

黄铁山

WATERCOLOURS BY HUANG TIESHAN

水彩画

WATERCOLOURS BY HUANG TIESHAN

湖南美术出版社

48.3745

HTS

J225

黃鐵山水彩画

吳冠中

WATERCOLOURS BY HUANG TIESHAN

作者：黄铁山
编者：郭天民
肖像摄影：忻尚芳
摄影：忻尚芳 胡勇明
英文翻译：吴卫平
校对：武黎黎
英文校对：刘海珍
设计：戈巴

黄铁山水彩画

著作者：黄铁山

出版发行：湖南美术出版社

长沙市雨花区，火焰开发区四片

制版印刷：深圳华新彩印制版有限公司

开本：889 × 1194 1/12

印张：14

2001年12月第1版第1次印刷

印数：1-1500册

书号：ISBN7-5356-1589-9/J·1503

定价：180元

黃鐵山

WATERCOLOURS BY HUANG TIESHAN

作者简介

黄铁山, 1939年出生于湖南省洞口县, 1959年毕业于湖北美术学院。现任中国美术家协会理事、水彩画艺术委员会主任、湖南省文联副主席、省美术家协会主席。主要作品有《洞庭湖组画》、《摩洛哥小镇》、《列维坦故乡》、《金色伴晚秋》等, 均为中国美术馆收藏, 后者获全国第六届美展铜牌奖, 并入选“中国美术馆建馆30周年馆藏珍品特展”。《非洲西海岸》获1990中国水彩画大赛二等奖, 《屈子祠写意》、《潇湘月》入选《JCA世界美术年鉴》。出版有《黄铁山水彩画选》、《当代水彩画精品集·黄铁山》、《黄铁山作品选》、《中国名家黄铁山水彩画临本》等, 作品入选《中国现代美术全集》水彩卷和速写卷, 在深圳关山月美术馆举办了个人作品展览。受聘担任第七、第八、第九届全国美术作品展览总评奖委员会委员, 全国第二、第三、第四、第五届水彩、粉画展览评委会副主任、主任。享受国务院有突出贡献专家特殊津贴。曾参加“中国美术家代表团”等, 先后访问了非洲四国、法国、俄罗斯、以色列、匈牙利等国。

Author's Biography

Huang Tie Shan was born in Dongkou County, Hunan Province in 1939. He was graduated from Hubei College of Fine Arts in 1959. He is currently a council member of China Association of Artists; Chairman, Watercolors Art Committee, China; Vice Chairman, China Federation of Literature and Art, Hunan Province; and Chairman, China Association of Artists, Hunan Province. His main works include: «A group of paintings of Dong Ting Lake», «A small town in Morocco», «Hometown of Levitan», and «Golden Old Age». All of them are now the collections of National Art Gallery of China. «Golden Old Age» won a bronze medal at the China's Sixth Art Exhibition and was also selected and exhibited at a Special Exhibition of the Treasured Collections of National Art Gallery of China at its 30th Anniversary. «A Beach in Western Africa» was awarded a silver medal at China Watercolors Competition, 1990. In addition, his paintings such as «A Memorial Temple of Chinese Poet, Qu Yuan» and «Moonlight» were selected and included in «JCA World Art Yearbook». He has also published numerous books such as «A Selection of Huang Tie Shan's Watercolors», «A Fine Selection of Huang Tie Shan's Contemporary Watercolors», «A Selection of Huang Tie Shan's Works» and «Chinese Famous Painter, Huang Tie Shan's Watercolors for Imitating Practices». His paintings have also appeared in Volumes Watercolor and Sketch of «A Collected Edition of Chinese Contemporary Art». A sole exhibition of Huang Tie Shan's paintings was held in Guan Shanyue Art Gallery in Shenzhen, 2000. He was appointed to serve on the Awards Review Committee of the Seventh, the Eighth and the Ninth China Art Works Exhibition. He was also appointed either Vice Chairman or Chairman of China's Second, Third, Fourth and Fifth Watercolors and Crayon Review Committee. He enjoys the special allowance granted by State Council to the experts with outstanding contributions. As a member of the delegations of Chinese artists, he has successively visited four African countries, France, Russia, Israel and Hungary.

序

王维新

一个直面自然的画家,用自己的目光去观察,用心灵去爱抚,用理智去判断,用实实在在的画笔去表现,这是多么的坦诚而有趣啊!

当把艺术“视为生命的一部分”,哪怕已年逾花甲却仍会有青春的搏动闪现,就会有一种感人的力量给人以冲击。

当我和铁山一起外出时,每每见到他从一只沉甸甸的摄影包中取出自制的水彩小画箱,并迅速地用水彩画下眼前动人的景象时,我都会有以上的强烈感受,并为之深深感动。他每到一处就用这样的方法忠实地画下对象的形与色。在日积月累的大量直接写生的素材中,经过理智的加工,创造出大量意趣盎然的水彩作品,拍摄下的照片只是他作为某些细节的补充和参考。而这些富有感染力的直接写生的小型水彩画,本身已是非常精美的艺术作品了。

铁山的水彩画作品写实性很强,这写实性的艺术魅力就来自于直接的写生。但又不是纯客观的摹写,而是从视觉的直接接触景物的过程中充分调动对于形体、色彩和空间等诸多艺术理念性的语言,又在写生中融合心灵的感悟和在对表象朴实的捕捉中构成自己的独到的表现力。

