

美 术 家 笔 谭

砚边絮语

兰铁成

著

语。这不声的画，
画，这不声的语。画中有画，画中有语。画，
可以作为中、外成分，
在我们的生活空间，
引起了人类情感的共鸣，
达到了心与心的
灵之沟通无言语言，
如做了无声的交相。

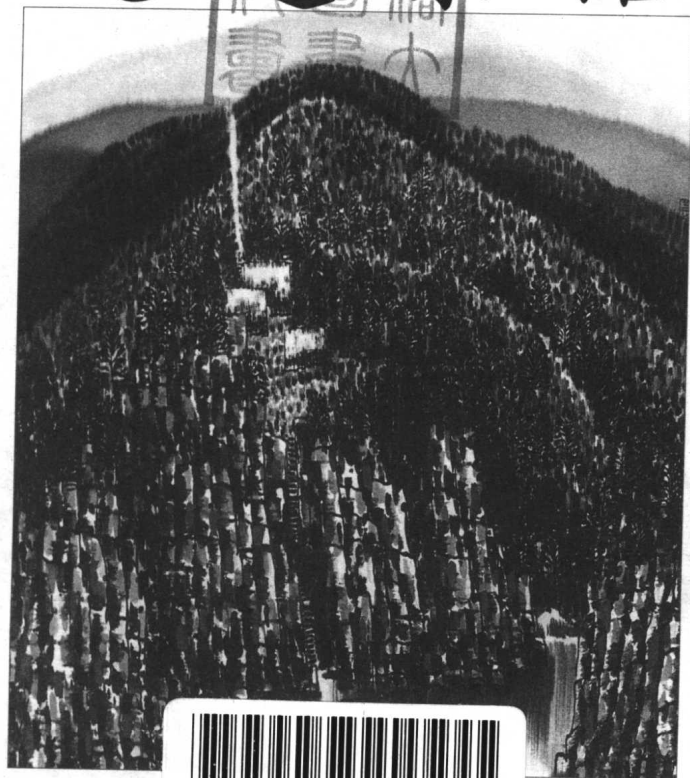
我不禁信，对于
国木对艺术的生命，
是送给人类世间的
一缕清风。这清风来
自伟大、朴素、真诚的
心灵，一切等待着后
来。这风，来自形的表
面，来自心里。

黑龙江美术出版社

J212.05
L163
✓

美 术 家 笔 谭

砚边絮语

A1078511

兰铁成 著
黑龙江美术出版社

H2100/11

图书在版编目(CIP)数据

砚边絮语 / 兰铁成编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2000.7

(美术家笔谭)

ISBN 7-5318-0806-4

I. 砚... II. 兰... III. 中国画 - 艺术评论 - 文集

IV. J212-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 60842 号

砚 边 絮 语

著 / 兰铁成

责任编辑 / 那泽民 黄国楹

策 划 / 于美成

整体设计 / 那泽民

审 校 / 陆文源

出 版 / 黑龙江美术出版社

(哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮编: 150016)

发 行 / 黑龙江美术出版社

经 销 / 全国新华书店

制 版 / 黑龙江龙美彩色制版有限公司

印 刷 / 哈尔滨市龙华印刷厂

开 本 / 880 × 1194 毫米 $1/32$

印 张 / 6.4 印张

版 次 / 2000 年 7 月第 1 版

印 次 / 2000 年 7 月第 1 次印刷

印 数 / 1-1500

书 号 / ISBN 7-5318-0806-4/J · 807

定 价 / 24.00 元

兰铁成艺术简介

祖籍烟台市福山区，1958 年生于吉林省白城市，大专文化，现任哈尔滨市群众艺术馆研究员，国家一级美术师。中国美术家协会会员，英国剑桥名人传记中心协会会员，菲律宾《商报》、《世界日报》特邀美术撰稿人。中国画作品多次参加全国全军及国际画展，6 次获国家级奖，收藏，代表作品《万仞红屏》《春月夜》《天池印象》《静》，出版有《兰铁成画集》《兰铁成山水国画选》《兰铁成山水画集》，《人民日报》《美术》《中国书画》《国画家》《香港美术家》等国内外一百六十多家报刊专版评价其艺术成就。

