

中央美术学院
China Central Academy of Fine Arts

造型学院教师作品集·第一集

CAFA SCHOOL OF FINE ARTS / Selected Work / Faculty I

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

中央美术学院
China Central Academy of Fine Arts

造型学院教师作品集·第一集

SCHOOL OF FINE ARTS / SELECTED WORK / FACULTY / I

图书在版编目 (C I P) 数据

中央美术学院造型学院教师作品集.第1集:汉英对照 /
中央美术学院编著.—南京:江苏美术出版社,2007.10
ISBN 978-7-5344-2457-1

I.中... II.中... III.艺术—作品综合集—中国—现代
IV. J121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 150767 号

中央美术学院作品集编审委员会

主 编 潘公凯

副 主 编 谭 平

编 委 (按姓氏笔划排序)

丁一林 尹吉男 王 敏 田黎明 吕品昌 吕品晶 吕胜中 许 平
苏新平 诸 迪 高天雄 曹 力 隋建国 谭 平 潘公凯 戴士和

执行小组

组 长 许 平 副组长 杨建华 组 员 蒋桂婕 田婷婷

造型学院编辑委员会名单

主 编 戴士和

副 主 编 (按姓氏笔划排序)

丁一林 吕品昌 吕胜中 苏新平 吴长江 高天雄 曹 力 隋建国

编 委 (按姓氏笔划排序)

丁一林 广 军 马 路 王少军 王华祥 王颖生 吕品昌 吕胜中
刘商英 孙为民 孙 伟 孙家铤 孙景波 苏新平 李 帆 吴长江
张 烨 袁 元 袁运生 唐 晖 高天雄 曹 力 隋建国 戴士和

执行小组 刘 娟

出 品 人 顾华明

责任编辑 王林军 编 务 洪 艳

装帧设计 王子源 责任校对 赵 菁

视觉统筹 陈冰青 责任监印 贲 炜

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

总 印 张 52

版 次 2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2457-1

总 定 价 480.00 元 (共 3 册)

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

中央美术学院自建校起，一直是中国美术教育的重镇，各个时期的教师和学生先后创作出了开启时代潮流、引领美术新风的美术作品。这些作品极大地推动了我国的美术教育和创作，成为中国近现代美术史的重要组成部分，而这些作品的作者也相继成为我国近现代美术发展历程中彪炳史册的艺术家。

历史进入21世纪后，全球化和市场化席卷而来，各个领域都受到这股新风的影响，美术自然也不例外。美术学院的教育如何适应这个全面变革的世界，已成为摆在美术教育界面前的紧迫任务。中央美术学院积极思考美术教育的内涵，不仅从传统中国美术教育思想中汲取宝贵遗产，也从国外的美术教育变革趋势中借鉴合理因素，力求将造型学科为主的美术教育转换为多学科、多专业的大美术教育。在这场世纪大转型的洪流中，我们希望中央美术学院全新的学科结构和它所实践的美术教育理念能够对中国新世纪的美术教育起到前沿探索和引领示范的作用。

中央美术学院所强调的大美术教育不仅涵盖了传统造型类美术教育，还包含强调艺术性的高品位的现代设计类教育和现代建筑类教育，以及相关的新媒体艺术教育和实验艺术教育。它既保持各类美术学科的独立性，也强调学科界面的打通和融会，力图培养、塑造敏锐的审美感知能力，着力打造创造性思维活跃、动手能力强的新一代美术人才。

这套中央美术学院作品集即反映了这种大美术理念的教改成果，其中既有体现美院教学水准和艺术实力的教师作品，也有展现大美术发展潜力和前景的学生作品。这些作品会集成册不仅可以为多学科的美术教育提供参照讨论的范例，同时也能促发美术教育界深入思考当代中国美术教育的趋势和可能建构的中国模式。

通过这样一套作品集，我们可以看到当前的美术教育不同学科如何融会贯通；它也激励美术界同仁思考当代中国美术教育之路如何走下去。中国的发展和时代的进步对大美术教育有强大的需求，这既强化了传统造型美术教育的深入，更提出了高质量的应用型美术教育和大众美术教育的时代要求；通过美术学院的大美术教育可以促进和推动国民审美教育的实施，并提高国内各种设计类产品的质量和地位。应该说，这套作品集从一个局部反映了中央美术学院对当前中国大美术教育的探索姿态，作为动态发展的一个阶段性成果，它能否契合新世纪美术教育的理念，尚有待于时间的检验和全国同仁们的批评指教。

对此，中央美院的师生充满了信心和干劲，因为，这不仅是时代赋予我们的使命，也是我们作为教育工作者对中国美术发展的历史所理应承担的责任。

中央美术学院院长 教授

CAFA / SELECTED WORK

General Preface

Central Academy of Fine Arts has been the town of military importance of the education of Fine Arts of China since it was built in 1918. In every period, teachers and students created Fine Arts work, opening the trend of the times and leading the new art style. These work promotes the education and creation of Fine Arts of China, have been the important parts in the modern history of Chinese Fine Arts. The authors of these work also have been the artists illuminated Chinese modern art history.

