

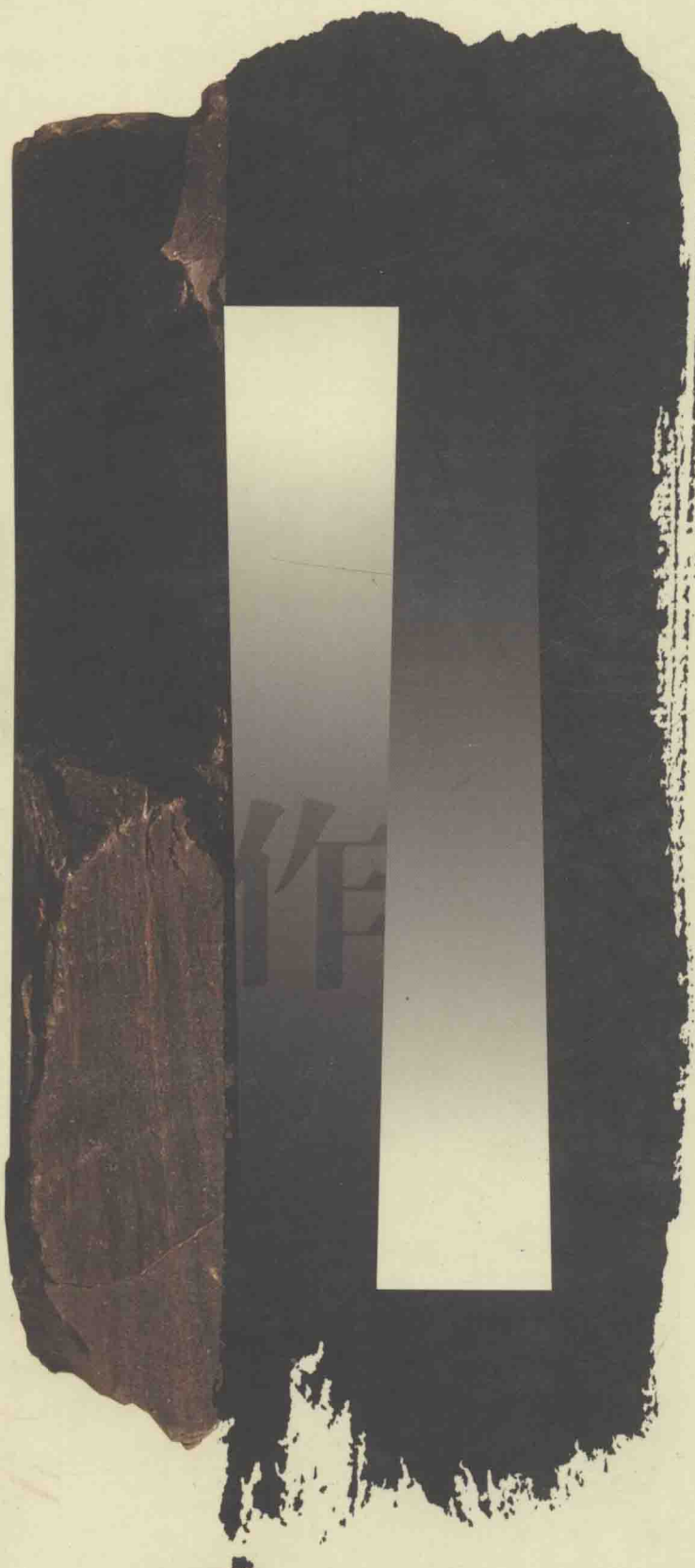
时代与民族精神

THE TIME SPIRIT OF CHINESE PAINTING
中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目

李魁正 主编

中央民族大学美术学院
李魁正研究生教学新思维与创作研究

作品集

时代与民族精神

THE TIME SPIRIT OF CHINESE PAINTING

中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目

李魁正 主编

中央民族大学美术学院

李魁正研究生教学新思维与创作研究

作品集

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

时代与民族精神·作品集：中央民族大学美术学院李魁正
研究生教学新思维与创作研究 / 李魁正主编. —北京：中央
民族大学出版社，2005. 12

ISBN 7-81108-114-8

I. 时… II. 李… III. 中国画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV.
J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第144666号

