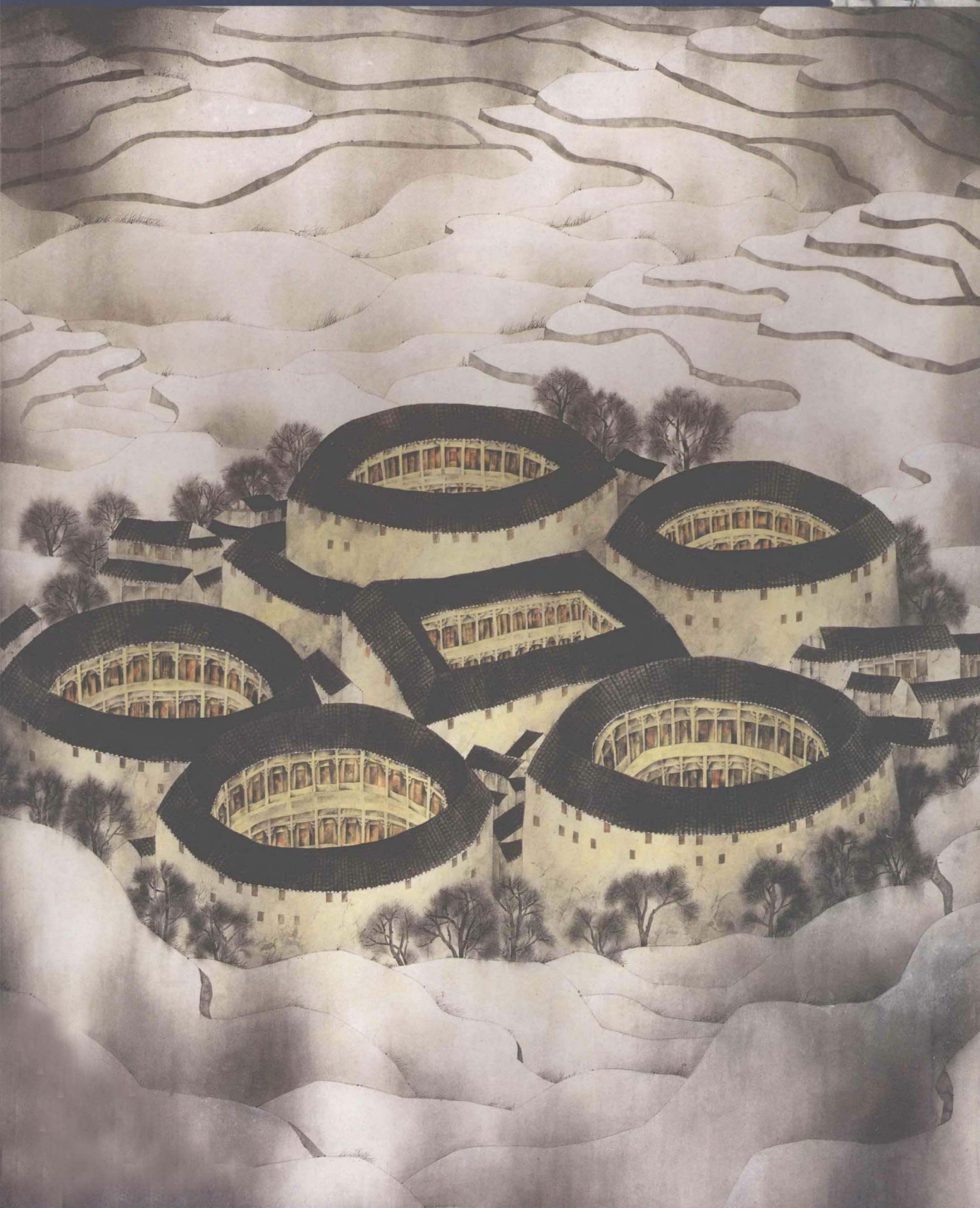
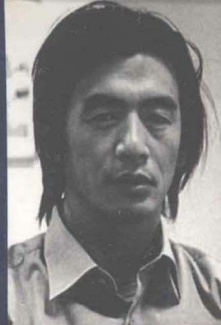

