

中国美术家作品集

ZHONGGUO MEISHUJIA ZUOPINJI

黄泽霖

中国美术家作品集

ZHONGGUO MEISHUJIA ZUOPINJI

黄泽森

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术家作品集. 黄泽森/ 黄泽森绘. —北京: 人民
美术出版社, 2009. 1
ISBN 978-7-102-04542-9

I. 中… II. 黄… III. ①美术—作品集—中国—现
代②中国画—作品集—中国—现代 IV. J121 J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第005110号

中国美术家作品集 黄泽森

编辑出版 人民美术出版社

100735 北京北总布胡同32号

www.renmei.com.cn

策 划 王玉山 刘继明

责任编辑 杜松儒

特约编辑 王昕煦

总体设计 符 赋

首页篆刻 马新林

责任印制 丁宝秀 赵 丹

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2009年1月 第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 8

印数: 1-1500册

ISBN 978-7-102-04542-9

定价: 188.00元

版权所有 翻印必究

目 录

激情与意趣

——黄泽森的水墨人物画 邵大箴.....001

让历史存活于现实

——读黄泽森作品有感 易 英.....003

故乡水（长卷）	180cm × 530cm	2007年	006
故乡水（长卷）	180cm × 530cm	2008年	008
故乡水（长卷）（局部）			010
故乡水（长卷）（局部）			012
故乡水（长卷）（局部）			014
秋水篇	200cm × 180cm	2002年	017
潮 汐	180cm × 145cm	2004年	019
岭南六月	180cm × 125cm	1999年	021
新疆舞蹈系列之一	100cm × 70cm	2007年	023
新疆舞蹈系列之二	100cm × 70cm	2007年	025
新疆舞蹈系列之三	100cm × 70cm	2007年	027
新疆舞蹈系列之四	100cm × 70cm	2007年	029
新疆舞蹈系列之五	40cm × 30cm	2005年	031
新疆舞蹈系列之六	40cm × 30cm	2005年	033
新疆舞蹈系列之七	40cm × 30cm	2005年	035
新疆舞蹈系列之八	40cm × 30cm	2005年	037
果 园	180cm × 145cm	2004年	039
草原晨曲	180cm × 145cm	2004年	041
西部阳光	180cm × 96cm	2004年	043
新疆头像	40cm × 30cm	2004年	045
版纳舞蹈之一	50cm × 35cm	2006年	047
版纳舞蹈之二	50cm × 35cm	2006年	049
版纳舞蹈之三	50cm × 35cm	2006年	051
版纳舞蹈之四	50cm × 35cm	2006年	053
版纳小品之一	30cm × 45cm	2008年	055
版纳小品之二	30cm × 45cm	2008年	057

版纳小品之三	30cm × 45cm	2008年	059
版纳小品之四	30cm × 45cm	2008年	061
澜沧江畔	140cm × 125cm	2004年	063
版纳阳光	68cm × 68cm	2001年	065
傍晚	68cm × 68cm	2001年	067
在密林中	98cm × 160cm	2000年	068
意大利小女孩	68cm × 68cm	1996年	071
塞纳河畔	68cm × 68cm	1996年	073
路遇	180cm × 145cm	2007年	075
高原之晨	180cm × 125cm	2006年	077
高原风	145cm × 145cm	2006年	079
奉献	185cm × 260cm	2003年	081
昨天、今天、明天	185cm × 185cm	2008年	083
人物写生系列之一	140cm × 68cm	2004年	085
人物写生系列之二	140cm × 68cm	2004年	087
人体写生系列之一	140cm × 68cm	2003年	089
人体写生系列之二	140cm × 68cm	2003年	091
葡萄美酒夜光杯	180cm × 460cm	2007年	092
篝火之夜	180cm × 500cm	2007年	094
非洲印象作品之一	180cm × 148cm	2008年	097
非洲印象作品之二	180cm × 148cm	2008年	099
非洲印象作品之三	180cm × 148cm	2008年	101
非洲印象作品之四	180cm × 148cm	2008年	103
非洲印象作品之五	180cm × 148cm	2008年	105
非洲印象作品之六	180cm × 148cm	2008年	107
非洲印象作品之七	180cm × 148cm	2008年	109
非洲印象作品之八	180cm × 148cm	2008年	111
非洲印象作品之九	180cm × 148cm	2008年	113
非洲印象作品之十	180cm × 148cm	2008年	115
黄泽森艺术简历			116

