

家

画

名

段铁山水扇面精品

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

扇

图书在版编目 (CIP)数据

段 铁扇面精品 / 段 铁绘. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.3
(名家扇画 / 贾德江主编)
ISBN 7-80526-196-2

I. 段… II. 段… III. 扇画—山水画—作品集—中国—现代 IV. J222.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第 006038 号

封面 / 燕山清趣之三十五 2005 年 纸本 28cm × 56cm

封底 / 燕山清趣之三十六 2005 年 纸本 28cm × 56cm

名家扇画 · 段 铁山水扇面精品

主 编: 贾德江 责任编辑: 陈高潮 陈朝华 装帧设计: 秋 韵

出版: 北京工艺美术出版社 (北京市和平里七区 16 号楼 邮政编码: 100013) 发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京博海升彩色印刷有限公司 开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张: 2

印数: 1~3000 版次: 2006 年 3 月第 1 版 印次: 2006 年 3 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-80526-196-2/J · 447

全套 10 册定价: 240.00 元

以苍润之笔 抒燕山情思

——读段铁《燕山清趣》扇画艺术

●文 / 贾德江

相对说来，山水是永恒的，它生灭相替，动静相依，“质有而趣灵”，它是有灵性的。人们与它作心的交流，于是就有了如中国山水画的心灵语言。山水画写自然的永恒，也是人写自我的永恒；山水画写自然的灵性，也是人写自我的灵性。

近观段铁的《燕山清趣系列》扇画，我觉得，他正是从这个角度去把握中国山水画千百年来的吟哦的原旨，因此，这里所涉及的，不仅只是山水画的笔墨技法，而是在笔墨语言和画面处理方面，重视人生境界的切入，将中国山水画的美学性格，糅合到画的结构和形式语言中去，情景契合无隙。中国山水画在相当长的时间内与禅宗结伴而行，特别讲究了悟和灵性，画理不是禅机。我以为，这是山水画在那么长时间里还保有活力的一个原因。段铁的《燕山清趣系列》扇画，虽然幅面不大，却从实践的角度，对此作出直观的阐释。

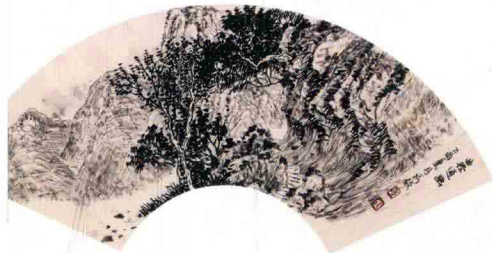
品察这些作品，画家笔下描绘的燕山，是京郊地区的风景，它们不像南方的山景那般清秀秀美，但却雄壮峭拔；没有名山大川那种神奇傲然，更多的是质朴平易。但在段铁的眼中，他发现在这平淡朴实的风景中，却隐藏着或高亢，或奋进，或奔腾，或骚动的潜流，并与之发生了共鸣。他感到自己与京郊的山水那么亲切，那么随和，那么难以割舍交融在一起。也许是长期生活于此使他与这里的风情互融互渗，也许是他这种放达爽快的性格更与这里的山水相合。他说：“我在这些扇面上所表现的既是燕山给我的印象，更是我个人性格的外化。”看看他在这些扇面中所表现的《临水人家》、《曲径通幽》、《石上泉声带雨秋》和《山雨初霁》等作品，是燕山，又是造化。画家并不把所有的景物都画得很确定，很实在，而是在“真境”与“神境”之间，在“写境”与“造境”之间，造成一种真实而又虚灵的“造化”之境，虽然画面雄厚苍润，但仍保持着松动和空灵的感觉。这些作品所抓取和表现的，实际上是画家在特定情态下的