大凡有建树的艺术家，必然有着深厚的坚实的理论基础，在艺术上有其独到的见解，并由此蕴育出正确的取向和行动。

正如英国科学家巴斯德所说：“只有理论才能激发和发扬创造精神。”有些美术家在他们的艺术生涯中，艺术实践和理论研究并行不悖，语言和精神双向推进，不仅创作出许多优秀的绘画作品，而且也撰写出许多有见地的理论文章。“学而不思则罔，思而不学则殆”。美术家要有丰厚的文化理论底蕴，必须努力加强修养。使其艺术观和文化坐标明确化，文化定位规范化。写写文章，这对于美术家来说，其本身就是促进自己的思考，是思想升华和调整的过程。如今出版的《美术家笔谭》就是由诸位美术家、美术理论家的个人文集辑成的。这里有他们在创作中的感悟心得，有他们对艺术的诠释评说，有他们于田野调查的纪事情怀……从中我们可以管窥到这些美术家在探索艺术中流变的轨迹。

《美术家笔谭》采用了有别于通常的文集编辑的方法。如适当的加进了插图，提出了文章的精彩文字段落

等。书的装帧、版式设计也力求讲究精美，使本书展现在读者面前有种种别样的面貌。

《美术家笔谭》倡导崭新的艺术观念和科学的研究方法，贯彻认真严谨的学风和生动活泼的文风。

《美术家笔谭》的出版，旨在提倡美术家、美术理论家撰写出更多更好的文章，促进美术学学科的繁荣和发展。

《美术家笔谭》从她一开始策划就得到一些有识之士的关怀。受到美术界、学术界的热情支持。随着各辑的陆续问世，读者将会走进一个丰富多彩的知识 and 思想的广阔天地，而且会有所裨益和启示。

编者

序

兰铁成

也许这么多年，面对的是笔墨纸砚，脑际总是萦绕着形象的构思，把所有的情感都倾注在山水画创作之中了。

对于写文章却常常感到很“拙”，堪称“笨”。有时情感上来，写起来只好信马由缰，笔随情移。有时也搞点“旁门左道”。但每写完一篇后，找妻子、儿子阅读一遍，一遍不行，再来一遍。他们大都是文章第一读者，不妨也提出些相反意见。文章要让人家看懂容易，但最担心的是文章出现“文不对题”，“辞不达意”，从理论说是“没有章法”。好在自家人在那里“指鹿为马”，倒是合情合理，觉得还能有些面子。

记得十几年前，在部队当兵时，搞美术创作，取得了成绩。沈阳军区树我为新时期自学成才典型，上级交代个政治任务，让谈谈自己成长道路上的感受和创作体会。初次要写文章，而且是要求写几千字的汇报材料，自己感到很难，急得像热锅上的蚂蚁团团转，不知从什么地方切入实质来谈。军人还必须服从命令，必须得写。战友提示，应从党和部队的培养，领导的关怀，自己的努力入手来写。文章出来后，难免有些政治色彩，大有喧宾夺主之感。说实话，那次对我教育极深，被“逼”之下，对我自己有了新的认识，要想在艺术创作上有所突破，有所成就，修养

是关键，在以后的数载创作之余，多读书，记笔记，三言两语，五言六句，就这样日子久了，有所进步，自然形成了不少文字素材，获益匪浅。

我之所以要写一些与画有关的理论文章，并不完全是兴趣所致，是为了探讨整体中国画创作上的需要，把自己对创作上的认识、感想袒露出来，挖掘绘画理性上的根源，加深自身艺术修养，补充先天不足。除此之外，在看同仁、朋友取得可喜的成绩后，作一些评论，一来启发自己，二来促进他人。对于怎样把握艺术生命的延续，推陈出新，保持冷静的创作心态，审美取向，时代精神，就得去咬文嚼字，不断去思考、去探讨、去努力了。

