化。由于种种特定的原因，花鸟画一度（尤其本世纪中叶）受到冷遇甚至贬斥。但是，耐人寻味的是，就在包括花鸟画在内的文人画曾一度低落的上个世纪里，却涌现出三位杰出的花鸟画大家：吴昌硕、齐白石和潘天寿。他们把花鸟画推向现代中国画的巅峰。这三位画家无疑都具有深厚的传统绘画基础，然而，他们的成功还在于各自独特的创造性。吴昌硕大限度地强化了画中的碑书笔法，形成他雄强沉郁的风格，从客观上成为对晚清柔美秀逸画风的反拨。在齐白石的作品中，朴实的农家情趣取代了儒雅的书卷气，率意粗放打破了传统的清高和矜持，强烈和鲜明压盖了古典的孤寂与淡远，从而，作品中流露出一种新鲜活泼的时代气息。潘天寿则以强悍的人格力量为内蕴，在画面形式上出奇制险，造成较强的视觉张力，洋溢着富有生机的时代精神。他们的艺术经历和艺术成就表明：画家应该适宜地选定某些方面，并将其发挥到极致，从而比较充分地显示其创作个性，并形成独特的艺术风貌。就此而言，他们既是继承与延续花鸟画传统的巨擘和大师，同时，也是推进创新花鸟画的典范和楷模。

回顾花鸟画发展历程，可以看到，花鸟画在不同历史阶段具有不同的主要追求。当今，花鸟画艺术主要不是用作装饰，不是摹写记录，也不是使之反映重大的社会主题而用以教化。当今花鸟画的功用，在于审美，主要是用来观赏，怡悦性情。就创作本质来说，风花雪月，花鸟鱼虫，不过是画家创作的借代物罢了。画家只是以之代言，表现自己，表达自己对生活的感受与理解，表明自己的情绪和意愿，表示自己的志趣学养，表现自己的技巧构思等，总之，用以表现画家的人格和审美理想。因此，在作品中，自然而必然地凝铸并表现出作者的个性，也就是艺术风格。正是在这种意义上，花鸟画的本质，很简单，即画家借鸟卉代言，其他，都是次要的了。

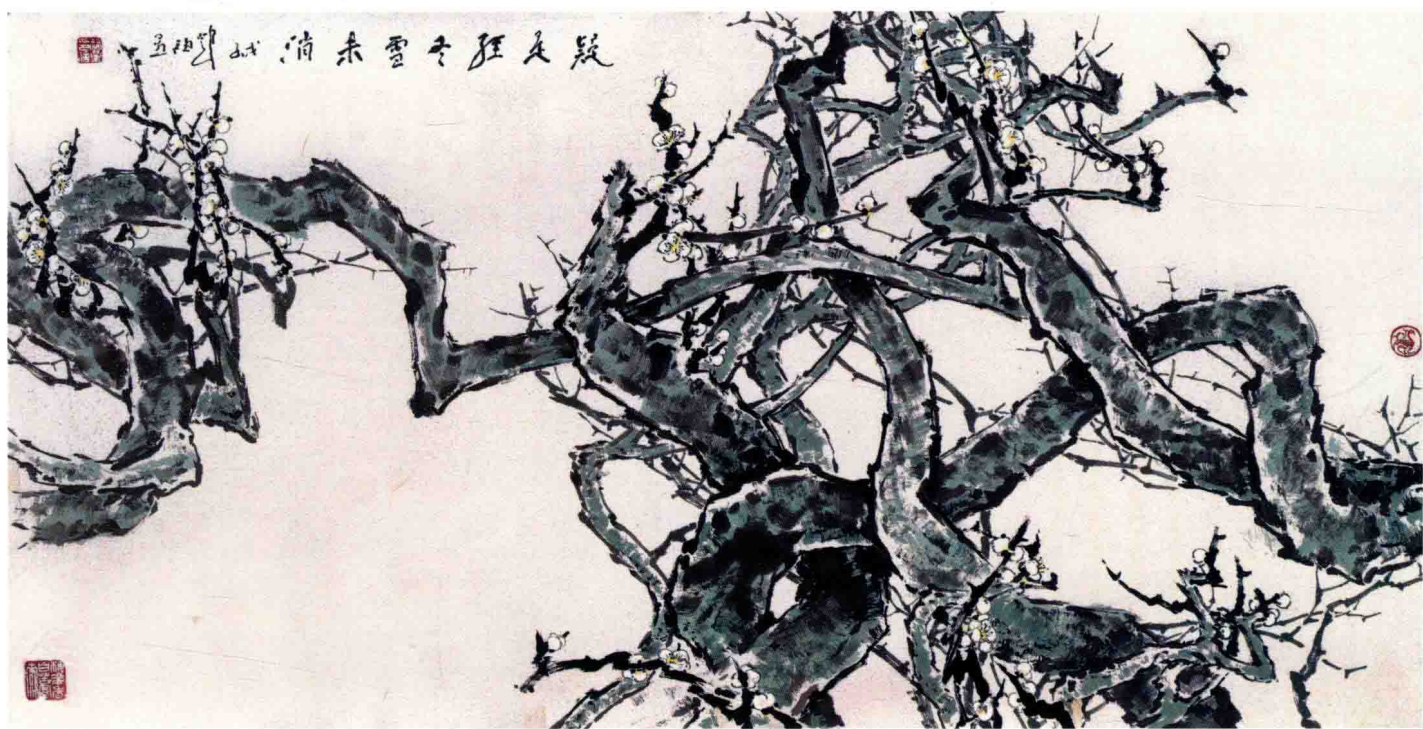
附记：本文写于1996年，原为《第11届花鸟画邀请展作品选集》序，这次刊用，作了删节。2013年6月1日笔者识于颐园。

【幽然·三韵】 136cm x 68cm 2006年

【一任群芳妒】 97cm×180cm 2005年

[疑是经冬雪未消] 68cm × 136cm 2005年

【虎饮】 68cm × 68cm 2010年

【花中极品】 70cm x 70cm 2007年