

胡
鏡
鋒
畫
集

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

胡铁铮画集、胡铁铮绘——上海：上海人民美术出版社，
2005

ISBN 7-5322-4410-5

I. 胡…II.胡…III.中国画 - 作品集 - 中国 - 现代
IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 047839 号

胡铁铮画集

绘 画：胡铁铮

责任编辑：张 燕

装帧设计：张 璎

出 版：上海人民美术出版社

发 行：全国新华书店

地 址：长乐路 672 弄 33 号

印 刷：上海质胜印刷有限公司

开 本：889 × 1194 1/16 印 张：5

版 次：2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印 数：0001—1000

书 号：ISBN 7-5322-4410-5/J.3995

定 价：58.00 元

胡鏡铮画集

胡鏡铮題

上海人民美術出版社

為鴈山傳神

鐵錚同志雅正

戊辰大暑

邓白

题

铁锤

苦行观道

只福

贾又福

题

画道行者——胡铁铮

行者在佛教中是对苦行修炼者的称呼，从字面上说，行者也可以是行人、出行的人。胡铁铮从事绘画四十多年，我在这里用行者来形容他，只是两个理由：一、多年以来他对待绘画艺术如同一个虔诚苦修者一般，不为时风所动，坚持艺术追求，清心寡欲不断修炼；其二，他如同一个心路的旅行者，一站一站探索不止，从不停步，只有起点没有终点。

胡铁铮，号雁石，1946年出生于浙江乐清。其人性格豪放、心胸开阔，喜欢恢宏博大，好大山大水。性情所至自然也就寄情山水、诗文之中了。他周岁时便知用手抓笔，幼年时即喜东涂西抹，见邻家雕花版，立于一旁观看竟终日不倦。1963年考入温州师范学校，为了买回一套《芥子园画传》，将一学期的零用钱全部花去，从此便正式走上了学习中国画的道路。

胡铁铮的绘画艺术，可以从这几个方面来认识：一是家乡山水的滋养，二为转益多师，不为一家所囿，择师的过程也是其艺术观发生变化、酝酿新的艺术风格的历程。当然他独立的性格和处世的态度与他的艺术也密不可分。

乐清境内的雁荡山素有“东南第一名山”、“寰中绝胜”之称。明代徐霞客在《游雁荡山日记》中形容山之险峻写道：“欲穷雁山之胜，非飞仙畸人，不能瞰其肺腑。”然而历代的文人却不断登危探幽，或诗文或书画为其传移模写。从南朝的谢灵运，到唐的怀素、贯休，宋的沈括、朱熹，明代的董其昌、黄道周，直至现代的黄宾虹、潘天寿等无不留连其间。胡铁铮生活在三雁之间（北雁荡山、中雁荡山、南雁荡山），对家乡的山山水水有极为强烈的感情，为了亲近雁山，特地要求调到雁荡山区小学任教数年，依傍名山，朝夕相处，临危取景，心师造化。雁荡是

他取之不竭的源泉，笔下多为雁荡丘壑，正是他对雁荡的一切体验和那质朴的情感，才使他的画作有一种亲切与清新，并以此为基础直追雄强深邃。

好读书、喜游历的他并不只是驻足雁山，从上世纪80年代开始，他利用寒暑假有计划、有目的地上黄山、登泰岳、攀华山、过三峡、游峨嵋、走西北、赴海南，足迹遍及祖国的名山大川。这一切正如王朝闻先生在《美学概论》中所说的那样：生活的实践与经历，不但为艺术家提供了进行艺术创作的原料，而且培养了他们对生活的认识能力和艺术表现能力的基础条件，不断积累的生活经验是艺术创作的全部基础。

胡铁铮学画的过程，其实就是其上下求索的过程。他初师温州名家戴学正，戴先生先后求学于上海新华艺专、上海美专。据《温州历代美术家》载，先生师从王震、吴湖帆等海上名家。擅长美术史论、美学、诗词、书法，尤擅山水画，不仅出入宋元诸家、画风纯正，又重生活、作品极富生气。从1965年至70年代末，胡铁铮一直受到戴先生毫不保留的指导。