书 名：时代与民族精神·作品集

主 编：李魁正

责任编辑：付爱民 赵 东

封面设计：张晓东

出版发行：中央民族大学出版社

社 址：北京海淀区中关村南大街27号

邮政编码：100081

发行热线：(010)68932218 (010)68933837

经 销：新华书店

制 版：北京图文天地中青彩印制版有限公司

印 刷：北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本：889×1194 1/16

字 数：60千字

总 印 张：16印张

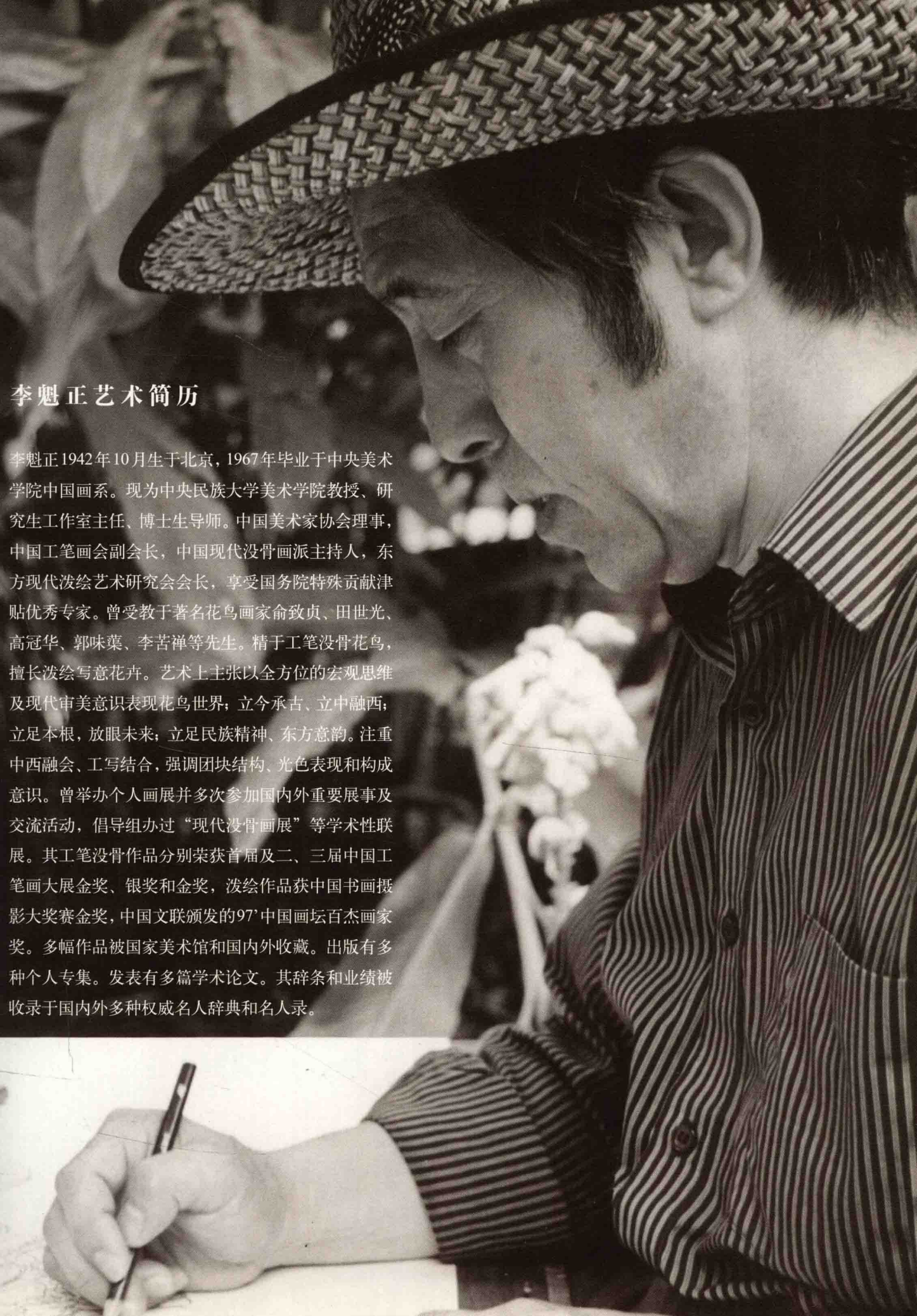
印 数：2000册

印 次：2005年12月第1版 2005年12月第1次印刷

书 号：ISBN 7-81108-114-8/J·67

定 价：198.00元

版权所有 翻印必究

李魁正艺术简历

李魁正1942年10月生于北京，1967年毕业于中央美术学院中国画系。现为中央民族大学美术学院教授、研究生工作室主任、博士生导师。中国美术家协会理事，中国工笔画会副会长，中国现代没骨画派主持人，东方现代泼绘艺术研究会会长，享受国务院特殊贡献津贴优秀专家。曾受教于著名花鸟画家俞致贞、田世光、高冠华、郭味蕖、李苦禅等先生。精于工笔没骨花鸟，擅长泼绘写意花卉。艺术上主张以全方位的宏观思维及现代审美意识表现花鸟世界；立今承古、立中融西；立足本根，放眼未来；立足民族精神、东方意韵。