

麻山勇王

天津出版传媒集团

天津人民美術出版社

中国当代名家画集

齐勇立

天津出版传媒集团

 天津人民美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

中国当代名家画集. 齐勇立 / 齐勇立绘. -- 天津 :
天津人民美术出版社, 2015. 5
ISBN 978-7-5305-6781-4

I. ①中… II. ①齐… III. ①绘画—作品综合集—中
国—现代②油画—作品集—中国—现代③白描—作品集—
中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第105628号

中国当代名家画集 齐勇立

出 版 人： 李毅峰
责任编辑： 陈 一
技术编辑： 魏 韬
策 划： 闫永军
出版发行： 天津 人民美术出版社
地 址： 天津市和平区马场道 150 号
电 话： 022-58352989
邮 编： 300050
网 址： [http:// www.tjrm.cn](http://www.tjrm.cn)
经 销： 全国新华书店
制 版： 北京墨溪画苑国际文化艺术交流中心
印 刷： 北京永诚印刷有限公司
开 本： 787 毫米 × 1092 毫米 1/8
印 张： 25
版 次： 2015 年 5 月第 1 版
印 次： 2015 年 5 月第 1 次印刷
印 数： 1-2000
书 号： ISBN 978-7-5305-6781-4
定 价： 320.00 元

版权所有 侵权必究

艺术简介

齐勇立，1970年出生，河北乐亭人，满族，职业画家，国家一级美术师，中国北京宋庄齐勇立美术馆馆长，世界华人联合会（总会）国际艺术委员会主席，中国传统文化促进会高级艺术顾问，中国传统文化交流协会常务副会长。1991年于河北师范大学美术系毕业后，十几年来潜心装饰画的研究，并将其与修禅悟道结合起来，在绘画中以纯真的心灵感悟表现真、善、美，达到了超常静态思维境界，在“天人合一”的状态下心随笔运画出了一批具有独特语言和艺术精神的奇妙作品，把观者带进了超越时空的另一神奇世界而令人难忘，这是一个洗净尘滓、让人灵魂净化的圣境，这些画从不同角度展示了人类向往的和谐世界，颂扬了宇宙特征——真、善、美。

作品1996年在中国美术馆展出后，引起了不小的轰动，评论家邵大箴、陶咏白、翟墨、刘曦林、李化吉、刘骁纯、袁宝林、郎绍君、殷双喜、贾方舟等给了很高评价。中央电视台、《人民日报》《新华每日电讯》《光明日报》等多家媒体做了专题评论与报道。多年来在美术界她被誉为“东方神秘主义心灵寓言的画家”。她的画册曾被国家领导和有关方面的负责人出访时作为礼品赠送给外国元首和外国知名人士。她的《补天》等作品曾荣获世界华人艺术大奖“国际荣誉金奖”等多项大奖。2014年被授予“首届北京副中心十大文化名人”荣誉称号。

序 言

澄观一心 腾踔万象

——齐勇立的画

□ 陶咏白 / 文

年方 26 岁的齐勇立，于 1996 年 6 月在中国美术馆举办了一场具备相当规模的个人画展，在这个年龄层的青年中尚属凤毛麟角。展览本身并不能说明什么，关键在于她以自己特有的新面孔在当今层出不穷的画展中脱颖而出。这张“新面孔”，不仅给人以视觉形象的新，更因把人带进了一个神奇的世界而令人难忘，这是个洗尽尘滓、让人灵魂净化的圣境。

勇立的画，很难用是装饰画或抽象画，是超现实主义或表现派，抑或象征派绘画还是宗教绘画等等概念来界定，在她的画中似乎这个派那个主义的因素都有点儿，但又都不能涵盖。已有的理论在此显得有些“灰色”，正如意大利美学家克罗齐关于美学观念的边界中所说：“每一个真正的艺术作品都破坏了某一种已成的种类，推翻了批评家们的观念，批评家们于是不得不把那些种类加以扩充。”勇立的画提供给我们一种新的思维空间，她把理性分析的现代形式构成自然地融于鲜活的感性直觉之中，她用古老的参悟的方式表现着恢宏的现代节奏的时空感，她以娴熟的表现手法呈现出了一颗纯真明丽的童心。她在这些看似表现的方式方法与表现内涵相矛盾甚而对立中，走着一条自己独特的艺术道路。

