

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国艺术研究院
艺术家系列

潘 Ying

PAN YING

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 潘缨 / 连辑主编; 潘缨著. —北京:
文化艺术出版社, 2017.3
ISBN 978-7-5039-6254-7

I. ①中… II. ①连…②潘… III. ①艺术—作品综合集—中国—
现代②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J121 ②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第041366号

中国艺术研究院
艺术家系列

潘缨

主 编 连 辑
著 者 潘 缨
丛书统筹 陶 玮 赵 月
责任编辑 周进生 周 焘
整体设计 顾 紫
本册美编 姚雪媛
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号(100700)
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)
传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
版 次 2017年6月第1版
印 次 2017年6月第1次印刷
开 本 635毫米×1000毫米 1/8
印 张 17.25
字 数 20千字 图片56幅
书 号 ISBN 978-7-5039-6254-7
定 价 300.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

中国艺术研究院艺术家系列

编委会

主 编 | 连 辑

副主编 | 吕品田 谭 平 田黎明 牛克诚 杨 斌

委 员 (按姓氏笔画为序)

龙力游 朱乐耕 刘万鸣 江宏伟 杨 涛

杨飞云 杨华山 吴为山 何家英 陈孟昕

林若熹 赵建成 骆芃芃 徐 累 桑火尧

崔 进 管 峻

编辑部

编辑部主任 | 陈 曦

编辑部副主任 | 戴 健

编 辑 | 戴 健 陈 越 曹贞华 杜 蕾

马 岩 刘晓光 朱 蕾 高 瑜

总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深挚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作、典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代、关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐耕、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整、在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和文化智库“五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日

目录

艺术自述

发现世界，也发现自己 \ 2

艺术作品

青海写生1 \ 8

青海写生2 \ 10

青海写生3 \ 12

青海写生4 \ 14

青海写生5 \ 16

青海写生6 \ 18

青海写生7 \ 20

青海写生8 \ 22

青海写生9 \ 24

青海写生10 \ 26

青海写生11 \ 28

青海写生12 \ 30

青海写生13 \ 32

青海写生14 \ 34

大昭寺 \ 36

不知名的古迹 \ 38

屋顶平台 \ 40

后院 \ 42

萨迦的房子 \ 44

萨迦寺 \ 46

远山 \ 48

客栈 \ 50

山口 \ 52

达娃宾馆 \ 54

萨迦佛学院 \ 56

织氍毹的藏女 \ 58

唐卡画师 \ 60

画师的妻子 \ 62

麻尼石雕刻师扎西 \ 64

汽车修理师 \ 66

扎西伦布寺 \ 68

扎西伦布寺哲学院 \ 70

白塔 \ 72

转经廊 \ 74

青海藏女1 \ 76

青海藏女2 \ 78

青海藏女3 \ 80

青海藏女4 \ 82

青海藏女5 \ 84

青海藏女6 \ 86

青海藏女7 \ 88

青海藏女8 \ 90

青海藏女9 \ 92

青海藏女10 \ 94

节日 \ 96

梳妆 \ 98

藏女1 \ 100

藏女2 \ 102

藏女3 \ 104

藏女4 \ 106

藏女5 \ 108

青稞酒 \ 110

酥油灯 \ 112

望果节 \ 114

心路 \ 116

卓玛和拉姆 \ 118

创作思考

漂泊与回家 \ 122

色彩的意义 \ 125

写生的意义 \ 127

发现世界，也发现自己

我出生于令人羡慕的艺术之家，父亲是油画家，母亲是国画家。但其实我的整个童年完全在“文革”中度过，父母都在农村劳动，我早期的艺术教育其实是小学美术组和黑板报，8岁就被18岁的老师逼着搞创作。后来当老师后才发现，很多人大学毕业还没学会的东西，我在小学就烂熟于心了。

我在青年时代意外地成为一名军人。我考上解放军艺术学院那年未满17岁，年纪比较小，人生还没有成型。当时还不知道军艺的这段生活给我的影响将如此深远，从那时开始的人生将在不知不觉中形成一种定势，而且这种定势会一直延续至今。

当时令我印象特别深刻的首先是老师们非常非常勤奋，同学们也非常非常勤奋，那既是军队院校的特征，也是那个时代的特征吧。但当时的我并没有觉得那是一种特别的狂热状态，而是自然而然地觉得，那就是每一个画家应有的正常工作状态。老师带我们下乡的时候往往比我们学生画得还要多，平时不上课的时候，也会在学生寝室旁的画室里挥汗如雨地创作。他们既作为负责任的教师为教学工作辛勤付出，同时又作为高产的画家不断奉献出优秀的作品。也正因为如此，老师的教学才更有说服力、更有成效。同时更重要的是，他们在不知不觉中以一种榜样的力量为学生树立了一生的楷模，使他们作为教师对学生的影响一直延续到毕业之后。

79届的同学对我的影响也非常大，很多年纪较大的同学上学时已经是非常成熟的画家，既给我很多帮助，同时也令我产生巨大的压力。整个四年的学习氛围既活跃，又紧张，所有人不光在课堂上努力，课余时间和假日也不放过。