注重中西融会、工写结合，强调团块结构、光色表现和构成意识。曾举办个人画展并多次参加国内外重要展事及交流活动，倡导举办过“现代没骨画展”等学术性联展。其工笔没骨作品分别荣获首届及二、三届中国工笔画大展金奖、银奖和金奖，泼绘作品获中国书画摄影大奖赛金奖，中国文联颁发的97'中国画坛百杰画家奖。多幅作品被国家美术馆和国内外收藏。出版有多种个人专集。发表有多篇学术论文。其辞条和业绩被收录于国内外多种权威名人辞典和名人录。

编委会

顾问	• 鄂义太	陈理	刘大为	
主编	• 李魁正			
编委	• 罗世平	杜大恺	李魁正	张亚莎
	朱雄全	青觉	殷会利	何川
	刘永奎	潘缨	毛水仙	
执行编辑	• 付爱民			
文字编辑	• 付爱民	付京生	吴雪杉	付阳华
	倪葭	安佳	申卉芪	徐广伟
	张愉	贾宝锋	纳禾雅	赵东
	金鑫	唐笑	米娜	
艺术总监	• 张晓东			

目录

时代与民族精神
THE TIME SPIRIT OF CHINESE PAINTING

序	鄂义太
育人为本，德艺双馨	陈理
画家李魁正和他的研究生教学	冯远
探索求变，无私启迪	刘大为
怀抱古今 融通中西	罗世平
时代的使命	李魁正
造型基础	18
速写	19
线描	28
白描	50
色彩基础	62
色彩写生	63
装饰色彩	66
色彩设计	69
技法研究	78
没骨	79
彩墨	84
写意	88
重彩岩彩	98
创作实践	108
少数民族艺术设计	243

