

清华大学

中国画高研班

齐辛民师生作品集

QINGHUA DAXUE ZHONGGUOHUA GAOYANBAN

QIXINMIN SHISHENG ZUOPINJI

主编 秋萍

● 北京工艺美术出版社

清华大学

国画高研班

辛民师生作品集

QINGHUA DAXUE ZHONGGUOHUA GAOYANBAN
QIXINMIN SHISHENG ZUOPINJI

主编 秋萍

图书在版编目(CIP)数据

清华大学中国画高研班齐辛民师生作品集/秋萍主编. —北京:北京工艺美术出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5140-0721-3

I. ①清… II. ①秋… III. ①中国画—作品集—中国—现代
IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第189488号

(注: 中国画高研班由继续教育学院主办)

责任编辑: 杨世君

责任印制: 宋朝晖

艺术总监: 贾德江

清华大学中国画高研班 齐辛民师生作品集

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 北京隆晖伟业彩色印刷有限公司

开 本 635毫米×965毫米 1/8

印 张 10.5

版 次 2015年8月第1版

印 次 2015年8月第1次印刷

印 数 1~2500

书 号 ISBN 978-7-5140-0721-3

定 价 68.00元

目 录

独立之精神 自由之思想 钟 敏/03
清华大学中国画高研班主讲导师齐辛民
画语录/04

著名美术史论家、画家刘曦林
画语录/05

著名花鸟画大家祝焘画语录/06
旅美画家赵建民画语录/06

齐辛民作品

高鸣常向月/07

刘曦林作品

羊年吉祥/08

祝 焘作品

西双版纳之春/09

赵建民作品

冷淡秋光/10

佟丹丹作品

皖南查济写生/11

吕 冰作品

世间花叶不相论/12

五德图/13

善者多寿/14

英雄/15

映日荷花别样红/16

王冠祥作品

轮伞沙草/17

地涌金莲/18

赵文波作品

南国情/19

西双版纳写生之一/20

西双版纳写生之二/20

西双版纳写生之三/21

西双版纳写生之四/21

四条屏之一/22

四条屏之二/22

四条屏之三/23

四条屏之四/23

杨成虎作品

春酣/24

小荷才露尖尖角/25

通惠河畔话沧桑/26

运河之滨/27

版纳意象/28

金利民作品

运河畅游/29

春光无限/30

三羊开泰/31

芦棒双鹤/32

玉兰双雀/33

王福新作品

甜蜜蜜/34

重阳菊香胜春光/35

版纳春风/36

寒梅傲雪/37

紫云/38

徐德叁作品

和风细雨图/39

荷塘双禽/40

双鹤图/41

质傲清霜/42

满园春/43

聂红林作品

寒塘初雪/44

满腹珠玑/45

憩秋/46

踏春图/47

杨万里诗意图/48

胡晓莉作品

春馨/49

荷香千里/50

鸟有花相伴/51

版纳之春/52

南国鸟鸣/53

许慧玲作品

独立江山暮 能闻天地春/54

秋实/55

又见芭蕉展半心/56

秋来枯萎花/57

版纳所见/58

石晓红作品

春色满园/59

通州潞园中学所见/60

版纳花卉/61

荷韵/62

高风劲节/63

李若清作品

富贵图/64

版纳曼陀罗/65

雨林春早/66

薰风/67

芙蓉/68

陈男平作品

晚蕊/69

硕果累累/70

春光有余艳/71

香雪/72

莲子不可得/73

王圆圆作品

猫咪之三/74

猫咪之四/75

风景写生/75

猫咪之一/76

猫咪之二/77

清华大学中国画高研班

齐辛民师生简介/78

清华大学中国画高研班

齐辛民工作室教学活动掠影/80

清华大学

国画高研班

辛民师生作品集

QINGHUA DAXUE ZHONGGUOHUA GAOYANBAN

QIXINMIN SHISHENG ZUOPINJI

主编 秋萍

● 北京工艺美术出版社

目 录

独立之精神 自由之思想 钟 敏 /03
清华大学中国画高研班主讲导师齐辛民
画语录 /04

著名美术史论家、画家刘曦林
画语录 /05

著名花鸟画大家祝焘画语录 /06
旅美画家赵建民画语录 /06

齐辛民作品

高鸣常向月 /07

刘曦林作品

羊年吉祥 /08

祝 焘作品

西双版纳之春 /09

