

潘公凱

復旦大學教授、博士生導師

中國著名藝術家、藝術教育家、美術理論家、建築與城市設計專家

美國舊金山美術學院榮譽博士

英國格拉斯哥大學榮譽博士

美國馬里蘭藝術學院榮譽博士

加拿大艾米利·卡爾藝術與設計大學榮譽博士

九十年代以來，擔任近現代美術史、建築與城市設計、藝術管理學、藝術哲學四個專業的博士生導師，先後在中國最重要兩所美術學院擔任院長（1996-2001 任中國美術學院院長；2001-2014 年任中央美術學院院長），主持並領導了兩所學院的跨越式發展。

2010 年上海世博會中國國家館展陳設計總設計師。

社會職務及榮譽：

中國美術協會第九屆顧問

中央文史館館員

文化部高級職稱評審專家

教育部全國藝術碩士專業學位教育指導委員會委員

教育部人文社科研究項目評審委員

教育部科技委能源與土木建築水利學部委員

中國城市發展研究院專家委員

國家級有突出貢獻的專家，享受國務院政府特殊津貼

曾任第九、十、十一屆全國政協委員

藝術及學術成就：

上世紀八十年代以來，潘公凱先生提出的中、西兩大藝術體系“互補共存，雙向深入”的學術主張，在中國美術界產生廣泛影響。

潘公凱先生的裝置作品《融》代表中國參加 2011 年第五十四屆威尼斯雙年展，水墨作品《風荷圖》、《雪蓮圖》參加 2015 年第五十六屆威尼斯藝術雙年展；其水墨作品尺幅巨大、氣勢磅礴、格調高雅、意境深遠，既保有了傳統文人畫筆墨書寫的酣暢、沉雄、率真、典雅之趣味，又與現代建築展示空間形成絕佳的融合互動，具有獨特的現代審美情趣和藝術張力，堪稱中國傳統大寫意水墨藝術現代化轉型的代表與典範。

此外，潘公凱先生又是中國學術界、藝術界積極倡導並實踐跨學科研究，跨界創意的代表之一，專業創作涉及水墨畫、美術史論、觀念藝術、建築與城市設計四大領域，成果豐富，作品具有探索性與引領性。曾在紐約、舊金山、聖地牙哥、密歇根、巴黎、威尼斯、卡爾斯魯厄、布拉格、東京、香港、澳門、臺北、北京、上海、廣州、成都、西安、杭州、長沙等世界各地最重要的美術館舉辦跨領域的個人展覽，廣獲好評，作品被各大博物館、藝術機構及私人藏家大量收藏。

潘公凱先生著有《中國繪畫史》、《限制與拓展》、《潘天壽繪畫技法解析》、《潘天壽評傳》、《中國現代美術之路》等，主編《現代設計大系》、《潘天壽書畫集》、《高風峻骨——潘天壽繪畫藝術》、《中國美術 60 年》、《中國筆墨》、《生成與營構——潘公凱建築設計方案集》等畫冊叢書，並多次獲獎，在人文社科界有重要影響。其中，《中國現代美術之路》獲教育部哲學社會科學研究重大課題攻關成果一等獎。

期刊文章：

- 《潘天壽傳略》 新美術 1981
- 《“綠色繪畫”的略想》 美術 1985
- 《中、西傳統繪畫的心理差異》 新美術 1985
- 《傳統作為體系》 新美術 1986
- 《中國畫的潛力、播散期、與中國畫教學——再談互補結構》 新美術 1986
- 《潘天壽對畫面結構的探索》 美術 1991
- 《在擠迫中延伸 在限制中拓展 遠望二十世紀中國畫》 美術 1993
- 《論西方藝術的邊界》 新美術 1995
- 《“傳統派”與“傳統主義”》 文藝研究 1997
- 《中國美術學院七十年學術發展綜論——〈世紀傳薪〉序》 新美術 1998
- 《語境·問題·方法·立足點》 美術觀察 1999
- 《我們的想法與做法》 美術觀察 2000
- 《全球化趨勢中的不同學院特色》 世界美術 2001
- 《我對藝術教育的看法——中央美術學院院長潘公凱教授訪談》 美術觀察 2001
- 《全球化與中國藝術的現代戲》 美術觀察 2002
- 《探索中國特色的現代美術教育之路》 美術研究 2003
- 《探索中國油畫的精神魅力》 美術研究 2005
- 《以筆墨為本，改造素描，強化中國畫特色——潘公凱先生談浙派人物畫的經驗與啟示》 美術研究 2006
- 《以平取勝的蒼茫山水——賞張正恒作品有感》 美術 2007
- 《中國現代美術之路：“自覺”與“四大主義”——一個基於現代性反思的美術史敘述》 文藝研究 2007
- 《探尋中國的現代性與藝術的未來形態》 美術研究 2007
- 《世紀轉型中的中央美術學院》 美術 2008