燕山清趣之二十九 2005年 纸本 28cm × 56cm

燕山清趣之三十 2005年 纸本 28cm × 56cm

燕山清趣之三十一 2005年 纸本 28cm × 56cm

燕山清趣之三十二 2005年 纸本 28cm × 56cm

燕山清趣之三十三 2005年 纸本 28cm × 56cm

燕山清趣之三十四 2005年 纸本 28cm × 56cm

一种感受和印象。他要表现局部景色的神奇变化之源，要体现燕山之境中蕴藏的永恒的生命力。如果不是见地透脱，又怎能如此。过去，一些并非好学深思之士，每每把师造化理解为描写大自然客观存在的景色，这其实不是传统认识中造化的全部。在传统认识中，造化本非山水之一隅，它包罗万象又“统于一”，存在于无尽空间又生成运动于时间进程中，在很大程度上它还直指一切生命力与创造力的本源。按这种认识，师造化便意味着最终使画家与造化契合为一，由“艺”进“道”。所以宋代画家韩拙要求山水画作者“契墨造化，与道同机”，不满足于摹拟自然山水的外表而力图体现其内蕴，不把艺术技巧看作可以脱离宇宙根本法则的技术而在根本大法上与道同观，要求山水画的创作“小中见大”、“以大观小”，甚至在一木一石中泄露造化的神秀幽秘，这正是中国山水画传统在认识与实践中的一大特点，也是段铁在山水画创作与扇画艺术中一再表现出来的可贵之处。

中国画的主要表现手段，就是笔墨技巧。无论是用笔和设色，都首重笔底的功夫。段铁潜心钻研过中国画的传统，又经过多年在山水画创作上的“摸爬滚打”，有扎实的笔墨功底，有丰富的实践经验，而且具有当代人的开阔胸襟和现代观念，热烈追求艺术本体的真正价值。尽管他具有山水画的多种表现手法和丰富的表现力，在《燕山清趣系列》扇画中，他却选择了水墨的表现形

式。他觉得这样更能显露出笔墨自身的个性，更能表现燕山朴拙、雄健、粗放、简旷的特征。为此，画家更着重于绘画自身语言的锤炼和水墨本体语言的探索，而不再看重作画过程中愉悦性情的一面。较之他以前的山水画创作在这些扇面中，画面的形式明显地简化了，并增加了笔墨的表现强度，笔触坚实，线条劲厉，刚柔相济，充分发挥了勾勒的优势和威力，因为勾勒无疑最能体现画家的性情。段铁的皴法和渲染也不同于先前，过去他的皴染只是作为制造画面效果的诸手段之一二，而在扇画山水中，画家是把全画当做一山一石而加以皴擦和渲染的，有时根本不顾及山石，皴擦渲染也在不顾一切地表现自己，他皴的是“神”而不是“形”。段铁在苔点的运用上也别具一格，传统山水画中，点苔为一常用笔法，“或作石上藓苔，或作坡间菱草，或作树上薜萝，或作山顶水树”。段铁画中的一些苔点，全不如此，而是应画面整体效果的需要，率意为之，造成一个气氛的效果。

显然，段铁山水中的山川、树石、屋舍、溪流等意象符号都取自传统，特别是山石的勾勒、林木的点染以及整体意境的营造，都不难看出，画家对自然、对古意、对精神表达的一往情深。在看似传统的点、线、墨、色中，融入了个人的审美感受与体验，尽管画面中处处流露出对传统的回归，却不乏清新隽永，尽管平淡素朴，却不乏厚重浑然，这一切构成了段铁山水扇画的特点。