赵建民作品

冷淡秋光 /10

佟丹丹作品

皖南查济写生 /11

吕 冰作品

世间花叶不相论 /12

五德图 /13

善者多寿 /14

英雄 /15

映日荷花别样红 /16

王冠祥作品

轮伞沙草 /17

地涌金莲 /18

赵文波作品

南国情 /19

西双版纳写生之一 /20

西双版纳写生之二 /20

西双版纳写生之三 /21

西双版纳写生之四 /21

四条屏之一 /22

四条屏之二 /22

四条屏之三 /23

四条屏之四 /23

杨成虎作品

春酣 /24

小荷才露尖尖角 /25

通惠河畔话沧桑 /26

运河之滨 /27

版纳意象 /28

金利民作品

运河畅游 /29

春光无限 /30

三羊开泰 /31

芦棒双鹤 /32

玉兰双雀 /33

王福新作品

甜蜜蜜 /34

重阳菊香胜春光 /35

版纳春风 /36

寒梅傲雪 /37

紫云 /38

徐德叁作品

和风细雨图 /39

荷塘双禽 /40

双鹤图 /41

质傲清霜 /42

满园春 /43

聂红林作品

寒塘初雪 /44

满腹珠玑 /45

憩秋 /46

踏春图 /47

杨万里诗意图 /48

胡晓莉作品

春馨 /49

荷香千里 /50

鸟有花相伴 /51

版纳之春 /52

南国鸟鸣 /53

许慧玲作品

独立江山暮 能闻天地春 /54

秋实 /55

又见芭蕉展半心 /56

秋来枯萎花 /57

版纳所见 /58

石晓红作品

春色满园 /59

通州潞园中学所见 /60

版纳花卉 /61

荷韵 /62

高风劲节 /63

李若清作品

富贵图 /64

版纳曼陀罗 /65

雨林春早 /66

薰风 /67

芙蓉 /68

陈男平作品

晚蕊 /69

硕果累累 /70

春光有余艳 /71

香雪 /72

莲子不可得 /73

王圆圆作品

猫咪之三 /74

猫咪之四 /75

风景写生 /75

猫咪之一 /76

猫咪之二 /77

清华大学中国画高研班

齐辛民师生简介 /78

清华大学中国画高研班

齐辛民工作室教学活动掠影 /80

独立之精神 自由之思想

——中国画高级研修班结业画集序

钟 敏

清华大学继续教育学院中国画高级研修班是清华大学第一个关于中国画的培训项目,课程体系从整体到细节都做了较为完整、合理的设计,其中也嵌入了价值塑造的育人内涵:希望学生更加“独立”与“自由”。开办九年来,成绩斐然,培训学员近三百余人,多次获得全国美展大奖,还有多人加入中国美协。此次又逢国画班结业之际,教师和他们的高徒精心绘制了佳作,给我们带来了醇美的视觉盛宴。

王国维先生致力于哲学、美学,有开辟创新之功,在《静安文集——论哲学家与美术家之天职》一文中破天荒地提出:“哲学与美术之所志者,真理也。真理者,天下万世之真理也,而非一时一地之真理也。”照这样的言论,这样的治学态度,说王国维先生具“独立之精神,自由之思想”,是完全恰当的。

1929年6月3日,在王国维先生辞世两年之际,清华大学国学研究院立碑予以纪念,碑上刻有陈寅恪先生所撰的纪念碑铭。全篇的思想强调,大学师生在学习和研究上,要秉持独立之精神、自由之思想,并认为这种精神、思想具有永恒的价值。我们今天重温这个碑文的核心命题,从中国画这个角度对独立精神、自由思想加以诠释和发扬。

无论是从思想内容看,还是从表述特征看,中国画都是中国传统哲学的缩影,既是哲学又是美术,是哲学的美术化,也是美术的哲学化,它兼哲学与美术为一体。我与国画班的师生结缘于中国画的继续教育,国画班的导师授课之余,于专业研究颇深,极富文人意趣,对中国画中独立精神、自由思想的理解和探索极其深入。

“独立”与“自由”是中国画研修班师生的理想。从绘画结构到画面形式和绘画语言的表达程度,从美学的角度实践舒展流畅又严谨缜密、非常随意又一丝不苟,其辩证关系都把握得特别好。各位高足跟随老师,手摹心追,于先生教诲,得知颇深,用功亦勤,每个人皆自成面目,已各具风格。与不远之期,皆当为中国画界之英才。

是为序,期中国画之大发展。

2015年6月3日于清华园

(作者系清华大学教授,继续教育学院培训中心主任)

清华大学中国画高研班主讲导师齐辛民画语录：

当临摹已掌握较多技巧以后，唯一的途径就是从现实生活中索取素材，在自然中通过观察体验，目识心记，并用写生手段把素材记录下来。这样日积月累的心得体悟和积少成多的创作素材，再通过艺术构思和加工进行创作，才能画出自己的作品。所以，到大自然中去开阔视野，发现灵感，发现素材，才能创作出好的作品来，这就是写生的目的。

