

安

主
编

龙
瑞

林

河
北
美
术

出
版
社

篇

一
画
口
册
从
书
画
口
册
从
书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 畅 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 安林 / 龙瑞主编; 安林绘. — 石家庄:
河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②安… 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(2007)第138056号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套(144册) 总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

安林 简历

祖籍天津市，1962年出生于广西。
1986年毕业于广州美术学院，现为中国
美术家协会会员，广东省美术家协会理
事，广州美术学院副教授、硕士生导师。

澄怀味象，搜妙创真

□ 曲 路

中国画的最大特点在一个“意”字，从东晋顾恺之的“传神写照”，到以后的“意在笔先”、“不似之似”，中国画创作始终坚持“写意”的主导观念。这个“意”字包括内容很多，如果具体说，一张画的构图、取景、造型的准确与传神、情节的安排与细节的描写，使整个画面能产生一种耐人寻味、发人深思的感觉，都是在“意”字上下功夫。深言之，“意”是中国先民对宇宙世界的一种认识，是对世界的“象”的深思。“意近不求颜色似”，中国画创作强调的是意蕴、意境、意象、意趣、意思等，对客观物象的再现性描绘并不在意。中国画造型讲“似与不似之间”，这与西方传统绘画形成鲜明对比。中国画家想要通过客观物象传达的是主体对宇宙的认识，通过有限表达无限。谢赫六法中将“气的生动”列为六法

三口之家

创作中

之首，正表达了“意”的最高境界。

看安林的画，在古旧迷离的画面中，鸟的形、花的态皆隐现于墨色渲染之中。这里的花与鸟已不再是现实生活中的花鸟原貌，似花非花，似鸟非鸟，简拙怪诞，似是梦中之隐约影像。这些花鸟与画面整体的墨色交融，形成一种玄秘而静谧的“意”境。安林在谈其创作感悟时曾说：“物象背后，确实存在着一种用眼看不到的，可以用精神去感知的东西。（安林《片言只语》）”中国传统哲学认为：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”道是万物生长之根本，是物象背后最本质的东西。中国传统绘画理论也认为：“若拘以物物，则未之精粹；若取之象外，万类皆融，可谓微妙也。（谢赫《古画品录》）”物象之外确实存在一种视而不见却可以用精神去体悟的东西，那便是宇宙之精神，即“道”。安林悟到了这一点，因此他说：“画什么花，什么鸟并不重要，重要

《片言只语》1999年

的是能否得到花的特征、鸟的灵性。”安林在作品中努力表现的不是花鸟之外在形貌，而是要透过物象去传达某种精神，某种“意”，这便是中国传统绘画所谓的“写意”精神。笔下之物象不因形貌的逼真而生动，恰恰是那种发自内在的精神而使画面活灵活现。

“意至而气韵出”，要达到“气的生动”，非机械地描摹物象之形所能为。林庸评安林作品说：“安林只仅仅把花或鸟作了题材而已……安林是在画精神的体验，是在画情感的波紋，是在诉说心灵对美的界定。”安林的作品尚“意”，这是他对传统中国画艺术精神的领会，也是自己艺术实践的结果。安林的作品需要细细去读，反复去读，因为其作品物象背后蕴藏了丰富的精神意味。在你每次去读的时候，总会被作品中透露出的那种玄微和灵性的“意”所打动。这正是安林作品的魅力所在。

细读安林的作品，怪诞的花鸟，稚拙的笔线带给

人一种强烈的纯真之感，反复去读，这种“纯”“真”的感受会越强烈，这便是安林艺术的另一大特征。安林曾说：“珍视感觉，其中包括某些错觉，保持孩童般的好奇心。”他反复强调要在作画中“纯粹”一些：“设法使工作做得再‘纯粹’一点。那些附加在画面上的情节、哲理、象征、诗意等因素在一定程度上可以使画面的品味各异，但如果负担过重，则不仅夸大了绘画艺术的功能，而且喧宾夺主，使绘画艺术沦为其他门类的附庸”（《片言只语》）。艺术是一种特殊的认识方式，不同于科学的认识，整体性、直觉性、情感性是其认识的根本特征。作为艺术创作者如果无法摆脱理性认识的束缚，或受制于外来思想的影响，无法进入到一种儿童般纯真的认识状态中，是不可能创造出真正的艺术作品的。传统中国画家讲“妄想妙得”“澄怀味象”，讲“神遇而造化”，正是求得一种心灵的虚静，以此来整体地感悟

「野逸」1995年

「响雷」2000年

「听涛」2000年

世界，感悟艺术之表现。老子说：“专气致柔，能婴儿乎？”只有保持孩子般纯真之心，才能不受外界之干扰，才能真正领悟到纷繁世界背后之真。安林的作品崇“真”，他要表达的是自我对世界最真实的体味。因此，安林的创作求“纯”，他愿以最自然平静之心态去体味和表达那最真实的世界。黄宾虹先生曾说：“自然二字，是画之真诀”，刘海粟也说：“童心永存，艺术不朽。”在当今名利混杂的社会中，安林能够保持这样一种宁静、自然的创作心态显得何等可贵。这是一个艺术家艺术创作应有的追求，也是艺术家走向成熟的标志。安林的创作纯真、