写意画家 XIE YI HUA JIA

总编 | 岳增光

林容生

天津人民美術出版社

写意画家

林容生

天津人民美術出版社

林容生

男，1958年7月生。福建福州人。1982年毕业于福建师范大学美术系。作品曾参加1989年第七届全国美展、1993年全国首届中国画展、1994年第八届全国美展优秀作品展、1997年中国当代艺术大展、1999年第九届全国美展、2001年百年中国画展等重要展览。并获1989年中国当代工笔山水画展一等奖，1991年“中国的四季”美术展铜奖、1992年第二届枫叶奖、国际水墨大展金牌、1999年第九届全国美展优秀奖等。作品被中国美术馆、中国画研究院等单位收藏。出版有《当代中国画精品集——林容生》、《林容生新工笔山水》、《当代名家山水精品·林容生》等画集四种。现为福建师范大学美术学院教授、中国美术家协会会员，中国书法家协会会员。

丛书总编：岳增光 责任编辑：姚重庆 装帧设计：岳增光

图书在版编目(CIP)数据

林容生/林容生绘、——天津：天津人民美术出版社，2002

(写意画家，7-5305-1963-8)

ISBN 7-5305-1963-8

I.林... II.林... III.写意画 作品集—中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第(077509)号

写意画家

林容生

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编：300050 电话：(022)23283867

出版人：刘建平

北京百花印刷厂印刷

2003年3月第1版

开本：889×1194毫米 1/16 印张：2

ISBN 7-5305-1963-8

新华书店经销

2003年3月第1次印刷

印数：0001-3050

定价：18.80元

◆ 殷双喜

林容生：宁静与冥想

20多年前，我有机会读到东山魁夷谈创作的散文《绿色世界》，为这位画家面对自然时内心深处所产生的只可意会不可言表的微妙情绪而感动。

“在山荫有一个无名的小溪，深处寂静的世界，我默默地注视那不引人注意的自然界的一角，从中感受到深沉的声音。”

“不停的雪。内向紧闭着的幽静的世界，由飘动的雪花所衬托，更加深化了的寂静，然而那里却感到无限的温暖，这不是僵死的世界，而是静悄悄的生命搏动的交响。”

在寂静所听到自然界深沉的声音，在飘雪的冬天感受到生命的温暖，这需要画家具具有诗人一样的敏感。林容生就是这样一位富有诗人气质的画家，他的许多题画杂句不仅具有浓郁的诗意，而且像中国的禅偈和日本的俳句一样，具有简洁的、在一瞬间穿透事物敞开澄明之境的哲理意味。试看他的题句：

月光下芦花当风飘摇轻轻地诉说自然与生命的思绪，

没有风的时候我们在宁静中聆听山和树的呼吸以及自己的呼吸。

读林容生的画有一种清心宁静的感受。像小草与微风低语。在娓娓道来的从容之中有一片绿色悄悄穿过苍老的墙，如山间云雾无声地漫入我们的心扉。

也许在林容生看来，他的作品只是与自然亲切的对话，了无妨碍，而我却从他的一片青绿与白云之中感受到超尘的气息。他在《回想春天》这篇散文中谈到在闽西看到一棵开满白花的树，两年以后翻检速写“刹那那间茫茫暮色中白色繁花的意象又从心底猝然而现”，这真是一种富于禅意的领悟。我