铁山的水彩画创作还从写生中“以形写神、以神写气”,获取自然之灵气,使作品独具神韵,且又有耐人寻味的精到刻画和主观性协调的颜色风采。

大自然激发着画家诚挚而真切的情感,从某种意义上说,人创造了环境,而环境也创造了人。生于边远山寨之县——湖南洞口的他,从小身处美不胜收的山外之山,幼小的心灵就受到大自然的陶冶。自他少年学画之始,他的画笔就从未离开过对大自然的摹写,至今他仍常年不懈地到生活中去,到全国各地乃至世界各地去,广泛地汲取灵感和营养。给予了他创作的智慧、力量 and 艺术的纯真。

尼采说:“艺术首先必须要求在自身范围内的纯洁性。”而当这种对自然、对生活的纯洁性又化为艺术家生命的一部分时,艺术与大自然合为一体就是必然的了。而这种日复一日的艺术的体悟又是一个漫长的过程,就如铁山自己所说:“真正的画家还要有点耐得住寂寞的奋斗精神。”“创建有中国特色的现代水彩画体系”是他的理想和追求。黄铁山正是以他自己的行动为恒常的无限的艺术生命作出贡献,并把生命的艺术之火炬传递给别人。

我们可从铁山的写生“画箱”中感悟到当下对艺术潮流的追求,对艺术发展的更深一层的启示。是为序。

2001年5月于北京

Preface

How frank, interesting and charming it is for the artist in direct contact with nature to use his own eyes to observe, own heart to care and own mind to judge and use his paintbrushes to express the real world!

When the artist regards art as part of his life, even already over 60, he can still generate a youthful vibrancy and a moving power that gives people a great impact.

Every time when I went on fieldwork trips together with Mr Huang Tieshan, I could see him taking out his little self-made watercolour toolbox from a heavy camera bag. Quickly he used watercolours to sketch down beautiful images in front of us. Each time I had the same strong feelings and was often deeply moved by what I saw. Wherever he goes, he uses this method to portray loyally and truthfully the shapes and colours of an object. With his intellectual and rational touches, he has created a large quantity of interesting and charming watercolours from sketches accumulated day in day out. The photos that he took are merely used for some fine retouches and for reference. Moreover, these inspirational small size watercolour sketches themselves are already extremely beautiful and fine works of art.

Tieshan's watercolours are strong in realism. The artistic charm of those realistic paintings originates directly from Tieshan's sketches of nature. However, his paintings are not purely objective counterdraw but the language developed from the process of direct visual contact with landscapes and objects by fully mobilising various theories and concepts of art on shape, colour and space. The unique expressive force of Tieshan works emerges from the fusing of the artist's own feelings and comprehension into his portrays of nature and from his plain capture of ideas.

Tie Shan's watercolour paintings absorb nature's nimbus from his field sketches. "Expressing one's soul from an object, and expressing one's spirit from the soul." That makes his works full of not only unique romantic charms but also meticulous and fine strokes that endure long lasting appreciation and graceful elegance with subjective matching colours.

Nature has been inspiring sincere and true emotions in the artist. In a sense, it can be argued that man creates environment that in turn inspires creativeness in man. Born in Dongkou, a remote mountainous county in Hunan province, China, he spent his entire childhood in that distant but tranquilly beautiful Shangri-La. Therefore, his young soul was nurtured by nature. Since the very beginning of learning how to paint at a young age, he has never stopped drawing nature. Even to this day, he continues his fieldwork trips year in year out, leaving his traces all over the country and even the world, to seek extensively for inspirations and nourishment, which have given intelligence, power and artistic purity to his paintings.

F. Nietzsche once said that art, first of all, must have the purity within itself. When this purity towards nature and life becomes part of an artist's life, then the merging between the two is inevitable. But this day to day enlightenment towards art is a long process. Just as Tie Shan said himself, 'A real painter should also have some fighting spirit of enduring loneliness.' 'Establishing a modern system of watercolours with Chinese characteristics' is his ideal and aspiration. Huang Tie Shan has set up a good example of contributing towards this lasting and infinite life of art and, at the same time, passing the torch of art onto others. From Tie Shan's "painting box", we will be able to understand the current pursuit of art trends and have the further enlightenment of art development in China. This is my preface.