时代与民族精神

THE TIME SPIRIT OF CHINESE PAINTING

中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目

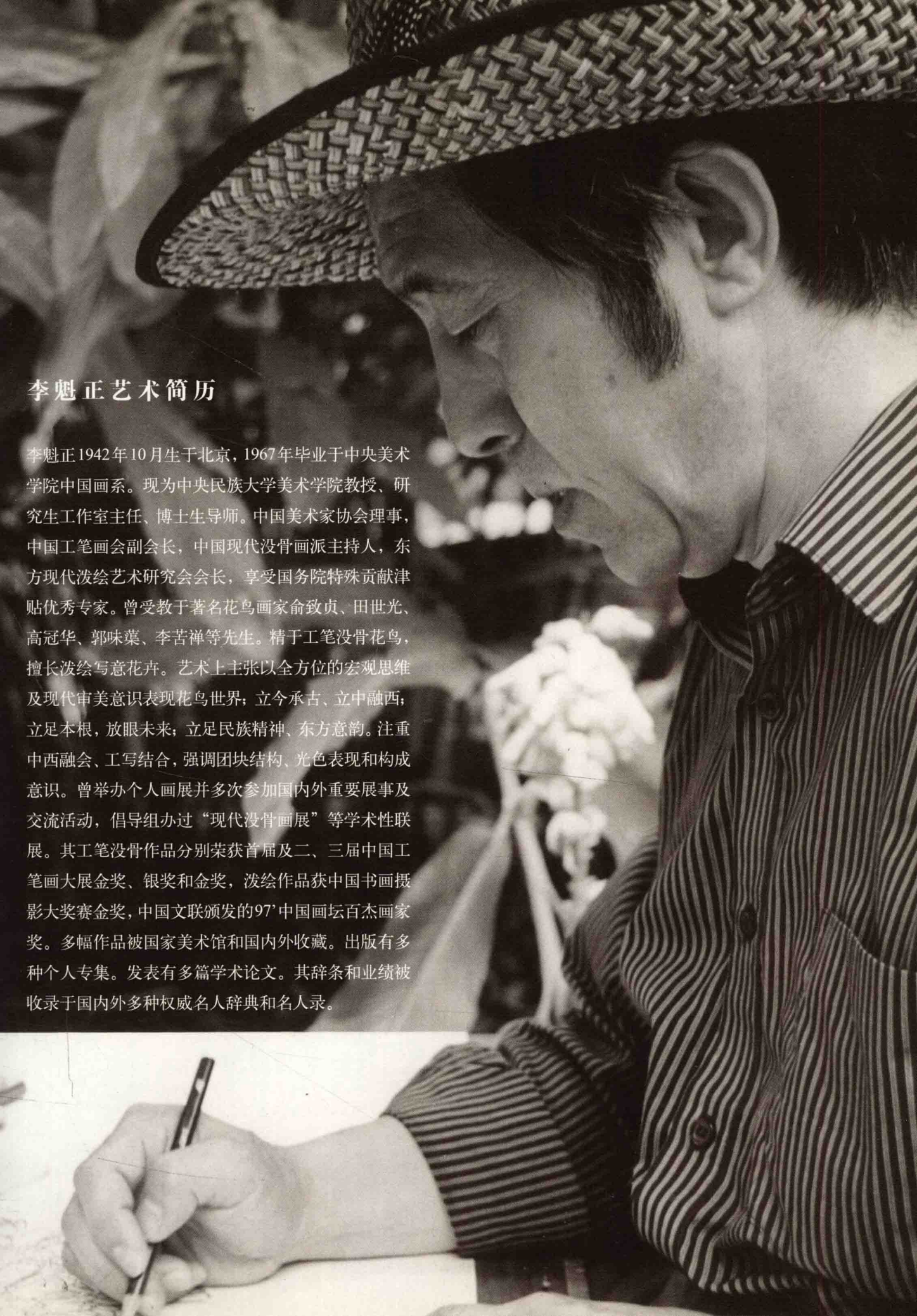
李魁正 主编

中央民族大学美术学院

李魁正研究生教学新思维与创作研究

作品集

中央民族大学出版社

李魁正艺术简历

李魁正1942年10月生于北京，1967年毕业于中央美术学院中国画系。现为中央民族大学美术学院教授、研究生工作室主任、博士生导师。中国美术家协会理事，中国工笔画会副会长，中国现代没骨画派主持人，东方现代泼绘艺术研究会会长，享受国务院特殊贡献津贴优秀专家。曾受教于著名花鸟画家俞致贞、田世光、高冠华、郭味蕖、李苦禅等先生。精于工笔没骨花鸟，擅长泼绘写意花卉。艺术上主张以全方位的宏观思维及现代审美意识表现花鸟世界；立今承古、立中融西；立足本根，放眼未来；立足民族精神、东方意韵。注重中西融会、工写结合，强调团块结构、光色表现和构成意识。曾举办个人画展并多次参加国内外重要展事及交流活动，倡导组办过“现代没骨画展”等学术性联展。其工笔没骨作品分别荣获首届及二、三届中国工笔画大展金奖、银奖和金奖，泼绘作品获中国书画摄影大奖赛金奖，中国文联颁发的97'中国画坛百杰画家奖。多幅作品被国家美术馆和国内外收藏。出版有多种个人专集。发表有多篇学术论文。其辞条和业绩被收录于国内外多种权威名人辞典和名人录。

编委会

顾问	• 鄂义太	陈理	刘大为	
主编	• 李魁正			
编委	• 罗世平	杜大恺	李魁正	张亚莎
	朱雄全	青觉	殷会利	何川
	刘永奎	潘缨	毛水仙	
执行编辑	• 付爱民			
文字编辑	• 付爱民	付京生	吴雪杉	付阳华
	倪葭	安佳	申卉芪	徐广伟
