

中國畫廊

ZHONGGUO HUALANG

主编 贾德江

第

14

辑

邮发代号: 2-1314

中国画廊

ZHONGGUO HUALANG

主编 贾德江

第

14

辑

卷首语

本期《中国画廊》推介了在当代中国画领域颇有影响的十一位画家，其中花鸟画家4位，人物画家3位，山水画家4位。

在当代花鸟画坛，齐辛民是一位具有卓越成就的艺术家。他以大写意花鸟画名满艺林，给人强烈的印象是：大刀阔斧的笔墨气度、简括朴拙的传神造型、鲜明夺目的现代色彩、浑朴大巧的意境营造，散发着浓郁的田园之情和乡土气息，同时也蕴含着人性内涵，辐射出崭新的现代观念派生的至真至善之美。身为首都师范大学科德学院副院长的张长虹则以小写意花鸟画为创作方向，画风雅逸灵秀，笔墨清新婉约，她的一点一墨、一花一鸟似乎都蕴藏着生趣、天趣、情趣、意趣，无不富有率真、飘逸、空灵、流动的生命韵律之美。蒋爱国、韩福江专攻工笔花鸟画，前者继承了北派工笔花鸟精工雅丽的传统，形成了秀劲浓丽也更生气奕奕的丰神。后者以乡村风物为创作主题，源自于他长期的写生经验，画法以写实为体，以写意为用，注重渲染环境氛围以突现主体形象的神采，画风温馨、平和而悠然自得。他的创作高度在于花卉禽鸟的生活化，散发着一种最为质朴而亲切的乡土味。

在当代人物画坛，郝凤先的写意人物粗笔大墨，真情内蕴，他的画风奔放豪壮，笔法雄健沉厚，“写”的意味十分强烈。生于南方的写意人物画家赵宗概不仅以画著称，也以文名世，追求文人画的笔墨意趣。他的作品既有“融合中西”的现代人物的创新，也有古意人物画的“变古为今”，显示了一位江南才子的智慧与才华。谦和平实的人物画家魏凤杰则以没骨法取胜，表现主体多为古代仕女，笔酣墨畅，墨色交融，浑然天成。既有唐风宋韵，又有时尚风情，丽中求逸，俗中求雅，展示了水墨人物画这枝国粹奇葩的幽微神韵和无穷魅力。

山水画家牟成的与众不同，在于把雪作为创作的主体，创造性地运用东方的笔墨与西法的融合，充分表达北方山水的山魂雪韵、乡情美景。山水画家孙剑的独到之处，在于他的作品以他家乡的陇原山水为载体，以“立于前人之外”的苍润笔墨，开创陇原山水之新面目。青年画家蒋大卫，则以彩墨山水的炫烂，沿着张大千开创的泼墨泼彩山水之路，给人以流光溢彩、彩墨共辉的现代人感受。女画家庄静的山水应是一个回归传统，回归自然的笔墨文本，她的画风清逸隽永、古意悠悠，让你能感受到文人画笔墨的精湛以及老庄文化的虚静和空灵。

十一位画家风格迥异，各具擅场，使本书“言之有物”，内容充实，值得大家一读。（贾德江）

中国画廊

第14辑 2014年12月20日出版

封面题字 / 齐辛民
主编 / 贾德江

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画廊. 第14辑 / 贾德江主编. —北京:
北京工艺美术出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5140-0636-0

I. ①中… II. ①贾… III. ①中国画—作品集—中国—现代 ②中国画—绘画评论—中国—文集 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014)
第 303455 号

出版人 陈高潮
责任编辑 陈高潮
装帧设计 汉唐艺林
责任印制 宋朝晖

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区 16 号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64280399 (编辑部)
(010) 64283671 (发行部)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷 北京恒嘉印刷有限责任公司
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张 12.5
版 次 2014 年 12 月第 1 版
印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-5140-0636-0
定 价 78.00 元

卷首语

□ 文 / 贾德江

03/08

名家风采

灵韵笔墨 犷放野趣 —— 齐辛民的写意花鸟画
大匠之风 大道天成 —— 齐辛民的大写意花鸟画艺术

□ 文 / 邵大箴

□ 文 / 贾德江

09/40

齐辛民

开疆拓土——大家 —— 齐辛民的现代大写意

□ 文 / 韩 墨

41/56

牟 成

与众不同的山水画 —— 品牟成作品有感

□ 文 / 王树华

57/72

郝凤先

真情大墨 粗笔雄音 —— 郝凤先写意人物画评述

□ 文 / 贾德江

73/88

魏凤杰

笔酣墨畅 天趣浑然 —— 魏凤杰水墨人物画赏析
静闲养气 淡泊求真 —— 观魏凤杰兄作画

□ 文 / 刘瘦云

□ 文 / 蒋世国

89/104

赵宗概

没有终点的艺术之旅 —— 赵宗概水墨人物漫步

□ 文 / 贾德江

105/120

孙 剑

洗去尘滓 独存孤迥

□ 文 / 王玉良

121/136

张长虹

文人气象 —— 中国写意画花鸟之魂

□ 文 / 张长虹

137/152

蒋爱国

造化心源气韵生 —— 蒋爱国工笔花鸟作品赏读

□ 文 / 荣子林

153/168

庄 静

仁者乐山 智者乐水 —— 读庄静山水画有感

□ 文 / 杨景和

169/184

韩福江

寻找传统与现代的连接点 —— 观韩福江工笔花鸟近作有感

□ 文 / 贾德江

185/200

蒋大卫

人不可貌相 —— 从蒋大卫现代彩墨山水谈起

□ 文 / 贾德江

封面作品: 双寿图 / 齐辛民

封三作品: 霜林过雨山泉尽 / 蒋大卫

封二作品: 三阳开泰 / 齐辛民

封底作品: 开悟心神云水间 / 菩提树下话春风 / 张 伟

中国画廊

第14辑 2014年12月20日出版

封面题字 / 齐辛民
主编 / 贾德江

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画廊. 第14辑 / 贾德江主编. —北京:
北京工艺美术出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-5140-0636-0

