

学缘文丛
中国画学研究

当代中国高等艺术院校
中国画教学研讨会
论文集

主编 尉晓榕

副主编 韩 璐 张谷曼

河南美术学院出版社

CHINA ACADEMY OF ART PRESS

中国美术学院出版社

扫描二维码关注
中国美术学院出版社官方微博号

ISBN 978-7-81083-974-7

9 787810 839747 >

定价：115.00 元

学缘文丛
中国画学研究

当代中国高等艺术院校

中国画教学研讨会 论文集

主 编 尉晓榕

副主编 韩 璐 张谷旻

中国美术学院出版社

责任编辑：郑亦山
执行编辑：余哲娜 何俏娜
整体设计：李轶军
责任校对：朱 奇
责任印制：毛 翠

图书在版编目（C I P）数据

当代中国高等艺术院校中国画教学研讨会论文集 /
尉晓榕主编. -- 杭州：中国美术学院出版社，2011.12
ISBN 978-7-81083-974-7

I. ①当… II. ①尉… III. ①中国画—国画技法—教
学研究—高等学校—文集 IV. ①J212-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第268620号

当代中国高等艺术院校中国画教学研讨会论文集

尉晓榕 主编

出 品 人：祝平凡
出版发行：中国美术学院出版社
地 址：中国·杭州南山路218号/邮政编码：310002
网 址：<http://www.caapress.com>
经 销：全国新华书店
制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司
版 次：2017年3月第1版
印 次：2017年3月第1次印刷
印 张：41.25
开 本：889mm×1194mm 1/16
字 数：200千
图 数：119幅
印 数：0001-1000
ISBN 978-7-81083-974-7
定 价：115.00元

當代中國高等藝術院校 中國畫教學研討會

主辦：中國美術學院中國畫系
2011/11/26-27

“当代中国高等艺术院校中国画教学研讨会”发言稿 1

(以研讨会发言顺序排序)

2011年11月26日上午 3

2011年11月26日下午 37

“当代中国高等艺术院校中国画教学研讨会”文论 93

(以年龄排序)

花鸟画教学的新使命	叶尚青	95
放笔挥写意自如——意笔线描人物画散论	吴永良	98
关于美术一些问题的对话	吴山明	109
樵人拾薪	吴宪生	118
谈中国画的“画理”与“画法”	张伟平	127
中国画的写意品格	陈向迅	131
我的中国画人物写生观	尉晓榕	141
中国现实主义水墨人物画“写实”与“写意”关系中的形神问题	王 赞	151
将克孜尔壁画运用于教学的思考	顾迎庆	154
“深入生活”、“游历”与写生——李可染、陆俨少“师造化”之比较	刘文洁	159
散谈传统水墨画中的黑、白、灰	胡寿荣	174
浅谈中国美院中国画系花鸟专业基础教学	田 源	184
《问》后记	朱 红	191
“示范”一议	朱 红	193
明清皇家帝后像形态论释	徐 默	196

笔墨与中国画教学	张谷旻	203
纸本草——唐五代时期造纸技术发展与绘画诸关系	顾震岩	212
全国重点学科的特色与优势	彭小冲	224
行旅和卧游	张捷	228
文人画的题款和钤印	张捷	234
现场感是写生最重要的特点	郑力	260
画余品鉴——《无款没骨芍药图》笔记	卢勇	274
画余品鉴——明·时俨《秋山渔艇图》考	卢勇	294
绘事后“素”新解	卢勇	354
“界尺”与“槽尺”研究	陈磊	360
郭忠恕与《避暑宫图》研究	陈磊	362
回归中国传统国画——谈学院国画教育	林海钟	370
花鸟画临摹课程与写生相结合的教学实践研究	韩璐	375
窠臼与突破——谈中国美术学院中国画系教学的新思路	韩璐	386
“在场”陈述——“天子岭垃圾填埋场”的水墨个案	花俊	400
中国画系人物画教学得失之思考	盛天晔	407
本科山水画教学的方向性	罗颖	415
宋人山水小品的临摹与工笔山水创作的衔接	罗颖	419
白描花卉的线性艺术	周青	423
观物取象·悠远生意——浅谈花鸟画写生在教学中的重要意义	周青	428
程式与笔墨结构的艺术性——明清意笔花鸟画造境方式传承与发展的选择	刘海勇	433
终朝采蓝——谈工笔画的精微	潘汶汛	448
关于“线”	潘汶汛	452
人物画专业设色临摹课程带来的一点思考	邓先仙	456
灰度的启示	邓先仙	460