燕山清趣之二 2005年 纸本 28cm × 56cm

山 水

〔清〕戴本孝

且卷沧波古钓竿， 满船诗志不知寒。
江山多少清严气^①， 洗尽炎氛更好看^②。

【注释】

①清严：清新浓烈。 ②炎氛：热气，暑气。喻指人世间恶浊、卑俗之气。

燕山清趣之三 2005年 纸本 28cm × 56cm

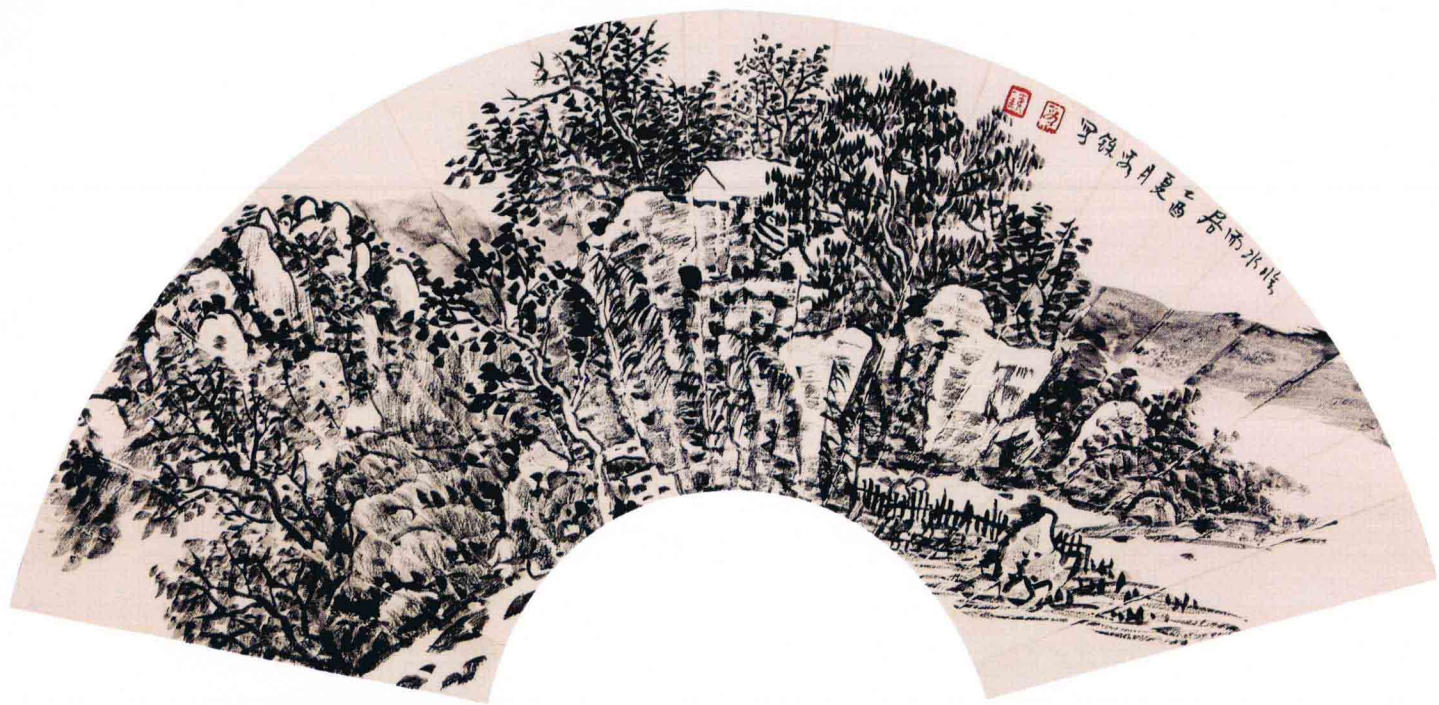
晚 泊

〔清〕洪 升

空江烟雨晚模糊，越峤吴峰定有无^①？
宿鹭连拳鱼泼刺^②，败芦深处一灯孤。

【注释】