The globalization and marketization spread out since it has been 21 centuries. Every field has been influenced by this new trend included Fine Arts. How to adapt the entirely changing world for the education of Fine Arts Academy, has been a urgent mission the Fine Arts educational circles facing. We are thinking of the meaning of Fine Arts education and we not only draw precious inheritance from tradition but also use the reasonable factor from abroad. We are trying to convert the traditional plastic arts education into multidisciplinary education. We hope Central Academy of Fine Arts with the new study structure and idea is able to lead the preceding exploring in the new century.

The Central Academy of Fine Arts, which emphasizes the art education covers not only the traditional art form category also includes the high grade category of modern design and modern architecture education, and new media arts education and experimental arts education. We keep the independence of all kinds of Fine Arts study also emphasize the integration of the different categories, try to cultivate and shape keen aesthetic sense, do our best to create new creative generation of art talents.

These collections of the Central Academy of Fine Arts have reflected the achievement of the reform of the education idea. There are teachers' work which reflect the standard of the teaching and artistic strength and students' work which show great artistic development potential and prospects of grand Fine Arts. These collections offer examples which can be discussed and consulted for the multidisciplinary education of Fine Arts and promotes the Fine Arts educational circles to deeply think of the contemporary trend and Chinese mode possibly established.

With these collections, we can find how the different subjects digest. They inspire us in thinking of the road of contemporary Fine Arts education. Grand Fine Arts education is needed with the development of China and ages. They could strengthen the embedment of the traditional Fine Arts education and bring the requirement of high quality application type and popular Fine Arts education. The grand Fine Arts education in academy can promote the proceeding of country aesthetics education and improved the quality and degree of the design of all kinds of products. It can be said that these collections partly reflect the exploring of Central Academy of Fine Arts. As the results of the dynamic development whether they agree with the new idea of this new century or not, we wait for the test of time and national colleagues' criticism.

The teachers and students of the Central Academy of Fine Arts are full of confidence and enthusiasm, because this is not only the time mission for us, but also the responsibility Fine Arts educators should take in the development of Chinese art history.

President of CAFA / Professor

造型学院的学术发展思路

中央美术学院的造型学院包括油画、版画、雕塑、壁画等专业系，还有新近设置的实验艺术工作室和各专业共同的一年级基础部。造型学院的教学内容大致与国外所谓的“自由艺术”相当，承续了中央美院原有的绝大部分专科专业。与设计类相比，它被通俗地称为“纯艺术”，纯艺术的学生，理所当然地被认为是培养未来的艺术家，而不是学者，不是设计师，因而也就被寄予着特别的期望，特别期望他们能够肩负起原中央美院的学术传统，在新时代的社会条件下，继续担当起中国美术事业的领军角色。

从徐悲鸿先生的时代到今天，已经有半个多世纪过去了，中国在巨变，世界在巨变，但摆在艺术家面前的基本学术课题一直没有改变，这样一些基本的课题包括：

第一，如何对待外国艺术的影响。

如何正确对待外国特别是欧美艺术的影响，这始终是个影响重大的基本的学术课题，百年来，我们中国艺术、艺术教育的每一个进步都与是否正确地解答了这一基本课题相关。我们坚持，世界各民族文化艺术都有各自的发展道路，也有不尽相同的发达繁荣的标准，但同时，我们十分重视，日趋紧密的现实联系正在把各民族文化艺术的距离缩短，强势文化不仅仅是因为其坚船利炮，不仅仅因为其综合国力强盛。因此，坚持民族文化立场的同时，需要保持开放的治学胸襟，保持清醒的自我反省的能力，特别是在当下，在中国经济有了明显的发展，国际地位逐步提高的过程中，更自觉地意识到，中国的现代化进程还很艰苦，国民的文化程度还很低，文化艺术的社会运作机制在中国还只是刚刚开始迈入近现代的门槛，学院艺术和规范的学院教学在中国也是起步不久，而且屡屡受挫。意识到这样一些基本的现实，就可以避免一些夜郎自大的笑话，就可以增加一些虚心学习的积极性，从而有利于中国艺术教育的持续的发展。