对景写生和选景写生是观察与处理描写景物的两种方法。无论是那种方法，在仔细观察了其结构、特征后，还有重要的一点是在抓取对象时，通过眼观、手写充分发挥个人的想象，丰富它们的内涵，深化它们的意境。景物可以启发个人意识，促使知识、修养和记忆的结合，这也是画家对景物的深化过程。

但凡学习中国画者，写生是必经之路，也是不可缺失的重要环节。作为一个画家，要到大自然中、生活中体验、观察，对自然景物造型、色彩、结构、规律甚至现象等，记录下来。这也是古人讲的“外师造化”的学习方法。写生可以用毛笔直接画下来，也可以通过观察、细心研究后回到家中记忆作画。我个人喜欢后者，这样更能锻炼画家的记忆能力，更能考验一个人的思考与再创作能力。这就像临画中的背临一样，对不同的大自然的理解后，经过了思考与升华，把自然景物背临出来，这也可以称为对写生记忆的再生——创造，也是从“所见”到“所知”，由“视觉”到“知觉”一步步升华为艺术作品的全过程。只有自己在千万遍的认真实践中慢慢体悟、领会，才能慢慢画出好的作品来。

画家有了临摹、写生的基础后，便可以开始创作，单从“创作”二字含义而言，比较广。我是这样理解的：它是通过对写生过程中收集的多种素材，进行归纳、整理、加工后完成的。一件被作者赋予了一定思想的绘画作品的产生过程，既要有形

式内容的统一，又要有完善的表现技法，还要有较高的格调和较深意境。这里面是画家对生活的理解与对人生思考折射在画面上，是画家从笔墨技巧到笔墨形式的把握，是画家综合素养的一种全面体现。

所以说，学习的过程也是一个创造的过程，在学习中应当学而后能用，举一反三，融会贯通，有了这样的学习过程，才能创造出好的作品。

画画什么是老辣、什么是甜，这就是一种生活体验，就是我们生活当中甜、辣的那种味道，在画上表现出来了。所以说生活中的体验对画面的理解、对画的创造，应该是很有影响的。把生活当中的一些体验，把生活当中的感知、感觉，用到画上去。如构图也是这样，哪里疏、哪里密、哪里乱、哪里有顺序，这些在生活当中都有，把生活当中这些疏密、主次等用到画上来，画面就会有不同的感觉，就会充满生活气息。所以生活当中的体验和绘画创作是非常有关系的，生活的丰富、生活的阅历，对一个画家的影响很大。

中国画由工笔到小写意，再到大写意，一直到泼墨泼彩，就是这样亦步亦趋地发展过来的。中国画为什么会从工笔一直发展到泼墨泼彩呢？因为人们觉得泼墨泼彩画得痛快，这是人的一种精神，一种追求，所以画面上要体现出这种精神来。实际上，画得好与坏就是一种精神差异，不是说你画的是什么、画得像不像，也不在于技巧的高不高，关键就是体现这种精神，这就是最高境界。

著名美术史论家、画家刘曦林画语录：

我跟大家一起来到西双版纳，发现齐辛民工作室这个班人很齐。

大家都到这里一心扎到生活里面来，对这些花木产生了深厚的情感。各位走了以后，我想他们回头做梦都会梦见这个地方的，因为在这里留下了很多美好的记忆。我到这以后，发现一个什么问题呢？大家在实践中的提高比在家提高得还要快。就