	张愉	贾宝锋	纳禾雅	赵东
	金鑫	唐笑	米娜	
艺术总监	• 张晓东			

目录

时代与民族精神

THE TIME SPIRIT OF CHINESE PAINTING

序	鄂义太
育人为本，德艺双馨	陈理
画家李魁正和他的研究生教学	冯远
探索求变，无私启迪	刘大为
怀抱古今 融通中西	罗世平
时代的使命	李魁正
造型基础	18
速写	19
线描	28
白描	50
色彩基础	62
色彩写生	63
装饰色彩	66
色彩设计	69
技法研究	78
没骨	79
彩墨	84
写意	88
重彩岩彩	98
创作实践	108
少数民族艺术设计	243

殷会利

潘雯

申卉芪

付爱民

姜蕊

贾宝锋

米娜

吴少明

崔志凌

吴花云

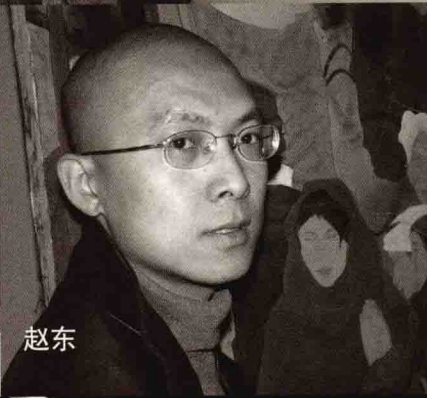
李清华

唐笑

张愉

赵东

纳禾雅

金鑫

张有乾

崔新建

李俊军

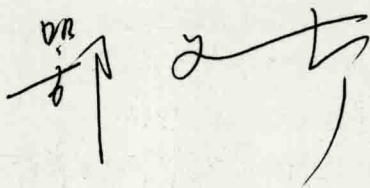
序

中央民族大学校长 鄂义太

中央民族大学是培养全国各民族高级人才的重点大学。发扬、传播民族美术和研究民族艺术的创新问题是学校美术学科建设和人才培养工作的重心。自1959年民族大学设立艺术系以来,中国画就一直是美术专业中的重要专业,至今已有46年的教学史,不仅为国家培养了众多优秀的艺术创作人才,更为各个少数民族地区培养了大量的美术创作、美术教育、美术基础建设的骨干力量,这期间积累了丰厚而宝贵的教学经验。近年来,随着新时代文化事业的飞速发展,艺术专业研究生阶段的教学越来越成为我校高等教育关注的一个中心,如何通过研究生教育来培养符合现阶段社会需求的我国高等民族美术人才,更是一个重点和难点。将我们已有的教学经验总结出来,既能体现民族大学有特色的教学成果,也有利于教学科研在今后的进一步完善。