Wang Wei Xing

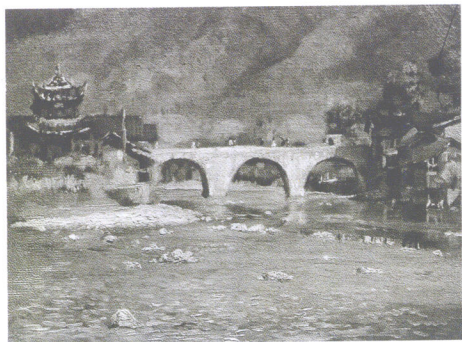
Beijing, May 2001

黄
铁
山
水
彩
画

边缘的美景

WATERCOLOURS BY HUANG TIESHAN

蒋祖烜

14岁时的油画习作《故乡风景》

15岁时的课堂习作《静物》

17岁时的水彩习作《校园雪景》

边缘的美景

——黄铁山和他的水彩艺术

蒋祖烜

1999年8月,第9届全国美展水彩、粉画展在古城南京隆重开幕。黄铁山先生以展区评委会副主任的身份主持这次大展。水彩画强烈的表现力量和丰富的艺术手法,让观众心神一爽。以这次展览为分水岭,水彩画从往届国画、油画、版画、雕塑四大艺术门类之外的“其他”类的附属地位冲决而出,以三个金奖与油画、国画平起平坐。令所有参与组织者受到鼓舞和难以忘怀的戏剧性事件是:中国水彩画界泰斗、世纪同龄人李剑晨先生莅临展览,老人坐轮椅赏评作品后,兴奋难抑,热泪盈眶,流露出与他的高龄不相称的激动,他说:“一个世纪的中国水彩理想,你们今天实现了!”为中国水彩画圆梦的有百余年来几代画家的信念与创造。这里有老一辈水彩画家开拓的业绩,有新一代青年画家创新的成果,更有中年一辈水彩画家承上启下的艰苦努力,正如《中国现代美术全集水彩卷》序言中所写的:“中年画家是当前我国水彩画创作的发动者和组织者。他们大多数毕业于五六十年代,受过严格系统的美术教育,有着丰富的经历和长期的生活实践、严谨的造型功力,创造出了具有一定时代性的作

品。”^①黄铁山无疑是其中成绩斐然的重要一员。难怪这篇题为《中国水彩百年回顾》的序言中,有四次提到黄铁山的名字和作品。

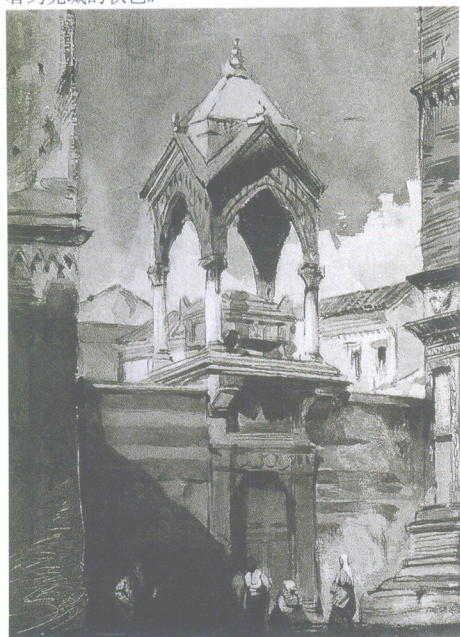
世纪交替的时段,黄铁山的水彩艺术也进入了新的境界:1999年4月,中国水彩画名家精品拍卖在昆明世博会开槌,这是中国水彩画首次在艺术市场整体亮相,黄铁山的作品和其他水彩画家的作品一起高价位拍出成交;5月,中国美术家协会第二届水彩画艺术委会在桂林成立,黄铁山出任主任,统领中国水彩画的创作与研究,成为地方艺术家担纲全国性学术要职的第一人;9月,中央电视台《美术星空》推出专题《灵性的画种》,介绍当代中国水彩画的发展与流变,湖南被誉为“水彩画大省”,黄铁山作为承上启下一代的代表人物,被予以重点推介。2000年9月,“黄铁山水彩画展”在深圳举行,近百幅原作精品首次整体亮相,给人们留下了深刻的印象,在展览期间的专题研讨会上,与会专家对黄铁山的艺术成就给予了高度的评价,展品《布列斯的傍晚》、《摩洛哥小镇》、《圣彼德堡》被中国美术馆收藏。《西非海岸》、《列维坦故乡》被关山月美术馆收藏,这可以视为黄铁山水彩画创作的世纪小结。

一、美的历程,从边缘向中心跨越

黄铁山是自然之子。1939年3月17日生于湖南省地处边远的洞口县山门镇。近代民主革命家、军事家蔡锷的童年也是在这里度过的。镇上一色古旧的老式小街,散逸着湘西民居吊脚楼的韵致。黄泥江清冽的激流

参观英国水彩画展时临摹的约翰·瓦利作品《从乌斯河看约克城的秋色》

临摹波宁顿的作品《意大利维洛纳的一处坟墓》

临摹的宋人扇面画

中获奖,并被《湖南风光》画册选用出版。当时,年仅二十二岁的他,作品能跻身傅抱石、钱松喆、关山月等名家作品的画集中,应该说是莫大的殊荣了。1964年,反映洞庭湖区粮鱼丰收和电器化、机械化巨变的《洞庭湖组画》面世,成为他这一时期的代表作和成名作。这套组画入选“全国第四届美术作品展览”,好评如潮,先后被《人民日报》、《光明日报》、《人民中国》、《中国文学》等多家报刊发表。这批富有新意的作品既有浓郁的地方特色,也散发出那个时期积极进取的革命理想主义精神和浪漫主义色彩,既明显地流露着学习传统技法的痕迹,又体现着作者喷发的创作才情。遗憾的是,这个良好的创作势头,由于随之而来的“文化大革命”运动而夭折了。

“文革”十年是黄铁山水彩画创作的停滞阶段,他被迫终止了对水彩画艺术的探索与追求,但却在革命历史画创作中取得了另一领域的新成绩,先后完成了油画《韶山建党》、《夜读》、《新民学会新年会议》等作品,分别在韶山陈列馆和清水塘纪念馆展出。彩色连环画《灯伢儿》参加“全国连环画、中国画展览”,并公开出版。这一阶段惟一留下的水彩作品是《韶山》写生。尽管远离他所钟情的水彩,但在油画创作中,黄铁山丰富和积累了创作的经验,加深了对色彩的理解,使造型的功力更为坚实。