□好山好水 246cm × 123cm 1997年

■ 1999年12月31日参加成都“世纪之门”中国艺术邀请展，右起何加林、张谷旻、彭先诚、何家英、林容生、洪惠镇、姚思敏、陈运权。

■ 1997年5月在北京与画家朋友小聚。

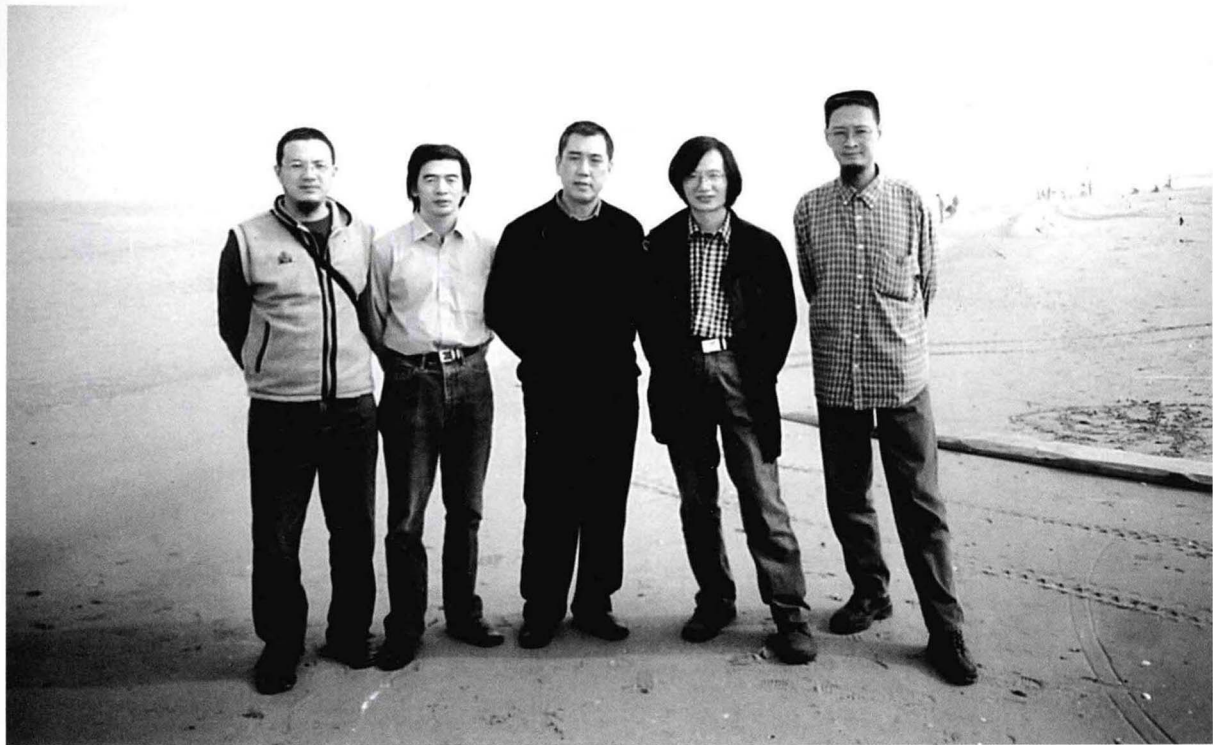

■ 1996年春节福州画家朋友在家中小聚，右起：沈也、林容生、陈子、朱进、王辉、范迪安、陈北辰、陈宗光、李小伟、丘星星。

想，林容生在多年的静心体悟大自然的过程中，已经在不经意中抵达心灵的彼岸，从而将自然景色的再现转换为生命情怀的映现。

我一向认为，中国艺术的传统不只是一种笔墨和技法的传统，它的博大精深，在许多方面和人文背景、文化修养、气质陶冶、人品修炼有关。古典文学与艺术的目标所在是求道，即修身成人，这是中国艺术中的伦理性，即通过心灵精神的彻底解脱，达到更高的人生境界。林容生的山水画创作如同评论家范迪安所说：“既是一种荒芜的学问，更是一种笃诚躬行的人生实践。”由此，在林容生那里最看重的是艺术语言与精神情感的互相生发，艺术成为画家的人生之梦，即在宁静中透射出生命的热情，在安谧中呈现出时空的幽远，在缄默中表达心灵的淡泊，画家将自己沉浸于自然之中并倾听自然的天籁之声。

林容生的艺术与有这种主观与客观相互生发的微妙平衡。读他的画，我首先注意到作品中的符号化特征。在他的笔下，田园风景、民居老屋被提炼成为不规则的几何平面，以简约的局部造型和丰富的整体组合达到视觉上的对比，在直线和斜线的理性组织中，不时见到绿树的曲线组合：凝重的山峰块面之上，可以见到精到的轮廓线条与活泼的特点。从而使这些特定的地域景观，以符号化的方式组织成为视觉化的情感画面，进而由视觉化的画面传达出整体的宁静氛围。清人石涛说过“用情笔墨之中，放怀笔墨之外”，是说山水画的创作，不仅要得山水情怀，更要抒个人情怀。林容生在山水画中追求的是一种闲和趣远之境，而他以恬静之心来表现深远之意，可以说是深得传统中国绘