「慕归」1999年

「与画家朋友们在一起」

质朴，因此，他的作品也会自然流露出一种天然的灵性与玄微。

“崇真”“尚意”是传统中国艺术之精神所在，安林在自己的艺术实践中体味它、实践它、发展它。可见，传统中国艺术精神对安林艺术创作影响之深远。当然作为一个跻身于现代的艺术家的安林，视野是开阔的。他不排斥任何对自己的艺术表现有益的思想或方法。他曾说：“几乎所有我见到的画作都对我产生过影响。”（《微妙创真，追忆咏象》）对于外来文化的影响，安林同样抱以积极的态度。这在其作品的艺术表现形式上显得尤为突出。

安林作品的画面构成非常讲求平面的构成效果。他把花鸟的物象平面化，并相互穿插，用墨色的渲染将画面形成黑白的空间分割，远远看去，画面似只是点、线、形、墨块的抽象组合。这是对西方现代绘画切割构成之法的借鉴，如此处理的画面更贴切地表现出安林作品那种混沌、自然、玄秘的意境。在用色上，安林抛开了光彩夺目的鲜艳，而使用浓墨浊色。特别是他借用了版画大色块的附色方式，使色、墨、形整块地交融，形成了整体、朦胧的气氛。光，本是西方绘画重要的语言方式，在西方曾将其艺术表现性发挥得淋漓尽致，而安林却大胆地将它运用到自己的

图版 2003年

画面之中，使中国的水墨花鸟画显出别样的味道。高调的黑色层层渲染，加之渴笔皴擦的肌理，使光成为安林作品中主导的视觉因素。大块面的黑色簇拥，充满稚趣的花鸟形态，以及墨色构成的光影效果浑然一体，使画面在纯、真、混沌之间彰显出一种灵气和玄秘。安林曾说：“要积极寻找，铸造出一种能直通心灵，驾驭物象，依附精神的属于自我的高超技艺”（《片言只语》）。面对外来文化的充斥，安林持有的仍然是一片宁静、纯真的心，他没有选择简单的拿来主义，而是“细品慢嚼，心摹手追”，选择了适合自己的艺术语言和表达方式。

林璫曾说：“细看安林的画，其中的笔墨运用的蕴含着传统的规律，可是，整个风格却并未重现古人之须眉。安林有敏感而细腻的艺术触角，当他运用拖泥带水、走勾带皴、不厌其烦的黑色渲染时，那一份绵延细密的机敏，弥漫纸幅。如果说当今画坛太多勇者的话，安林就显然是智者。”安林以其静谧、纯真的灵性体悟吸取着中西文化的营养，创造出独具风格的花鸟画艺术作品。中国画家讲“妙”。所谓“迁想妙得”“妙悟自然”“妙在似与不似之间”，都强

调一个“妙”字。古人论画曾列神、妙之品：“大凡画艺，应物象形，其天机迥高，思与神合，创意立体，妙化权”是谓神品；“画之于人，各有本性，笔精墨妙，不知所然”是谓妙品（唐休复《益州名画录》）。安林的作品擅妙创真，以形达趣，求之自然，气韵生动，恰与神、妙之品相合。

从总体上看，安林花鸟画艺术风格的形成大致经历三个时期：1999年至2000年间，以小品画为主，画风大致分为二类，以《觅香》、《听雨》为代表的作品以长锋墨线勾勒入手，画面简朴清爽，表现出传统以线造型的艺术追求和功力；另一类以《白光》系列为代表，勾勒皴染相结合，突出画面的沧桑感和黑白交错的视觉效果。2000年至2001年，他继续丰富墨色皴染和光的视觉表现，并开始探索画面构成更为复杂的巨幅作品的创作，系列作品《大气》之一诞生。2002至2004年是安林艺术成熟的时期，它完成了《大气》系列，在复杂的画面构成中，黑白交融的视觉关系更加丰富和谐，光的效果更具流动感，作品的意味更富哲理性。安林在其艺术创作道路中不断摸索，搜妙创真，澄怀味象，走出了一条属于自己的艺术之路。

图版 2003年

图版 2003年

图版 2003年

图版 2003年

题目 觅香
创作时间 1999年
尺寸 49cm × 39cm
材质 纸本

题 目 白光之一
创作时间 1999年
尺 寸 62cm × 46cm
材 质 纸本

题目 白光之二
创作时间 1999年
尺寸 62cm × 46cm
材质 纸本

题 目 白光之三
创作时间 1999年
尺 寸 62cm × 46cm
材 质 纸本

题 目 大气之一
创作时间 2000年
尺 寸 198cm × 70cm
材 质 纸本

题 目 大气之二
创作时间 2000年
尺 寸 198cm × 70cm
材 质 纸本

题 目 归巢
创作时间 2001年
尺 寸 44cm × 40cm
材 质 纸本

题 目 秋浪
创作时间 2003年
尺 寸 44cm × 40cm
材 质 纸本

题 目 初醒
创作时间 2003年
尺 寸 44cm × 40cm
材 质 纸本

题 目 大气之七
创作时间 2003年
尺 寸 198cm × 210cm
材 质 纸本