1976年的“黄铁山、张举毅、朱辉、殷保康水彩画联展”,是湖南“文革”后的首次个人画展,昭示着水彩

画创作的春天。黄铁山又以满腔的热情全力投入了水彩画的创作,此后,他沿着《洞庭湖组画》的路子创作了《江华林区组画》,其中《翠谷》参加了全国美展和亚洲国际艺术展。时代与社会的变迁开始直接反映到黄铁山的创作中。《小院日当午》和《金色伴晚秋》是期间的代表作。前者勾勒了党的十一届三中全会后苗寨农家妇女由集体出工,改为自主劳动,小聚庭院闲谈家事、缝纫新衣,流溢出轻松悠闲的满足。后者描绘饱经风霜的农村老妇沉浸在晒谷场上的丰收喜悦中的画面,满幅金色的稻谷让人生出无限感慨。这时期黄铁山开始自觉追求水彩画的思想容量,告别小景小人,介入宏大题材,表现时代精神。同时,广泛吸收传统和外来艺术的营养。明显受日本的东山魁夷、美国的怀斯等创作风格的影响,作品在深度和细微方面有成功尝试,但也感觉到水彩较重的分量和负担。

从1986年开始,黄铁山生活的视野与创作的水准提升到一个全新的境界。在写生的范围走出潇湘与乡土的同时,艺术活动范围与视野也得到拓展,在非洲四国的采风写生及参观巴黎卢浮宫、奥赛美术馆后,一批力作接连问世。《西非海岸》、《摩洛哥小镇》等突破了以往单一的乡土气息和一般的表现形式,新的视野、新的感受和新的技法使他的水彩有了新的面貌。

西藏之行让画家回到本源的自然崇拜,对大自然伟力气势的崇敬与虔诚,使创作再获突进。《暮归》以全张纸的大幅面,实现水彩画表现较大容量的理想。

一线落日余晖透过厚重的积雨云投射出来,变幻莫测的高天流云中,暮归的藏民如雕塑般矗立在高原之上,人与自然浑然一体,大山、大水、大情、大景,扑面而来,挥之不去。俄罗斯之旅,大师的原作对画家产生了震撼。列维坦、库英治等风景画的意境,表现自然的深度,给他直接的启迪,再次提升了他创作的深度和力度。

这期间全国性的专业刊物《美术》、《水彩艺术》、《中国水彩》等均专题评价了他的作品,他自己还先后发表一批关于水彩画艺术的研究与理性思考的文章。对全国水彩画创作产生了积极的影响。与此同时,黄铁山的水彩画开始走向香港、台湾地区和东南亚国家,乃至美国,影响面逐日扩大,艺术风格也日臻完善。

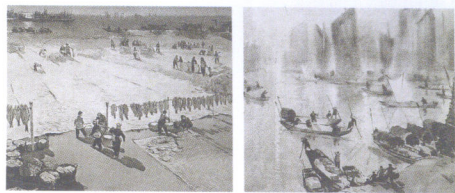
二、美的追求:从西方到东方融和

停伫在黄铁山先生作品面前,一种对自然与生活之美的颖悟油然而生。我们看到苍老而坚强的农舍,广阔而成熟的田野。独立的树木与茂密的绿林,有的倒映于透亮的清波,有的直指白云与蓝天。南方丘岭的妩媚与北方山冈的伟岸变得如此亲近和熟悉。黄铁山营造的那些经典的意象,是一支微微苦涩而清新的歌,是一阕精心锤炼饱含诗意的长短句,是一个古典而优雅的梦,是心的呼唤与自然应和的天籁。此时此刻,此景此情,牵引着漂泊在滚滚红尘有些疲惫有些混浊的目光与心灵,让人顿生归来与栖息其中的遐思与向往,一种醇美、沉着、从容与宁静随着色彩的浸润与渲染,弥漫你的整个心绪与情怀。

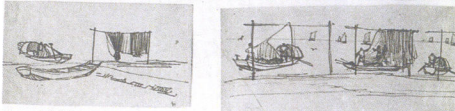
水彩画是舶来的西洋画种,他的故乡远在大西洋碧波中的英伦三岛。水雾迷蒙的湿润气候、草木蓊郁的植被覆盖、深厚的人文传统和先进的工业文明,催生了水彩画这一独特而优雅的绘画艺术。水彩画传入中国约有280多年历史。而他为一门独立的艺术形式真正在我国形成,应从20世纪初第一批从国外归来的画家算起。中国水彩画通过几代人近一个世纪的努力,终于在中华艺苑绽放出娇艳的花朵。在世纪之交,黄铁山以其水彩创作独特的艺术价值,成为中国水彩道路上的佼佼者和担纲人物。

钟情于水彩艺术的黄铁山始终遵从着水彩的两个传统——外来之英国等西方水彩的法则与经验,内发于中国水墨的渊源与遗韵。数十年孜孜以求,苦耕不辍,不断走向水彩艺术实践的深层和理论的高层,形成了鲜明强烈的个性风格:在坚实的绘画基础上,苦心经营个性的水彩语言,把水彩的技艺发挥到极致。黄铁山认同水彩画隶属于西画体系的一种,其造型语言、审美趣味和表现技法都有其独立的品格,对光与色、明与暗、对象与体量的关系,乃至空间感和空气感的处理都有科学的依据,只有虚心地继承,老实地学到“那一套”,才可能发展创造,赢得安身立命的“这一套”。

