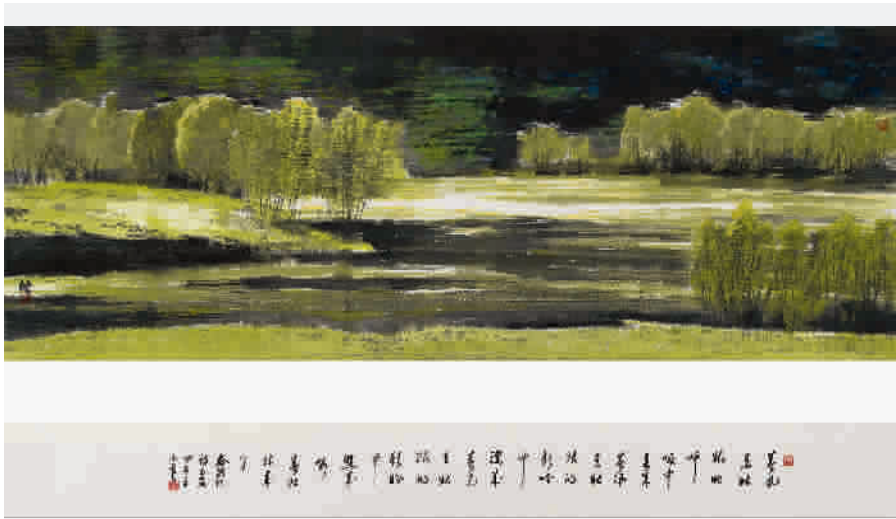
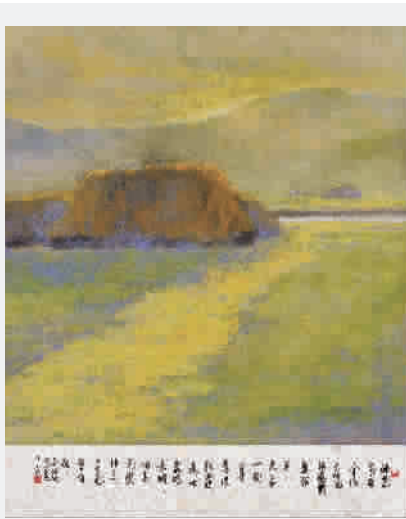

■ 《春水之涓》

■ 《三月》

■ 《听柴可夫斯基<悲怆交响曲>》

齐铁偕：流动的时间凝固在画里

◆ 乐梦融

在什么都可以克隆、什么都可以造假的今天，齐铁偕的创新与创造变得有了意义。厚积才能薄发，深入方能浅出，观者可以在这个艺术空间里看到一个别样的艺术灵魂在怎样思索、吟哦、描画、挥洒……

诗、书、画熔铸一炉

“江南春意三千里，先上梅花十万枝”“溪水那头花百色，一时竟让菊先黄”“前村片雨随风落，如洗江山立夕阳”“三面湖光经眼绿，一天山色入杯来”……这些可以吟诵传唱的七绝佳句，正是出自画家齐铁偕之手，富有诗情，画意盎然，生活之真意跃然其上。

齐铁偕将这一特长运用于自己的绘画创作之中，将诗、书、画融成一体，将中西绘画的传统与现代熔铸一炉，打通艺术之间的疆界，用画来表现诗，用诗来酝酿画，用书法来画龙点睛，大胆地创出他的一绝——“诗书画”艺术样式。观众在一件作品中便可领略绘画、书法与诗歌的三种艺术形式的交融，也把艺术家独树一帜的情怀立体地铺展开来。

齐铁偕“诗书画”所勾勒的宁静平和的景致里，画面纯粹浪漫，诗歌充盈着激越的生命律动，笔墨画面投射出诗的意境，让诗、书、画三者融会贯通，让人能够触摸到艺术家虔诚纯真的创作心态。

上海美术家协会副主席，秘书长陈琪在去年艺博会上评价：“齐铁偕的画，画的是技术，是学养，是思想，独创性很强，很难被人模仿和复制，为新海派画家中风格非常鲜明的个例。”

妙手偶得“音乐油画”

齐铁偕的第二绝，是由古典名曲的聆听感受妙手偶得而成的“音乐油画”系列。听见的曼妙旋律幻化为表现主义的抽象画，令观众们赞叹：例如维瓦尔第的小提琴协奏曲《四季》，用神奇的音符和温馨的乐曲表现季节更迭的时序，作曲家更在乐章前分别写有一首十四行诗，并将这诗转换为乐曲。而齐铁偕则将乐曲转换为绘画，把画布作为大地，以四联画的形式应对四季，分别标示出各自象征性的色彩，又在不同的色彩谱系中体现出内在一致的愉悦和谐的色调，在以线条分割的各自色域中更作了微妙的细节处理，烘托出欢快明朗的气氛，从而调动起人们对不同季节的人生体验和对生活的热爱。