①越峤吴峰：吴越之地的山峰。峤，山尖而高。 ②宿鹭：栖息的鹭。连拳：拳曲貌。泼刺：鱼跃山水画的响声。

燕山清趣之四 2005年 纸本 28cm × 56cm

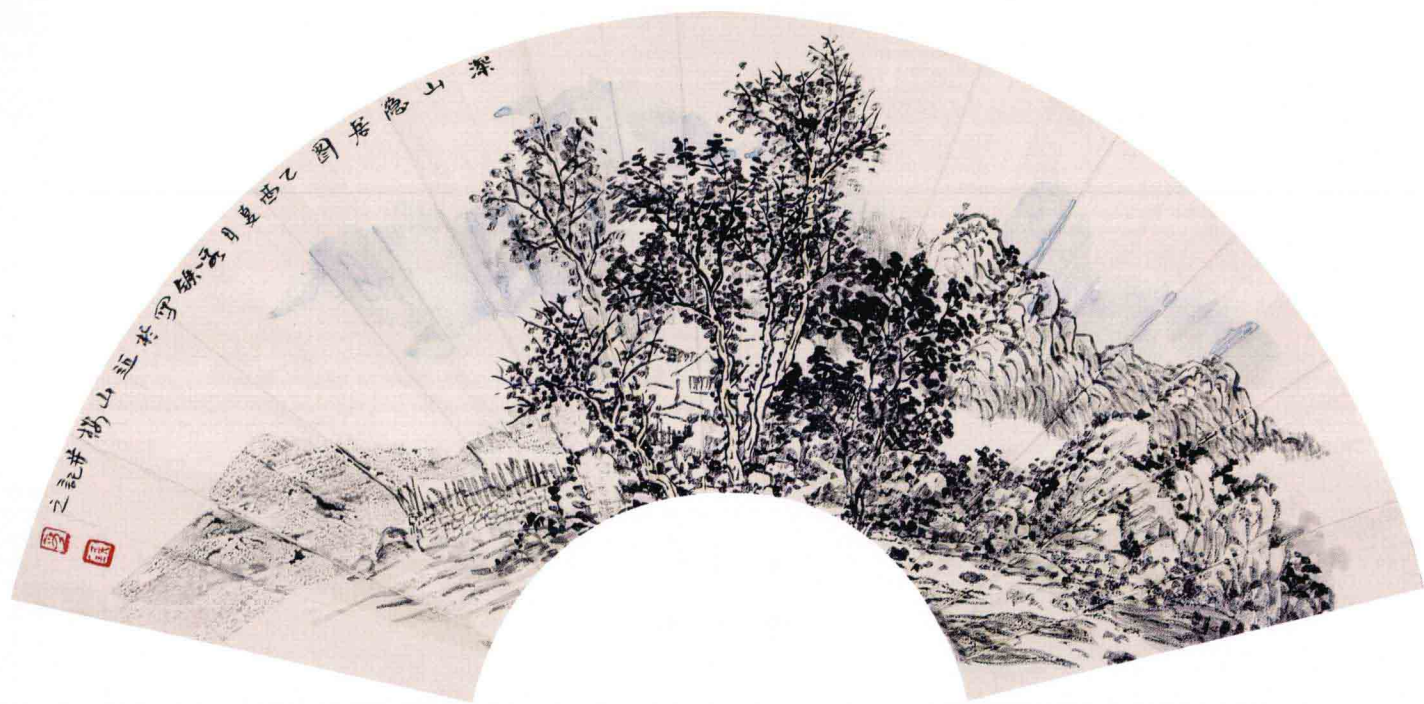
题 山 水

〔清〕金 农

团扇生衣捐已无^①，掩书不读闭精庐^②。
故人笑比中庭树^③，一日秋风一日疏。

【注释】

①团扇：圆形有柄的扇子。生衣：夏衣。捐：典卖。 ②精庐：学舍，读书讲学之所。 ③故人：友人。

燕山清趣之五 2005年 纸本 28cm × 56cm