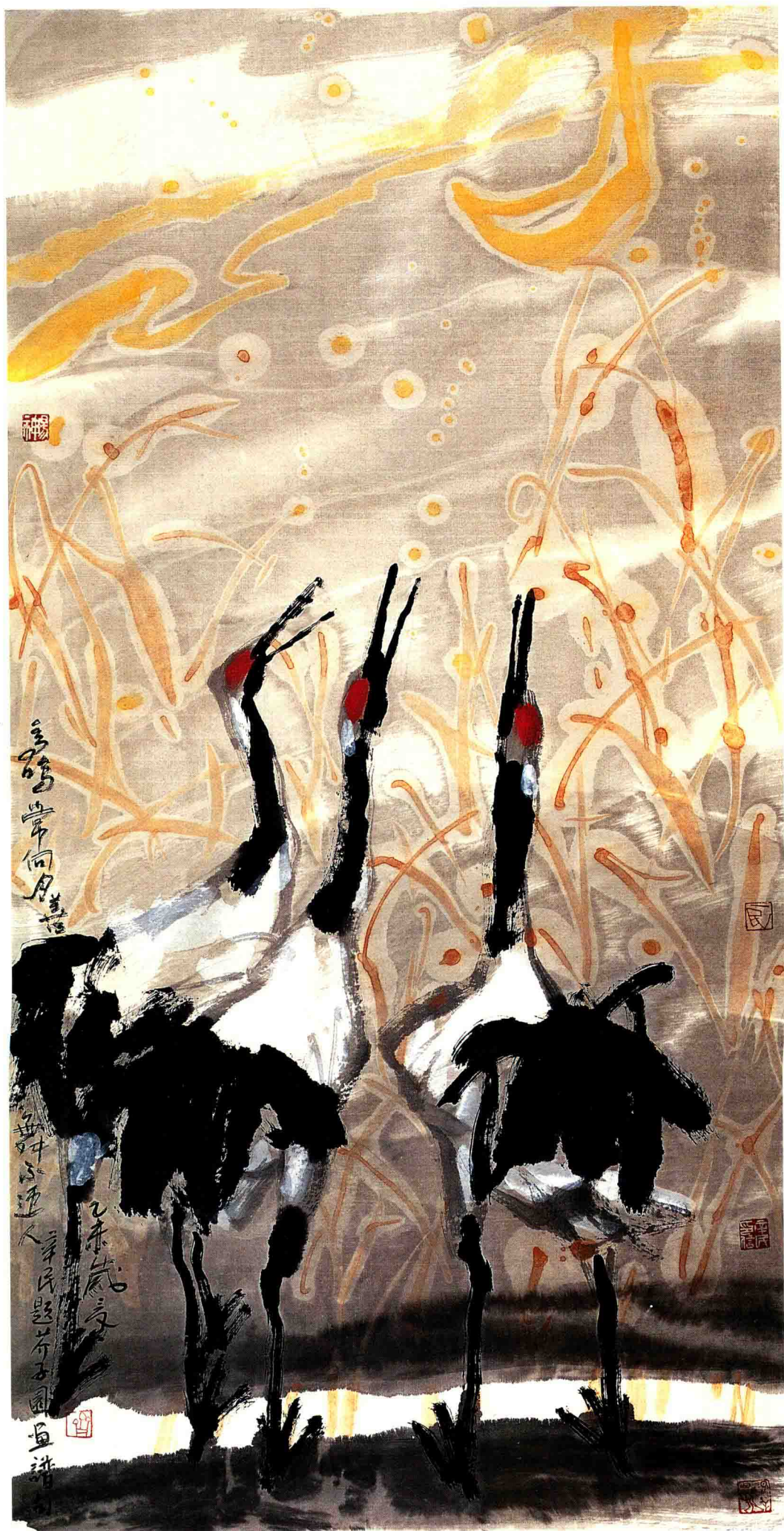
是说在这里解决一个什么问题呢？解决了一个造型问题，对花木的认识问题。还解决了什么问题呢？解决了章法问题，在现实中解决章法问题。在家里解决章法问题是造的，在这里是根据大自然里面来的。大自然是老师，可以说，这次到这里写生，是找到了最好的老师。由齐辛民这样的几个老师，再带着大家找到大自然这个老师，以造化为师，以大自然为师。我们到大自然里面寻求我们生活的真谛，寻求人和自然之间的关系，从哲学思想上，从情感上都受到了陶冶，都受到了教育。另外又解决了花鸟画的实践问题。花鸟画就是要到花鸟世界里来解决，来解决你和花鸟画的精神交流问题，解决花鸟画具体的结构、规律、造型问题。

著名花鸟画大家祝焄画语录：

只有深入生活，只有充实了自己，你才能去搞创作。作品源于生活，但要高于生活。说源于生活就是什么呢？就是要客观地去搜集素材。那么要高于生活，就得要用主观的认识去加工、整理，把它变成国画，它就高于生活。最后的目的就是变成一张画。

旅美画家赵建民画语录：

能不能画出东西来，能不能有真情实感，能不能把对景写生的感觉、元素能够抓回来，这个很难。所以这一点，我觉得是通过这次和齐老师一起带着这个班学员出去写生的最大感受，特别还有刘曦林老师一起。当场画，当场感受，然后把自己内心的那种感受，把它或多或少地记录下来，这点很难得。

齐辛民·高鸣常向月
136cm x 68cm 纸本 2015年

刘曦林·羊年吉祥 38cm × 38cm 纸本 2015年

祝 焘·西双版纳之春
136cm × 55cm 纸本 2015 年

冷淡秋光
 光小自素
 臨風多
 十欲開
 心清人
 的補白
 燈已承
 清以時
 節
 畫

赵建民·冷淡秋光

136cm × 68cm 纸本 2013 年

佟丹丹·皖南查济写生 45cm × 68cm 纸本 2015 年

吕冰·世间花叶不相论 96cm × 96cm 纸本 2014年

有云鸡有五德頭戴冠
 文也足搏距武也遇敵敢
 斗勇也目見食相呼義也
 守夜司晨信也鳴為知
 此重也凡人平素己
 初春於長沙呂冰

吕冰·五德图

136cm × 68cm 纸本 2014年