另外，我无法忘记的是，绘画之外广泛的读书、交流和辩论使老师和同学永远身处的那种思维的亢奋状态，这种状态引发出更大的创作动力。在这样的老师和同学旁边，每次想偷懒的时候都会不好意思。就这样，对我来说，一开始被动的勤奋渐渐变成了无法停止的惯性。直到现在，每逢稍有松懈，我依然会产生由衷的负罪感，于是，赶紧调整状态，继续努力。

上学期间，每天六点出操，开始实在是心怀抵触，而且大个的男生在前面领跑，

我这么小个儿的女生要想跟上实在是太吃力了，有时回头一看，其他的女生都没影了，自己也想掉队了，但又一一看，尚沪生老师还在，而且还跑得气定神闲（她当时应该已经五十多岁了吧），于是我就没好意思掉队。毕业时，发现自己已经意外地成为长跑爱好者了。虽然不再出操了，我却经常自发地在附近的街道上奔跑，在后来的单位海军航空兵部队的长跑比赛中还能拿名次。现在我更加由衷地体会到年轻时身体锻炼得不错，正是勤奋最需要的基本条件。

记忆深刻的是军人要绝对服从命令，这与艺术所追求的自由和青春期的反叛相冲突，但在不断的挣扎和郁闷中，我还是学会了服从。经常让自己去做自己不愿意做的事和以为自己根本做不了的事，而且还必须做好，这对后来的人生确实很有帮助，从那一刻起，对我来说，不再有更艰难的事了。

现在回想起来，正是从走进军艺的那一天，我开始成为现在的我。我所不知道的潜能开始逐渐呈现，超乎了我对自己的期待，因而对于能考上军艺，现在的我比当年的我更觉得幸运。

在大学的四年中，军艺以一种军队的方式贯彻扎实、系统、严格的基本功训练，同时脚踏实地深入生活，在部队和边疆百姓的生活中写生、发现题材、构思创作和完善艺术语言，为我的艺术创作打下了坚实的基础。

从那时起，我被培养成非常沉迷于写生的画家。也是从那时起，我开始了少数民族题材的创作。

从早期描写侗族生活的《侗女织布》，表现彝族生活的《结伴》《彩衣》和彝女系列，描写藏族生活的《心愿》《祥云》《天眼》，到近期仍在进行的塔吉克人系列，以及采用重彩形式的藏女系列。二十多年间，对少数民族生活不断加深的了解，使我不断产生新的创作欲望，创作了近千幅这类题材的作品。中国众多的少数民族生活本身丰富多彩，民族文化生趣盎然，民居、服装、生活用具鲜活地保留着古代生活的印记和人类与自然共生的智慧。生动的面孔、耀眼的色彩、大胆的色彩搭配、质朴鲜活的图案，

从中我学到的东西远远比书本上更多。这些存活于民间的生命力不断地打破着我刚刚积累起来的审美经验和技法定势，使我无法执着于用现有的工笔和写意表现形式去描绘它们，于是，没骨应运而生，很长时间，我根本不知道这叫“没骨”。

在二十多年中，没骨作品也有不断的细微变化：侗族系列深沉宁静，彝女系列庄重淡雅，藏女系列古朴稚拙，塔吉克人系列轻松明快。这些民族不同的精神气质和生存状态在我心中逐渐潜移默化成为一种鲜明的印象，不知不觉反映在我的创作中，同时这些作品也融入了我自己的心理状态和不同时期对生活的不同感受。

2000年，当我开始尝试重彩画时，我却为自己选择了由具象到抽象的多种题材和形式来做技法上的试验，其中有些试验将我以往的技法经验融汇其中。但对我来说更重要的是将以往的技法材料没能充分表达的感受以不同的方式再做一次尝试。在这个过程中，首先是颜色的多样化选择和多层厚涂的技法使我重新燃起描绘西藏民俗的色彩和强烈的光影的热情，这种热情曾经被传统的工笔和水墨表现形式所扑灭，令我在很长一段时期内一直痛感中国画比起油画在色彩上的表现力上有所欠缺。其次是矿物颜料的特殊质感所形成的视觉冲击力再次使我产生抽象表现的冲动。再次，经过对绘画材料的多方面接触，触发了我对表现形式、画面效果乃至题材内容的更多设想。

2003年至2006年，我在职攻读中央民族大学中国少数民族艺术专业博士学位。虽然在教学的同时完成博士课程的过程比较辛苦，但出于我多年来对少数民族艺术的喜爱，其中的压力和烦恼早已烟消云散，乐趣和收获成为我记忆中挥之不去的部分。特别是对唐卡的艺术形式和技法、材料的研究，使我对传统的认知更加全面和丰满。

2008年，我离开任教二十多年的中央民族大学，成为中国艺术研究院美术创作院的画家，有了更充分的时间和精力进行写生和创作，我正在将以前忙于教学没时间完成的许多构思逐渐变成画面。

回望已经过去的岁月，从写实到抽象，再从抽象到写实，从中国画到油画，再从版画到水彩，多变和突变成为我习以为常的创作方式和艺术态度，不断地发现和探索成为

我生命的必需品。

同时，写生一直都在继续，以不同的形式保持着我和大自然、人类的交流。而创作，则是和世界的对话。

潘缨

2016年9月

