

字墨傳承

张立辰教学四十年文献

张立辰教学四十年 文献总览

总主编 胡萍
执行主编 贺文龙

高等教育出版社

字墨傳承

张立辰教学四十年文献

张立辰教学四十年

ZHANG LICHEN JIAOXUE SISHINIAN

文献总览

WENXIAN ZONGLAN

总主编 胡萍

执行主编 贺文龙

 高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

张立辰教学四十年文献总览 / 胡萍主编. — 北京 :

高等教育出版社, 2013.9

ISBN 978-7-04-038461-1

I. ①张… II. ①胡… III. ①中国画—教学研究—高

等学校 IV. ①J212-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第217237号

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：010/58581897/58582371/58581879

反盗版举报传真：010/82086060

反盗版举报邮箱：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码：100120

策划编辑——蒋文博

责任编辑——邵小莉

封面设计——嵇易冬 王东琳

版式设计——张志奇

责任印制——朱学忠

出版发行——高等教育出版社

社址——北京市西城区德外大街4号

邮政编码——100120

印刷——北京雅昌彩色印刷有限公司

开本——889mm×1194mm 1/16

印张——19

字数——350千字

咨询电话——4008100598

购书热线——010 58581118

网址——<http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购——<http://www.landraco.com>

<http://www.landraco.com.cn>

版次——2013年9月第1版

印次——2013年9月第1次印刷

定价——66.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，

请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号—38461-00

笔墨传承——张立辰教学四十年文献

编委会名单

总主编：胡 萍

编委会：唐勇力 李 洋 陈 平 刘 建 于光华

岳黔山 蒋文博 郭 煌 于 洋 唐书安

贺文龙 祝振中 段泽林 彭 越 杨 涓

宋胜利 张 弓 张 弦 周 望

文献目录

中国画体认与教学

中国画主干课程教学实录

张立辰教学四十年文献总览

南北名师中国画讲演录

张立辰中国画选集

张立辰中国画教学四十年学生提名展作品集

目 录

1	前言
---	----

上卷

3	笔墨传承——张立辰教学四十年图录
5	师承渊源与师辈教导
19	人生履历与教学历程
47	中国画发展策略与主张
57	理行双证：画学观点与艺术创作
77	论著、作品集与学术论文
85	传播与交流——讲学、考察、艺术交流和展览活动
133	笔墨传承 薪火相续——教育理念、教学活动与教学成果

下卷

161	众家评论
163	前军已经开拔（刘汉/文）
166	张立辰艺术创作的意义（邵大箴/文）
168	中国画教育家张立辰（靳尚谊/文）
170	守卫传统——读《张立辰中国画理法讲习录》（郎绍君/文）

173	写意的旗帜 传承的楷模 ——张立辰的画学理论与教学思想(薛永年/文)
184	一次未完成的教学实验(文国璋/文)
190	文人画的学院型演化(刘曦林/文)
197	一位受拥戴的艺术教育家——张立辰中国画教学思想释要(卢炘/文)
206	元气淋漓诉真宰——张立辰的笔墨艺术(程大利/文)
209	理行双证国画正脉 自信乐观树帜东方——张立辰简论(任道斌/文)
211	侧记张立辰先生(关乃平/文)
214	价值标准:画与人——兼论张立辰先生的艺术(潘公凯/文)
220	笔墨的境界与品格 ——张立辰先生的写意精神与中国画教育思想(唐勇力/文)
226	传统品格 当代风神(冯远/文)
228	薪火相传(许江/文)
230	近山者厚 近水者清(田黎明/文)
234	笔墨追求与时代高度(范迪安/文)
236	下笔惊风雨 落墨结氤氲——张立辰花鸟画的审美指向(樊波/文)
242	突破·平衡——张立辰先生从教四十年回顾展有感(王赞/文)
244	法家张师立辰(陈平/文)
247	雄浑劲健与淡宕空明——张立辰的写意花鸟画(梅墨生/文)
250	溯洄从之——江南访师问学教学活动的目的与意义(毛建波/文)
255	从师悟道说心得(于光华/文)
260	莫干山记——陪张立辰先生创作的收获(岳黔山/文)
264	知其了 画道彰——聆张立辰先生“画语”感悟(郭煌/文)
267	感恩良师(梁雪英/文)
270	放怀寥廓 高瞻领步 ——记张立辰先生中国花鸟画宏观教学思想与实践(张赤/文)
277	习惯的力量——张立辰老师的生活习惯与创作(乙庄/文)
280	观察的本质(阴澍雨/文)
282	为天地立命 为画道传薪——随渔人张立辰先生习艺有感 (唐书安/文)
287	授我以渔——受业于张先生有感(刘海勇/文)
290	通会之际 人画俱老——谈谈我心中的张立辰先生(贺文龙/文)
296	学院的精神——张立辰《中国画体认与教学》的学术建构(蒋文博/文)
300	后记

前言

一批教育家可以影响国家和民族的未来，我国教育事业要兴旺发达，一个重要条件就是让真正懂得教育的人来办教育。

欣逢盛世，中华民族已步入实现文化复兴的大道上，要实现民族文化复兴的“中国梦”，教育是关键。

张立辰先生现任中央美术学院博士生导师和中国画学院学科委员会主任。张先生曾担任中央美术学院中国画系主任，在中国画教育和学科建设上做出了很大的贡献。在四十年的从教生涯中，张先生以弘扬民族文化为己任，心系中国画教育事业，身体力行，诲人不倦。

“志道据德，笔墨探赜；法灯续焰，斯脉不坠”。张立辰先生秉承传统，笔墨创新，以其大写意花鸟画的高度成就饮誉海内外；“桃李不言，下自成蹊”。张立辰先生以其高度的使命感、责任感和孜孜不倦的教育精神深得广大青年学子的仰慕和崇敬。