齐勇立出身在艺术之家，父亲齐梦慧是河北师范大学的美术系教授。她自小在良好的艺术环境熏陶中成长，后又毕业于美术系，受过正规的学院训练。就她一帧帧构图饱满、用笔放达流畅的线描作品，以及一幅幅具象的花卉与抽象的画面构成相组合的精工细琢的铜版画中，都显露出她用线造型和平面、立体构成的功力。然而，技术技法的熟练还不是艺术创作，只有具备丰富的想象和敏锐的美的感性，才有可能成为一个具有创造力的艺术家而不是工匠。勇立从线描到油画，从平面到立体空间的构成，继而进入超时空的表现过程中，显露出了她特有的艺术悟性与才华。她的油画源于线描，从单色线描中我们只能看到直线、曲线、弧线的交错，穿插，聚散和走向，或几何形体的变化、分解、排列、重叠的组合，因限于其平面性，没有层次而显得散乱。在其油画中，她给这些线描赋予光与色的渐次变化，使画面具有凹凸、起伏、前后、错落、交叠的立体空间感，使那些原是散漫零乱的形式因素，具有了有序的节奏和优美的韵律，奏出了充满生命力的交响乐。作品《补天》的画面用平行的四重渐次变化的圆弧形构成了扩张并向上腾的张力。而女娲似越过了地层、云层、气流层，把五彩石托举到了宇宙层，闪着蓝光的五彩石呈反弧形，更增加了对抗的力度和神秘色彩。作品《尘曲》在蔚蓝色的天幕中，把顾盼尘世的飞天与眺望空中的后羿，分置在画面对角线的两边。呈倾斜线流动的一些线条，不仅增加着画面的宽广和幽深，也增添了悠悠然、怅怅然的离情别绪的感伤情调。作品《追梦》则以垂直的山峦、流水与横向的云彩、气流，穿插隐现其间，画中有一呈圆弧形的人影，似夸父逐日越过千山万水，勇往直前去追寻自己的理想之国。《世外狂欢》用一束强光显现原始野性强悍的生命力。而《愉快的节奏》《美妙的幻觉》《欢乐奏鸣曲》等作品，是以一些抽象的线条、几何形或装饰图纹等符号构成的抽象的画面。在这些意象性作品或是抽象性作品中，勇立的画面构成极为饱满，形象往往越出了边框，增加膨胀感。其中飞扬流动的线条奏出生命的活力，更以大跨度的抛物线的交辉，造成画面的运动旋律，与她那缤纷灿烂的色彩，奏出了欢快、明丽、响亮的乐章，这些“交响乐”的形式构成，是画面内涵的骨骼，而不仅仅是“外衣”。它们是生命的乐章，发自内心，似从心灵深处流淌出来。

现代心理学认为：人类的心灵本是一切科学、艺术之母。（C. 荣格）心灵是智慧启迪的场所，而艺术心

灵的诞生，就是在人生忘我的一刹那的“顿悟”。勇立作画时，总要把自己关在房内，静思凝心，专注于观境中，到心开悟解时，似有一股神力推助着她连续不断地去表现她心中的幻觉、幻境。她的这种作画的状态，就像古人作画那样经“参悟”进入了禅境，从美学上说，这就是“静照”。“澄怀观道”是中国艺术的理想境界。“道”是宇宙的本体和生命，老子、庄子都讲“道”的观照。在观境中，一点觉心，静观万象，万象就如在境中，各自吐露光辉，呈现着各自充实的、内在的、自由的生命，所谓“澄观一心，腾蹕万象”。这种静穆的观照和飞动的生命，构成了艺术的两元，也是构成“禅”境的心灵状态。禅是动中极静，也是静中极动。动静不二，直操生命本原。这是被西方人称为东方人的一种特殊的精神训练，是浮躁的西方人学不来的（贡布里希语）。而一个生性活泼爱唱爱跳的现代青年人勇立，即能在参悟的精神修炼中，达到了“三昧状态”（专注一心），从深不可测的玄冥的体验中升华而出，获得一种超常的思维，从而以心灵的“俯仰自得”领悟到物态天趣，并且把以往的经验、所获得的知识、所喜爱的艺术融通于我，无论米罗、克利、康定斯基，还是民间民俗艺术、古代壁画，抑或童话故事插图等，这些古今中外艺术的元素、符号，尽收她的笔底，重新组合，化为她的艺术语言符号，并且融进极理性的现代装饰性的画面构成中，没有显出穿凿取新的生涩，也无拼贴做作的痕迹，似即兴而起，凭心自会，以她那自由洒脱的笔调，明丽的色彩，欢快的节奏，生命的韵律，幻化出了行神如空、行气如虹的境界。如果说，其《寻路》《桃园渔村》《祈祷》《琉璃天国》还是凡人所向往的理想天国的话，那么，其《补天》《尘曲》《追梦》《世外狂欢》《野狼乐队》《梦天传说》等作品则以人的变形，人化为自然中的一个元素、一个符号，表现出物我一体、天人合一的超时空的浩渺宇宙境界。而在一些纯抽象的作品《幽谷》《起源》《海之灵》《跳跃的星》等画中，既不属于蒙德里安极理性的冷抽象，也不是康定斯基式的抽象表现主义，虽无具体的形象，但这是“人化的自然”。她的作品，不论是凡人所追寻的理想天国，还是物我两忘畅游在茫茫宇宙，抑或是超验的抽象的精神的神游，都展现着如庄子《逍遥游》中所描述的“鹏之徙于南冥也，水击三千里，抟扶摇而上者九万里”那样追求无拘无束、无限自由的天人相通的美妙境界，其中既有空旷静寂深不可测的空间感，又有激荡奔驰的生命情调，渗透着《易经》上说的“无往不复，天地际也”的时空意识，而这正是有别于西方的中国人的那种“天地与我并生，万物与我为一”（《庄子·天道》）的天人合一的宇宙意识。天人感应，天人相通，这种共鸣式的相互感应，也构成了东方神秘主义艺术的审美特色。

勇立艺术最大的特色，是她把借以立足的理性分析的现代形式构成，能大跨度地融进东方神秘主义艺术境界之中。其作品既绚丽灿烂之极，又质朴无华之至；既具有强烈的视觉冲击力，又有耐人寻味的神秘的东方情韵。她在艺术走向“东方之路”上，寻找到一条自己的路，并孕育着艺术发展的多种向度。虽然目前她的艺术离尽善尽美还有相当距离，如油画色彩大都是工笔重彩的色彩意识，一些画面形象尤其是人物形象的设计上显得简单幼稚类型化，但她已有一个良好的开端。相信随着阅历的增长，学养的深广，她将会以更坚实的步伐去拓展新的疆域。