这十几年中由于众所周知的原因，社会处于一种狂热的动荡之中，一切优秀的文化传统都遭无情的践踏，学习中国画谈何容易。首先遇到的是各种资料的极度匮乏。他只能从戴学正老师那里接受最为传统的课徒方式。他学习非常勤奋，一幅画反复摹写数十次，这深深地感动了老师。老师不时寄画稿于他，并一一点评，详尽地讲解各种流派技法。从最初的石法、树法、直至宋元明清的各家技法，一招一式反复操练，潜心临摹，为他掌握山水画的基本方法打下了坚实的基础。从现在保留下来的画稿来看，当时他对两宋诸家用力最深，笔笔扎实严谨，纯是以笔写

出，没有丝毫粗野习气。对宋画的这份执著，对他产生了很大的影响，恢宏大度的宋人画风成就了他一贯的风格。

“师造化”、“行万里路”对于山水画来说非常重要，由于当时新的文艺政策要求画家到自然中去，深入到生活中去，戴学正老师更是向来重视写生，在这种环境下，胡铁铮从习画之初便大力投入到写生中去，这不仅弥补了长期临摹带来的不足，也使他加深了对自然规律的认识，最重要的是写生使他对眼前景色产生了强烈的感情，使他的笔下流露出一股生气、一种对自然最为真切的感受。

这一时期胡铁铮从戴学正老师那里学到的不仅是书画、诗文、画史及文艺理论，而且还有做人的道德与品质。可以说六七十年代他接受的不是简单的技法，而是传统艺术的文脉，是他厚积薄发的根本。

80年代初，政治气氛渐渐宽松，一大批画家平反、解放出来。雁荡山迎来了各地著名的大家，像秦岭云、陆俨少、林曦明、郭怡琮等先后来写生、采风，这对于胡铁铮来说是多么难得的学习机会。在文化馆的组织下，当地画家陪同写生，特别是当他第一次看到秦岭云作画时，简直就惊呆了，竟然还有如此画画，横涂竖抹八面出锋，以前在戴学正老师严格的传统画法浸淫了十几年的他，受到了强烈的震动。原来老师要求笔笔中锋、笔笔清晰、设色淡雅、文质彬彬，这些传统文人画的规范在这里受到了挑战，把他性格中潜在的那种粗犷与豪迈一下给激活了。这是他第一次与浓重的北方山水风格结缘，虽身居江南，但他以后的画风中一直都有这挥之不去的北方情结。

胡铁铮在用笔上的解放可以说是得益于秦岭云，但用笔放纵又不曾失去传统绘画中的那种韵味，却是另有高师。在陆俨少于雁荡的写生期间，胡铁铮更多的是看到卧

笔中锋那内敛的力量。虽说他没有直接学习陆家笔法，却让他知道了怎样才能于痛快中见沉着。不仅如此，陆俨少在处理自然山水与胸中丘壑的关系上，“笔笔生发”的经营画面方式，也使胡铁铮得到了很大的启发，留下了深刻的印象。

随着笔法的改变，与之相适应的墨法成了胡铁铮前进道路上日渐凸现的问题。幸运的是他认识了上海的林曦明先生。1986年他正式拜林先生为师，学习怎样在雄健用笔的基础上糅进淋漓的大泼墨技法，并在林先生的影响下在画面中追求现代气息、民族精神。如作品《雁荡山幽露气清》等，都可以看到林先生对他的影响，当然也看到了他怎样与自身风格相结合后获得成功。

从80年代初到1995年，这十多年里，是胡铁铮个人面目逐渐形成的过程。那大气磅礴的气势和点缀其间的生活情趣，得到普通观众和专家的好评。他这一时期的佳作大多收入在上海人民美术出版社刊出的《胡铁铮雁荡画册》之中。这本书是这十余年的一个回顾与总结，不少作品现在看来还是那么令人回味无穷。画册所选画作多与雁荡具体景色对应，尽管每一幅都是以自然为底本、为创作的契机，但每一幅又无不是经过巧妙构思，苦心经营而又别出机杼。真可谓得之象中，超然于物象之外。这一时期的画作作品笔法雄健，墨法灵活，我们可以感受到他在传统笔墨技法与写生功夫上都渐臻胜境。

“束缚自己前进的不是未知的知识，而是已有的知识。”这是胡铁铮信奉的名言。尽管他在绘画实践中取得了一定的成绩，画风也被许多人所接受，但他是一个探险者，他选择了无所畏惧地前行。自90年代后期以来，他日渐觉得自己停滞了，作品很难突破原有的程式。当他