今年适值张立辰先生从教四十周年，我院于9月27日至10月13日在中央美术学院美术馆举办“笔墨传承——张立辰教学四十年”展览，以此为契机，以图录的形式展示张先生的教育思想、教学方法和教学成果，并与诸家评论一起结集出版，再次感悟张先生的治学精神，并奉飨于国内外中国画研习者与爱好者。

中央美术学院中国画学院

2013年8月18日

笔墨传承

—张立辰教学四十年图录

上卷

师承渊源与师辈教导

张立辰的艺术传承链大体是“传统文人画—吴昌硕—潘天寿—张立辰”的承传与演化。这种演化是传统文人画的现代性演化和学院性演化的一例。

——刘曦林

一、嫡脉相传

张立辰谈吴昌硕

吴昌硕

吴昌硕是近代文人画的代表，将诗、书、画、印融为一体，达到了中国画笔墨审美的新高度，发展了中国文人画的精神。

20世纪20年代，潘天寿先生在上海拜见吴昌硕时，吴昌硕并未一味批评他在功力方面的不足，而是敏锐地发现了他的超常禀赋和画面所透露出来的特殊精神气质，给了他充分的鼓励和肯定。同时从吴昌硕的教导中，潘天寿也更深入地体会到综合修养的重要性、文人画放达与精微的关系，领悟到了文人画深邃的审美内涵和写意精神，明确了自己艺术的方向。

潘天寿先生曾下很大功夫学习吴昌硕，但是他很清醒地意识到学吴昌硕是为了领会文人画的精髓，“师心而不蹈迹”。他找到了吴昌硕笔墨语言和形式风格的渊源，于是能挣脱吴昌硕的笔墨形式，探索出自己的路子，由此可见潘天寿的大才大智。

具体而言，从吴昌硕的篆籀用笔，“画气不画形”出发，潘天寿先生将其与自己的个性相结合，并集成青藤、八大的笔墨结构，发展出了“一味霸悍”“强其骨”的笔墨特点和大开大合、高风峻骨的绘画图式。指画和笔画的互参，与吴昌硕以金石入画的思路相近，虽然二者方法不同，但都拓展和丰富了中国画笔墨的表现力和审美内蕴，也使潘天寿的笔墨由酣畅奔放变得更加凝重厚实，力量内潜。

吴昌硕作品《一池秋水闹风荷》

张立辰谈潘天寿

潘天寿

我刚到浙江美术学院学习时，受自己绘画观念的局限，并不喜欢花鸟画。潘天寿先生和其他老先生的课在很短时间内改变了我的观念，使我认识到文人写意花鸟画背后的文化哲学渊源、思想基础和花鸟画所隐含着的艺术精神。

潘天寿先生的教导和绘画作品也“激活”了我少小时的记忆。土改时民兵从一家地主院中挖出一缸书画，都是名家字画，其中就有潘天寿先生的石头八哥。我与潘天寿先生，与写意花鸟画的缘分也许从那时就开始了。我在农村长大，天性热爱自然，空阔的原野，崖头田畔的山花野卉，风雨中的荷花、竹子都给我特殊的生命体验。而先生的教导使我学会从人与自然、自然与心源关系的高度来认识写意花鸟画，对中国画的认识也很快从描形状物的写实观念中挣脱出来，领会了其核心精神，上升到了一个审美高度。我学画一开始就走上一条康庄大道，很少走弯路，得感谢潘先生和其他先生的教导。

另外，潘天寿先生的指画代表着高其佩之后更高的一个历史高度。在潘天寿先生的影响下，我也喜欢指画，从指画创作中我体会到指画和笔画之间深层的关系，指画与笔画的互参、互补也丰富了我的笔墨内涵和表现力。

潘天寿先生不但是一位艺术大师，也是一位艺术教育家，他的“中西绘画要拉开距离”“学高不学低”“从规律入手，不要从技术入手”“士先识器而后文艺”等画学观念和教育理念使我受益匪浅，我们要代代传承下去。

潘天寿作品《菊竹》

张立辰谈吴萸之

吴萸之

吴萸之先生的艺术观与潘天寿先生是一致的。除了受吴昌硕的影响外，他受王一亭先生的影响也较大。

吴萸之先生画画的状态很感性，富有灵感性和即兴性，情绪亢奋，充满激情，有时甚至拿着笔的手都有些发抖，下笔则快、稳、准、狠。潘天寿先生画画时状态显得比较理性，思考的时间很长，考虑很成熟后才下笔，下笔时则果断肯定、干净利落。两位先生的共同点是下笔之前胸中的笔墨意象都很成熟，达到了呼之欲出的状态，下笔时则略无滞碍。

由于还没有从临摹状态跳出来，加上对写意性笔法的理解不深，有一段时间我画画激情不够，用笔带有浓重的描写性。吴萸之先生的作画状态对我的启发和影响很大，使我深入体会到笔性与物性结合的状态，体会到放与收、放与精微的关系，悟到了中国画用笔的真谛。

印象最深的一件事，是大学三年级的一次下乡写生，我用没骨法画了一张芙蓉花，用的是恽南田、华新罗的画法，章法布局疏密有致，设色雅洁，笔墨清润，有雍容富丽之感。吴萸之先生看了很高兴，夸奖了我，但他觉得我的画在意境营造上还欠缺，于是当场示范，加了一只翠鸟，并题写了“芙蓉红雍翠禽梳”，画龙点睛，境界全新。先生的这次评点和示范使我对绘画意境和境界的领悟提高了很多。

吴弗之作品《秋趣》