I. ①中… II. ①贾… III. ①中国画—作品集—中国—现代 ②中国画—绘画评论—中国—文集 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014)
第 303455 号

出版人 陈高潮
责任编辑 陈高潮
装帧设计 汉唐艺林
责任印制 宋朝晖

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区 16 号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64280399 (编辑部)
(010) 64283671 (发行部)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷 北京恒嘉印刷有限责任公司
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张 12.5
版 次 2014 年 12 月第 1 版
印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-5140-0636-0
定 价 78.00 元

卷首语

□ 文 / 贾德江

03/08

名家风采

灵韵笔墨 犷放野趣 —— 齐辛民的写意花鸟画
大匠之风 大道天成 —— 齐辛民的大写意花鸟画艺术

□ 文 / 邵大箴

□ 文 / 贾德江

09/40

齐辛民

开疆拓土——大家 —— 齐辛民的现代大写意

□ 文 / 韩 墨

41/56

牟 成

与众不同的山水画 —— 品牟成作品有感

□ 文 / 王树华

57/72

郝凤先

真情大墨 粗笔雄音 —— 郝凤先写意人物画评述

□ 文 / 贾德江

73/88

魏凤杰

笔酣墨畅 天趣浑然 —— 魏凤杰水墨人物画赏析
静闲养气 淡泊求真 —— 观魏凤杰兄作画

□ 文 / 刘瘦云

□ 文 / 蒋世国

89/104

赵宗概

没有终点的艺术之旅 —— 赵宗概水墨人物漫步

□ 文 / 贾德江

105/120

孙 剑

洗去尘滓 独存孤迥

□ 文 / 王玉良

121/136

张长虹

文人气象 —— 中国写意画花鸟之魂

□ 文 / 张长虹

137/152

蒋爱国

造化心源气韵生 —— 蒋爱国工笔花鸟作品赏读

□ 文 / 荣子林

153/168

庄 静

仁者乐山 智者乐水 —— 读庄静山水画有感

□ 文 / 杨景和

169/184

韩福江

寻找传统与现代的连接点 —— 观韩福江工笔花鸟近作有感

□ 文 / 贾德江

185/200

蒋大卫

人不可貌相 —— 从蒋大卫现代彩墨山水谈起

□ 文 / 贾德江

封面作品: 双寿图 / 齐辛民

封三作品: 霜林过雨山泉尽 / 蒋大卫

封二作品: 三阳开泰 / 齐辛民

封底作品: 开悟心神云水间 / 菩提树下话春风 / 张 伟

中国画廊

ZHONGGUO HUALANG

主编 贾德江

第

14

辑

卷首语

本期《中国画廊》推介了在当代中国画领域颇有影响的十一位画家，其中花鸟画家4位，人物画家3位，山水画家4位。

在当代花鸟画坛，齐辛民是一位具有卓越成就的艺术家。他以大写意花鸟画名满艺林，给人强烈的印象是：大刀阔斧的笔墨气度、简括朴拙的传神造型、鲜明夺目的现代色彩、浑朴大巧的意境营造，散发着浓郁的田园之情和乡土气息，同时也蕴含着人性内涵，辐射出崭新的现代观念派生的至真至善之美。身为首都师范大学科德学院副院长的张长虹则以小写意花鸟画为创作方向，画风雅逸灵秀，笔墨清新婉约，她的一点一墨、一花一鸟似乎都蕴藏着生趣、天趣、情趣、意趣，无不富有率真、飘逸、空灵、流动的生命韵律之美。蒋爱国、韩福江专攻工笔花鸟画，前者继承了北派工笔花鸟精工雅丽的传统，形成了秀劲浓丽也更生气奕奕的丰神。后者以乡村风物为创作主题，源自于他长期的写生经验，画法以写实为体，以写意为用，注重渲染环境氛围以突现主体形象的神采，画风温馨、平和而悠然自得。他的创作高度在于花卉禽鸟的生活化，散发着一种最为质朴而亲切的乡土味。

在当代人物画坛，郝凤先的写意人物粗笔大墨，真情内蕴，他的画风奔放豪壮，笔法雄健沉厚，“写”的意味十分强烈。生于南方的写意人物画家赵宗概不仅以画著称，也以文名世，追求文人画的笔墨意趣。他的作品既有“融合中西”的现代人物的创新，也有古意人物画的“变古为今”，显示了一位江南才子的智慧与才华。谦和平实的人物画家魏凤杰则以没骨法取胜，表现主体多为古代仕女，笔酣墨畅，墨色交融，浑然天成。既有唐风宋韵，又有时尚风情，丽中求逸，俗中求雅，展示了水墨人物画这枝国粹奇葩的幽微神韵和无穷魅力。