激情与意趣

——黄泽森的水墨人物画

邵大箴

岭南画派始于晚清时期，和粤剧、广东音乐一起被称为“岭南三秀”。作为近代中国画发展史上一个重要流派，岭南画派主张“折衷中外，融合古今”的艺术原则，高举革新流变的创作大旗。其主要画家在传承中国画的笔墨传统的同时，注重写生，融中西绘画之长，创造出具有时代精神和地方特色的绘画样式；其主要作品大都生活气息浓郁，气氛酣畅热烈，色彩丰雅艳丽，水墨淋漓与色粉冲撞，呈现出独具情趣的气象。

活跃当代画坛的广东人物画家黄泽森，有丰富的生活阅历和良好的文化素养，性格开放，敏感于新鲜事物，青年时代受过系统的学院式教育，曾求学于广州美术学院国画系，师从与岭南画派一脉相承的杨之光、陈振国等老师，有着扎实的造型能力。长期以来他专攻人物画，尤擅长舞蹈人物水墨，作品充满激情和豪爽之气，水墨语言奔放洒脱而亲切自然，在承继和发展岭南画派的同时，又有一番清新的个人面貌。

黄泽森的作品参加过第六届、第九届、第十届全国美术展览，作品《荔香时节》获1984年广东省美展一等奖，《乡情系列·秋水篇》获“广东省第三届中国书画展”金奖……但他不满足已取得的成绩，凭着对绘画事业的热爱，一直锲而不舍地锤炼自己的绘画语言，追求艺术表现的新天地。

黄泽森非常重视写生，近几年以来，他多次不辞劳苦地东奔西走去作人物写生，从中获得创作灵

感。他在勤勉的写生中吸收新旧传统的画法，并根据客观对象和自己的感受加以变化，形成自己的个性风格。他随广东省艺术家“走进天山”采风，捕捉鲜活的生命带来的艺术冲动；他独自去哈萨克，画出了《回望新疆》系列；又去了印度，在那里感受异国文化的魅力；还两次到西双版纳，傣家少女的灵气、纯美，赋予他新的灵感，在激动的创作状态中，他似乎模糊了写生和创作的界限，一幅幅一气呵成的写生画面，意趣俱全。

在黄泽森的水墨人物画中，最有代表性的应该是他的舞蹈水墨人物。他塑造的人物轻盈、娟秀、婉约、典雅——“南国有佳人，轻盈绿腰舞。华筵九秋暮，飞袂拂云雨。翩如兰苕翠，宛如游龙举……”读他的舞蹈水墨人物画，不由得使人忆起唐代诗人李群玉观《绿腰》舞后所赋《长沙九日登东楼观舞》的这些美妙诗句。

汉唐至今，舞蹈人物画一直都是很多画家青睐的艺术题材。20世纪以来现代写意水墨人物画得到了很大的发展，涌现出叶浅予、杨之光等著名的水墨人物画家，使舞蹈人物画成为大众喜闻乐见的一种绘画形式。作为杨之光的得意门生，黄泽森在作品中，用流畅的笔线和墨色的灵气，对舞蹈做出了富有艺术个性的诠释。舞蹈所包含动态美、意蕴美、神韵美，通过肢体语言传达给人们。黄泽森以透彻入微的观察力，抓住舞者的动态节奏、运动结构和情调神韵，用简练的线条，准确的造型，勾划出生

动的人物形象。在《难忘新疆》系列作品中，黄泽森准确地把握了新疆舞的表演特点和新疆姑娘的外貌特征，用线肯定、率性，艺术语言充满流动的韵律感，人们似乎能感觉到姑娘们在跳舞时旋转的速度和冬不拉音乐的节奏。