1996年盛夏于北京芳星园

神韵 灵动 美妙

——齐勇立与其书画艺术作品

□ 直言 / 文

齐勇立，女，满族，1970年生。1991年河北师范大学美术系毕业，曾先后在石家庄市博物馆和群众艺术馆从事美术工作。她自20世纪90年代初开始，潜心装饰画的研究与创作。她以纯真的心灵感悟在绘画中表现真、善、美，达到了超常静态思维境界，在“天人合一”的状态下心随笔运，画出了一批蕴含宇宙信息，具有独特语言和艺术精神的作品。她自1996年在北京中国美术馆举办首次个人画展获得成功之后，相继又在北京国际艺术博览会、河北省博物馆举办展览并出国在韩国展出。特别是在中国美术馆的这次展出，由于她的作品风貌神秘、真纯、绚丽、自由，充满了美妙的奇思异想，吸引了北京美术界的专家和观众，大家对她的作品倾注了极大的热情，给了很高的评价，并引起了不小的轰动，她被美术家们誉为“东方神秘主义心灵寓言的画家”。几年来，《人民日报》《美术》杂志、中央电视台等多家新闻媒体相继对她的作品做了报道与专栏介绍之后，她的作品受到了国内外关注。齐勇立的画册曾经被国家领导人和有关方面的负责人出访时作为礼品赠送外国元首和知名人士。她的作品在“国际艺苑之星”书画艺术评奖大赛中荣获金奖，《补天》一画获世界华人艺术大奖“国际荣誉金奖”和“全球华裔书画精英成就金像奖”等，入编中国艺术研究院艺术评论杂志《文艺年志》《世界艺术家名人集》等多家名典与专集。

欣赏齐勇立的书法和绘画艺术作品给直言的第一个感觉不但与众不同，而且前无古人，后难来者。因其书法超出了传统的真草隶篆行，超脱了大众欣赏书法的习惯。她的书法艺术作品《笔墨情缘》（系列）似乎是原始书法的图腾，好像虽是人们难以辨认为何字体、含义，但运笔的气势、气韵，叫人惊叹、令人联想。似乎她的书法作品不是让人用眼睛欣赏的，而是让人们用心灵去感悟的。倘若说书画同源的话，那么书画艺术的根源、根古、图腾应该是如此吧！

《生灵的律动》（系列）是艺术家齐勇立白描绘画艺术的标题，浏览其诸多系列作品感悟到像远古的神话传说；似仙境中的童话世界；如梦境中奇形怪状的野兽——把欣赏者带入未知的神秘世界，带入宇宙的仙境！那种灵动、神韵美妙的线条组合成种种物象——或一朵朵奇美的云霞、一个个怪诞的人物、一只只神奇的飞禽、一头头美妙的野兽……在艺术家齐勇立营造的神秘画境面前令人深感一切语言、各种文字都是那么的苍白无力。这犹如仙手神笔、书画通灵——这是一般画家学不来，模仿不了，达不到的境界！

艺术家齐勇立是简单的，有人说简单就是智慧。她简单到外出可以把回家的路费都送给乞丐而忘归；她是有信仰的，人们说人生有种信仰是美善的。信仰中来的道德彰显于她日常行为中、书画作品中，令人惊讶、让人敬佩！她是勤劳的，因为勤劳出成绩。她将大量的时间用于艺术创作甚至到忘我的境界！所以创作的几百幅书画艺术作品令国外艺术界大师、美术教授都自叹不如！她是属灵的，人们通常说“属灵的人参透万事”。圣灵与艺术家的心灵相通便可以创作非凡的艺术品、惊人的世纪佳作！曾经有几个国际收藏家欲为其建艺术馆，完全可以说明其艺术价值被国际收藏家所认同。

她被美术家们誉为“东方神秘主义心灵寓言的画家”。其实在直言看来，女画家齐勇立生在中国而属于世界，并不单单属于世界的东方。齐勇立应该更准确地算为“上帝指派为世人描绘天堂美景的使者”。因为齐勇立生活的世界和她画中的世界是不同的。那种来自她心灵纯洁、善良、唯美、奥妙的思想通过她的画笔所描绘出来，精彩纷呈到众人面前。她在得到诸多掌声、惊叹、赞美之际也给人带来思索，对人生、对社会、对民族、对世界的思考，对友善、对和平、对统一、对和谐的思想！

齐勇立现为世界华人联合会艺术委员会主席，中国传统文化促进会高级艺术顾问。其经年创作的所有艺术品将展现在世界人民的面前。在不久的将来，世界华人联合会齐勇立艺术馆将在中国北京，在享有五千年文化的首都落成。到那时，齐勇立所有经典的绘画、书法艺术作品将全部展现在世界人民的面前，让更多更多的人去领略这位“上帝指派为世人描绘天堂美景的使者”的美妙艺术佳作！

祈愿大家欣赏其艺术作品会有更多的心灵感悟、智慧思索！

2011年1月16日

神息两忘绘太虚

□ 王忠文 / 文

凝神信笔，游心于无为之道，通达于自然之途。这样的心性归一，翩若庄周化蝶，不是智慧和毅力等意识所能及，东方悟性、灵性的不定式思维，更多的是靠直觉洞察、潜意识感官，去体悟、修炼而为。最终无我的自由境界，是需要摆脱一切知识、理论、成见等执着，才能够真正抵达。