想表现雁荡的雄秀奇崛、朴茂厚拙时，明显感到心有余而力不足。这时他毅然决定“而今迈步从头越”。

1998年，已近花甲的他独身一人赴京拜师学艺，这是多么难能可贵。一个已有一定成就的画家，重新回头做临摹前人作品的功课，为画一张写生面对青山一坐就是几天。但经过了这番修炼，他明白了一张画要有气象，不是沉溺于逸笔草草的随意之中，不是把艺术创作上的自由当作非理性的渲泄，不是沉浸于两间东倒西歪的茅屋所营造的小境界里，而是要有不到吞吐山川不罢休的气概。

1999年在胡铁铮学画的经历中又发生了一件特别重要的事情。在中国美术馆举办的《贾又福画展》上，他认识了崇拜已久的贾又福老师，真心学画的决心感动了贾老师，2002年收了他这个编外的学生，之后他时时请教，作品陆续得到了老师的指导。2003年3月，胡铁铮再次北上，租了房子正式跟随贾老师学画。按老师的要求再次从龚贤入手，上溯范宽下及石涛。在反复临摹中，他一方面学习到各种技法，比如用线联接，讲究气接、意接，不即不离，即而不死，离而不散，还有线的交错、交叉要注意虚实相生，墨的层层复加不能平均，要追求浑化天成，内蕴无穷等等。另一方面他体会到了前人笔墨的品味，作者的理想和精神境界，对历代大师的师承关系及风格形成、发展脉络有了进一步真切的感悟。

这时，忘情其中的胡铁铮甚至连举国上下都为之色变的“非典”都浑然不知。然而贾又福老师觉得事态严重，要求他先回家避避，他却决不为之所动，这种毅力和决心感动了老师，让他一起到京郊的新居问岳楼共渡难关。在“非典”肆虐的两个多月里，他与贾老师朝夕相处，获益匪浅。其间还两次跟随老师外出写生，切身感受到在写生

中如何静观妙悟、裁取精当、立命固本、审定详略、自由调度、落笔自信、重在精微、惨淡经营、着眼大局的贾家山水的写生要诀。在写生中老师对他说：“不管怎样画，怎样结合、调度、怎样取舍，都要和大自然相协调。这同坐在画室里想出来的完全不一样，有一些画家因为没有深入大自然，虽然他为了追求风格，改变古人的一些现成符号，形成自己的框框，但看他们的画，总是和大自然不协调的，缺少一种魅力。”这已经不是一般的写生方法论了，而是一种艺术观。这使他在思想上更加明晰了“心中无相”、“无法无根”，不要被清规戒律、条条框框所束缚，要以心观物、重在创造的道理。

后来，胡铁铮把在问岳楼学画的经历和心得汇集成书，取名《学画问岳楼》，由上海人民美术出版社出版发行。在这本书中，他还详细记述了贾老师谈论创作中的经验和认识，使他对贾老师的注重创造、重视体现传统与生活的关系等创作见解有了进一步的了解。

总之在这段时间里，他深刻地领悟到贾又福所提倡的：“最大限度地深入传统，以求最大限度地跳出传统。最大限度地融入到社会生活与大自然，以求最大限度地高于社会生活和大自然。最大限度地认识自我，以求最大限度地走出自我。”这些观点对于胡铁铮形成自己的创作思想，起着指导性的作用；他不断地深入到传统艺术、社会生活、自然景观，不断地进行自我剖释和冷静思索，逐渐对山水画的观察方法、笔墨精神、图式特征等问题有了自己的看法。在观察方法上，他认为新的运载工具（如飞机、火车、缆车等）大大拓展了人们视野，丰富了人们的视觉经验。过去在体味山水较多的是近距离地观看，而现在航拍技术给画家带来的却是全景式、鸟瞰式