黄铁山始终如一地重视以造型为核心的西洋技法的基本功底。他曾下功夫临摹了不少英国水彩画杰作,从泰纳、科特曼、康斯坦布尔和布宁敦等大师的笔触中体味与追寻其微妙技法和独特匠心。以至他的学

反映洞庭湖区粮鱼丰收和电器化、机械化巨变的《洞庭湖组画》成为早期的代表作

在洞庭湖区深入生活时画的速写

1963水彩画创作《洞庭湖新绿》
在洞庭湖渔场画的水彩速写

油画《韶山建党》曾陈列于清水塘纪念馆

油画《夜读》曾陈列于韶山陈列馆

创作草图《三大纪律, 六项注意》

连环画《灯伢儿》之一

生见了这些临摹画感到十分新奇和惊讶,原来水彩画还能画成这样!

锤炼水彩纯粹的本体语言,以水色交融的美还原视觉与哲思的神奇,是黄铁山对水彩画精神的独见,也是他从不懈怠的目标。“无彩,则赶不上国画的韵味;无水,则追不上油画的表现力。”把握介乎其中的特性,方能张扬其独有的优长。他的笔下,含混不清的酱油色消退了,清新透明的色彩与光泽,逼真地接近着五彩缤纷的现实和自然。湿画法是他偏爱的形式,创作中,他一方面大胆追寻空濛。流动的肌理效果,铺陈出如真似幻的整体气氛,同时,又能缜密控制住浸润的维度,妥善而果敢地应变点化种种意外的效果;一方面又精确细微地勾画对象的神形,惟妙惟肖地打造出特定的景物与人物,展示出收放自如的超凡功力。

在深厚的国画传统之中,精心构造纯美的水彩意味,把水彩画的品格升华到化境。著名散文诗作家邹岳汉先生曾用一首短诗题咏黄铁山的《潇湘月》^②:

白昼,一扭脸匆匆走远,不再回头;月亮,在前方升起又一轮太阳。

夜色,一层层变得浓厚了,总裹不住比夜色更为深沉的翅膀。

天空,因翅膀而辽阔;黑夜,因飞翔而孕育希望。黄铁山的每一幅作品,几乎都可以用诗来解读和诠释。这便是其水彩艺术的第二个鲜明特征。继承与光大中国水彩的传统,中为西用,以水彩语言营造诗

的意境。

英国人认为,用颜色在纸上作画,中国的历史比英国更长。俄罗斯学者米哈依罗夫则在他的水彩画专著中,专门把中国画列为一章。足见水彩与水墨难以分割的血缘。黄铁山认为,中国画“把自己画进去”的情调与意趣,提升了冷静的、照相式的写生,不仅仅把自己作为客观的媒介,而且在艺术表现中加深思想的内涵,发散作者独特的情感。

对汲取中国画的传统与精神,黄铁山主张越过元明清,直追唐宋。他认为,元代以后的作品渐渐疏远了时代和生活。在非洲采风写生途中,参观塞内加尔民族干部大学,黄铁山经历了一次心灵与艺术的震撼。学校精品陈列室一幅复制的范宽《溪山行旅图》,其气势与力度让其他的作品黯然失色且望尘莫及,在异域的背景中,中国艺术更凸现出无可替代的强势魅力,不断强化画家弘扬中国特色与民族气派的信念。

黄铁山的意识与灵魂深处,有一股强大的创造活力。几十年的艺术生活中,他把学习与实践列入从不变更的基础课和必修课,始终以苦的劳作和韧的精神,勇敢地突破既往,果决地超越自我,从不言败,永不言止,一次次实现其水彩艺术的蜕变与升华。

在强烈的时代精神中,大胆拓展偏狭的水彩题材,把水彩画的主题引申到时代。在水彩语言的纯粹化与东方意境的营造方面,黄铁山的探索之深与成就之著无可怀疑。而他的整个创作表现出来的时代精神则把

水彩画的容量推上一个新的高地。

水彩画作为一个轻灵小巧的画种,从一开始便是以唯美当作自己最高旨趣:轻描、淡写、畅快、雅致、灵动的艺术效果,似乎既是起点又是归宿。然而,创作意识薄弱成为阻碍中国水彩画发展的瓶颈,“集中表现在题材比较僵化,风格手法单一,表现自然景物的‘对景写生’式的作品仍占极大比例,直接表达主观世界的表现性作品数量不多”^③。黄铁山对这种僵化与偏见的突破,无疑是引人瞩目的艺术革命。如果说早期的《洞庭湖组画》在直接表现当代生活方面尚属自发的偶然因素,到改革开放后的《小院日当午》和《金色伴晚秋》则完全是一种自觉的艺术使命。这些题材源自黄铁山感同身受的农村生活经历,当然自然而真切。《中国水彩画史》评价黄铁山等四位画家时指出:“艺术都来自对生活的直接感受,真诚地表现对象,反映出朴实、深厚、精炼的风格。”^④

追随时代,心系人民是贯穿其创作整体的艺术指向,同时,也成就了黄铁山艺术创作独有的分量和价值。

作为新中国自己培养的第一代画家,黄铁山自然地烙上了鲜明的时代特征与历史局限,但他在追求中国特色、民族气派与地域风情的艺术道路上走出了较远的里程,特别是逐渐形成了比较成熟的个人风格,即:真诚地确立为人民大众服务、为时代服务的社会责任感,以真善美艺术的真谛,探索在西画传统与国画精