在我的这本集子里，还有一些“小品”，完全是我亲身经历过生活的瞬间。它们像一根根小草扎在我的记忆深处，每次回想它，都会带来深深的感慨和心灵的触动。它是我整体创作伊始中的第一素材，可以说，没有儿时生活的根，就没有今天创作的本。因为自己文字能力的有限，只能说厚着脸皮把自己的文章奉献给“公婆”了。虽不华丽却是朴朴实实的心里话，是我对创作，对人生的坦诚，“文如其人”，“画如其人”，做人也如此。我想，有了真实，有了诚恳，才会产生美的源泉。

1999年4月28日于北京

目录

序	
让青春在画笔中闪光	001
创作油画《新兵下连》的体会	010
读史有感	012
作品落选了	014
创作笔记之一	016
创作笔记之二	017
心路札记	018
塞北风格与我的绘画观	020
我画塞北	026
塞北风格略谈	028
重返自然的启示	031
创作谈——审美取向的反思	034
画路心语	038
寻踪“五花山”色	040
水墨中的虚与实	043
有限与无限的幻觉	045
书信二则	049
给马海方的信	051
塞北的话	053
嫩江情结	054
回首看军营	056
乡雪随笔	061
学画断想	062
字里行间	065
雪是绿色的……	067
柳哨	069
东北中国画“画风”初议	071
中国画与自学者的修养	074
留得“画风”去随想	079
技法的偶然性	081

目 录

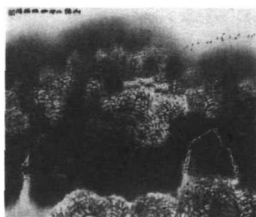
082	山雨情
084	撕画断想
085	黑龙江中国画创作浅析
090	多彩的乡土世界——四女子拓彩版面初探
096	重展群体创作
098	地域绘画与时代主旋律
102	北方中国画意境初探
104	地域山水画创作趋势探索
110	“风土画家”刘明华
112	马海方的“京味”中国画
114	指点江山，复兴指画——楚人及其指画艺术行为
119	北方的期待——谈孟祥顺的中国画创作
122	情寄山川
127	彩色世界，都市风情——我看祝林恩的城市山水画创作
133	李维康画作略析
136	梅花香自苦寒来——李卉芹和她的绘画艺术
142	情景交融，别有洞天——王同君花鸟画浅析
144	画坛上的独行侠——安都印象
148	周韶华：大河寻源写人生
153	简评王伟平中国画创作
155	历史的呼唤，永恒的选择——浅谈林百石的水墨画
158	建筑东方艺术的辉煌——张鸿飞的绘画探寻
164	黄土地上的情怀——韩敬伟水墨画浅析
167	跨越水墨时空的人——袁武艺术语言探讨
173	刚柔并进，刀取寸方——简评王宝君的篆刻艺术
175	秀美田园写春秋——于永茂山水画读后
177	忆画家刘亚民
182	兼容并蓄，笔下生辉——易洪斌水墨画评议
189	四季景观与山水画创作
	后记

让青春在画笔中闪光

我自幼就酷爱美术，特别是入伍以后，在首长和同志们的帮助下，在美术界老师们的指导下，刻苦自学国画。入伍九年来，为部队创作国画、宣传画等四百多幅，在《中国画》、《解放军画报》、《解放军文艺》、《北方文艺》、《泉城》、《迎春花》、《农民画报》、《辽宁画报》、《黑龙江画报》和《黑龙江艺术》等十八家报刊上发表作品七十八幅；先后参加过哈尔滨、黑龙江省、沈阳军区以及全军举办的美展二十一次，其中《春月夜》在1984年全军美术工作会议上评为部队优秀作品，《塞北惊春》参加1984年哈尔滨市青年美展并获奖。现被中国美术家协会黑龙江分会收为会员。1984年底被军党委树为自学成才标兵，记二等功一次，并光荣地出席了黑龙江省第二届文学艺术工作者代表大会。回顾我所走过的自学道路，有以下四点体会，向首长和同志们作以汇报：