《藝術：錯構與孤離的非常態之美》 華中師範大學學報（人文社會科學版） 2010

《為了獨立自強的新中國——〈中國美術 60 年 1949-2009〉總序》 美術研究 2010

《造型藝術的意義》 美術研究 2011

《造型基礎訓練的意義》 美術研究 2012

《從事實到方法——關於 20 世紀中國美術闡釋框架的思考》 美術 2012

《〈中國現代美術之路〉關鍵詞釋義》 美術研究 2013

《繪畫性抽象》 美術研究 2013

《關於“當代藝術”概念的自主性闡釋》 藝術評論 2013

《論筆墨典範——人格理想的一種表徵系統》 北京大學學報（哲學社會科學版） 2015

《儒士潘天壽——兼論筆墨作為“表徵系統”及其未來學價值》 中國書畫 2015

《潘天壽的筆墨實踐與“格調說”》 美術 2017

報刊文章：

《領悟 自信 自覺》 人民日報 2004

《現代其外 傳統其中》 美術報 2005

《美術教育的世紀轉型》 中國文化報 2008

《價值標準：畫與人》 美術報 2008

《20 世紀中國美術的審美現代性》 中國文化報 2009

《中國畫可以推向世界》 人民政協報 2010

《宏大敘事與宏觀視野：中國現代美術的自我正名》 中國社會科學報 2010

《“後古典”的端倪》 中國藝術報 2011

《要創造中國特色的現代藝術》 中國文化報 2011

《思考：“大美術”學科格局》 中國文化報 2011

《造型、能力與創新》 人民日報 2012

《應首先厘清當代藝術的概念》 中國文化報 2013

《境界上的“穎人”》 中國電影報 2014

《中國畫的筆墨問題》 光明日報 2016

《筆墨的獨立》 中國文化報 2017

《具細表象與概略表象》 中國文化報 2017

《“自我”與“人格”》 中國文化報 2018

《畫理與程式》 中國文化報 2018

《近代筆墨的趨勢》 中國文化報 2019

《筆墨與程式》 中國文化報 2019

潘公凱先生部分建築概念設計方案：

北京奧運公園三館聯合體(一)

北京奧運公園三館聯合體(二)

北京奧運公園三館聯合體有兩個不同的方案設計：一是以“雲”為特徵的，漂浮在抬高 15 米的核心筒之上，形成大面積表皮帶有發光纖維絮狀結構的扁橢圓體塊，遠望如同懸浮于半空的白雲，長達 1 公里，壯觀、純粹、輕盈、夢幻；二是以文房四寶之一的“紙卷”為設計元素，將

紙卷展開至半圍合狀態，有意無意地三三兩兩，擺佈、交疊。“整”與“碎”的對立統一，文人氣質，典雅韻律。

寧海藝術中心

此藝術中心的前面是一片湖水，因此設計創意即來自于“清風白蓮”的意象。潔白色的層層花瓣，將開未開之時，並以黑色基座為襯托。設計要點在於純淨。而南、北、西三側的進口，則設計成不同的語言，成為整個建築的異樣裝飾。

寧海文化中心

寧海文化中心要滿足電影放映、舞台演出和大型會議三方面的功能要求，所以，以受啟發於

三葉草的基本佈局，使得這個建築具有獨創的形態。此文化中心的南面主入口前的弧形大台階很有氣勢，通過玻璃走廊進入左右兩個側翼，同時在門廳的上端也有連廊將三個側翼聯繫起來，整個建築物略顯內傾的牆面，十分單純，並以紅色的台基層為襯托，凸顯出華麗中的崇高感。

寧波大學潘天壽建築與藝術設計學院

這片校舍面臨寬闊的甬江，是寧波大學的南面門臉，因此必須盡可能單純、整體、大氣，以橫線線條為基調，長達三百米。但在整體性中又要有變化，所以添加了數個泡泡狀的圓圈，這些圓洞貫穿建築物，又在建築內部形成十分有趣的異形空間，啟發學生的豐富想像力。