齐勇立的作品呈现出这种东方特有的神秘、玄妙感觉，把审美主体的感情色彩投射到客体物象上，使身心互融，心性返回本源，化为无知无识、无名无相的玄妙。细腻勾勒的线条如无力游丝荡漾自如，恣意点染的绚丽似祥云弥覆神籁自韵。令观者顿觉尘心一洗，摆脱纷扰现实，产生虚静清凉之感，仿佛置身于梦幻仙境的洞天福地。一种有序和谐的生命律动与自然浑为一体，达到天人合一、物我两忘的致虚守静境界。纵观她的作品，笔下的每根线条、每个图形和每一种色彩，信笔挥洒，不拘一格，虽变化万千却不见有矜心刻意之处，源于笔端无不出自她的灵魂深处，倾注着真纯的情感，并因此具有了生命的灵性，让每一个欣赏到作品的人，都与之发生共鸣，沉浸在画面自由妙曼的组合之中。这些奇异变幻的线条、图形和色彩转承着，开合着，飘舞着，凝云结气，运化分形，含藏风雨融为江河，蕴蓄云雷结为山岳，构建出不可名状的天籁之象。齐勇立说，她正是想透过这抽象的形式本身，来表现自己如梦如幻的精神空间。这些画是来自她心灵深处的梦，是超越现实生活，去感悟天地万物之间一山一河、一草一木中的尊严和神灵，让爱与真情时时盈溢在生命的每一瞬间，而后又在她的冥冥之中使物我化境在虚空同一之中，神融气畅而如痴如醉，直入神息两忘的虚清极境。她的画面描绘出的是碧云天地、烟霞萦绕，但现实中的齐勇立却是淡泊宁静，空明一片，没有一丝的杂念与污染，在这个喧闹而奔忙的世界中能收心归静地自由笃行。积德复道是人生最本质的途径，扬善也是个体对当下社会的照观、对生命价值的体现，她用艺术的方式作为大道归一的渡船。

老子云：致虚极，守静笃。万物并作，吾以观其复。夫物芸芸，各复归其根。归其根曰静，是谓复命。这世间万物的根本，是其最原始的虚静状态。万物蓬勃生长，终而复始，最终恢复到虚静根源。人世如南柯一梦，每个人不过是匆促、短暂的过客，执着于功名利禄，苟且于饱暖偷安，一生荣辱盛衰，应作如幻观。浮尘俗世只有心之所系，凝神意守，才可感悟夏花灿烂、秋叶静美，自色悟空中，生发出对生命真谛的彻悟。迷景幻象终将悄然瓦解，独有淡泊宁静固本之心方可伴随一生。

2014年4月

神秘纯洁的构成

——齐勇立布上壁画解味

□ 翟墨 / 文

中国美术馆举办“齐勇立画展”，听名字心想画家一定是个魁梧小伙，一见面方知是位亭亭玉立的年轻姑娘。看展览图录上齐梦慧介绍画家的文章《幻想的艺术》，看作者名字猜测一定是位高雅女士，一见面才知是画家的画家父亲和老师、河北师范大学美术系教授。父亲和女儿名字的异性化也许纯属巧合，但这里面艺术基因的遗传与变异也许是一个值得深入研究的有趣课题。就是这样的画家父亲把画家女儿面貌奇异的作品送展北京，得到首都美术界的肯定和好评。

齐勇立的画给我的突出感觉有四：

宗教的神秘感——《庄子》曰：以神遇而不以目视；官知止而神欲行。齐勇立画中的世界是闭上肉眼打开心眼看到的世界；是五官知止八官神行漫游的世界。它打破了常人习惯的时空界限，到梦中去寻路，到世外去狂欢，到桃源去看鱼汛，到宇宙去赏奇观，把人们带到非真却善、非实却美的欢乐世界，令人隐约感受到神秘的宗教气氛。有人说，没有吃过大苦的人不会知道宗教为何物。是的，从石涛、八大到弘一法师，无不是历尽坎坷后皈依佛门，他们是阅遍人生的顿悟、放下布袋的解脱。然而，初涉人生、未谙世事的少男少女，也可以以其未被污染的童心、虔诚易感的天性，而与宗教的神秘境界冥然沟通。而勇立研佛理练气功对其天人气感的贯通、灵魂净界的开眼，在画里留下了信息密码。

少女的圣洁感——这也正是齐勇立的画和纯粹宗教画的不同之处。这里很少有宗教故事的图解和教义的宣喻，更多的是童话般的天真奇特的自由想象。画家是位芳龄 26 岁的姑娘，但其心态更像 16 岁的花季少女，保留着儿童的赤子之心和少女的圣洁之情。在她的画里，没有勾心斗角落井下石，没有自相残杀互相吞噬，没有妖魔鬼怪阴森恐怖，也没有性的暴露和感官刺激。充满画面的是奇花异草，星闪月耀，云舒水卷，鱼跃燕飞。人禽相爱相亲，万物和睦相处。画里长发斜披秀目半遮的漂亮少女有着画家自己的影子。用志不纷乃凝于神，她作画时最怕别人打扰，如果谁贸然闯进她的房间打断她的专注，那种灵感顿失的精神失衡会使她难受万分。这圣洁的佛国仙境是她少女纯净心性的真诚流露和倾吐，它对观众的灵魂是一种呼唤、碰撞和净化。

现代的构成感——齐勇立专攻过形式构成，展厅前 40 幅磨铜图案系列展示出她在装饰构成上的坚实功力。她对米罗、克利、亨利·卢梭、康定斯基等的作品很感兴趣，对其意境及构成也做过认真分析。这对她自己作品形式与色彩的平衡、对称、比例、节奏、动势、错觉、张力、和谐等等起到一种潜移默化的作用。她作画时虽然常常从一个很小的局部下笔，如蚕食桑叶跟着感觉游走，渐渐铺满画面，事先并无一个计算周密的整体设计，但画完之后的视觉中心与周围布局却很谐调。其线的肯定、色的渐变、黑白灰关系的处理都比较舒服。