兰铁成1982年在部队创作室，背景画为《万仞红屏》

一、要有志向，认准一条路坚持走到底

实践使我体会到，理想的帆，当有志者扬起时，即使遇到激流、险滩，也会乘风破浪，驶向胜利的彼岸。对于自学者来说，成功之路莫过于树立一个远大的志向，并为之不懈的努力。

我从小就喜爱画画，立志将来能够当一名画家。这志向，激励着我刻苦自学，认准一条路坚持走到底。

首先，不为逆境所屈服。我的少年时代，是在文化艺术遭破坏，成名成家受批判，“知识越多越反动”的氛围中度过的。“文革”的第四个年头，我正上小学五年级，富农的家庭出身，使我失去了参加红卫兵资格。学校搞运动，我便回家学画画。买笔纸水彩没钱，就靠捡破烂卖几个零钱。有一次，我在地区俱乐部里看宣传画，见有几支旧画笔丢在地上，就随手捡了几支装进衣兜，给我解决了一个大难题，可是，这件事被学校的红卫兵知道后，不仅没收了画笔，还以“逃避‘文革’、乱写乱画”的罪名把我批判了。我的父母都是普通的工人，缺乏艺术修养，又加低人一等的家庭出身，很难理解并支持我的学画的举动。母亲怕再为此惹事生非，把我捡破烂换来的一点绘画文具砸个精光，又打哭了我，并立下家规，不许我学画画。这意外的打击和家庭的压力，并未使我屈服，眼泪更增添了我学画的决心，你搞你的运动，我学我的画，家里不让画就躲到外边去画。一晃几年过去了，我学画有了点长进，1973年春，白城铁路分局举办美展，我大胆地试投了一幅作品，并获得中学生画鼓励奖。从此，我开始受到家庭的支持，更加坚定了我的志向。

其次，不为偏见所气馁。1976年3月，当别的

新战友背着装的是糕点、香烟、糖果之类的旅行袋走进军营时，我却拿着画笔画夹来到部队。尽管连队的生活和训练是紧张的，但我抓紧空余时间学画，哪怕是训练休息的工夫，有时也要掏出速写本，画上几笔。慢慢地有人说我是“不务正业”、“军容不整”（衣服上经常有油彩），“当兵不像个兵”。也有人挖苦说，“就你这样的想当画家，那还要美术专科学校干啥？！”面对个别同志的偏见和讽刺挖苦，开始我还同他们争辩几句，见争辩不出个是非来，就当没听见，你讲你的闲话，我学我的画。后来师宣传科下连选调图书员（兼广播员和放映员），选中了我，并鼓励我在完成本职工作的同时，积极学画。从此，我似鱼儿得水，把全部爱好和精力都投在学习绘画上。

再次，不为走留问题所动摇。党的十一届三中全会以后，尊重知识、尊重人才和培养军地两用人才之风吹遍了军营，使我更加认准了自己所选择的道路的正确，以更加饱满的创作热情和顽强的毅力，在自学成才的道路上奋力拼搏。功夫不负有心人。1981年，我的三幅画首次分别参加了黑龙江庆祝建党六十周年画展、黑龙江第一届国画展览和黑龙江少数民族画展，取得了值得庆贺的成果。然而，这一年，我正处在是退伍还是留部队的十字路口，按规定，入伍六年不能改为志愿兵者应退伍，我虽入伍六年但不够条件。怎么办？有人主张叫我留队，有人主张叫我退伍。对此，我思想斗争也很激烈。走吧，太可惜。留吧，有人说：“兰铁成就会画两笔画留他有什么用呢？”也有人造舆论说：“兰铁成就是为了靠八年头赖着不走”。我经过反复思考，给政治部写了一份思想汇报，汇报中说：“我决不是为捞个志愿兵铁饭碗，也不是为混