■ 2001年10月在烟台海边与何加林、朱道平、方骏、张捷合影。

画的三昧，正如清代恽寿平所说：“意贵乎远，不静不远也。”

我所惊异的是，画家对画面的三度空间的暗示与二度平面的表达，具有如此谐调的控制能力。在他的画面中，建筑虽然是平面化的，但通过面积的大小和前后遮掩而不是体积的对比推移形成远近关系的暗示，而符号化的山峰的阴阳变化与天空中滋润的云霭，又统一地构成了和谐的空间关系。

为了达到这种和谐的空间关系，林容生在色彩方面追求一种平和朴实清静典雅的感觉，他选择一两种色彩作为画面的基调，以单纯来烘托意境氛围，将色彩的冷暖、深浅和色相的对比控制在一定的范围内。在每一块简洁的平面中注意到色块的视觉上的丰富，使用多种技法增加局部色彩的层次与变化，从而突出局部色彩的审美特性，使每一处颜色都能传递沉静细腻的感情。清代画家王石古认为青绿之法，关键在于渲染，他用了三十年的时间，“始尽其妙”，可见青绿设色并非容易。应该说，在近年来的中国画坛，象林容生这样，能够将古典青绿山水的灿烂

之美加以现代的转换，从而达到一种淡泊秀雅、富于生命活力之境的画家并不多见。

由此我想到中国画的创新之途，可以从传统中获取许多启发，古人之优长如青绿之法，自可以研究发扬；古人之不足如结构意识之薄弱，更可以借西方艺术之石而攻之。林容生正是在中国传统艺术的厚蕴之上，借鉴现代艺术的探索成果，将自然山水与人文景观转换为当代精神的形象表达。

在林容生的山水画中，不仅色彩与笔墨达到了一种微妙的平衡，色墨互不妨碍。而且由于青绿设色的运用，房屋、山水、云树、景物的符号化，具有一种轻松的幽默感。这种符号化的形象与青绿色调的配合，获得了一种鲜明的装饰性。装饰性是中国早期绘画的本质特征，在隋唐壁画中（今人可从敦煌壁画中窥其辉煌），平面化的装饰性色彩运用达到了极高的成就。林容生对此当然心向往之，但他没有简单地照搬古人，而是注意笔墨效法的运用与铺陈敷彩的结合，也就是说，在装饰与写意之间达到一种微妙的平衡。与艺术中的结构性一样，这也是古人由

■ 1995年5月台北巧遇百岁摄影大师朗静山老人。

■ 1997年3月在哈尔滨，右起：申少君、林容生、林海钟、卢禹舜、许俊、姚鸣京。

□凉夜读春秋 68cm × 68cm 1992年

于历史的局限而未能达到的探索空间。清代张庚在《国朝画徵续录》中提道：“画，绘事也，古来无不设色，且多青绿金粉，自王洽泼墨后，北苑（董源）、巨然方尚水墨。”而明清文人多崇水墨，少有专攻青绿者。林容生在青绿设色与写意笔墨的结合方面所做的工作，正是一种化古为今，寻求现代视觉美感的努力。他没有像古人那样“随类赋彩”，而是以主观化的色彩基调表达不同的心境，使色彩的运用从视觉的愉悦进入到情感的表达这一层次。

如果说，我对林容生的艺术有一些不满足的话，那就是在他的中正平和、不缴不厉的从容之中，我觉得还可以多一些个性生命的张扬。宋人刘道醇有“狂怪求理”之说，而林容生的山水更多的是“平面求长”，即在

平淡中见出意味深长，也许这是林容生的个性使然，不可强求。但我希望林容生在严谨的结构图式中，增强作品的抽象性因素，进而在人与自然的沟通之中，以行求神，更见本心，进入澄明的冥想之境。

艺术与社会始终存在着一种对立性的紧张关系，它在现存物质世界之外构筑了人类的另一个精神世界，在这个物质利益的追求成为主流的时代，坚持人的精神独立和沉思冥想就成为个人生存的真实性前提。林容生的山水画在宁静与冥想之中重建人与自然的诗意化联系，使我们在忙碌的日常生活之中时时拥有一份青绿的心境和青绿的情怀。对于这样一位大自然谦和的对话者，我们有信心看到他对当代中国画更多的贡献。