山水画家牟成的与众不同，在于把雪作为创作的主体，创造性地运用东方的笔墨与西法的融合，充分表达北方山水的山魂雪韵、乡情美景。山水画家孙剑的独到之处，在于他的作品以他家乡的陇原山水为载体，以“立于前人之外”的苍润笔墨，开创陇原山水之新面目。青年画家蒋大卫，则以彩墨山水的炫烂，沿着张大千开创的泼墨泼彩山水之路，给人以流光溢彩、彩墨共辉的现代人感受。女画家庄静的山水应是一个回归传统，回归自然的笔墨文本，她的画风清逸隽永、古意悠悠，让你能感受到文人画笔墨的精湛以及老庄文化的虚静和空灵。

十一位画家风格迥异，各具擅场，使本书“言之有物”，内容充实，值得大家一读。（贾德江）

中国画廊

第14辑 2014年12月20日出版

封面题字 / 齐辛民
主编 / 贾德江

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画廊. 第14辑 / 贾德江主编. —北京:
北京工艺美术出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-5140-0636-0

I. ①中… II. ①贾… III. ①中国画—作品集—中国—现代 ②中国画—绘画评论—中国—文集 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014)
第 303455 号

出版人 陈高潮
责任编辑 陈高潮
装帧设计 汉唐艺林
责任印制 宋朝晖

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区 16 号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64280399 (编辑部)
(010) 64283671 (发行部)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷 北京恒嘉印刷有限责任公司
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张 12.5
版 次 2014 年 12 月第 1 版
印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-5140-0636-0
定 价 78.00 元

卷首语

□ 文 / 贾德江

03/08

名家风采

灵韵笔墨 犷放野趣 —— 齐辛民的写意花鸟画
大匠之风 大道天成 —— 齐辛民的大写意花鸟画艺术

□ 文 / 邵大箴

□ 文 / 贾德江

09/40

齐辛民

开疆拓土——大家 —— 齐辛民的现代大写意

□ 文 / 韩 墨

41/56

牟 成

与众不同的山水画 —— 品牟成作品有感

□ 文 / 王树华

57/72

郝凤先

真情大墨 粗笔雄音 —— 郝凤先写意人物画评述

□ 文 / 贾德江

73/88

魏凤杰

笔酣墨畅 天趣浑然 —— 魏凤杰水墨人物画赏析
静闲养气 淡泊求真 —— 观魏凤杰兄作画

□ 文 / 刘瘦云

□ 文 / 蒋世国

89/104

赵宗概

没有终点的艺术之旅 —— 赵宗概水墨人物漫步

□ 文 / 贾德江

105/120

孙 剑

洗去尘滓 独存孤迥

□ 文 / 王玉良

121/136

张长虹

文人气象 —— 中国写意画花鸟之魂

□ 文 / 张长虹

137/152

蒋爱国

造化心源气韵生 —— 蒋爱国工笔花鸟作品赏读

□ 文 / 荣子林

153/168

庄 静

仁者乐山 智者乐水 —— 读庄静山水画有感

□ 文 / 杨景和

169/184

韩福江

寻找传统与现代的连接点 —— 观韩福江工笔花鸟近作有感

□ 文 / 贾德江

185/200

蒋大卫

人不可貌相 —— 从蒋大卫现代彩墨山水谈起

□ 文 / 贾德江

封面作品: 双寿图 / 齐辛民

封三作品: 霜林过雨山泉尽 / 蒋大卫

封二作品: 三阳开泰 / 齐辛民

封底作品: 开悟心神云水间 / 菩提树下话春风 / 张 伟

2013年7月在青海写生

灵韵笔墨 犷放野趣

——齐辛民的写意花鸟画

邵大箴

在当代我国花鸟画坛，齐辛民先生是一位有卓越艺术成就的艺术家。他的花鸟画有扎实的笔墨功力、深厚的文化底蕴、浓郁的生活气息和犷放的野趣。可以用一句话概括他艺术风格的独特之处，那就是既文又野，不拘成规，独具一格。

我国花鸟画有深厚的传统，传统经验积累愈深，文气愈足，方法、规则也愈成熟，这对后人有双重影响，积极的一面是可以“亦步亦趋”，掌握成规，便于接近前人成就；消极的一面是易使人产生错觉，似乎仿照古法，便能步入堂奥，而不思也不敢有所变革和求新求异。纵观中外艺术史，凡有所作为的艺术家无不是既谙熟法则、规矩，又敢于破法则、破规矩的不安分守己者。中国花鸟画，不论是院体还是文人画风，千余年来一座座丰碑林立，值得我们虔诚地膜拜和深入地学习、研究，但它们绝不是我们模仿的对象。对这一极普遍的道理，画界并非人人有所认识，更难说有真正的理解，这就是我国当代画坛之所以众人面貌相似的现象比比皆是的原因所在。

而齐辛民之创作与许多人不同，恰恰就在这一点上。他对画坛风格雷同现象很早便有自觉的认识，在实践中不懈地奋力进取，追求画自己内心的感受，经过长期艰苦探索，终于取得丰硕成果。