第二，如何正确对待民族文化艺术的遗产。

这又是一个基本的学术课题，贯穿于美术教育百年历史的始终，一代又一代的艺术家、艺术教育家都曾经给出了各自的回答，以各自的创作实践和教育实践给出了各自的回答。油画、版画、雕塑和现代壁画各专业的艺术家，一方面从国外学习引进，另一方面，他们又自觉地、高度地重视自己民族艺术遗产，大部分前辈艺术家都是兼做中国画，兼攻水墨或者兼攻书法，他们热情研究传统的书论，传统的画论，他们认为民族的文化才是自己的血脉，他们拿起油画笔的时候，不仅仅是把国外画种引入中国，更是用新的媒材书写出中华文明的新篇章，而且是书写到国际大舞台上去。自觉继承民族艺术传统的努力，使得百年中国油画蓬勃发展，迅速成长为当代中华民族精神、民族文化的基本载体之一，而不是所谓的外来画种、引进品种而已。雕塑、版画、现代壁画也是如此，画种里面的各种流派倾向也是如此。民族化的过程从选择引进品种的时刻就已经开始。“学习引进”和“自主创造”，是同

一过程的两个侧面，并不是实践里可以划分开来的前后阶段。

特别应该指出，油画专业以及现代版画、现代雕塑和现代壁画、实验艺术每个品种的概念，它们活动的方式以及基本规范都是从国外引进，这样艰苦细致长期的历史过程，对于我们这样拥有数千年文化宝藏的伟大民族来说，相当于低下头来走进烈火中涅槃重新获得新生。在20 世纪的整个地球上，不知道还有哪个民族像中华民族一样经受了这样的考验。今天，我们很多人敢于骄傲地说，我们对俄国艺术如数家珍，我们对法国、美国当代、德国新表如数家珍不亚于他们外国人，让他们震惊，而同时，我们还有一个伟大神圣的东方文明。我们今天的某种文化优越感，其实恰恰来自于虚心学习，来自于永不自满、永不停滞、与时俱进的民族优良传统。伟大的中华民族的文化重新振兴的历史已经开始了一个世纪有余，从一个全新的眼光重新打量自己，审视自己以往的成败得失，但是，任重而道远，这个历史过程仍然只是刚刚开始，离起点不很远，离光辉的前景，离伟大的复兴，离举世景仰的文明国度，还差得很远，还有很多事情可做。从这个角度来说，正确对待自己民族艺术遗产的问题，就不是一个简单的“表态”的问题，不是一个简单的“立场”站队的问题，而是一个艰苦的历史进程，它包含着自我的扬弃，再认识，坚持和剔除的复杂的精神劳动，它体现在艺术、艺术教育的每一个环节、每一个细节里面。因此，要以包容的宽阔胸怀，要以前瞻的继往开来的目光看待不同见解之争，让它们都融合在一起，形成民族艺术伟大复兴的洪流。

第三，立足于中国的现实。

遗产毕竟是前人的创造，外国艺术遗产是外国前人的创造，民族遗产是自己的前人的创造。他们都不能给我们现成的东西，这不是历史虚无主义。我们看重外国的经验，但是我们也知道，言必称希腊不行，言必称SOHO 也不行，解决中国的课题还要面对中国现实的创造。我们看重民族的遗产，但是我们也知道，言必称汉唐不行，因为解决今天的问题还要今天的创造。从这个意义上讲，遗产不能神圣化，不能把遗产做成束缚今人的枷锁。数十年来，中央美院创造了新中国美术教育的一系列基本规范，从人物课堂写生到外光风景，从构图分析到社会实践课基本的教学方法和评判标准都是从这里影响到全国，从而为新中国现实主义美术教学的规范化，为这些规范的文化质量做出了历史性的公认的杰出贡献。而今天的现实呼唤着新的发展以迎接新的挑战。造型各专业的师生也正在以高度的责任感和勇气、实践态度开拓着艺术教育的崭新篇章。

以上三个基本课题，最要害的是第三条，面对现实。今天的现实是什么？能不能不正视它、面对它？积极地负责任地面对现实，这是造型各专业的主持人和师生们的共同的态度。美术教学现状的第一条是学校规模大了，师生比翻了好几倍。现状的又一条是社会文化环境大大地复杂化了。这两条，是第一线上的教员们开展教学的