音乐是时间艺术，舞蹈是空间艺术，优秀的舞蹈人物画则将这二者融会在画面上。此时，水墨能起到其他材料无法取代的作用。黄泽森充分发挥水墨的旋律与节奏感，他的笔墨流畅、多变而精炼，他娴熟地利用生宣纸的特性，运用控制得当的水和气势恢弘的墨，以及欢快纯净的色，在纸上的晕染、渗透，奏出华彩的乐章。近期作品《傣家舞蹈人物》在用笔墨和色彩的交响表现乐韵方面，尤为精彩。黄泽森在色彩上延续岭南画派的传统，流畅明快而富有顿挫的节奏，色彩和着墨色水分交织成的旋律，表现出极富南国情趣的画境。

黄泽森说：“光劳动是画匠，光思考是空想。”

确实，他自己是一位善于思考、勤于实践的艺术家。他对借鉴西画技巧以加强国画人物画的表现力，有自己的思考。他认为，恰当地利用西画的造型能力，使其与有机地融合在国画的笔线中，前人做出了可喜的探索，其成就不应否定，今天我们应该在此基础上继续向前迈进；他对写生与创作的关系有自己的见解，他以为写生本身也是创造性的劳动，一件杰出的写生作品其艺术价值不逊于一幅情节性的绘画；他还坚持这样的观点：艺术家要真诚地对待客观世界，真诚地对待自己的艺术劳动，要在作品中吐露自己真实的感情。黄泽森不仅在艺术创作上不辞辛劳，他还是一位杰出的艺术活动家，他为正在筹筹建在东莞的岭南美术馆付出大量精力，在这过程中他表现出不凡的创造性才能和个性魅力。他的为人和他的画一样，兼有激情和意趣。

让历史存活于现实

——读黄泽森作品有感

易 英

看黄泽森的画，我们会想到那个现实主义的年代。对中国画来说，那是一个充满激情和富于创造的年代。艺术家总是在历史规定的形势中创作，个别的艺术家可能旁落于那个形势，但整体的艺术意志必定会在那个历史中实现。黄泽森就属于那个年代，而且他把那个年代的风格延续至今。水墨人物画有悠久的传统，近代以来也经历了现代化的嬗变，而根本的变化则在上世纪60年代前后。具体地说，就是在特定的历史条件下，传统的水墨人物画被改造成具有西画特点的再现手段，传统的笔墨、传统的媒材，经过西画式的训练，实现了现实主义的要求。生动的造型、再现的构图、准确的透视、明确的明暗，等等，使得传统的水墨画面目一新。更为重要的是，历来以写意为重的水墨人物画，真正跨入写实的行列。现实主义艺术的本质在于现实主义，不仅主题要反映现实，艺术的技术也要服务于主题。具体来说，在现实主义的水墨人物画创作，笔墨服务于造型，造型为第一要素。但是笔墨并不是消极的存在，在写实人物的塑造过程中，笔墨产生了新的可能性，即用笔墨来塑造再现的形象，笔墨自身也嬗变出新的关系与表现。可能现实主义艺术的主题、题材和再现遮蔽了语言（笔墨）的变革，但笔墨与再现的这种新的表现形式确实为传统的水墨画增添了新的活力，成为现代中国画的一个新传统。