神中汲取营养,在生活现实与艺术灵感中滋长激情,形成了水色交融、清新明朗、灵动洒脱、层次丰富的水彩语言,真挚朴实的情感自觉升华为“气来、神来、情来”的艺术境界,为强化水彩画的表现力作出了重要的贡献。探究黄铁山水彩艺术的背景与内力,可以从他的作品特别是一系列理论论述中获取答案,即:治学之严谨,求精之执着,图变的果决,法自然之有恒。

黄铁山在创作上表现出的严谨态度是人所共钦的。他绝不同于一般艺术家的粗放不羁之态,反对重数量而不重质量的轻率之为与潦草之作,反对投机取巧之心和哗众取宠之意。以一丝不苟的科学态度敬畏着水彩这门学问,博采众长,精益求精,不懈追求水彩画朝着思想精深、艺术精湛、制作精良的目标靠拢。

艺术家的自我反省与辩证否定,是前进中的强大动力,黄铁山能够清醒地省察自己的不足与缺陷,不断给自己设定阶段性的目标,并且以座右铭的方式激励自己化劣为优,聚沙成塔。比如,他曾先后提出:放松放开,意到即可,改严谨有余为弛张自如;更强烈更明快,宁拙勿巧,避免中庸与面面俱到;吸收传统的线条与墨趣,大胆使用新材料与新技法,比如加强整体感,追求形式感,营造水彩感等等。^⑤以此来警策和激励自我,不断突破自我。

从大地汲取灵感和营养,以稚子般的好奇心与“生疏感”去体味对大自然的新鲜感受,是黄铁山创造实践中具有个人特征的重要路径。几十年来,他紧贴生活的

《金色伴晚秋》草图

《金色伴晚秋》水彩画完成

水彩画《小院日当午》

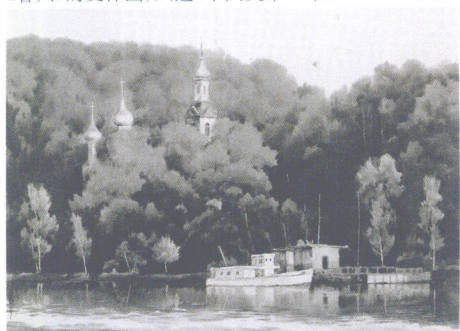
水彩画《湘江渔舟》

《暮归》草图

《暮归》的变体画，入选《中国美术50年》

《列维坦的故乡》第一稿，深圳关山月美术馆收藏

加拿大速写之一

源头，他在险远的异地追寻着奇妙的风景。江华林区、湘西山寨、沂蒙老区、雪域高原、非洲旷野、俄罗斯小镇……既留下采风写生的足迹，也留下艺术进步的印痕。他总是随身携带自己设计制作的小型画箱，抓住一切时机寻找写生对象，画了近千幅水彩小品。因为大师凡高的训诫对他是如此强烈而持久：“那种永远立于不败之地的最稳妥的办法，就是不知疲倦地临摹大自然。”写生不仅锻炼了手感的精确与娴熟，升华了眼力的细腻与敏锐，更重要的是自然的气息滋润着诗心，画家永葆对大地山川不倦的新鲜之感与崇敬之心，常见而常新，见深而情深，感人的美景便如此生成。

三、美的理想，从画室到大众的拓展

在湖南水彩画家的群体中，黄铁山无疑是扛鼎和扛旗的人物，他以其不俗的人品艺德，去赢得和凝聚水彩画界的人心和人气，利用水彩画艺委会的阵地，开展研讨、展览和出版活动，发现新人，推出新锐，保持着湖南水彩画创作的优势和活力。《中国水彩画史》对这一点也赞许有加：“黄铁山、张举毅、朱辉、殷保康四位画家多年来在水彩画园地里孜孜不倦，潜心探索，不论画品、人品都为青年一代水彩画家树立了榜样。”^⑥

黄铁山没有把自己定位为一个单纯的画家，他清醒地意识到自己承载的特殊的义务和责任。尤其是从他就职中国水彩画艺委会主任后，更以中国水彩画创作的领头人和组织者的眼光，致力于建立中国的水彩画体系。

黄铁山认为：中国水彩已经从作为写生练习和搜集素材的手段转为了为众多观众喜爱的独立的架上绘画；从只有小幅的轻描淡写到了有大幅的鸿篇巨制，水彩不再仅仅是轻音乐式的抒情小品，也有了交响乐式的雄浑博大的奏响；从只有少数爱好者的投入到有了人数众多的队伍；从比较单一雷同的创作模式到初步涌现了一个题材广泛、手法多样、风格各异的多发展展的新局面。但是在看似耀眼的辉煌面前，他也敏锐地察觉出中国水彩的种种问题，他在《关于中国水彩的世纪思考》一文中，指出了当前水彩创作中的不良感觉，提出了抑制这些不良倾向，促进中国水彩健康发展的方向。^⑦

在致力于自我创造日臻完善的同时，黄铁山开始把目光和才情投到整个水彩画展乃至更为广阔的社会空间。与个体的创造相比，这显然是更为艰辛的跋涉。从感性到理性、从画家到市场、从弱势到强势、从少数到大众，世纪之交，中国水彩的光荣与梦想已无可回避地扛在一代人的肩头，黄铁山以学术带头人与践行者的姿态，将中国水彩坚毅地向前推进。