的图像,与人们心目中的山水印象相去甚远,还有在高速运行的交通工具上所观察到的自然景象,这些崭新的观察方式无疑是对山水表现提出了全新的课题。他在笔墨上的认识着重体现在笔墨的个性差异的发挥上,他认为对传统笔墨的共性追求会影响画家个人面目和风格的形成,笔墨必须为画家独立的艺术语言服务,画家是笔墨的主人而非笔墨的奴隶,一个有成就的画家必然注重发挥笔墨的独立风格。传统中国山水画是讲求营造出“可游”、“可居”的图式效果的,但是在视觉方式和审美理念都发生极大变化的今天,画面的构成形态与意境的传达,其内容和手段都应该而且必须加以丰富和创造。他是这样思想的,也是这样不停地去探求的。

从1999年至今的六年里,胡铁铮作品的变化是巨大的,画面的境界更大,形式语言更单纯,笔墨更厚重、更丰富,更能体现他的性情和修养的积累。从画面中也可以看出那千锤百炼的坚韧和凝练。从这六年之间的作品中也可以体味得出,他是如何从自然景观逐步过渡到用心眼去观照自然,造就属于他自己的性情山水。从90年代后的《显胜门道中》到2004年创作的《脊梁》、《云涌》等作品都有力地证明了这一点。如果说《显胜门道中》是为山水传神的话,那后来的《脊梁》则是精神化了,它可以说是山的脊梁、是人的脊梁,亦可说是民族的脊梁,是一种支柱的力量,人格化的比拟。后期的作品更多的是画家心迹的表露,是审美理想的实现,其中承载着的是他对中国传统文化的理解,是对绘画传承与创新的实践,是对理想中那崇高与壮美的追求。如同登山一般,在山下感到的是小情小景,到山顶就是一种风卷云涌的雄浑气概,这是他在行走旅途中的又一次起航。

纵观历代书画评论,都是首重人品,胡铁铮又是怎样一个人呢?他在《文豪阁夜话》中是这样写的:“整天在名利场中争奇斗巧,家庭琐事里纠缠不清……儿女场中颠三倒四,虽有上上智慧,所余无多。心清则静,‘万物静观皆自得’,心不静,画面火气大。”现实生活中的他也是这样做的,在物欲不断膨胀的今天,他竟能超然于现实利益之上,在花甲之年还抛却一切,数次赴京拜师学艺,过着枯燥而又单调的学生生活。更难得是为了能潜心艺事,2000年他决然地离开故乡,离开儿孙,寓居杭州,每天做着同样的功课,面对青灯读书作画。就这样他守着一颗平常心,不患得不患失,不为时风所动,不为名利所惑,高风亮节,日日笔耕不辍,只求在画作中表达一种哲理的精神、民族的气魄。

为了这个目标他将一直行走下去。

赵辉 于中国美术学院
2005年3月12日

胡铁铮，山水画家，1946年12月出生于浙江乐清。先后师从戴学正先生、林曦明先生、贾又福先生。平生喜游名山大川，足迹遍及大江南北、天涯海角，独深爱故乡雁荡山水，屡画不辍。已出版《胡铁铮雁荡画册》、《学画问岳楼》。现居杭州。

目录

临戴学正先生画稿	/11	斗鸡峰	/44
清秋	/12	雁山新雨后	/45
雨后千山铁铸成	/13	雁荡春雨后	/46
牧笛声声流水曲	/14	雁荡月夜	/47
大龙湫	/16	云飞雾逐	/48
显胜门道中	/17	云白峰青	/49
霜染枫林	/18	灵湫绣谷、铁嶂霞屏	/50
峰嶂森森天地小	/20	灵峰道中	/52
雁山深处	/22	仙溪晨岚	/53
骤晴	/23	山外青山	/54
雁荡山居	/24	展旗峰（潘天寿诗意）	/55
雁荡峰奇	/25	山脊	/56
灵峰印象	/26	雨后鸣泉	/57
山深鸟欢	/27	山月	/58
灵岩晚霞	/28	天下名山僧占多	/59
雁荡晓烟	/29	黄梅雨后时（潘天寿诗意）	/60
雾满雁山	/29	铁嶂破晓	/61
雁山奇泉石	/30	云涌	/62
山乡夕照（写生稿）	/31	苍岩飞瀑	/63
雁荡幽居	/31	山到绝顶	/64
天开图画	/32	暮色	/65
夜静泉鸣远	/33	天之花	/66
太古仙境	/34	脊梁	/68
山深入静	/35	呐喊	/70
雁荡春深	/36	砥柱	/72
鸣玉溪畔	/37	绝顶横临	/74
铁城嶂	/38	百岗云涌	/75
铁铸秋山冷	/40	暮韵	/76
净名谷春色	/42	天地浑融	/77
晨曲	/43	静境	/78

