

《匠心与践行——水彩艺术教学研究》出版

《匠心与践行——水彩艺术教学研究》
周刚/著
辽宁美术出版社/出版

《匠心与践行——水彩艺术教学研究》是由中国美术学院教授、博士生导师周刚在水彩研究与水彩创作实践多年的基础上总结完成的,全书近50万字,400多幅精选水彩画作品,该书就水彩画的定义、水彩画的表现

技法、水彩画简史、水彩画创作和水彩画研究等内容展开讨论。试图从水彩画的发展、演变、创作及创作研究等做一较为深层次的探讨,将我们关注的角度提升到更高的艺术创造性的层面来关注水彩画,来研究和探讨中国水彩画的发展与未来。作者近年来编写完成的《普通高等教育国家级重点教材·水彩画 水粉画》《高等院校美术类专业参考大系·水彩经典——世界水彩600年》《东方水彩——水彩经典东方卷》三本书中收集和整理了大量中外水彩画资料与作品,并对作品进行了系统地梳理与研究,作者在此基础上系统地梳理、撰写完成了该书。该书是目前国内同类水彩画研究中最系统、最专业的专著之一。

在编写该书的过程中,作者采用了两条思路,其一是文字方面的系统叙述,其二作为艺术实践者,作者努力全面、系统、包容地选择了优秀的水彩画作品作为另一条展示的路线,作为对水彩画发展的可靠佐证,同时也将中国水彩画从发生、发展到其艺术语言的形成从选图中做了有态度的选择,希望该书能从这两方面为读者的学习与研究产生积极的影响。该书是中国美术学院“重高建教材”建设项目、也是中国美术学院中国水彩画研究中心的研究成果。

该书配有课程二维码,读者可以扫描二维码进入《解画水彩》免费在线课程,该课程时长共822分钟,11个大的教学单元。

(黄河)

《瓣香》后记

■王征

《犹言一瓣香——
中国画师承师法关系数据谱》
王征、陈凤明/著
中国社会科学出版社/出版

“横看成岭侧成峰”,不同的角度则会呈现不同的风景。本书是以“中国历代美术家信息数据库”为基础,基于大数据分析的当代研究方法出发,首次从师承师法数据的角度来排列历代中国画家。中国画古代师承师法关系深刻影响着中国绘画史的发展走向,就某种意义上而言,其本身几乎就是一部中国绘画史,这是我们首先选取该研究角度的重要原因。也许有人会质疑这种量化方法存在某些局限性,但师承师法的历史跨越性令其在相当程度上综合与包涵着社会文化生态,朝代更迭等多重因素对画派、画家及个体风格的影响,通过文献数据的量化,令我们得以一窥在师承师法关系上的历代中国画家全貌。

中国画师承的重要性非现代教育或当下教学模式所能完全理解。传统的传承方式既无院校亦无大量的印刷品,更无所谓的公开展览,不管“师古人”还是“师造化”,师徒关系是无法逾越的环节。

师古人要求“求用笔明各家法度”、“论章法知各家胸臆”,用古人之规矩而抒写自己之性灵,谓之“心领神会”。到明清之际,士人之间多了些藏品交流的便利,得见名家前贤的原作也是极难得的机会,不在士人圈子中混出些名堂则无法得到这种机缘,“师古人”岂是轻而易举的事?

因此,无论在民间还是在士人之间,师徒授受几乎是唯一的教学传承方式。求师不易,故拜师极为郑重,一旦师徒关系既成,或传以技法粉本、或授道解惑,技艺之外兼以人品、学问、修养知见卓著者则可称名师。“一日为师,终生为父”、“名师出高徒”等对这类师承关系的重要性强调到无以复加的程度,恐怕是并不过分的。

所谓“名师”并非一定是手授,如陈洪绶之师刘宗周则为明末“心学”蕺山学派的著名学者。有了哲学思想的引领、学问大家的耳提面命,才导致了陈洪绶在绘画上的文化与精神高度,而远非凡庸画手所能比拟。“师”之重要可见一斑。

本书中所列的师承师法数据历经采集、整理、分析等过程,历时超过5年,但面对数千年的中国画发展史仍然微不足道。本书中所采纳之数据的精确性、全面性受文献来源数量、采集整理过程中的错漏所限,但此项研究将会是一个长期过程。由于中国历代画家的数据库基础构建已经完成,随着今后5年、10年甚至更长久的未来对更多文献进行数字化、结构化并补充相应内容,期待能够推出更多基于量化数据的中国绘画史相关成果。

《梦华心影——吴慕华剪纸作品精选》出版

《梦华心影——吴慕华女士剪纸
作品精选》
吴慕华/著 赵红/编
浙江大学出版社/出版

新书简介:吴慕华,民间艺术家,1930年出生于江苏省灌云县。少时为避战祸辗转至杭州,后为小学教师、杭州市新华书店职工。喜传统美术,尤善女红,其剪纸工艺“无需画稿、信手即得”。多次举办个人作品展,曾获世界妇女大会“首届中华巧女工艺品大奖赛”优秀奖,作品为《浙江画报》、浙江电视台等介绍。1999年辞世。

本书编者赵红,吴慕华之女。耗时五载,精选母亲作品二百余件,分“鸡、鸭、花、鸟、鱼、虫、兽、杂”八类,涉及百余种动植物形象,灵秀生动,意趣盎然。

图书评价:

吴慕华女士的剪纸,民族风浓郁,早为艺术界关注。而今出集,弘扬有道,诚为祝贺。

——任平(书法家,中国艺术研究院教授)

作为那个时代在农村出生成长的人,吴女士并没有接受正规的艺术教育,也没有机会上大学;如果将民间艺术家分为专业与业余两类,她是属于“业余”的。而艺术作品则是以“作品”本身见水平、论价值的,一个人的艺术成就也并不必然与学历、专业相关。

——张仁寿(经济学家,浙江工商大学原校长)

“不打画稿,下剪成品”,是母亲的剪纸艺术最高超之处。

——赵燕(作者长子,中国美院教授)

于我们,她是尽职的妻子、坚强的母亲、慈祥的外婆,而独立于这些身份,她是一位独特的艺术创作者。我肯定觉得外婆的世界里,有我们,这些她爱的人,给她带来甜蜜欣喜、骄傲,或是忧伤与烦恼的人,但除却和我们共度的时光,她应该还有一个属于她自己的艺术世界,寄放着她斑斓回旋的心神梦影,一个更大的艺海天堂。

——史册(作者外孙,经济学者)

吴慕华剪纸作品