题 山 水

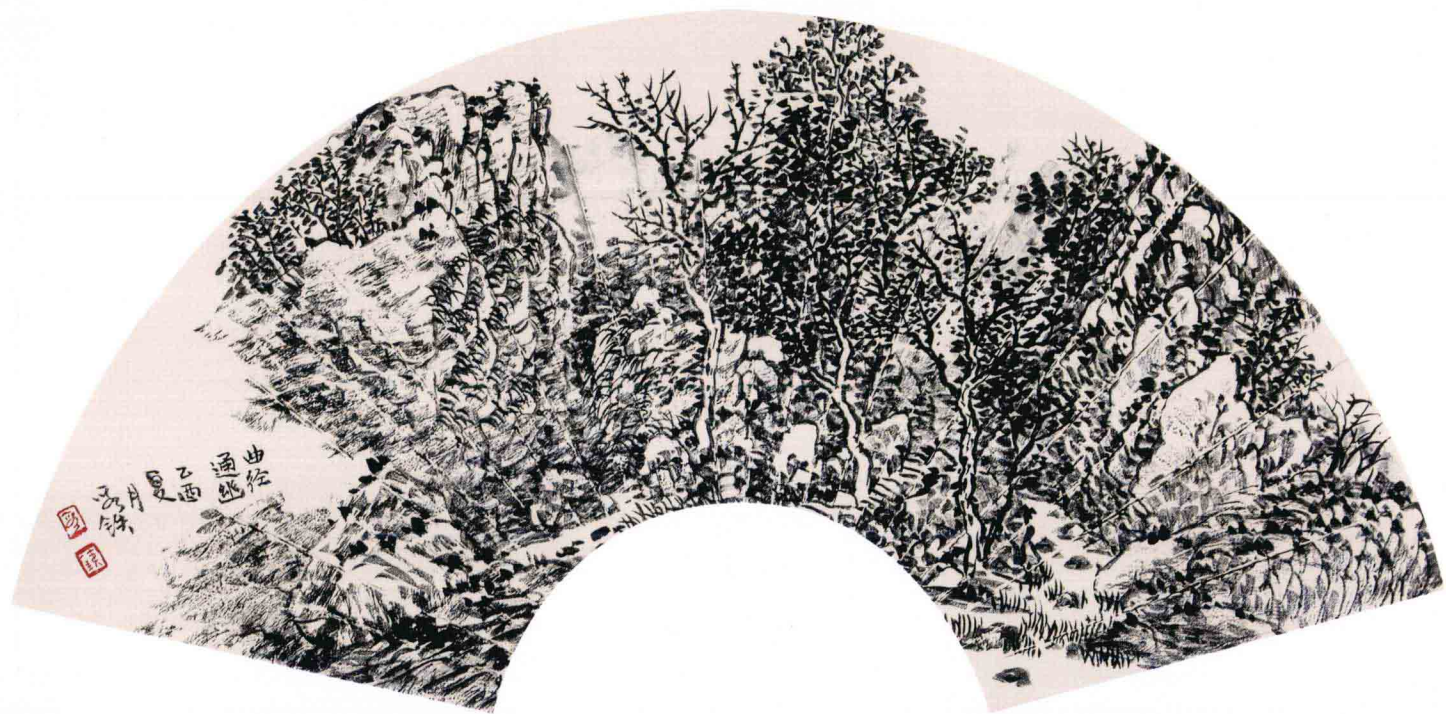
〔清〕金 农

回汀曲渚暖生烟^①，风柳风蒲绿涨天^②。
我是钓师人识否，白鸥前导在春船。

【注释】

①回汀曲渚：弯曲的沙汀和洲渚。汀、渚，均指水中或水边平地。

②蒲：水草名。

燕山清趣之六 2005年 纸本 28cm × 56cm

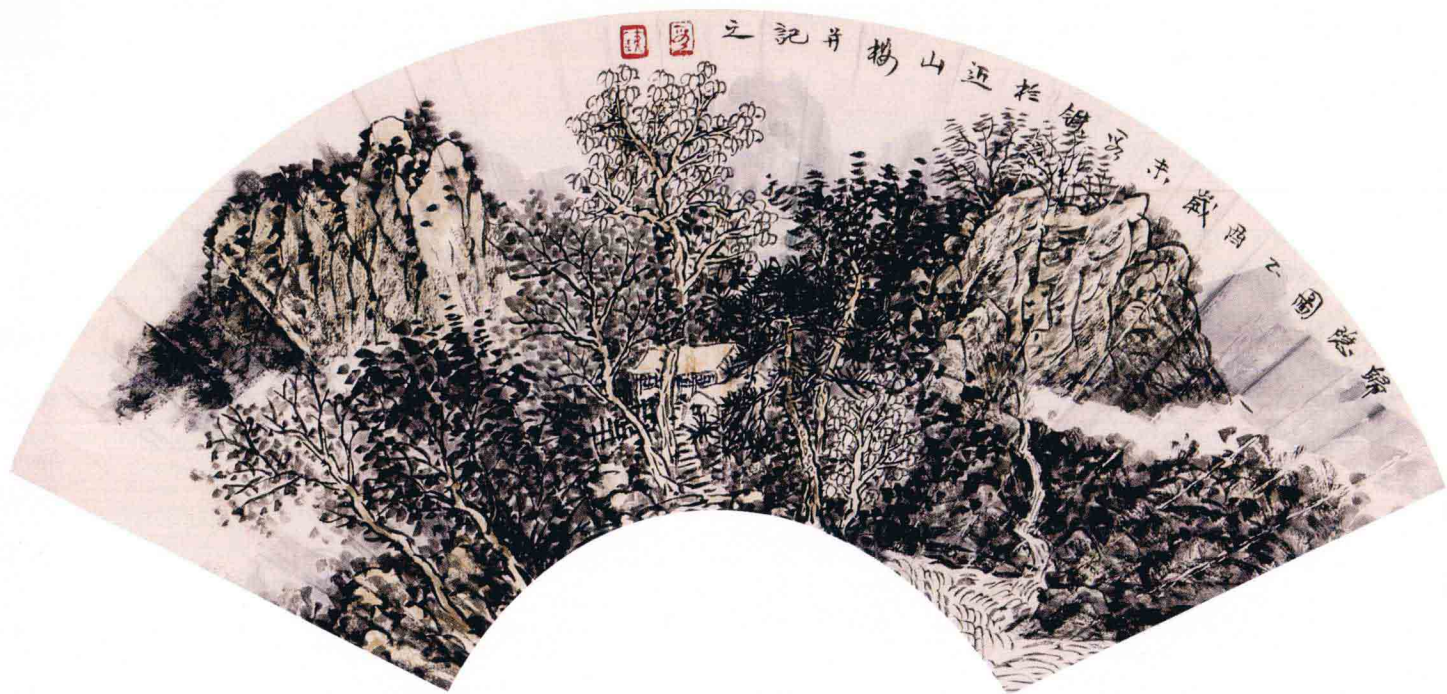
题山水图

〔清〕戴 熙

烟树云峰意态闲^①，人家多住碧溪湾。
欲吞墨海凭谁得，只在房山二米间^②。

【注释】

①意态：神情姿态。 ②房山：元代画家高克恭，字彦敬，号房山。画山水初学米芾、米友仁，后学董源、李成。二米：宋代书画家米芾、米友仁父子，人称“大米”、“小米”，总称“二米”。

燕山清趣之七 2005年 纸本 28cm × 56cm

云寒霜白图

〔清〕程 邃

三昧从来不自知^①，云寒沙白树参差^②，
是中有句无人道，忆得襄阳五字诗^③。

【注释】

①三昧：奥妙；诀窍。 ②参差：不齐貌。 ③襄阳：北宋书画家米芾，号襄阳漫士。

燕山清趣之八 2005年 纸本 28cm × 56cm