音乐是抽象的。正是应和了音乐的抽象性，齐铁偕的音乐油画也以抽象语言作为主体形态。他的那种具有强烈个性化的抽象绘画语言，已然成为他解读音乐的“逻辑形式”。他的那种对线条的运用自如、虚中运实、柔内有刚，并且成倍地放大了线造型的结构功能和运行力度，呈现出抒情的线性形式和富有音乐性的韵律和节奏，与音乐的构成因素形

乙未羊年伊始，“齐铁偕艺术空间”展览在外滩百老汇艺术雅集（上海大厦10楼）与观众见面，展出这位“文艺全才”近年来创作的诗书画、音乐油画和画毯等近30件精品。目前担任新华画院院长、上海美协理事、上海作协理事的齐铁偕说：“我想把流动的时间凝固在一幅画里，再把这种感动留给观众。”

■ 《梦里江南》

成了奇妙的契合。

“水墨画毯”大胆革新

齐铁偕还在构思、技法、载体和材料大胆改革和创新，此番展出的水墨画毯，于厚重中见轻灵，于奇崛中见扎实，在当今国内外画坛独树一帜，亦可堪称齐铁偕的“第三绝”，齐铁偕说，平时多画，空时多想。想，往往比画重要。绝不做“废画三千”这样浪费时间、浪费生命的事。画一幅画，用画三幅画的功夫去思考、去比照。笔墨为形式服务，形式为内容服务，内容为思想服务。什么样的内容决定了什么样的形式。内容不能一成不变，形式更不能

一成不变。

“三绝”创新，齐铁偕秉持着“不故弄玄虚，为标新立异而标新立异”的理念，在他看来，在传统的基础上，在对画艺的参悟后，创新是水到渠成，瓜熟蒂落的自然成果，花若无名倍觉香。

他感慨道：“我们需要正视绘画的世界性和国际语言，尊重欧美主流艺术评论，并指导自己的创作实践；也要爱思考，爱学习，爱实验。敬畏造化，摆正传统之‘源’与西方现代美术体系之‘流’的关系，学到老，活到老——不学而老是白活。”

像如今，有很多人追拙，追朴，却偏废了拙与朴的辩证关联，中国绘画再如何生变，

描、皴、擦、点染都是用笔基础，笔走偏锋，不走中锋，难成气候。这是做人、写文、作诗的通理。齐铁偕举例，诗歌讲求赋比兴，“赋”就是把诗人的情志或引用对象铺陈直叙出来。赋之不再，比兴难言。像一部优秀的小说，有了情节框架，再谈趣致和情调。

随类赋彩 千变万化

有评论认为，齐铁偕的音乐油画风格是抽象表现主义的，但融进了传统国画的笔墨要素。齐铁偕的诗书画多为彩墨和水墨，比较写实，重笔墨，但吸收了西洋画的光影光色原理。齐铁偕的挂毯画则具象抽象皆有，彩色黑白各具。

论画、作诗、书法、文章，齐铁偕皆已有了不凡的成就，亦还高存着宏伟之志。因此在当下创作中，齐铁偕只好自己给自己出难题，挑战自己，追求卓尔不群的艺术高峰。去年艺博会上有藏家约请齐铁偕再作一张薰衣草为主题的风景画，齐铁偕当场婉拒。他信奉着艺术创作的定律，即作品要有自己的面貌，自己的气象，自己的思想，要有能别于古人、老师、他人的自我风格。“学古人不是创作，写生如写景写实也不是创作，唯有凭‘空’想象，从虚写到实描才是创作。画画是画‘心’，是画‘错觉’，是对景或对人或物进行审美的提升，进行笔墨和色彩的文学性描写，是心的外化，心的诗化。“我自以为善于创造，善于创新，善于突破旧日之我、昨日之我。与世无争，与人不争，却时时与自己争，对自己要求很高，想法折腾自己。”

同时，齐铁偕既重视年代感，也更重视时代感，比较欣赏的中国画家有石涛、八大山人、徐渭和黄宾虹，外国画家则在塞尚、梵高、莫奈和康定斯基的作品里汲取营养，为此他带着画笔走遍了欧洲几乎所有的大型美术馆，法国巴比松、普罗旺斯，西班牙马略卡岛，德国的黑森林等地也留下了齐铁偕的写生足迹。观众可以欣然发现，齐铁偕的笔捕捉到瞬息多变的曼妙光影，对光线和色彩的揣摩也是达到了光感美的细腻和谐。“绘画要正视艺术的国际语言，尊重欧美艺术评论，并指导自己的创作实践。”

齐铁偕坦承，自己的用色受印象派很深，但是，骨子里的线条感还是从中国传统的书法里孕育而来，因为线条之美，最美不过是中国人的书法。齐铁偕师古的大师里，有王羲之，怀素，张旭、林散之等，亦从4岁至今，习字不辍，在他的诗书画作品里，正楷、隶书、汉简、狂草皆可信手拈来，诗歌、书法、绘画，可谓一精一妙一绝。

已故海派绘画大师张桂铭说，但凡外国人看中国画，总以为没有颜色，而齐铁偕在彩墨画的用色上突破了前人的框框，随类赋彩，千变万化，融进了西画的光影光色，呈现了自己的面貌，这点难能可贵。