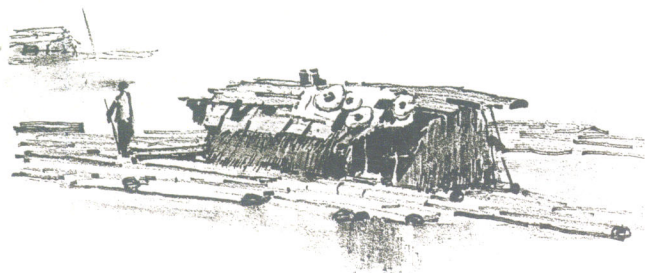
置身边缘，黄铁山却孜孜不倦地思索着向中心迈进。边缘有绝佳的风景也有潜在的空间，边缘远离尘嚣也独拥孤寂中的宁静。水彩画期待着勤于发现、勇于坚守和善于感悟的眼与心灵。而换一个视角，边缘在另一个范畴恰是中央，这便是生活与艺术的辩证法。

2001年5月28日

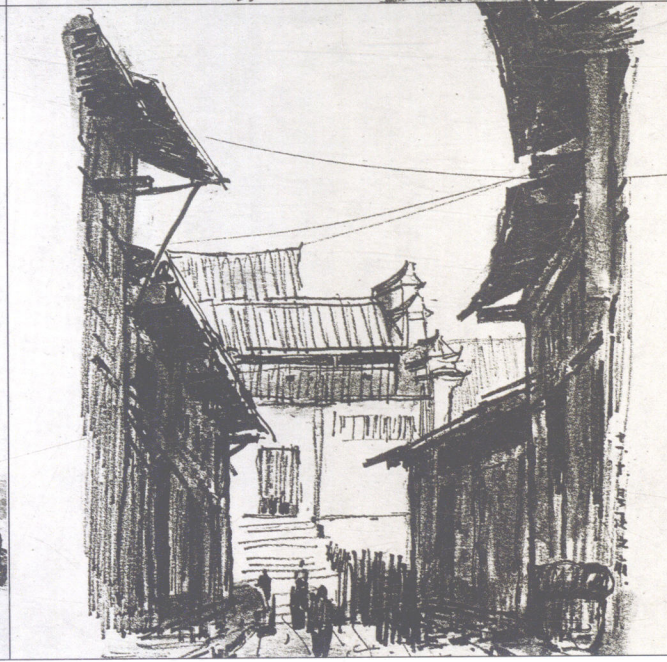
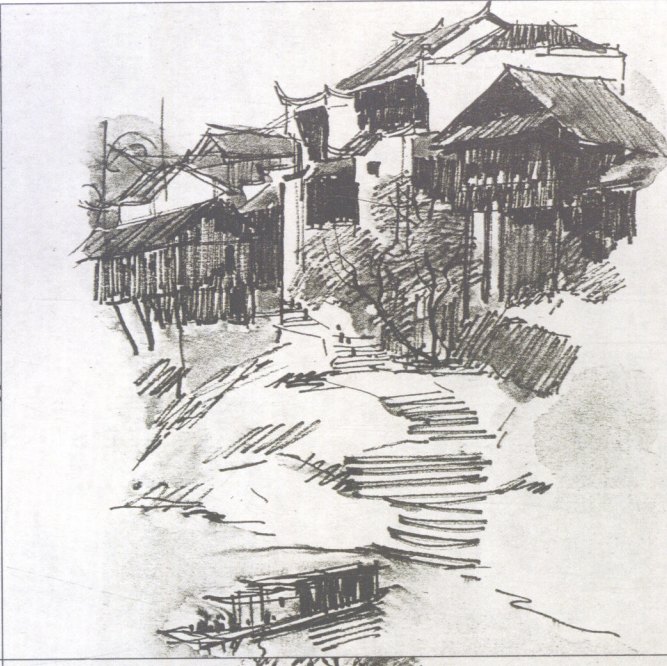
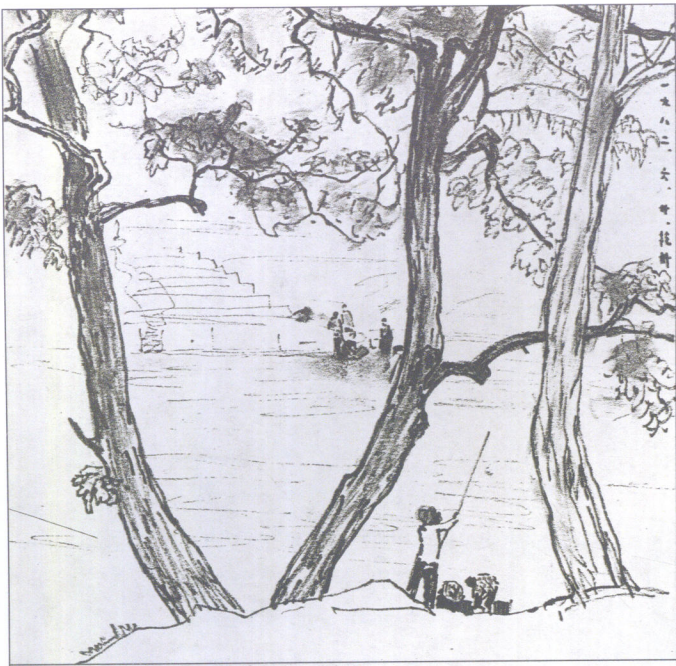
- ① 《中国现代美术全集水彩卷》，人民美术出版社，1999年10月第1版。
- ② 《一代画风》第6页，辽宁美术出版社，1997年1月第1版。
- ③ 《散文诗》2001年第1期。
- ④ 《中国水彩画史》，上海画报出版社，2000年9月第1版。
- ⑤ 2000年5月28日，访谈黄铁山先生录音记录。
- ⑥ 《中国水彩画史》，第121页。上海画报出版社，2000年9月第1版。
- ⑦ 黄铁山《关于水彩画的世纪思考》，《中国水彩》2000年第2期。