之所以说它是新传统，既是将它区别于传统的水

墨人物画，也在于80年代以来，随着现实主义创作的失落，这种写实的人物画受到首当其冲的质疑。这个新传统受到两方面的冲击，一个是以老传统取代新传统，最典型的莫过于新文人画；另一个是用现代艺术取代传统艺术自身，实验水墨在这方面做的工作最多。黄泽森坚持的是现实主义的传统，但他不是盲目地固守传统，不是那个“题材决定论”的传统。现实主义本身是具有现代性的，因为它以现时的事物作为表现的对象，但是在特定的年代，现实主义服务于特定的目的时，现实主义本身也变形了。黄泽森实际上走出了那种现实主义，正是这种出走，才为那个传统带来新的活力。透过黄泽森的艺术，我们看到了那个传统的延续与嬗变，也看到了当代水墨画，尤其是水墨人物画的另一种现代性表达。从另一个角度看，黄泽森又进入了另一个传统，即岭南画派的传统。岭南画派有着写实的传统，注重客观对象的表现，笔墨随形，墨色兼重。岭南画派虽然吸收了西画的影响，但在形的表现上远不如黄泽森他们所接受的现实主义的训练。从黄泽森的作品中可以看出，严格的素描训练是造型的基础，同时也是现实主义的基础，西画的基础与传统笔墨的结合，形成写实水墨人物画的主要特征。在我们的批评术语中，往往把现实主义与写实主义作了区分，尽管这两个词在西文中是一个词，即realism。现实主义是一种创作方法，通过真实的场景表现具有社会意义的主题；写实主义则是对客观对

象的直观反映，更多的是与写实的手法相联系。其实，西文中还有一个词，就是representationism，可以翻成“再现主义”，再现意味着以一定手段还原客观对象，或者说将客观对象用一定手段复制到艺术作品。按照这个意思，黄泽森可以说是从现实主义转向再现主义。

再现主义与现实主义在技术手段上是一脉相承，也就是笔墨造型。当造型不服务于特定的目的的时候，笔墨就会独立出来，造型成为笔墨显现的媒介。传统的现实主义理论认为内容决定形式，而在黄泽森的画中则是形式决定内容，内容为形式而生成。黄泽森的水墨以肖像为主，然而肖像并非水墨画的功能，因为水墨的造型是一种虚构的真实，除了轮廓对应对象之外，作为肖像的人物并非处在真实的空间，空间是通过暗示、联想来显现的，它不是服从真实的逻辑，而是笔墨的逻辑。在现实主义绘画中，这个逻辑被题材和情节所掩盖了。再现的水墨画与西画的一个重要区别就在于，除了造型的准确，在构图、空间、色彩等方面都没有固定的标准，传统水墨画的众多因素在其中起着重要作用。这些因素主要是感觉判断，由于现实形象的无限可能性，在形象的再现中笔墨的可能性也是无限的，关键在于个人的把握。其实，这也是黄泽森的意义所在。在某种意义上说，题材对于黄泽森并不重要，他的肖像有众多来源，有的是单个的人物，

有的是群像，有他生活周边的人物，也有异域的采风写生。他不是很注重人物个性或身份的表现，尽管他有这种能力，也有过这种经历，他真正关心的是他的表现方式，他自己的笔墨语言，任何形象都是他自己的语言表达，甚至形象的类型化都有利于笔墨的充分表现。黄泽森的笔墨形成了一个系统，系统意味着在整体的关系中，其一部分在不引起所在其他部分改变的情况下，这一部分自身也不能改变，或者说，一部分的缺失，将带来整体的紊乱。对于黄泽森来说，形象就是一个整体，线条的疏密，墨色的浓淡，黑白的对比，构图的虚实，都在笔墨的系统之中。不同的对象，不同的服饰，都为系统的配置提供了不同的可能性。背景的处理也是如此，不是真实的还原，而是根据体现在形象上的笔墨的需要，或者是留白，或者简单的暗示与交代。这也是黄泽森为什么不辞辛劳地到各处写生，寻找新的表现对象，目的在于丰富笔墨的语言，调整系统的关系。

现实主义的水墨画是一笔重要的遗产，黄泽森以自己的实践维护了这个传统，同时已将它带入当代的表现。一个时代的烙印是挥之不去的，关键在于怎样实现它的更新，当历史的一部分正在被人遗忘的时候，看到黄泽森的作品，感觉他在唤醒历史，并走向未来。

图 版

图 1

006
007

>>> · 故乡水 (长卷) ·

180cm × 530cm

2007年

008
009

>>> · 故乡水 (长卷) ·

180cm × 530cm

2008年