“边临边创”——浅谈花鸟画临摹、创作课程之间的衔接问题与教学反思	黄芳	464
浅谈中国画教学课程设置	林皖	468
中西绘画拉开距离——中国画发展的认识论和方法论	张立辰	472
浅议变体临摹	丘挺	491
从实际出发建构当代中国画教学体系	姜怡翔	495
关于中国人物画的思考	刘永杰	499
关于意笔人物写生	李孝萱	502
中国画的造型	李孝萱	508
浅论笔、色、形——敦煌壁画解读笔记	赵栗晖	514
“画什么”与“怎么画”——浅谈中国画学院山水画毕业创作教学	张彦 陈伟明	524
本科毕业创作的教与学	陈朋	529
明晰思路·突显特色——中国画教学定位与思考	查明	533
对于学科门类艺术学的认知与中国画学体系建构	刘明孝 张强	539
关于中国画系本科毕业创作教学的总结与研究	熊明非	554
传统颜色在中国画教学中的重要性	张导曦	560
关于高等书法教育中篆隶楷书教学思考	周赞	566
花鸟画“复杂化”教学的探索	孙林	571
地域特征和画家的艺术风格——中国山水画教学写生探讨	李炬	578
林风眠的学生周昌谷的个案研究	劳诚烈	582
理解，不仅仅是桥梁	孔耘	604
论写生	何加林	607
“搜尽奇峰”论写生	徐刚	613
浅析国际化对提升中国美术学院高等教育现代化的意义	金志林 高昕丹	623
中国传统壁画临摹课程教学方法研究	王一飞	629
传统壁画临摹与修复教案	王一飞	635
后记		651

第一部分

『当代中国高等艺术院校中国画教学研讨会』发言稿

(以研讨会发言顺序排序)

地点：蓝天清水湾酒店 3F 文澜阁

2011 / 11 / 26 上午

韩璐教授（主持人）：

各位老师，上午好。中国当代高等艺术院校中国画教学研讨会现在正式开始。首先，请允许我介绍一下出席本次研讨会的外校嘉宾，他们是：

- 中央美术学院博士生导师张立辰教授；
 - 西安美术学院人物画工作室主任刘永杰教授；
 - 西安美术学院国画系主任姜怡翔教授；
 - 西安美术学院国画系王兴华教授；
 - 广州美术学院中国画学院副院长张彦教授；
 - 广州美术学院中国画学院院长助理陈朋副教授；
 - 四川美术学院国画系副主任刘明孝副教授；
 - 四川美术学院国画系副主任查明副教授；
 - 四川师范大学美术学院国画系常务副主任李炬副教授；
 - 四川大学绘画学院绘画系主任孙林教授；
 - 天津美术学院中国画实验室主任赵栗晖副教授；
 - 湖北美术学院中国画系陈运权教授；
 - 杭州师范大学美术学院主任孔耘教授；
- 接下来，介绍一下出席本次研讨会的我校专家和教授：
- 原中国画系系主任、博士生导师吴山明教授；

原中国画系书记程宝泓教授；

卓鹤君教授；

吴永良教授；

原中国美术学院副院长宋忠元教授；

吴宪生教授；

叶尚青教授；

杜曼华教授；

黄发榜教授；

中国美术学院副院长高法根教授；

中国画系人物画教研室主任顾迎庆教授；

花鸟画教研室主任彭小冲副教授；

还有花鸟画专业的卢勇教授、花俊副教授、盛天晔副教授、张捷教授、朱红副教授、陈磊副教授、罗颖副教授、潘汶汛副教授、田源副教授、邓先仙老师、黄芳老师、林皖老师、周青老师。当然，还有我们三个，这位是我系系主任尉晓榕教授，这位是副主任张谷旻教授。感谢各位老师的出席，同时感谢为本次会议辛勤付出的工作人员。

接下来有请中国美术学院副院长高法根教授致欢迎辞并发表讲话。

高法根：

各位老师，各位专家，上午好！首先，我谨代表中国美术学院对各位专家和老师们致以热烈的欢迎！很荣幸有机会参加这次研讨会。

这次研讨会得到了全国各个兄弟院校的大力响应和支持。在此，我谨对各位的到来表示由衷的感谢！这次研讨会以审时度势、求真务实、共同发展为原则，通过相互交流，对当代中国画教学中存在的一些实际问题进行反思、梳理和总结，目的是为了提高教学质量，最终培养出一批德艺双馨的中国画后备人才，使中国画这门传统技艺在当代文化大发展、大繁荣的时代背景下焕发出新的生命和活力。今天在座的各位专家、教授是我们全国各

大艺术院校中国画教学的一线核心骨干力量，也是在中国画后备人才培养过程中教学经验最丰富，最具有发言权的专家和学者。刚才韩璐老师介绍说，有很多年轻老师也来参加本次研讨会。这些年轻教师的成长，与在座的老教授和老专家过去付出的心血是分不开的。他们现在的成长，他们以后的发展会影响到中国画的整个发展态势，所以希望我们的老专家和老教授像过去一样，继续为我们的年轻教师传授教学研究经验。