齐辛民自幼爱好画画，但少年丧母，家境贫寒，经过刻苦努力考入山东艺专，1963年毕业。当时，我国美术教育还处于摸索阶段，学院教学强调实用的为政治服务，主要传授以素描造型为手段的表现方法，专业性的国画训练很不系统。不过齐辛民毕竟受到了一些谙熟民族传统绘画的名师指导，有心往中国画的方向发展。毕业后，他被分配到基层文化馆做普及工作，业余时间专心研究水墨画，日积月累，获得不少体会并取得成绩，受到社会的关注，终于在1986年调入淄博书画院，成为一位专业画家。

用齐辛民自己的话说，他是“大半生苦苦行走在坎坷的求艺道路上”。道路虽然坎坷，但每一步他都留下了自己踏实的脚印。从

2006年春天，由山东省美协主办、山东省电视台书画院承办的齐辛民画展在山东省美术馆开幕。此次展览，是齐辛民72岁人生第一次举办个人展览

2006年，在山东省美术馆举办的齐辛民画展上，辛民的班主任老师——著名画家、山东艺术学院教授单应柱当场赞扬学生的画

2006年在山东省美术馆举办的齐辛民画展上，辛民的老师张彦青、张鹤云前来观看展览，给予了高度评价，说齐辛民是他教了一辈子书中最优秀的三个学生之一

2012年5月“齐辛民艺术大展”新闻发布会现场

学生年代起，他便以过人的艺术聪慧，受到同学们的羡慕。而在“以阶级斗争为纲”的年代里，他也没有放弃对绘画技巧和原理的钻研，他是有艺术天赋的苦学派。而这天赋的重要表现，不仅在于绘画技巧的纯熟，而更在于对艺术有深入的认识和理解，懂得艺术要从现实生活中汲取资源、吸收营养，作画要用心、动情。他对前辈花鸟画大师从潘天寿、齐白石直到徐渭虔诚地崇拜，但他十分明白，要师其心而不是师其迹，决不能重复前人的艺术面貌。他从现实生活中获得艺术灵感，苦苦地咀嚼自己的生活体验，寻找用异于他人的绘画语言表达自己的感觉和心境。他说：“我的故乡淄博是我生长的根基，我的艺术之根深扎在故乡的土壤中，是故乡的水土养育了我，故土难移，脱离就会枯萎。”他作品中的题材并无特异之处，都取自他家乡的所见所感，农村中天真无邪的儿童，他熟悉的花草和飞禽走兽……齐辛民讲究表达方式，他有不同于别人的视角，写物象之形，但不拘泥于形似，而求其神韵。他善于捕捉和夸张客观对象具有特征的动势和神态，用刚健有力而富有感情的笔墨加以描写。在章法和构图上敢于破陈规、立新意。被他描写的主要对象或安排在大片空白中，或置发在有物象的背景中，随意自由，变化多端，似乎凭一时灵感即兴涂抹，实则构思缜密，别出心裁。构图如此，笔墨同样在“放肆”中把握尺度。所谓放肆，长线短线，自由穿插，虚虚实实，重重轻轻，曲折顿挫，墨色不求一般平和、悦目，浓、淡、干、枯、湿……无所不用其极，求在强烈变化中大致的协调；他敢于用色彩，原色、调和色，在有意、无意间使之与墨的块面形成呼应关系，技巧高明，令人折服。

绘画创作的奥秘在有法与无法之间，中外无异，只是中国画运用灵便的毛笔和较为单纯的色彩，更有助于作者在这方面施展自己的才能。齐辛民在看似错笔、误笔中，创造不似之似、不真似真的境界，说明他对艺术创作中的一些特殊原理很敏感，且善于灵活运用和发挥。艺术是现实生活的反映，艺术创造又要异于生活原型，比生活原型更生动、更有情趣和更能开启观赏者的心智。同样面对客观物象，作者头脑里会有不同的“真实”观，而艺术真实不同于生活真实，艺术真实中的错觉与幻觉因素不可或缺。幻觉和错觉为艺术虚构提供了资源，从而使艺术作品获得无法替代的艺术魅力。当然，不同性格和素质的艺术家有各自不同的思维方式以及运用幻觉、错觉的方法，掌握不同的虚构技巧，从而形成各自不同的风格面貌。而齐辛民在这方面似乎有过人的才赋，这种才赋或许还得益于他幼年在故乡生活中获得的熏陶，得益于他对民间艺术的爱好与研究。

齐辛民坚持凭自己的感受作画，不追求时尚，不一味追求文雅，一贯保持不媚俗的性格，使他的作品自然流露出一种天真、稚拙、质朴，并带有狂野、怪诞意味的美感，呈现出可贵的异彩。

齐辛民不愧是一位画界的奇才、鬼才！

大匠之风 大道天成

——齐辛民大写意花鸟画艺术

贾德江

齐辛民是当代中国画坛具有重要影响的花鸟画大家。他的创作历程，他的艺术道路，浸透着他半个多世纪的汗水与苦水。从勤奋求索、顽强拼搏、以求生存，到锐意变革、以图发展、终成大器，在20世纪下半叶新兴中国画的演进中，具有显著的代表性和充分的独特性。

他的大写意花鸟画给人强烈的印象是：大刀阔斧的笔墨气度，简括朴拙的传神造型，鲜明夺目的现代色彩，浑朴大巧的意境营造，散发着浓郁的田园之情和乡土气息，同时也蕴含着人性内涵，辐射出崭新的现代观念派生的至真至善之美。其恢宏布局、磅礴气势、雄健精神、刚正格调，以及生辣笔意、苍润墨韵、稚趣童真，从观念到表现，较传统已获得全面超越与提升，令人观之，触目惊心。一种对生活、生命的热爱，对宇宙生机的共感与同情，对自然造化、万物生态的关注与关心，浸入肺腑，撩人心弦。