李魁正教授是中央民族大学博士研究生导师队伍中一位令人尊敬的特殊学者,他的成就融学术理论研究、艺术创作实践和高等教育研究与实践于一体,并作为一位在社会上享有盛誉的艺术家,带动着一大批年轻学子以担负时代使命的豪迈热情投入到艺术研究与创作中。他和学生们孜孜不倦地耕耘了这许多年,于今天慨然回顾,可谓成就斐然,已经形成了风格鲜明、思维独到的教学思想和课程模式。

我认为,把他这些可贵的思想和实践经验系统地进行总结和展示,对于中国画与民族美术教育的深化与拓展、对于当代中国美术的民族化发展与创新、对于中央民族大学研究生教育教学水平的提高都具有非常重要的推动作用。中央民族大学将李魁正教授的教学新思维列入“十五”“211工程”重点学科建设项目,是对李魁正教授教学成果的肯定,也是希望通过对他的经验总结和理论探讨,能够推动新时期高层次民族美术人才的培养,为民族美术事业的发展做出更大的贡献。

育人为本，德艺双馨

——李魁正先生的追求

中央民族大学副校长 陈理

中央民族大学美术学院是中国高等美术教育的一处重镇，也是培养高等民族美术专业人才的教育中心。1959年，中央民族学院建立艺术系，美术是三个专业之一。1983年成立独立的美术系，2002年扩展为美术学院，几十年来，一直在稳步的发展中。

李魁正先生在民族大学任教二十多年，是民族大学美术学院较早承担研究生教学任务的导师之一。他从1997年开始招收硕士研究生、2001年开始招收博士研究生以来，一直是作为导师组组长，担负着研究生教学计划、课程设置等主要的教学指导工作。特别值得一提的是，2001年由李魁正先生申报材料并通过评审建立了“中国少数民族艺术”专业博士点，确立了与艺术创作实践紧密联系的理论研究为核心的博士研究生研究方向，在我国艺术教育博士研究生培养领域里属首创之举。李魁正先生以其精湛的艺术领导中国画坛没骨画流派十余年，以其德艺双馨的品质培育民族艺术人才二十余年，成为中央民族大学美术学院的一面旗帜。

在多年的教学生涯中，李魁正先生以一贯精勤、负责的态度全身心地投入到教学中去，他尤其不耽于既得的小成，大胆打破一般教学模式，不断地探索和尝试，与学生一起积极地面对时代的瞬息变幻，去寻找创作的正途。现在他把自己的教学思想清理出来，不仅是对自己教学方法的总结，也是一个供今后研究和实践的参考文献，成为我们进一步改进教学的基础。李魁正先生所提出的“新思维”是在主张一种敢于反思、敢于否认权威、敢于挑战经典的学术精神，当然，他强调要持有一个对待艺术认真负责的态度，这是最基本的前提。我们偶尔有机会在一起探讨教学的改进与发展诸问题，深知他决不是在哗众取宠，实实在在是有感于时下某些学术研究与艺术教育的应景贫乏的责任感与使命感使然。实际上，他所提出的“新思维”岂仅在美术专业如此，实是全校研究生教学中急待全力探索和解决的一个重大的课题。院校研究生教学是我国高等科研人才的培养基地，无论自然科学学科还是社会科学学科，只有强化和持续提倡这种敢于反思、敢于否认权威、敢于挑战经典的学术精神，才能培养符合时代要求的创新型人才。从这个角度，我非常认同李魁正先生所提倡的“新思维”。

对于如何在现代教学体系中完善民族美术教学，怎样推进研究生美术教育的发展，中央民族大学美术学院通过多年努力，逐渐摸索出自己的人才培养模式，积累了大量的经验。李魁正先生的教学体系是最近几年中成绩比较突出，效果显著的一个重要代表。今天从中撷采一部分精彩的篇章向美术界、教育界等各界人士展示出来，真诚地希望得到大家的批评与帮助，共同为建设我们民族的未来壮景出谋划策。在此，我仅以点滴体会代为操鼓扬旌。