1982.6.12. 康力绘。

一九八一.十一. 十画 独排人小屋。木皮、稻草、塑料布盖土。湖上晒竿竿、晒鞋、衣服 MC

图版目录

列维坦故乡	37cm × 75cm	2000年	(1)
雨中教堂	55cm × 75cm	1998年	(2)
布列斯的傍晚	55cm × 80cm	1998年	(3)
伏尔加河畔	55cm × 77cm	1998年	(4)
俄罗斯乌格利奇民居	55cm × 77cm	1998年	(5)
诺夫高罗德(速写)	13cm × 18cm	1997年	(6)
圣彼得堡火车站(速写)	13cm × 18cm	1997年	(6)
布列斯夕照	55cm × 80cm	1998年	(7)
科斯特罗马老教堂	78cm × 55cm	1998年	(8)
圣彼得堡	55cm × 78cm	1998年	(9)
伏尔加河上	55cm × 75cm	1998年	(10)
摩洛哥小镇	55cm × 72cm	1989年	(11)
摩洛哥小镇之晨(速写)	14cm × 19cm	1985年	(12)
摩洛哥棚屋(速写)	14cm × 19cm	1985年	(12)
摩洛哥德图安(速写)	14cm × 19cm	1985年	(13)
摩洛哥古城门(速写)	14cm × 19cm	1985年	(13)
白色的山城	32cm × 60cm	1989年	(14)
摩洛哥小镇一角	37cm × 50cm	1989年	(15)

大漠夕照	55cm × 76cm	1989年	(16)
西非海岸	52cm × 76cm	1989年	(17)
耶路撒冷(速写)	13cm × 18cm	1994年	(18)
特拉维夫(速写)	13cm × 18cm	1994年	(19)
莫沙达高地的曙光	37cm × 50cm	1995年	(20)
法国凡尔赛宫	55cm × 72cm	1989年	(21)
泰国芭堤雅之一(速写)	13cm × 18cm	2000年	(22)
泰国芭堤雅之二(速写)	13cm × 18cm	2000年	(22)
泰国曼谷市郊(速写)	13cm × 18cm	2000年	(22)
凯奇凯梅特大教堂(速写)	13cm × 18cm	2001年	(23)
多瑙河之夜(速写)	13cm × 18cm	2001年	(23)
维多利亚海岸	55cm × 74cm	2001年	(24)
鱼人码头	55cm × 74cm	2001年	(25)
港口之晨	53.5cm × 74.5cm	2001年	(26)
温哥华岛一角	55cm × 74cm	2001年	(27)
湖上轻雾	55cm × 74cm	2001年	(28)
金耳朵湖	57.5cm × 74.5cm	2001年	(29)
马蹄湾	55cm × 74cm	2001年	(30)
洛基山	55cm × 74cm	2001年	(30)
教堂夕阳	55cm × 74cm	2001年	(31)
威士拿晨光	55cm × 74cm	2001年	(32)
洛基山之秋	55cm × 74cm	2001年	(33)
莫林湖畔	55.5cm × 74.5cm	2001年	(34)

松林	55cm × 74cm	2001年	(35)
天光云影	55cm × 74cm	2001年	(36)
台湾植物园(速写)	13cm × 18cm	1999年	(37)
深圳(速写)	13cm × 18cm	1999年	(37)
渔村	37cm × 49cm	2000年	(38)
天涯海角	50cm × 70cm	1998年	(39)
大澳	57cm × 78cm	2000年	(40)
北海渔港	54cm × 79cm	1997年	(41)
拉萨大昭寺(速写)	13cm × 18cm	1994年	(42)
大漠孤烟	55cm × 76cm	1995年	(44)
暮归	57cm × 77cm	1996年	(45)
风雨欲来	53cm × 73cm	1998年	(46)
藏村日当午	55cm × 75cm	1995年	(47)
药王山下	75cm × 55cm	1998年	(48)
寺庙正午	56cm × 76cm	1997年	(49)
远眺雪山	58cm × 78cm	1995年	(50)
拉萨河畔	57cm × 77cm	1995年	(51)
定日之晨	56cm × 76cm	1996年	(52)
拉萨八角街	74cm × 53cm	1997年	(53)
定日晨光	57cm × 77cm	1995年	(54)
西藏写生	37cm × 49cm	1994年	(54)
朝山	55cm × 76cm	1995年	(55)
草原余辉	57cm × 79cm	1996年	(56)
大昭寺中	44cm × 32cm	1996年	(57)
羊群	57cm × 80cm	1996年	(58)
草原之晨	32cm × 60cm	1988年	(59)
藏羚羊	55cm × 74cm	1997年	(60)
高原平湖	55cm × 72cm	1996年	(61)
雪山	58cm × 80cm	1996年	(62)
羌寨炮楼	57cm × 80cm	1997年	(63)