十分严峻的基本现状。

在新的办学条件下,造型各专业的教学正在探索形成着新的教学特色,新的专业教学方针,它们是:

(一)注重“宽”基础与“精”专业的结合。

大学本科教育不急于让学生成器,而应培养学生成材,中央美院又总是注重于学生能成大材,成为大器之材,因而总是不主张把课程缩减成某种技能的集训班。

现在,更加深入了对于“基础”这一概念的认识,从全人教育的立场,从全面素质教育的高度重新思考,造型艺术本科学生的基础就不仅仅是专业基础,而是整个文化素养行为规范的基础了。中央美院历来看重的成材成大材的思想也应该理解为首先是培养杰出的公民,培养杰出的中国人,然后才是某个领域的有用之材。否则,如果心理阴暗、精神萎靡、思想平庸、举止委琐,而只有一技之长又怎当大任。今天在专业领域里,拓宽基础已成普遍共识,并且已经有各种新的教学方法在有效尝试。

在这个基本形势下,能不能坚持“精深”某一专业研究成了新的问题。央美造型各专业认识到“宽”基础与“精”专业之间不仅不对立而且是互为依存的,学生要达到基础“宽”,就需要各位任课教员的专业水准“精”;学校整体教学框架要宽,前提是每个点上的专业要精。宽基础,不是泛基础,不是万金油,样样粗,样样松。艺术教学历来讲究触类旁通、举一反三。所以,深入一点,并不是意味着不及其余,相反,在本科全学中曾经深入掌握了某一样式的学生,比起从来未曾深入任何一个样式的学生来,其基础的质量会如天壤之别。宽与精互补,片面讲宽,不利于质量提高。因此,造型各专业都反对轻率地淡化以至取消专业,都在实际教学建设上千方百计地继续加强专业课的建设,加强各个工作室教学特色的锤炼,从而维持“宽”基础与“精”专业之间的必要的平衡。

(二)注重“学科规范”与“社会课题”的结合。

在学院的专业教学中,学科的“规范性”的追求是一贯的。课程的系统化、评价标准的建立与调整、教材的建设、精品课程的积累、师资力量的配备、教学研究的组织、教研与教学实践之间的互动等等,作为学院,作为学院艺术的教学,追求其相应的“规范性”,追求理性的高度,追求规律的把握,都是基本的教学建设。在这方面,我们央美造型各专业在历史上都曾经有过重要的建树,例如1959年油画系设置导师工作室,在当时强调政治挂帅的大环境里,鲜明地捍卫艺术教育自身规律,成为全国院校楷模。

与此同时,在专业教学中的另外一个类型的问题也不能忽视,就是那些与创作、与社会焦点问题、与公众关注或文化界问题相关的课题,那些不只是来自于本专业的问题,那些来自于“十字街头”,来自于社会人生的课题,如何与专业教学相结合?中央美院的学术传统之一就是“艺术为人生”,从林风眠先生在北平艺专讲“走向

十字街头”，到徐悲鸿的“为人生的艺术”，坚持艺术走出象牙塔，走出文人小圈子，走向社会，让艺术成为社会公众生活的一部分，这是中华民族传统文化的现代转型的一个重要的环节。由此，课题性的教学也就是现代文化的必要特征之一，这里所说的课题是指社会文化课题，而不是专业圈子里面的艺术语言课题等自律性的小课题。正是在这种思想的指导下，造型各专业的师生与广大人民同呼吸共命运，产生了作品，锻炼了队伍，虽然也不断付出代价，但是实现学科规范与社会课题之间的结合，才真正奠定了现代社会中艺术教育的基本框架。现在，造型各专业教师参加国家重大项目的创作如中国西部的考察、如重大历史题材的创作活动，参加国际素描研究中心的历年项目，以及各专业师生共同组织了五年每年一届的《学院之光》系列创作活动等项目课题，不仅仅考验锻炼了专业创作实力，而且，通过现实社会参与，直接体验研究了中国的现状，提高了公民的责任感、艺术家的使命感，开拓了胸襟，打开了眼界，接近了全面素质教育的目标。