今天我们在这里搭建这样一个相互交流的平台，目的也是为了更好地向老一辈中国画专家、中国画教育家学习，传承国画精神。同时我们也希望听到当代中国画教学的新思想、新方法和新论述。各位专家、各位教授、各位老师，我希望今天的这个研讨会，能够在和谐的氛围中，成为一个具有当代实际意义的教学研讨会。并以此为契机，今后不断加强咱们兄弟院校之间的校际交流和合作。互通有无，求同存异，共襄中国画教学的盛举。

最后，我代表中国美术学院祝愿本次中国高等艺术院校中国画教学研讨会取得圆满成功；祝各位在杭州过得愉快；祝各位教授专家、老师身体健康，生活美满。谢谢！

主持人：感谢高院长的讲话。接下来请我系系主任尉晓榕老师作简短致词！

尉晓榕：

这次研讨会我们前面铺垫得不是很久，我们想把重点放在文本上，以文本的形式进行深入的探讨，最后出一个论文集。因为大家写文章是可以深思熟虑的，所以说我们在组织工作上可能投入的不够多。现在非常欢迎各地来的老师。据我们了解，各位都是在教学第一线制定教纲，经常做教案的朋友，我们此次请大家来进行一些面对面的交流，当然后面还有很多文本上的交流。

主持人：下面，我宣布研讨会正式开始。我们按照年龄次序，首先有请中国美术学院原副院长宋忠元教授发言。

宋忠元：

退休已久，对现今的中国画教学已不太了解，我简要说一点对教学体制的意见，可能不属今天座谈主题。

我校在建国初取消了中国画专业，1955年建立彩墨系，提出了以人物、写生、工笔“三个为主”的教学方针，1957年改为中国画系。潘天寿、吴茀之、邓白等老先生，在主持制定国画系教学方案大纲期间，一是力促素描改革，要求能与国画传统笔墨技法相结合；其二是提出分科教学，山水和花鸟画传统应该后继有人，分科也考虑当时的社会需求，采取稳妥过渡，1958年先从四年级(学制五年，当时没有研究生体制)分人物、山水、花鸟三科，逐步过渡到1962年起分科招生，为培养学生的一专多能，课程设置明确主课与副课的比例，临摹与写生的比例，并开设加强全面修养等有关的课程。聘调师资、集购教材资料等。当时正值1960年贯彻中央“八字”方针，政治运动暂停，教学秩序得以稳定，潘天寿先生等为办学著着精神，抓住机遇，约五年时间，国画系分科制教学体系至1965年已基本建立，属历史首创，培养了一批至今影响全国的专业人才。

约在90年代初，国画系曾有几位老师提出本科生不分科，人物、山水、花鸟综合教学，重新组合课程、优势互补，毕业时要求均具人物、山水、花鸟的创作能力，研究生阶段再分专业深入研究等建议。我和潘公凯同志与三位教师讨论多次，认为可以招一个班作试点。但要负责本科四年，则各方面条件不成熟。

1957年，潘天寿等老先生在当时的情况下，主要是担心山水、花鸟画传统后继无人，极力主张分科。如今分科制教学，除去“文革”十年已满半个世纪，山水、花鸟画已大繁荣，作者队伍可能赶超人物画家。中国画人才的培养机构、体制、层次也大发展，一些学术研究机构、画院招收博士生、研究员、高研班等，也有媒体以名家工作室的名义招收高徒。总之，以各种方

式培养人才，而本科生培养还得靠院校。从国画界的作品来看，探索涉及的面相当广泛，有些画种交融模糊，边缘已难以界定。学院分科的后果造成人物画科学生毕业时不会画山水、花鸟，花鸟的更不会人物画，总之学习比较单一。学院专业在拓宽，到一定的时候有些也需要重新梳理、归类和合并。本科阶段是基础，学习知识技能的面相对要宽，这个年龄段最能吸收各种营养。从我院近几年的毕业创作看，感到作品的主题意境较缺乏深度和新意，表现形式也缺乏创新意识。人物画的笔墨概括能力、山水和花鸟画的写生造型能力比较薄弱。我的意见是在分析分科制的利弊后，采取稳妥过渡的办法，招一个班不分科做试点。

在本科阶段，重新科学地组合人物、山水、花鸟画课程，慎重推敲各课的顺序及比例，使之优势互补；开设色彩、形式构成等课，拓展知识技能面；以创作带动基础，或在基础课中贯彻创作因素，加强不同体裁、形式的创作训练。教师不可能很全面，但要严格上好基础课，大胆引导学生创新意识。