到八年头可拿三级工而留队，走与留我听从组织安排，但走与留都不能动摇我对绘画事业的热爱和追求”。为此，政治部党委专门开会作了研究，决定把我留下来。后来，政治部首长又积极同有关部门联系，在1983年初部分放映员改为志愿兵的名额中，解决了我当志愿兵的问题，才使得我在1983年至1984年的艺术创作中，取得了一些成绩。假如我1981年退伍离开了部队，那情形将会怎样呢？因此，我深深感到，少年是我立志学画的开始，部队是培育我成才的摇篮。我在绘画上取得的一点成绩，除了我的主观因素之外，是与部队首长和同志们的关心、爱护、支持以及黑龙江省美协的热心帮助分不开的，如果没有这一切，那成绩的取得是不可能的。

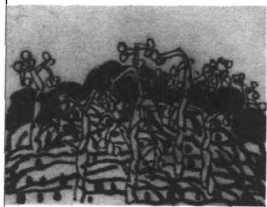
二、要有毅力，坚持勤奋刻苦作画

大家知道，绘画既是脑力劳动，同时又是体力劳动，它能磨炼人的意志，更需要人的吃苦精神。对于这一点我体会很深。入伍九年来，我不讲究生活的好坏，为画画，开饭去晚了就吃口凉饭，没有剩饭时就只好挨饿。我作为图书员兼广播员和放映员，本职工作要干的事很多，学画画遇到的一个矛盾就是感到时间不够用。白天作画时间不多，我就利用晚上时间画，经常熬到深更半夜，有时激情奔放，毫无睡意，当我从艺术境界中解脱出来时，天已大亮。赶上外出作画，更需要有点吃苦精神。1981年12月，正值严冬，我出差来到北京。一天，为去八达岭写生，早上三点多钟就起床赶到西直门乘火车。在八达岭上，为了选择一个险要的地形、风貌，我一气跑了十几里路，站立点正处在一个两山峡谷的风口，当时气温达零下二十多度，

在凛冽的寒风中手脚冻木，我就停下来擦擦手，跳一跳，又接着画，中午只啃了几口凉面包。当朦胧的暮色笼罩大地的时候，我方知时候不早，忙收起东西赶回火车站。可是，火车已在一个小时前就走开了。

创作离不开对生活的观察，我是攻山水画的，但作为一名普通的战士，不可能具有遍游名山大川的条件。于是，我不放过每一次公出的机会。入伍九年来，我公出到过嫩江平原，大小兴安岭，完达山、千山和燕山等地。每到一地，我都细心观察，勤奋写生，努力创作出歌颂祖国的壮美河山，反映军人生活的动人画卷。1982年我到绥芬河为施工部队放电影，为了画一个月夜中的边防哨所，冒着有从陡峭的山崖上滚下来的危险，爬到山尖上写生，被边防战士当成特务抓去审问，闹了误会。但我以此为素材创作的反映边防哨所的国画《万仞红屏》参加了1982年全军美展，并荣立三等功。几次去沈阳出差，公事办完，我总要到千山跑一趟，翻山越岭，留连忘返，为的是观察和描绘千山的风光。1983年，我母亲患病住进齐齐哈尔铁路医院，给我发来电报，部队批准几天假，让我前去看望和护理。我坐在开往齐市的列车上，慢慢地被车窗外一望无边的河流、苇塘所吸引，眼前总像有一只只仙鹤在苇荡里飞来飞去。所以一到齐市，我不知怎地首先赶到扎龙自然保护区写生，晚上没有赶上返回车，只好在一位老乡家借宿。第二天才匆匆赶到医院探望母亲。但我创作反映鹤乡生活的国画《塞北晨露》，分别在《迎春花》、《黑龙江林业》上发表。