以上两条，一是注重“宽”基础与“精”专业的结合，二是注重“学科规范”与“社会课题”的结合，这两个结合，也正是造型各专业组织教学工作的基本方针。在专业教学中坚持贯彻两个结合的方针，正是继承了前辈艺术家们在中央美院艰苦努力勇于创造所建树的专业教学理念，正是面对当下国内美术教育的严峻现实所提出的积极回应。造型学院的油画系、版画系、雕塑系、壁画系、实验艺术工作室和基础部将继续站在时代文化的高度，立足于教学工作的实际，兢兢业业，努力工作，让历史来证明，我们的学术成果就是当代中国学院艺术教育的最重要的成果。

中央美术学院造型学院院长 教授

2007年7月28日

目录
Contents

总序
General Preface

前言
Preface

001	徐悲鸿	Xu Beihong	142	伍必端	Wu Biduan
005	闻一多	Wen Yiduo	146	高 潮	Gao Chao
008	滑田友	Hua Tianyou	150	李天祥	Li Tianxiang
012	倪怡德	Ni Yide	154	王文彬	Wang Wenbin
015	许幸之	Xu Xingzhi	156	钱绍武	Qian Shaowu
018	刘开渠	Liu Kaiqu	160	靳之林	Jin Zhilin
022	李 桦	Li Hua	164	高云龙	Gao Yunlong
025	陈晓南	Chen Xiaonan	166	潘绍棠	Pan Shaotang
027	曾竹韶	Zeng Zhushao	168	钟 涵	Zhong Han
031	王临乙	Wang Linyi	172	邓 澍	Deng Shu
035	吴作人	Wu Zuoren	174	杨先让	Yang Xianrang
039	夏同光	Xia Tongguang	176	刘焕章	Liu Huanzhang
042	江 丰	Jiang Feng	179	夏乙乔	Xia Yiqiao
045	胡一川	Hu Yichuan	181	刘家洪	Liu Jiahong
048	宋步云	Song Buyun	184	罗尔纯	Luo Erchun
051	王式廓	Wang Shikuo	187	张照旭	Zhang Zhaoxu
055	王合内	Wang Henei	190	杨 澧	Yang Li
058	冯法祀	Feng Fasi	192	冯 真	Feng Zhen
062	董希文	Dong Xiwen	195	候一民	Hou Yimin
066	艾中信	Ai Zhongxin	198	王 澎	Wang Peng
070	罗工柳	Luo Gongliu	200	尹戎生	Yin Rongsheng
073	彦 涵	Yan Han	202	赵瑞英	Zhao Ruiying
076	李宗津	Li Zongjin	204	张德华	Zhang Dehua
079	王熙民	Wang Ximin	206	李 骏	Li Jun
081	王 琦	Wang Qi	209	文慧中	Wen Huizhong
084	苏 晖	Su Hui	212	詹建俊	Zhan Jianjun
087	周令钊	Zhou Lingzhao	215	时 宜	Shi Yi
089	古 元	Gu Yuan	218	李化吉	Li Huaji
092	司徒杰	Situ Jie	221	盛 杨	Sheng Yang
094	傅天仇	Fu Tianchou	224	马常利	Ma Changli
098	邹佩珠	Zou Peizhu	227	闻立鹏	Wen Lipeng
101	戴 泽	Dai Ze	231	秦 岭	Qin Ling
104	梁玉龙	Liang Yulong	233	李宏仁	Li Hongren
106	贺友直	He Youzhi	235	张德蒂	Zhang Dedi
110	韦启美	Wei Qimei	238	任之玉	Ren Zhiyu
113	黄永玉	Huang Yongyu	239	蔡 亮	Cai Liang
117	林 岗	Lin Gang	242	赵友萍	Zhao Youping
120	刘小岑	Liu Xiaocen	245	李守仁	Li Shouren
123	洪 波	Hong Bo	248	邵晶坤	Shao Jingkun
126	刘士铭	Liu Shiming	251	王克庆	Wang Keping
129	梁 栋	Liang Dong	253	杨红太	Yang Hongtai
131	丁洁茵	Ding Jieyin	255	史美英	Shi Meiyang
134	赵 域	Zhao Yu	257	宋源文	Song Yuanwen
136	郭嘉端	Guo Jiaduan	259	文 楼	Wen Lou
139	于津源	Yu Jinyuan	262	杜 键	Du Jian

蘇美校繪
如馬
戊午

徐悲鴻	Xu Beihong
素描老人	Old Man
1928年	1928
紙本鉛筆	Pencil on Paper
30.8cm × 23cm	30.8cm × 23cm