平面的装饰感——齐勇立似乎尚未着意于油画材料语言特点的挖掘，她的油彩看上去更像丙烯或水粉，传统油画的特点很少。把这种具有平面装饰风格的画叫作“装饰油画”未必合适，称为“布上壁画”也不一定尽妥。大体上可把她的画分为三类：更接近生活的（如《桃源渔村》），更具想象性的（如《世外狂欢》），更具抽象性的（如《美妙的幻觉》）。而装饰性是三者的共同特点。

上述特点使齐勇立的画从众多画展中脱颖而出，受到大家的关注和好评，但作为画坛新秀，她未来的路还有很长，这里提出几个较难处理的关系供她在新的探索中参考：想象的丰富与单纯——艺术中最难的课题，是内容的无限丰富与形式的极其简单的结合。齐勇立的画大都很密很满，能否适当留出一些供观众想象填补的空间？色彩的缤纷与基调——齐勇立的画大多七彩缤纷，赏心悦目，但集中欣赏易使人眼花缭乱。如果仔细确定同每幅画感情基调相一致的色彩基调，给人留下的印象会不会更单纯、更深刻些？造化的和谐与抽搐——“天人合一”是中国极高的大和谐美学观，但和谐并不是不变的平衡和完美。大自然的大和谐里包含着不和谐的补偿，大平衡里包含着不平衡的交替。神造的每一件事物都有缺陷，自然是靠相生相克作用来维护的。“天地不仁，以万物为刍狗”，自然灾害是造物的一阵抽搐，其作用是以局部失衡求得整体平衡。所以在事物进程中难免有夸张、过激和过量，要深入表现自然本性，也许不能只停留在浅表和谐的层面？装饰的精到与手感——装饰的分寸很难把握。它既可把作品导向创作，亦可把作品导向制作，要害是线条与色彩的心迹与手味。齐勇立作画虽然感情十分投入，其作品同工艺制作保持一定距离，但用白描小稿放大着色的办法可能会导致作品心迹与手感的失落和淡化。电脑画永远也不能取代用手直接画出的画，研究一些装饰风画家如何成功地保持手感（如米罗、克里姆特）是否会有些好处？

世外狂欢去追梦，自由畅想达圣境，祈祷树魂海之灵，宇宙神曲齐奏鸣——这里集画家画名为诗，祝齐勇立在画坛再创辉煌、再造新篇！

本文原载《美术观察》杂志 1996 年第十期

菩提树下的孩子

——读齐勇立的画

□ 蒋世国 / 文

佛陀在菩提树下禅定三昧，七天七夜后大彻大悟，心明如月，剔透大地，彻底觉证到生命的实相。当今多少艺徒学子在苦苦寻觅那棵菩提树，去体悟艺术的真谛，但艺海嘈杂，绘事纷乱，多少人心烦意躁，多少人脚步徘徊，又有多少人视点茫然。本来玩的是轻松乐趣的艺术，却常常带来无谓的烦恼与痛苦，究其原因，或心绪复杂，或急功近利，或在中西文化碰撞中无所适从，在时代潮流中找不到自己的坐标。可当我第一次看到齐勇立的画时，眼前立刻浮现出一幅画外画：一个单纯的小姑娘站在一棵菩提树下……

年方二十几岁的齐勇立，出生在一个艺术家庭，画画、唱歌、跳舞、刺绣、做玩具伴随着她长大，而米罗、克利、亨利·卢梭、康定斯基又成了她心中的伙伴。家庭的熏陶，使她有自然的艺术天赋；环境的感染，给她注入聪慧的灵性；学院正规的训练，给她插上想象的翅膀。她用自己的独特眼光观察大千世界，捕捉那道闪电、那颗流星；她用自己独特的思维方式，思考周围的人和事，把坦诚、直率、单纯、自由收进自己的心怀，编织着只有这个年龄才有的美好的梦，营造着超越现实时空的另一缥缈王国。

她的作品是纯净天然的，她不是个专业画家，绘画完全成了她生活的一项内容，一种与这个世界或那个世界对话的语言。正因如此，看不出任何功心利欲，一点一线都是她天性、心灵的印记，给人一种孩童般的天趣。《天人静态》《跳跃的星》《桃源渔村》等作品，宁静清新，虽是油画，却像工笔重彩一样层层晕染，画面柔和细腻，色调和谐雅致，似小溪流淌，如清风拂面。可见观者作画时心坦意然，难怪勇立画画时不愿别人打扰，她要有一个自己宁静的精神空间，虽不是“一朝尘尽光生，照破山河万朵”，但也“心如秋月，神似静水”，尽展自己纯情超然的天性。她的作品是梦幻的。她正逢青春年华，也正是多梦时节，虽身处缤纷喧嚣的红尘，但她时时遥望那童谣般的另一时空，刻刻倾听那幽婉而深沉的圣曲。当今随着高科技的发展，记录现实生活的手段越来越多，而绘画只停留在这个基点上必然走向死亡，绘画必然是也必须是营造超越现实世界的可视语汇。勇立深深悟到这一点，《追梦》《玫瑰梦》《海之梦》等作品，似真似幻，扑朔迷离，梦里他乡，水中望月。梦是人精神和愿望的寄托地，一切幻想可在这里得以实现。