汤文选在他的《拳石园画谭》中有两段精彩的论述，可以说是对齐

2012年10月，在人民美术出版社主办的“艺术沙龙·红酒之约展览”开幕式上留影。右起齐辛民、裴辑木、陈绶祥、杨金丽、赵梅生、周华君

2012年6月16日，“齐辛民艺术大展”在北京上上国际美术馆开幕，图为开幕式现场

2013年，在“霜重叶红——山东艺术学院艺专时期师生美术作品展”开幕式上，齐辛民作为学生代表发言

2012年6月，通州区美术教师走进大家，到齐辛民艺术馆采访

2009年的春天，在齐辛民与刘玉华的回乡展上，辛民给家乡的粉丝签名留念

2013年4月10日，齐辛民向母校捐赠自己精心创作的国画四尺整纸作品15幅，山东艺术学院党委书记任运河先生代表山东艺术学院接受作品和书籍

2013年4月10日，齐辛民向山东艺术学院捐书捐画现场

辛民艺术的精辟写照。他说：“大道触目惊心，小道赏心悦目。”又说：“作艺要大巧若拙，大智若愚。在朴素中追求巧、奇。看似平常，却暗藏玄机，追求的是一种情趣天然。作画巧拙互用，易见成效。然而拙近朴，巧近轻，拙极见朴，寓巧于拙，是为大巧。大巧若拙，非大匠莫成。”齐辛民的画作，所以令人触目惊心，正是他走的是大道，追求的是大巧，一派大写意浩然之气，却给人一种非常平易、素朴厚拙的感觉，清新自然又神采焕发，真情内蕴又热烈奔放，亲切质朴又大美无言，显示出的是齐辛民博大精深、返朴归真的大匠之风。它让你重走传统，去体验艺术的真谛；它让你走进生命，去聆听大自然的天籁；它更让你深刻思悟，去领略花鸟画创造的大道。

师古人，师造化，顺其自然，乃大道也。如果从1958年齐辛民考入山东艺专开始他的艺术生涯算起，至今已度过53个春秋，他以苦为乐，笔耕不辍，始终坚持在传统中上下求索，在面向大自然中反复锤炼，逐步显现出他的开拓性胆识，其作品中渗透出具有强烈现代气息的大写意花鸟意象表现性绘画特征。

这种意象表现性绘画特征，体现为三个方面：

其一是以大朴不雕的狂草笔墨，率意为之，随缘成迹，不为形拘，不为法固，其用笔的纵横挥洒，其用墨的含苍带润，以气魄、力度取胜，呈现出凝重、朴拙、鲜活的笔墨个性。从而在书法和笔墨的厚度上显示出相当的功力，并有更加雄强的表现和即兴的发挥。

其二是本于大巧若拙的意象造型，有所夸张，着意变形，但求简括，存其大象，追其神情毕现。画家把真情实感凝聚起来，经过升华，诉诸高度概括的形象，奋力追求的是表现禽鸟、牲畜在大自然面前的适应、抗争或经受磨炼的万种风情，寄寓着人性的关怀，赋予花鸟与鸟以尽可能丰富的思想内涵，表现为对生命力的礼赞和呼唤。

其三是朴实的泥土气息，热烈的乡间情思，雄强豪放的阳刚大势，稚童般的天真烂漫，平正见奇的构成意识，西方色彩美学与民间色彩的化合，构成了齐辛民大写意花鸟的总体风格。齐辛民是带着满身泥土的芳香走进了文人画的堂奥，又带着现代意识和时代的烙印给文人画以新的魂魄。如果说古代文人画趋向于阴柔之美，齐辛民使之发生了向阳刚之美的转化；如果说古代文人画以墨为主，趋向于清逸淡远的韵致，齐辛民则自创原色对比鲜明强烈的特色，让大写意花鸟在墨色共辉中融入西方表现主义的元素。

纵观齐辛民跨越半个世纪的漫长行迹，他是经过了“学院派”的教育，按受过西画训练，又转向文人画思维方式的画家。他也在传统的大海中沉潜过，精研过徐渭的恣肆、八大的孤高，吴昌硕的拙厚、齐白石的素朴、潘天寿的奇崛、李苦禅的豪气，当他熟练地掌握传统的笔墨技巧之后，更准确地说，在他勤奋地学习大写意绘画技巧时，已逐渐为历代大家写意的精神以及各有个性的格调、趣味所陶醉。他切记他的启蒙老师张芥才先生的临终赠言“艺术切勿僵”，开始了他对传统“既能入乎其内，又能出乎其外”的思考。他认为，“面对大