“八五美术新潮”时期学生很敏感。现稳定过后，有求稳的思想，意笔功夫不过关，怕失败便画一张工笔画交卷，色彩处理不好，怕俗气，便以“水墨为上”，回避色彩的使用。前辈有《雁荡山花》、《江山多娇》、《篱边斗大花》等色彩亮丽、概括的作品，现在没有继承发扬。

在研究生阶段，则应分人物、山水、花鸟画创作研究，也可以明确研究课题招生，如花鸟画色彩探索、山水画城市研究、时尚人物风貌以及中国画教学研究等等。

就谈这些，仅供参考。

主持人：谢谢！接下来我们有请吴永良教授发言。

吴永良：

今天的研讨会我觉得很有意思。现在这样的研讨会很多，但是这次是来介绍自己在中国画方面的教学情况。我自己虽然也有一定的教学体会，却非常想听大家的发言。但由于时间关系，加上以后还有文本论述，我想在论文集上同样也可以得到学习的机会。今天简明扼要地讲两个问题。

第一，关于人物画的造型。我这里加一个关于人物画的笔墨问题。前年秋天，我的老师方增先从上海来，特地约我到梅家坞做了一次长谈。他考虑到当前国内人物画发展的趋向和状况，有一点感想，也想听听我的看法。那时正好是全国美展的前期，他是作为特约评论员参加活动的。他发现在美展上，大量作品都是工笔作品，又大又密又细。不是说工笔不好，工笔也很好。我看有些杂志发表的作品，有些工笔人物画作品确实画得非常好，有很多非常精彩的作品。但是写意人物画却是比较薄弱的，我们几位同道都深有体会。如果去找原因，是不是我们教学当中有什么问题？先不要讲社会因素，我们讲学生因素。后来方老师也跟我们谈过这个问题。我是1957年考入美院的，到了1959年是方老师教我们素描。刚才宋忠元老师也讲到这个问题，潘天寿院长对中国画系的教学，尤其是人物画教学特别重视。这里特别提到一个减少西画明暗因素的问题。因为1958年是“大跃进”时期，大家的意气很高，有人提出来以连环画作为造型艺术，有人说年画。大家讨论以后确定由方老师来进行实践性教学，减少西画明暗素描的因素，强调结构，以线条表现为主，称为结构素描，或者称之为专业素描。方老师就开始工作了，当时先在比我们高两届的王庆明的班里进行教学实验，后来才教到我们，可惜资料我没有留下来。我当时体会到方老师的教学实验很好，因为它减少了技术上的误差。

后来方老师又提出了一个问题。我们学院的教学，尤其是造型里面有一个弱点，就是离不开模特。我在读书的时候就注意到

这一点，发现我们学校造型能力比较弱，主要是离不开模特。甚至我们班的有些同学要搞创作，事先设想个动作，把模特叫来做这些动作，所以模特做出来的动作非常做作，非常僵硬，画出来的东西不生动，离开模特就不会画了。所以方老师后来提出，是不是加强关于速写、默写的训练，还有是不是在创作中加强关于连环画和插图的学习。后来我自己回到美院教学，有意识地从这方面开始做，从连环画和插图上做些尝试。我深有体会，到后来脑子里的千军万马都可以画。训练方法很重要，场面设计、人物造型设计、化妆、道具都可以。我曾经提出一个看法，如果以中国画入手，再去学习连环画、插图，是很有好处的。如果先画连环画再画国画，这个开头影响很大，画出来总是有一点不完整，而且人物也画不大，还有一些细节的问题。

所以我觉得，既然我们人物造型比较严谨，结合连环画和插图的多变性、丰富性就显得非常重要。比如我们画一个画来表现今天的研讨会，连环画有三个总幅。第一，主持人讲话；第二是领导讲话；第三是嘉宾讲话。在同一个时间、地点，你怎么样画出几个画面？就要拉几个角度，仰视或俯视，这样就搞活了，我把它称之为全方位的造型能力。我在80年代初的时候，曾经想搞一个试验。在班里做一个训练默记能力的写生，有一个模特，大家先按照每个人坐的角度画。然后把模特撤走，开头半个小时时间让大家默写。把在你的角度所看到的模特画出来，能够画到40%、50%也很好。再难一点，要求你从这个角度，比如在他的左侧，画出右侧的状态，因为连环画里面有好几个角度，还是这个人，所以造型能力是非常重要的。我发现现在好多画人物的朋友，好像还是离不开照片。确实，现代化技术太方便了，把照片拍出来，色彩很微妙，照样画就是了。但是我在一篇文章中写道，这样的人物造型是没有生命的。没有一种情感的交流和艺术的构思，所以画出来的东西比较空。虽然很细，一丝不苟，但是我觉得缺乏生命感，也缺乏这个画家的个性，这方面体现得比较少。

我当时由这个想法还体会出另一个问题。当时虽然是结构素描，“大跃进”结束后马上就是水墨写生了，我们叫专业写生。