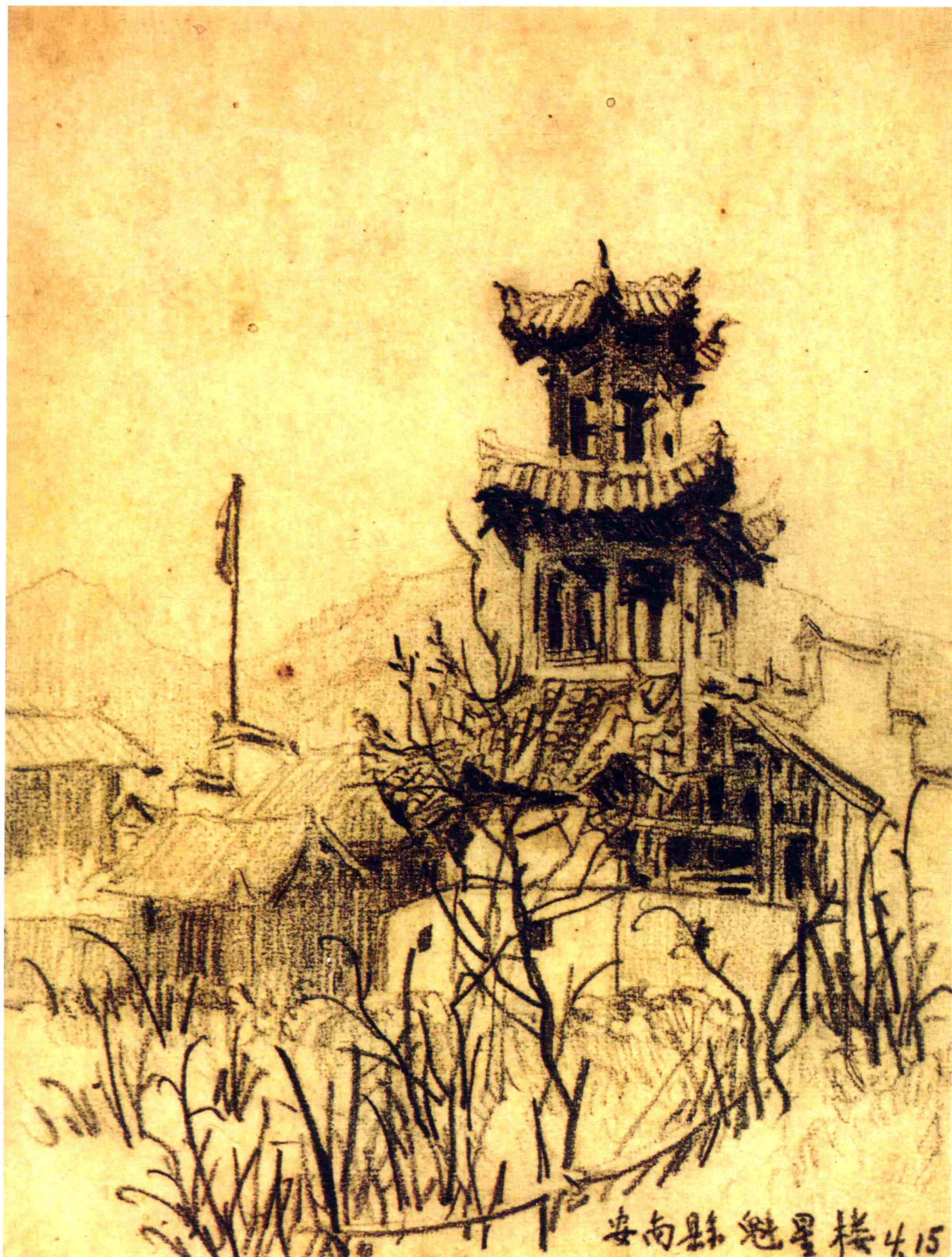

徐悲鸿
田横五百士
1928-1930年
布面油画
197cm x 349cm

Xu Beihong
Tian Heng Five Hundred Soldiers
1928-1930
Oil on Canvas
197cm x 349cm

徐悲鸿	Xu Beihong
孙多慈	Sun Duoci
1936年	1936
布面油画	Oil on Canvas
132cm x 107cm	132cm x 107cm

闻一多
安南县魁星楼

Wen Yiduo
Kui xing Pavilion in Annan County

闻一多
对镜
1927年
为潘光旦著《冯小青》作
水彩画插图

Wen Yiduo
Watch Mirror
1927
For Pan Guangdan's Book of Feng
Xiaoqing
Water Colour Illustration