师，有所取，有所避，有所创，不保守，不盲从，存传统之‘真’时，其‘用’就将无穷。重要的是要画出属于自己面貌的画”（齐辛民语）。

或许是白石老人完全从自己乡间民间的生活经历出发，“为万虫写照，为百鸟传神”对他的影响，或许是他经历过感受过的乡村生活刻骨铭心，让他无法淡忘，或者说就是生活力量，使齐辛民蓦然回首，突破了文人花鸟画受制于文化心理的题材范围，走向了山冈，走向了田野，走向了活力四射的大自然怀抱，去画自己熟悉的山花野卉，去写自己挚爱的田园生趣。他画阳雀从竹林中飞过，他画白鹭在河塘中沉思，他画飞鸽冲向万里长空，他画苍鹰雄姿勃发，他画孔雀开屏的美丽，他画熊猫的憨态可掬，他画鸡鸭鹅相依相随的亲情，他画丹顶鹤顾盼传情的天性。他更爱画天真如童的黑猫白猫的任性和机趣，其性格、性情跃然纸上，尤其对山羊、绵羊、羊羔充满了深情，画它们在林间、在塬上、在草地、在山冈，让这些活蹦乱跳的农家“宠物”在长天大野中融入融出，展现出无尽的生机。齐辛民的灵感绝大部分来自于亲身的体验，注重在当代生活的感受中寻求新的视觉元素，以感性创作的方式探索笔墨与造型的有机结合，强调花鸟与其生存空间的密切联系；花和鸟都不是孤立的存在，而是和自然生态环境共生共荣，有机结合，相映成趣。在花鸟画中所创造的情景交融的意境，在前人作品中偶尔有之，但自觉、全面而成功地创造有时代感的情境，则是齐辛民大写意花鸟画的一大飞跃。他的画阳光灿烂，他的画散发着泥土芳香，是画家一种积极、热烈、乐观、向上的情绪灌注到作品中并洋溢在花卉的形态、鸟禽的动势以及画面的布局和色彩中，是自然之歌，是田园交响，是生命的华彩乐章。只有对家园故土十分热爱和迷恋的艺术家，才能绘出如此令人动心动情的画面。

齐辛民花鸟画的魅力还得之于他具有驾驭笔情墨趣的深厚功力和娴熟的表现技艺。他的笔墨是随着图式的需要与表现对象及情境的不同，而变换着形态、样式与节奏，粗粗细细、浓浓淡淡、虚虚实实、疏疏密密，或点或线、或勾或皴、或断或连，看似无序却有序，在不经意间被组织为枝、叶、花、草、禽、鸟的千姿百态，而笔中有墨、墨中有笔，加上中锋、侧锋、逆笔、顺笔、枯笔、湿笔与泼墨、积墨的多重变化所形成的笔痕墨迹之美，达到写实与虚写、抽象与具象的互补、浑然的效果。骨力雄强，泼辣、苍劲、酣畅；水晕墨彰，丰厚、华滋、灵动，处处体现出画家的主观创造性，注入了个人的审美感受和体验，并体现出一旦进入创作状态，画家的想象力和自由发挥与创造力的不可遏止。尤其表现在色彩上，明显地回避国画颜色的古雅清淡，大胆地发挥西画颜色的鲜明与响亮。早年西学的功底在这里起到了作用，他用色对比强烈，又和谐统一，对比则分块处理，和谐则渐次过渡，墨以笔为筋骨，色亦以笔为筋骨，让笔墨设色服从于特定的意境与主体的表现，从而造成了丰富的语言系统。更为重要的是或俗或雅的格调，是或聚或散的情意，是体现在作品里的“画外之意”与“境外之思”。齐辛民的创造性在于已变写小情小趣为构筑蓬勃丰茂之大

2012年6月，通州区美术教师走进大家，到齐辛民艺术馆采访活动留影

2013年9月1日，齐辛民为他的藏友点评、鉴定作品现场

2013年9月10日，齐辛民与藏友见面会现场回放

2013年5月17日，在四川成都市美术馆举办的“齐辛民花鸟画全国巡展——成都展”会上，全国人大代表、四川省文化厅厅长郑晓幸先生，宣布齐辛民花鸟全国巡展成都开展幕

2013年7月，齐辛民、王广才、刘曦林三位学友相约走进青海写生采风。此时此刻，三位都是年过七旬的老兄弟，站在4610米的长江源头的牛头下该是怎样的心情？

2009年，在“丹青翰墨报家乡——齐辛民、刘玉华师生展”开幕式上

2012年6月16日，“齐辛民艺术大展”开幕式会场，汪为胜主持开幕式并介绍嘉宾

2014年5月27日，“齐辛民花鸟画全国巡展·杭州展”在浙江美术馆开幕

境，画花卉禽鸟之美也不囿于一花一鸟之丽，而能够在长天大野中表现强悍瑰伟的奇情，那种整体的大开大合、细节的错落穿插，乃至每一个花瓣、每一组叶子、每一对禽鸟的映与衬、藏与露、俯与仰、顾与盼都达到了自然天成而毫无雕琢之迹。这种似乎旨在摆脱城市噪声与环境污染的情怀与旨趣，是他拥抱新的时代、新的生活的热情，是他和大自然物我交融升华的灵魂。