临戴学正先生画稿
131 × 43cm 早期

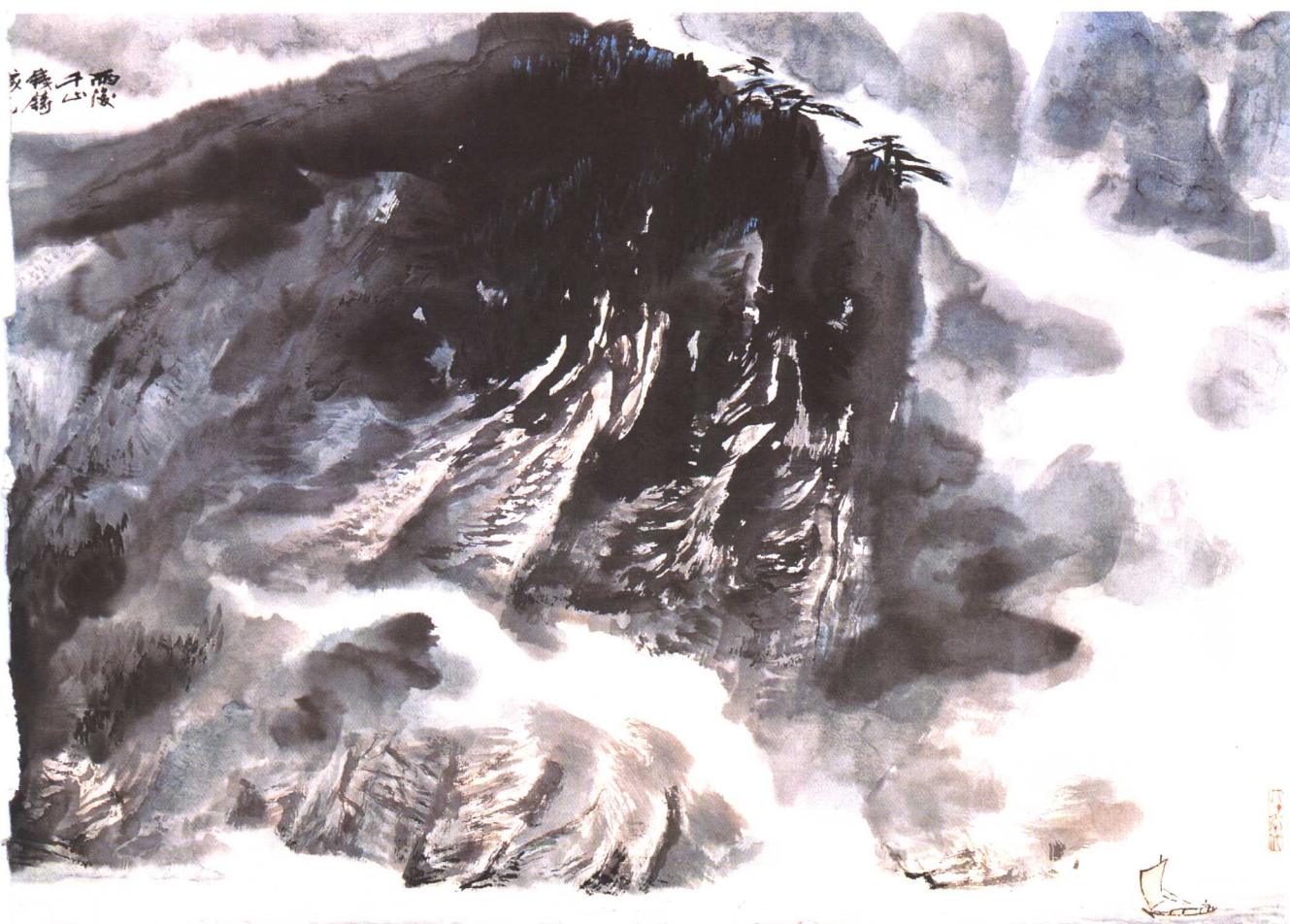
雨后千山铁铸成
77 × 119 1989 年

清秋

62 × 130cm

1988 年

牧笛声声流水曲
83 × 153cm 1994年