她的作品是浪漫的，与其说她是画家，不如说她是位建筑师，她在用自己的绘画语言营造一个视觉可见但不可即的自由王国。在这个王国里，山川有性，云霞有灵，阳光普照，鸟语花香。人和人、人和兽和睦相处，整个世界晶莹剔透，生机盎然。《乐园》《世外狂欢》等作品，完美地体现了这一点，而这种自由浪漫，又不同于法国浪漫派画家的作品，她的作品已超脱现实主义之外，是一种心迹的显现、灵性的突发、存在的超越和幻觉的转换。画家已不是制作画的劳役，而是主宰画的主人，手随心行，尊重感觉。她的大幅油画从不起稿，只是从画布上的一个点画起，慢慢延伸，时时给自己留一个想象与神秘的空间，任浪漫之鸟高高飞翔。

她的作品是神秘的，心静万事空，心明性见，因她步入了一个超然世界，所思所想总会和世俗拉开距离，距离自然产生某种神秘感，不可解喻，不可言表。《慈爱》《菩提思绪》等作品都能看出这方面的轨迹，画面上不论是手托雏鸡，还是俯视人间的菩萨，都处理在一种悠忽缥缈的空间中，线条交织，色彩叠穿，似隐似现，彩蝶飞舞，百花盛开，一幅神秘的天国画卷，把观者引入神圣的天国之旅，也会使人想到拉斐尔的《西斯廷圣母》和达·芬奇的《圣母子》。所不同的是她的作品更具神秘、超脱、抽象色彩及东方韵味。《花神》中的仙女矗立于百花丛中，身着白纱，手握长笛，在黑色的背景衬托下，仿佛是在幽暗寂静的夜晚传来神奇幽远的阵阵笛声，更具神秘氛围。

她喜欢许多美术大师的作品，但她会将此转换成自己的语言，画面上初看似装饰画，但在二维和三维空间中她把握很适度，即二维半空间，在平面装饰中不失绘画感。她更不关注什么流派，绘画只是自己的一种生活方式，一种情感及情绪的发泄点，一种超然心态向人本性的回归，但愿她能坐在菩提树下，静心禅定，等睁开眼睛时能望到天上那颗明亮的星星。

本文原载 1996 年 6 月 19 日《中国青年报》

齐勇立画展座谈会纪要

□（寂咏整理）1996年10月

年仅26岁的女画家齐勇立，于1996年6月12日—21日在中国美术馆举办了生平第一次的个人画展，展出油画、铜版画七十余幅。这位年轻画家的新颖而别致、绚丽又清纯的作品，引起了社会各界人士的兴趣与关注。美术界的专家教授在研讨会上对她的艺术给予充分肯定的同时也提出了中肯的意见。

可贵的童心和纯情

齐梦慧（画家的父亲，河北师范大学美术系教授，壁画家，油画家）：齐勇立生于1970年，1991年毕业于河北师范大学美术系，被分配在石家庄博物馆工作，日常的工作是布置展览，临摹文物，当讲解员，工余时才能看书画画。她生性活泼，爱唱歌、跳舞，有时还要客串时装表演等。平时性格就像个十几岁的小女孩儿，天真纯洁，有颗善良的心，希望自己能画很多画，为希望工程、为社会多做贡献。

她这批画的产生有些奇特的地方，她有一段时间看管毗卢寺壁画（临摹）展厅，因喜欢而阅读、研究了不少佛教文化书籍，1993年一个偶然的机会，她画思泉涌，半个月的时间一口气画了七十多幅的白描构图，在一年多的时间内又完成了40幅的油画。她画画没有色彩稿，从一点开始，跟着感觉走，顺其自然，从不改动，一气呵成。

翟墨（中国美术研究院美术研究所研究员，作家，美术理论家）：画家是位芳龄26岁的姑娘，但其心态更像16岁的花季少女，保留着儿童的赤子之心和少女的圣洁之情。在她的画里，充满画面的是奇花异草，星闪月耀，云舒水卷，鱼跃燕飞。人禽相爱相亲，万物和睦相处。这圣洁的佛国仙境是她少女纯净心性的真诚流露和倾吐，它对观众的灵魂是一种呼唤、碰撞和净化。

刘曦林（中国美术馆研究部主任研究员，作家，美术理论家）：勇立以独特的个性创造了一种独特的艺术面貌，其共同点是保持了一种小姑娘纯真的特点。这种纯真有两种：一是儿童画，二是齐白石晚年返璞归真的那种童心，这是很可贵的。不少人经过学院派训练后，是得到了很多知识，但往往把直观的、纯朴的东西丧失了。勇立作品保持了这种可贵的东西。她那种真挚的纯情在画面上通过自己的自由想象表现了出来。

李化吉（中央美术学院壁画系教授，中国美术家协会壁画艺委会副主任，壁画家，油画家）：勇立生活在没有动荡、和平安定的社会环境中，属于十分幸福的年轻人。作品中流露出的欢乐感，是生活、心灵的反映，这是非常纯洁的东西。她有一颗纯净如水的心，这种品质作为一个艺术家格外可贵。

神秘感

翟墨：这批画有宗教的神秘感，她画出的是种奇特的想象，似乎把人带到了非人间的神秘境界。也可以感到她画这些画时是被一种什么力量牵引着，不由自主地走到这个奇妙的世界中了。这事说不清道不明，好像从没有见过，又似在梦中见过，这种神秘感很可贵。