陈理

画家李魁正和他的研究生教学

中国美术馆馆长 冯远

建国以后中国美术50年来的发展历程中,学院美术教育及其学术思想发挥着核心主导作用。由于体制的原因,20世纪90年代以前的中国“职业画家”都是在专业院校里培养成才和成长发展的,特别是开展美术专业的硕士研究生教学以来,美术教育家们拥有了一块更广阔、更深入的培育美术创作人才的田野。就是在这块田野里,学术思潮得以推广、创作经验得以验证、创新思维得以实践……看的出来,李魁正非常珍惜自己所拥有的这块田野,自从1997年他开始招收硕士研究生以来,他在自己这块田野里精心谋划、孜孜不倦地耕耘着,到今天已经是第8个年头了,这个展览、这本画册,汇集了他和聚集在他身旁的这群富有朝气和活力的青年们辛勤耕耘的成果。

魁正先生首先是当代一位优秀的画家,无论他的白描花卉或现代没骨还是泼绘艺术,都创造了一系列全新的中国画表现语言范式,这些成就在当代中国画的发展进程中都具有非常重要的学术价值。我来北京工作以后才与魁正先生结识,逐渐熟悉了他的为人和求艺的品格,他素来谦和敦厚,有儒者风度;但在艺术的追求和探索中,又往往有大刀阔斧、敢想敢做的气质!他把自己在创作中积累的成功经验毫无保留地传授给了学生们:那是开阔的视野、敏锐的思维、先觉的意识、扎实的基本功训练和严谨的治学精神。魁正先生尤其重视基础训练,强调过硬的基本功对于一个画家未来发展的重要性。因为他自己就是出身我国当年经典的艺术科班教育,由于特殊的历史原因,他读了6年的美院附中初、高中合办的实验班,之后大学时又有幸横跨当时的两大美术高等学府:北京艺术学院和中央美术学院,期间曾经受教于俞致贞、田世光、高冠华、郭味蕖、李苦禅等著名的花鸟画家。在他身上,集中体现了传承有自的国学根底、学院科班教学的造型工夫和先生们手传心授的扎实技法。这一切,注定了他的从艺之路和为师之道都必定要走着这样一条主张“立今承古、立中融西”与“宏观思维、创造意识、基本功三项并举”的,以学院专业教育为依托的正途。走上这条路就意味着不趋短利、不求早誉、用功深厚、敏于思考,这是一条培养当代杰出艺术创作人才的路。

魁正先生始终执着倡导的“立今”就是艺术创作对“时代精神”的表现,这个“时代精神”的提出对于当代美术专业的高校教育有着非常重要的意义。魁正先生清醒地认识到,在我们所处的这个时代里,绘画创作的精英人才培养主要是依靠学院教育来完成的。在研究中他分析了当代的社会文化结构组成,认为今后能够代表时代主流的高水平专业艺术创作人才将不再是从山林隐逸中出现,也不再是从文人书斋中出现,更不可能从工匠、学徒中出现,而是从学院里经受过专业基础训练、人文学养熏陶、经历过丰富的艺术创作研究和实践的学生中诞生。因此,他非常爱护学生,毫不夸张地说,他把

学生看作是自己艺术生命的一种无限延续。在教学中，魁正先生小心翼翼地呵护着学生的艺术个性与创新精神，哪怕只是刚刚显现出来的一点点苗头。他不会因为学生的艺术试验搞过了火而阻拦他们的探索，相反，只要学生还保持着对待创作严肃认真的态度、是在追求真我性情在艺术表现中的抒发，他总是充满热情持续给予鼓励，并尽自己的全力帮助学生们打开视野，开阔胸怀。正因为如此，我们惊奇地发现，在他的学生中间，没有任何两个人的创作题材、体裁、形式语言等在风格上相似，他更没有教出一个只会拷贝师傅创作面貌的“门徒”。我们在展览和画集中将看到，以邮票设计而知名艺术界并以焦墨泼写人物肖像展现其新鲜的绘画形式语言的殷会利博士；以少数民族题材中国画创作和现代没骨画享誉画坛的潘缨（在读博士）；在水墨意笔花卉和少数民族服装研究中饶有建树的申卉芪博士；在绘画创作、景观色彩设计与民族艺术理论研究等方面都有突出拓进的付爱民硕士（在读博士）以及许多成绩优秀的硕士研究生和研究生课程班的年轻人。学生们所始终秉持的，正是这个崇尚艺术表现的自由、真趣，放眼未来艺术颠峰的“时代精神”，关注现实情感、现世情感和真我情感的传达，并为此而锤炼自己的艺术表现技艺。

