

意游水色 形外有意

——师铁岭先生水彩画印象

2024年8月16日,盼望已久的《意游水色——师铁岭水彩画展》在崇川区文化艺术中心美术馆开幕,好评如潮,后来相继在南通各县区文化中心美术馆巡回展出。南通近百年来素有画乡之称,从南通走出去的国家级美术名家数量众多,成为值得研究的“中国美术南通现象”。但在许多人眼中,像师铁岭这样始终坚守在本乡本土,教学和创作能力俱佳,扎根于艺术育人第一线,更值得铭记和褒奖。

师先生1944年生于南通,1964年毕业于南京师范学院美术系,退休前是南通师范学院美术教育系第二任系主任。在南师求学期间,受业于陆地、秦宣夫、杨建侯、蒋荪生、杨云龙、范保文、黄纯尧、徐明华等当年全国一流的美术名师。他毕业后在小学、中学、师范和大学从事美术教育,全面涉及不同学历阶段学校美育,堪称南通仅有。20世纪七八十年代,师先生还参与了启东“木屑花”版画小组活动和启东版画院的筹建工作;20世纪90年代初还率先在海门试点创办高中美术专业班,为高校输送美术专业学生,数以千计的学生受惠于此。他在四十多年的美术教育生涯中教学相长,笔耕不辍,坚持下水示范,业余进行版画和水彩创作,积累了大量的画稿。

师先生2004年退休以来的逾二十年间,以画笔为伴,甘于自守清净,潜心钻研画艺,成果蔚为大观。纵观师先生近期推出的《形外有意——师铁岭水彩画集》,其中有一小部分是课堂示范,绘制于20世纪八九十年代,包括静物、风景和人物;画风中规中矩,造型严谨,笔法细腻,可以说是育人的津梁之作。而其退休后的作品是专门画给自己的,屡有表达内心唯美意趣的佳作。

细品师先生的风景画作,可以用“劲”“静”“灵”来概括。首先来说“劲”,美学的核心意义是强健有力。画面的强健感来源于他造型功夫的严谨扎实,他笔下的物象是有“榫卯”联系的,貌似随意的挥洒几笔,却挥洒在形的位置上,所以画面呈现“松动”的笔致,决没有“松垮”的形制。再者,师先生的画面用重色抑或黑色立骨,在视觉上具有“撑起感”,有一段时间他还喜用大量黑色作水彩画,借鉴中国画的墨相,力避轻巧和纤弱。《二十四诗品》把“劲健”列为一品,其中解释形成“劲健”的原因,如是说:“期之以实,御之以终”,意思是只有内心充盈笃实,才能存有恒久的劲健之气。如此评说师先生也是直击要点的。有识之士都会觉得师先生的画面充满活力,无一老态和衰败,不像出自一名八十老者之手,原因就是来源于他内心的充盈,内心充盈则来自他的与时俱进,积极吸收新知,卓有新见;与他交往座谈,他讲得最多的一句话便是:“你给我现在的画提提看法,提供一些思路。”他的开放和真诚成为画面气象劲健的最好注脚。

其次来说“静”。到访过师先生画室的人,都会充分体验到他的

《等公交速写》(水彩画)

《朦胧山色》(水彩画)

“静”,门窗之外,车水马龙,但闭门就是深山,师先生几乎所有的作品都是在这样的“闹中静”里完成的。真正的静是他内心的安宁,他不趋炎附势,不追名逐利,不随波逐流,不招摇过市;他静下心来,心无旁骛地坚持二十年画他想画的画。他彻底退却了曾经的光环,隐匿于市井,老老实实做人,本本分分从艺。一颗纯澈的心关照下的景,肯定是一片清明透亮。正如他的老同学南通大学朱贵泉教授评论他的画“沉稳内美,无渣滓,无凡俗,有着令人敬佩的艺术高度”。宁静致远是他的根性使然,人与人的根本区别就表现在根性上。他的画里能感受的“静”,静到可以听到他心中的絮语,静到可以与天地宇宙对话。由环境的静,到内心的静;由内心的静,到契合宇宙天性的本然之静,汇合成就了师先生当下的水彩画艺术。

最后说到“灵”,“灵”即空灵。从绘画表象层面看是师先生把水彩的灵性,就是水性淋漓尽致地显现了出来,产生流动感和不可预设的随性效果。水彩画在中国发展到今天,已经不是原先那种所谓的“小品”,而是能表达主题的“大品”。因此,为了刻画的需要,慢慢变化为类同于油画般精细的一种只剩下材料和画种意义的绘画。缺少水彩水性特色发展,也即忽视了艺术自身的规律。师先生的水彩保留了水彩的本有特性,并将之作为自己情感表达的目标符号。为

此,他还兼修中国传统山水画二十年,他把中国写意画强调行笔“写法为先”的理念用于水彩画创作。师先生笔下的景物有“即兴”效果,他在有限的空间里,因水与颜料的融合使得作画过程无法预料的前提下,因势利导,娴熟把握了水彩的无法多重修改、厚涂覆盖的限制性,用灵动的笔法,笔笔即时成象,创设了轻快、透明的“虚”境。“虚”必有“实”相称,笪重光《画筌》中说:“实景清则空景现,真境逼而神境生。”师先生所绘的“实景”也是意取得多,尤其是2024年大病痊愈后所绘之景,愈发得自在的轻松与洒脱。师先生曾对笔者说:“生病后,人有些精神了,唯一的冲动就是想画画,但就是不知怎么画,然后就随意画,结果画成这样了。”笔者的理解“不知怎么画”是一种“放空”,正是技术上的“熟后生”“虚无”境;“心无挂碍”,无挂碍则无机巧可言,与艺术的本质属性最贴切。

“劲”“静”“灵”三字印象也是师先生人生状态的概括,劲健来源于充实,宁静来源于平和,空灵来源于自在;所以,师先生的水彩画艺术既强健又老到,既安宁又洒脱,既灵动又沉着,其在画集的后记中说:“涂涂画画是我唯一的爱好,我要继续画下去。”可见他与绘画早已有了坚贞不渝的约定,祝愿师先生的艺术之树常青。如今,《形外有意——师铁岭水彩画集》付印面世,真是可喜可贺。

南通师范高等专科学校 吴伟

小记画作

寒雨連江夜入吳
平明送客楚
孤城
王
心
在
王
壺
王昌齡詩一首
甲辰冬月顧筱書

如东县友谊路小学二(七)班 顾筱 指导老师: 刘诚越

南通市实验小学一(1)班 陈嘉乐
指导老师:吴思颖

南通市韬奋小学四(2)班 赵梓竹
指导老师:汪卫华