刘曦林：画中的韵律感、节奏感是否有一种佛教意识、气功状态或太极图意识，现很难搞清楚，这些都属于进入更高境界，处于完全自然状态中形成的东西。

陶咏白（中国艺术研究院美术研究所研究员，中国艺术研究院比较研究中心女性文化艺术学社社长，美术理论家）：这个画展给人一种新奇感，装饰性绘画的制作是很理性的，然而年纪很小的勇立却用了中国传统古老的参禅参悟的方式来作画，把自己融进画作中的神秘境界中，因而她的装饰画，不光是形式构成的种种变换，更具精神性的内涵，是她所

向往的一种精神的圣地。

袁宝林（中央美术学院史论系教授，美术理论家）：从美术史上看，不管中国还是西方，相当长时期内中国绘画依附于宗教，虽然人民早已走出了宗教时代，但对于某一事业的执着，可以有非常虔诚的宗教感情来投入，勇立在这点上很可贵。

借鉴与吸收融通于我

李化吉：齐勇立画中的装饰风格、构成观念中重彩技法是她造型的基础，以线、形、色的组合产生韵律感，她喜欢用飘飘的曲线，流动的形体和色块组织在一起，一切都在轻轻地飘动着，像行云流水，舒展和谐地流动，欢畅而不纷乱。色彩使用无笔触的渲染和归纳处理，清澈澄明，绚丽而不驳杂，并带有神秘而梦幻的意趣。

邵大箴（中央美术学院史论系教授、博士生导师，美术理论家）：齐勇立的画，叫它自由派的画，还是装饰画，是象征的画，或是宗教的画，不必去追究，她的画就是她自己的画，表露着她的本性。她爱唱歌跳舞，看了不少壁画，又喜欢康定斯基、米罗，还喜欢很复杂的几何图案，这种种东西综合起来，形成她强烈的表现欲望。有些人把别人的东西拿来，很勉强，她能很自然地吸收，都融进了她的作品中，这是她的可贵之处。有人说，她的画装饰性太强，深度不够，千万别故作深沉崇高。但相信经过一段时间多读书、多思考后，她的画风会有变化。

郎绍君（中国艺术研究院美术研究所研究员，美术理论家）：她是美术专业出身，装饰画的构成画得非常好，非常成熟，她是用了成人的、艺术家的装饰语言和手法，却保留了儿童的天真和自由幻想的这种童趣，很有特色。她用的符号大都见过，但组合是新的，好像各式各样的画、画册、造型，突然一夜之间做了一个梦重新打碎、重新组合了起来，这种组合方式还是可以发展的，让其更具有有一种人文性的思考。

殷双喜（《美术研究》杂志编辑，美术理论家）：她的绘画语言，不是儿童那种原始的语言，而是操练得相当纯熟的形式语言，她能用一种熟练的语言来表达一种纯真质朴的感情，这是难度很高的，而且其独特之处，还在于她把这种形式语言的单位解析之后重新组合，在这个组合过程中，有相当强的理性成分，因此她并非如儿童那样出于自发的本能，其间有人文的情感，对生活感受和对生活的热爱，这很有价值。

刘骁纯（中国艺术研究院美术研究所研究员，博士，美术理论家）：她的画在形态上更接近壁画，在材料上使用的是油画材料。她的画既受到康定斯基的影响，又有东方的影响。当前我国油画界抽象绘画已形成一种势头，抽象表现形式主义较为突出，即西方所谓的热抽象。至于西方所谓的冷抽象，东方画家很少接受，但从勇立的画中却看到了很多这方面的因素，她可能从这方面找到新的东西。她在色彩的运用上、符号的运用上还是很有能力的，完全可能从这方面发展出新的东方冷抽象来。另外她也可能从宗教壁画中发展成为更神秘、更美好的思想深度绘画。她将来如何发展我们都说不好，我们不要规定她什么，指出她什么，可能她这种天性会慢慢地走向成熟。

心灵的寓言

(中央电视台《书坛画苑》第 63 期)

主持人方卉

1996 年 6 月在中国美术馆展出了年轻女画家齐勇立的作品，很显然她的作品受到了像米罗这样的现代艺术大师的影响，同时也糅进了中华民族民间的特征和她那富于幻想的心灵情感。这种独特的风貌，吸引了观众和艺术界的专家。去年西班牙著名艺术大师米罗在北京的展览引起相当的轰动，米罗率真、纯朴、强烈的风格打动了众多观展的人们。最近一位来自河北的年轻女画家齐勇立的展览也引起了不小的轰动，美术界的专家和普通爱好者都对这个展览的作品表现了极大的热情。

齐勇立的画风奇幻瑰丽，如梦如幻，这些作品被看作画家心灵的寓言，这些洋溢着神秘玄妙和奇瑰气息的作品，给人最强烈最直接的冲击是她的线条、构成和色彩。她将表现的这些元素集而用之，统治整个画面，淋漓酣畅地凸显了内心主观情绪、感受、憧憬与冥想。作品的题目《美妙的幻觉》《欢乐奏鸣曲》《世外狂欢》等，也无不显示了画家儿童般纯洁无尘的心灵。

美术评论家邵大箴

我觉得齐勇立的画很有意思，因为她画出了她自己的感情，她是一个少女，她有一颗纯洁的心灵，家里她爸爸是画家，她在博物馆工作时看了很多古代壁画，对外国的康定斯基、米罗、保罗·克利、马格奈利这些画家的画非常感兴趣，把这些东西综括起来，画自己的感觉，有一种很强烈的表现欲望，她在很短的时间里画出了这么多画，这是很自然的。