有人说，爱情和事业本身就是一个矛盾，解决得不好就会使你放弃事业。随着年龄的增长，这对

矛盾也摆在了我的面前。我觉得年轻时候是一生最宝贵的时光，应把主要精力用在自己所热爱的事业上。我的爱人是黑龙江省一位诗人的女儿，从小受着家庭良好艺术熏陶，也许是艺术上的同感，把她和我一个普通士兵的心联系在一起。她家离部队很近，可我的业余时间基本上都用于学画，很少去她家。使人难以相信的是，在我俩相处的三年时间内，从未逛过一次公园，只看过两场电影。去年五月，我俩到北京、沈阳、大连等地旅行结婚，我没有专心地带着新婚的妻子去观赏北方的名胜、海滨的风光。每到一地，除了搞点写生，还要去拜名师，访同行，有时她不得不徘徊在街头等候我。当从北京旅行结婚回到吉林老家的时候，我也没有陪着妻子去拜访亲友。一到家，一间新房就变成了我的画房，在家住了十二天，我整整画了九天。

三、要有创新，努力寻求自己的艺术风格

艺术贵在创新，不同凡响。我的国画创作，在黑龙江省美术界中已引起一些人的重视。《黑龙江文艺评论报》曾发表文章对我的作品进行评价，说我的画“别具一格，具有浓厚的北方风味，反映着北国风光的特色。画中高雅的格调，隽永浑厚的笔墨，黑中求素雅，意境深远，能给人带入诗一般的境界，激动读者的心”。当然，这番评论只能是对我的鼓励。我的作品，无论从哪方面看，都还很幼稚。于是，不停留在一般的临摹上，积极探索和寻求自己的艺术风格，确是我在苦心努力的。

“学习古人和名家的创作方法而不照搬，不受传统画法的约束，最主要的是借鉴与创新，形成自己的艺术风格”。我是这样看问题的，也努力去这

样做。为了博采众家之长，几年来，我在生活上省吃俭用；从微少的津贴中挤出五百多元钱购买美术资料，并通过各种报刊、杂志，剪辑积累中外名画二百多本，向书本和名画学习，从这当中去摸索体会创作技巧。我还苦苦临摹过石涛、齐白石、李可染、黄宾虹和潘天寿等大师们的作品，尤其是林风眠的中国画，为我的创作打下了基础。我还虚心拜师求教。黑龙江省画家贾平西老师，是以画花鸟而闻名，连续几年时间，我都是跟贾老师学画。起初，有人劝我说：“你和贾老师一个画山水，一个画花鸟，不对路子，联系不上”。但我不这样看。我说：“虽然我同贾老师画的不是同类，但贾老师那严谨的治学态度，刻苦的专一精神，特别是他那新巧的构思，深远的意境，却是值得我学习的。”

如果说我的作品还具备了自己的一点风格的话，那不是从天上掉下来的，是我对所熟悉的生活和大自然作了反复地观察进行创作而来的。我一入伍就住在黑龙江，到过大小兴安岭，对这里的一山一水有着特殊的感情，特别是辽阔肥沃的黑土，丰富了我的想像力。因此我在构思上注意着眼北方山河的辽阔肥沃，在构图上尽力选择北方特有的风情，在笔墨和颜色上，大胆用墨。就这样，我的创作聚光点慢慢地集中在求意境之深远，倾感情于墨色之中。例如：我的《春月夜》就是这样创作出来的。画面中的柳树毛子，是以早春时节萌生在太阳岛上的柳树毛子为生活原型的，它是一种颇具北方特色的景物。为了画好它，1983年2月至5月，我一连几个月的星期天都在太阳岛上度过。早上一大早起床，中午带一点干粮，晚上很晚才回来，对各种形状风采的柳树毛子进行反复观察和写生。有了生活素材的积累，在创作过程中，我大