读齐辛民这些年来所创作的大量的气象非凡的大写意花鸟画，我们完全可以感受到一个艺术大家超越传统回归自然、超越自然回归精神、超越形式回归本体的心路历程。画中花卉禽鸟，任天机、天趣自然流露，重心灵之表现；崇神韵、尚笔情墨趣，重个性之阐发，尊人品之寄托。画中笔情墨韵，极尽洒脱，又非无度的率意和轻狂；横涂竖抹，而又谨防游戏笔墨的空疏；书写点染，松散怀抱，在近乎抽象的视觉符号中传达出中国传统笔墨丰富的文化蕴含。概言之，苍茫的书性笔意和生涩笔味、民间的鲜活情调和文人写意的知性内涵、强烈的冷暖色彩运用和构成的设计意识，以及花鸟的巧拙互渗，使齐辛民的大写意花鸟画融合多种美学旨趣而具有非常个性化的原创面貌，完成了由曲高和寡趋向亲近人生的现代性转化。齐辛民的艺术创作以传统笔墨、现代意蕴、绵绵深情的艺术个性确立了他在现代大写意花鸟画领域的位置，他的艺术创造成果有力地推动了中国大写意花鸟画的发展已是目共睹的事实。

今天的齐辛民已年逾古稀，依然神清气爽、身体康健，虽功成名就，依然勤奋过人、画思如潮，这就决定了他有足够的时间和从容精力去面对中国花鸟画的当代使命。从他近年创作的《皓月江天》《爽秋》《碧光绿影》《阳光灿烂》《芳草地》《希望的田野》等作品中，从他近日所作的花鸟小品精湛的笔墨表现中，已明显地看出，他正以活跃的思维，进一步发挥他的深厚的艺术潜力，尽可能地把花鸟画的写意精神和写意手法推向极致。他凭借着半个多世纪积累的修养，在传统笔墨的转换上，在西法的兼容化合中，务求语言更加强烈、更加简括、更加酣畅而凝重、更加大璞不雕而充满旺盛活力和灿烂精神，达到形简情茂、笔厚意丰的艺术效果。他以自己的笔墨方式高扬着个性与创造的旗帜，呼唤着当代大写意花鸟画的觉醒。他不仅画出了一系列植根于民族土壤、一再变法求新的作品，更重要的是他参与了推动中国花鸟画的现代进程与发展。他在大写意花鸟画领域的建树，他对大写意花鸟画表现力的扩展，已无可置疑地跻身于当代大写意花鸟画大家之列。他是新世纪以来十分引人瞩目的大写意花鸟画家。他之所以引人瞩目，在于他在这个领域内突破了前人的既成范式与传统文人画情怀意蕴的深远影响，赋予了这一源远流长的艺术品种以充满生机和鲜明个性的现代样式，并成功地踏出了以中为主、中西结合的中国写意花鸟画的现代之路。

2010年9月26日凌晨完稿于北京

2011年10月20日修改于北京王府花园

齐辛民艺术简介

原名齐新民。1935年生于山东淄博。1963年毕业于山东艺专（现山东艺术学院）。现定居北京。中国美术家协会会员，中央美术学院客座教授，U.S. 美术设计学院名誉院长，淄博画院名誉院长，淄博美协名誉主席，国家一级美术师。其作品从年画、水彩、人物、剪纸入手，自20世纪八十年代后期研究、探索、专攻花鸟画艺术取得卓著成就。

1964年作品《看新磨》入选全国美展，作品以侧面表现艺术的手法和巧妙构思赢得了于希宁和关友声老师高度赞扬，在山东美术界引起强烈的反响；同年画《洪水到来之前》两件作品入选第四届全国美展，并分别被中国美术馆和天津艺术博物馆收藏。1992年花鸟画作品《朝晖》在全国首届中国花鸟画展中获最高奖——优秀奖。1993年《醉秋图》入选全国首届中国画展，并入编由人民美术出版社出版的国

家骨干工程图书《中国美术全集》。2012年人民美术出版社标志性出版物之一《中国近现代名家画集·齐辛民画集》，由人民美术出版社出版发行。同年《中国美术家大系·齐辛民卷》《中国高等美术院校教学范本精选第一辑——齐辛民小品集》以及2013年《齐辛民花鸟画小品精选》《中国当代美术家系列研究·艺道天成——齐辛民艺术人生》，均由北京工艺美术出版社出版发行。

自2006年至今，先后在山东、北京、四川、广东成功举办个人画展、全国巡回展以及向母校山东艺术学院捐赠作品画展。其艺术成就在全国多家电视台和几十家重点学术权威报刊等做专题专访介绍。出版个人专辑还有《齐辛民扇面精品选》《齐辛民小品集》《齐辛民研究》《禽鸟画法》《红旗60家·齐辛民专集》等几十余种。

去年春节期间，我去北京宋庄艺术区的“齐辛民艺术馆”看望齐辛民先生和夫人秋萍。熟悉齐先生的人都知道，他的大写意花鸟画，每隔几年便有令人振奋的新面貌示人，此行自然也是充满期待。艺术馆当时陈列的一批齐先生近作，的确让我再一次感受到了强烈的心灵震撼。笔墨酣畅淋漓，色彩厚重古艳，形式别具匠心，峥嵘气象扑面而来，犹如铿锵激越的彩墨交响，让人心绪为之激荡，精神为之振奋。看多了陈陈相因、暮气沉沉的写意画坛时风，再来面对齐先生雄强大气、生意盎然的艺术图景，更是

让人对这位年近八旬的老艺术家胸次浩然、磊落坦荡的襟怀气度肃然起敬。在当今中华民族“三千年未有之大变革”的大时代，齐辛民的现代大写意花鸟画所呈现出的文化气象，显然是民族精神的正格所在和主流诉求，他本人，也足以因此而荣列开拓中国花鸟画现代审美疆域的大画家之列。