方卉

齐勇立作画时强调顺其自然，她笔下的每根线条、每个图形和每种色彩，都仿佛出自灵魂深处，倾注了真诚的情感，并因此具有了生命的灵性，有人看过这些作品并把其称之为东方神秘主义表现派。

美术评论家刘骁纯

她的画给我总的印象，我觉得应当划在装饰画范围里边，装饰画的发展有很多新的因素，这个新的因素也不是别的，而是表现在绘画的形式上和精神上。她这个主要表现在精神上，有很多自由联想的东西。在画面中很多符号都见过，将旧符号重新组合糅得比较好，表现了她的自由联想，很有意思。

方卉

齐勇立在大学时代学习的是工艺美术专业，从这些构成习作可以看到艺术家扎实的基础，但是对画家最直接的影响是来自西方现代艺术大师的作品。米罗、克利、康定斯基及亨利·卢梭等人的画册就时时放在画家的床头，大师们的作品开启了年轻画家的心灵之门，引导齐勇立走进了一个超越时空的艺术王国。

齐勇立

我看了米罗、康定斯基的画，我感觉我的思维与他们接通了，我的脑子里边的色彩特别多，抑制不住，就想把它们表现出来，表现这种美也是表现我的内心情绪。第一张画完了，第二张画马上就出来。另外，我画起画来很少有思维，画颜色也是这样，在画之前，当时没有感觉，但拿起笔来在画的一瞬间，就好像有一种神秘力量带着你画一样，这样你用这种颜色，没有更多的考虑，自然用这种颜色，最后画完了还是很融合。回过头来看，我的每张画也都可以说是一个故事。画画完之后才命的题，究竟是什么内涵由观众去想象、去丰富吧。

方卉

在追寻艺术真谛的道路上，一些幸运者，似乎特别受到艺术女神的青睐，究其根源，在艺术上的成功者们无不观照真实的内心。

齐梦慧

她作画时的思想境界比较纯洁，把精力完全投入进去，用情来画，这一点非常突出。她今年 26 岁，我觉得她现在画的画好像是十三四岁的孩子。她作画的方式也很奇特，我们画油画都是画了构图先处理好造型、黑白关系，搞出色彩稿子，而她除了白描稿以外什么也没有，稿子放在画布上之后其他什么稿子也没有，拿起笔来就画，很自然就画出来了。还有个突出特点是画得很细，从局部一小点画起，画到全部一气完成为止，从不改动。画得很完整，把人活生生的面貌都画出来了，很有神韵，这确实像她所说的，她作画是用心用情来画的。我们平时画画时要找感觉，她说：“我不找感觉，我一画起来就在感觉之中。”

方卉

画家在艺术上的创新，显示了她独特的禀赋，在这日渐喧嚣的世界，那份对心灵真纯善美的观照更是珍贵，不少人对画家的将来都寄予了深切的期望。

邵大箴

她的画自成一格，你一定要下定论，这是装饰画还是一种稚拙画，或者是一种象征画性质的画呢？我觉得可以不要给她下结论，她就是她，齐勇立的画。

齐勇立

我认为创作的过程，应该是顺其自然的。如果你在作画之前首先去想得太多，就会把你的心丢掉了。

首届北京副中心十大文化名人之一

——齐勇立当选致颁奖词

用斑斓的油彩描绘世界
让神灵充满勃勃生机
用多变的线条勾勒万物
书写恢宏浪漫的空间
用参悟的方式理解人生
展现博爱伟大的光环
用心灵的感悟表达美好
赋予作品爱的灵魂

目 录

序言	
澄观一心 腾踔万象	
——齐勇立的画	陶咏白 3
神韵 灵动 美妙	
——齐勇立与其书画艺术作品	直言 5
神息两忘绘太虚	王忠文 6
神秘纯洁的构成	
——齐勇立布上壁画解味	翟 墨 7
菩提树下的孩子	
——读齐勇立的画	蒋世国 8
齐勇立画展座谈会纪要	寂 咏 9
心灵的寓言	
（中央电视台《书坛画苑》第63期）	11
首届北京副中心十大文化名人之一	
——齐勇立当选致颁奖词	13
图版	
油画《紫气东来图》	2
紫气东来图	3
补天	4
祈祷	6
天籁之音	8
追梦	10
世外狂欢	12
野狼乐队	14
数星星	16
天人静态	18
洁	20
蛇舞	22
菩提花梦	24
少女与野兽	26
乐园	28
树魂	30
梦天传说	32
雀灵	34
琉璃天国	36
幽谷	38
引路王菩萨	40
跳跃的星	42
花神	44
自由畅想曲	46
灵芝女	48
美妙的幻觉	50
欢乐奏鸣曲	52
生灵的律动	54
菩提思绪	56
海之梦	58
圣境	60
奇宝花	62
兜率天香花女	64
宝花图	66
灵性的复现	68
愉快的节奏	70
宝花图	72
桃源渔村	74
宇宙奇观	76
玫瑰梦	78
梵天圣女	80
慈爱	82
尘曲	84
艺苑之梦	86
海之梦	88
起源	90
洪荒岁月	92
寻路	94
萌生	96
生命源	98
采仙草	100
外星生命	102
演化中的生命体（之二）	104
演化中的生命体（之一）	106
线描作品	108—145
生命律动（长卷一）	146—149
生命律动（长卷二）	150—153
线描作品	154—171
齐勇立常用印章	172
传媒对齐勇立专题介绍与点评	173
艺术家访谈录	174
齐勇立艺术年表	176
齐勇立活动照片	178