由中国美术馆和中央民族大学联合主办的这个展览，是这个教学研究项目成绩的展示，同时也将作为进入新世纪现代中国美术和美术教育发展研究的一项重要学术成果供同行观摩检视。藉此，我们衷心祝愿美术教育能够为中国的明天培养更多优秀的艺术人才。

探索求变，无私启迪

——我所认识的李魁正教授

中国美术家协会常务副主席 刘大为

20世纪90年代后期，中国画的创作迎来了又一个繁荣的历史时期：风格多元、创作数量丰厚。在这个特殊的历史阶段涌现出一部分以学术理性为创作根基的中青年国画家，他们借助教学机制潜心研究创作规律，勇于探索、呕心于美术教育事业，李魁正就是其中做出了突出贡献的一位。

魁正是我的师兄并在工笔画会参与组织工作，由于我们各自所在的院校只有一街之隔（解放军艺术学院与中央民族大学），所以常年以来既是在创作上经常深入交流的挚友，也是探讨中国画教学方法的同好。根据我们平常的交往和对他的了解，他能够在这个时候拒绝许多市场利益的诱惑、放弃了自己大量的创作时间而与这些热情的年轻人一起钻研探索，把自己创作经验无私地拿出来与他们分享……实在是一种高瞻远瞩、很有胆量和气魄的选择。

魁正本已是一位在创作上很有成就的画家，早在80年代中期他就以传统双勾设色的工笔花鸟画在花鸟画领域里取得了十分出色的成绩，在中国画画坛有重要的影响。而后迅疾翻然变法，脱胎换骨，开始大胆试验没骨画技法，用“面壁之功”开始了他艺术生命的第一次“蝉蜕”，一幅《金牡丹》立意技法均使目者为之一振。1992年由他倡导组织的“现代没骨画展”可以看作是对这次蜕变成成功完成的标志。正当他的工笔、没骨作品在国内外艺术市场上普遍看好之际，魁正兄再次走出了大胆变法的一步，暂时搁置了工笔画、没骨画的创作，转向泼绘艺术的探索中去。在他的泼绘天地中，他首创了革新传统样式的以黑衬白、团块裹线、墨色混融的视觉意象，那黑墨世界中的玄幻光韵仿佛演绎的是世外理想家园中的奇葩。从1995年《魁正泼绘》出版到90年代的后期，魁正的泼绘艺术已经从一个懵懂少年成长为一位气宇轩昂、叱咤风云的大将，获得了越来越多的肯定和喜爱。这以后他又热衷于对白描艺术用线方法变革的摸索和在悟对变临传统经典作品时叩问古人笔意。看似温文而雅一介书生，但是在开拓求新上却能头角峥嵘大破大立，朋友们都隐约感到，他又将有一批新的东西呈现给大家，这次将又会是什么变法创新呢？

1997年他开始招收中国画专业的硕士研究生，2001年又作为博士研究生导师开始招收中国少数民族艺术博士研究生，这8年里，他的主要精力都投入到了教学中，这一次他拿出来的“好东西”不再只是他自己的作品，而是在他精心指导、教习下的一批年轻人创作的作品以及他们一起在这几年中对中国画创作、民族美术创作研究的理论成果。魁正是一位负有责任感的人民教师，他用自己创作画作时的专心、细心、耐心和一贯的开拓精神把培养学生当作是自己新阶段的重要“使命”。多年的耳闻目睹，知道他是一个