谈起齐先生的绘画艺术，我自然而然地谈到了“现代大写意”这个概念。在我看来，对传统写意精神的传承发展和对绘画现代性的自觉追求，是贯穿于齐辛民60多年艺术创作过程中的基本线索，特别是在

他近数十年的创作中，体现得尤为充分和明确。

薪火相传

齐辛民1963年毕业于山东艺专（现山东艺术学院），次年，他的人物画作品《看新磨》便入选了中国文化部和中國美协主办的全国美展。此后，他的国画、年画创作均多有获奖，很受瞩目。接受过学院式的现代美术教育的齐辛民，有着扎实而全面的绘画功底，同时他也深受当时在校授课的恩师于希宁、张茆才等前辈名家影响，对传统写意绘画情有独钟。在他的人物画、年

© 牵牛花 2012年 纸本 46cm × 55cm

© 福 2014年 纸本 68cm × 68cm

画风生水起的时候，他却转而发力于更令他心仪的大写意花鸟画的研究创作。矢志不渝，笔耕不辍，消磨掉半个世纪的生命岁月，开创了现代大写意花鸟画的艺术新疆域。

时人对大写意的认识有两个误区，一是津津于传统程式，依样取样，不敢稍越雷

池；二是纵横涂抹，以粗疏为大，以狂怪为写意。而齐辛民对大写意的理解是审慎而理性的。他们这一代人命运多波折，经历了战乱和动荡年代，也赶上了改革开放。钟爱艺术的齐辛民和他的同代艺术家一样，对传统绘画都有着如饥似渴的虔诚态度。在他成长的过程中，更老的一代大家都还健

在，李可染、潘天寿、李苦禅、刘海粟、崔子范、于希宁等等，这些前辈给予齐辛民的影响无论是直接还是间接，都是极其深刻的。而对近代吴昌硕、齐白石，明清白阳、青藤、八大，乃至宋元诸家，他也多有涉猎，时时心追手摹。对笔墨精益求精的极致追求，对传统文化精神的深刻体验，深深地贯

© 母子情 2014年 纸本 68cm × 68cm

注于齐辛民的大写意花鸟画创作之中，才使得他的作品万变不离其宗，最大限度地保持了中国画纯正的文化品格。传统既是蒙养，也是藩篱。纵观齐辛民先生几十年的创作面貌，他敬畏传统经典，但更追求艺术的自我。他每个阶段都在变革图新，敢于突破，敢于颠覆重建。

几十年的笔墨砥砺，他笔墨表达的自由尺度越来越大，艺术视域的边界越来越宽，纵手放笔的胆魄越来越强。当然，这也难免招致“粗疏”之议。可是，倘若能做到放得开也收得住，能出离小节小趣而于大开大合中见大境界，能懂得节制、调适、内敛，那何尝不是对写意精神境界的当代深

化和拓展。而我观齐辛民先生的大写意花鸟画，对传统的继承和发展方式的价值正在于此。从更深层的文化精神来看，这也称得上是力挽中国文人画自两宋以来精神气象渐趋萎靡态势的巨大努力。

平民情怀

走向平民情怀，这从齐辛民艺术题材、

表达方式、审美趣味中都体现得尤为充分。他喜欢画田间地头的山花野卉，画山野乡村习见的翎毛走兽，他笔下脍炙人口的猫、鸽子、飞鸟、山羊、金鱼、雄鹰、荷花、紫藤等，都是放笔直取，信手拈来，自成天趣。在造型状物的手法上，他主张宁拙勿巧，以高度简练的笔法表现对象的本质特征。他看待事物的态度是平和自然的，不孤傲，不激愤，不追逐，不隐逸，表现在笔下则是一派自由自在、生机勃勃的山野气象。这与文人士大夫的“山林”不同，与不食人间烟火的高古趣味不同，而是一种放逐自我于自然状态的现代情怀。

现代性生成于农耕文明向着工业文明发展的进程，是基于公民意识的自觉追求及由其引发的价值判断由精英群体转向广大平民转移。由此，作为文人士大夫阶层专属的文人画，审美情感和对象向着平民情怀的转移也便成为顺理成章的事情。大写意花鸟画作为中国绘画的经典一脉，进入近现代以来，体现出相应的变革态势。吴昌硕的金石入画、齐白石的平民情怀、潘天寿的一味霸憾，无不体现出迥异传统文人趣味的文化取向，对应着中国社会现代性转型的基本价值追求。齐辛民的大写意花鸟画艺术，正是在这一脉络上的深化与拓展。现代性，是齐辛民对时代精神的自觉呼应，也是我认为只有以“现代大写意”才可充分表述其独特文化价值的原因所在。

语言重建

艺术语言的符号化是中国画的重要特征，历代大家提炼出各种题材的经典表现方式，为后人筑就了登堂入室的台阶，也成为个性表现的障碍。齐辛民深谙传统经典，却绝不作古人的翻版。正如石涛所云：“此某家笔墨，此某家法派，犹盲人之示盲人，丑妇之评丑妇耳！”齐辛民在创作中始终力求符号的再创造、再提炼。他的艺术符号一方面来自于对传统经典的广收博取，更多则来自于对自然生活的观察、写生、加工、提

◎ 生在花果 (上图)
2014年 纸本
68cm × 68cm

◎ 一言白猫黑猫论 (下图)
2014年 纸本
68cm × 68cm