1999.8.10

山水画的自然情节和绘画情节

■ 2002年2月在工作室。

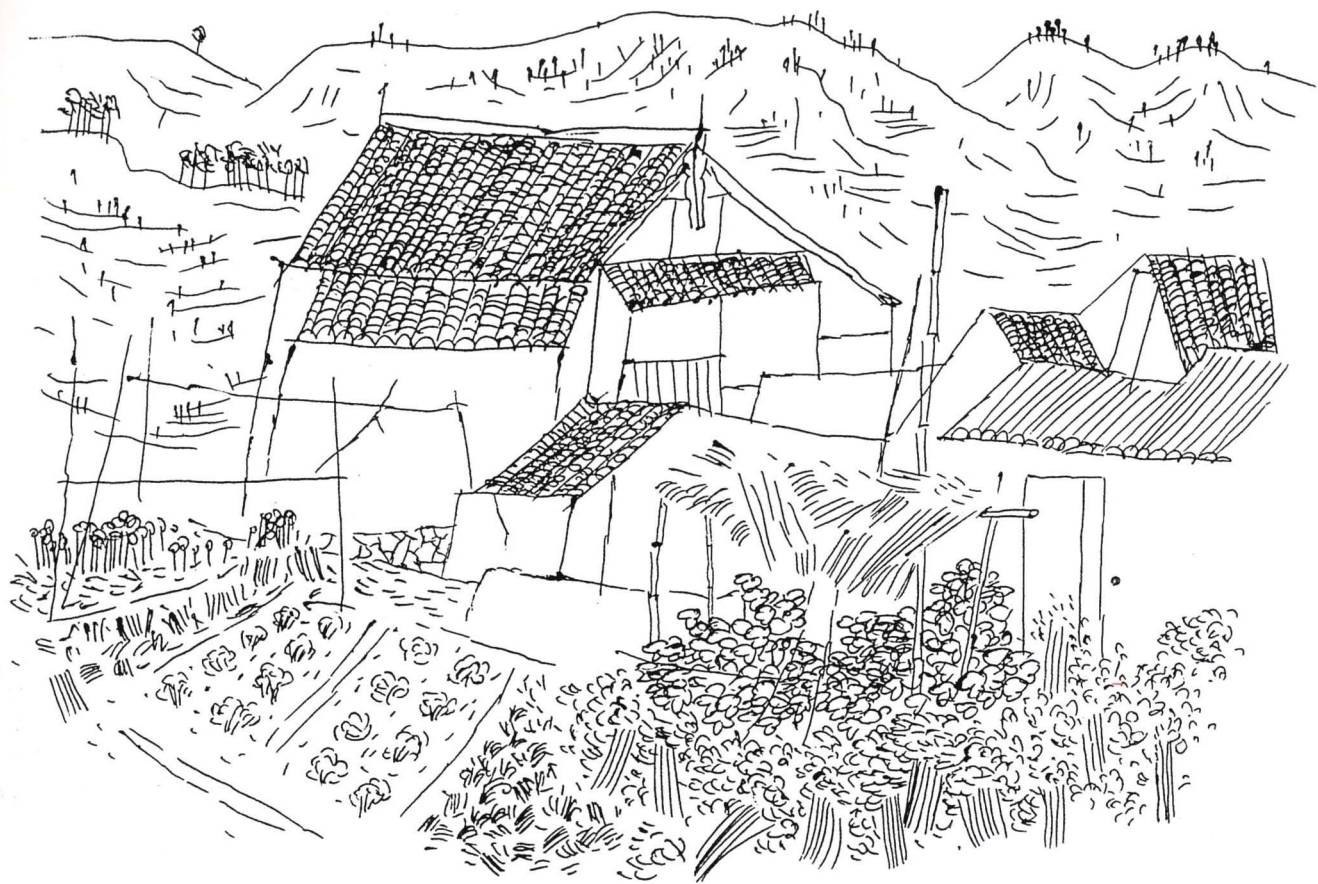
山水画的基本意义是指以山水为题材的绘画作品，所体现的是人与自然的审美关系。它一方面以绘画艺术来表现我们对自然山水审美的认识，同时也是我们以自然山水来表现精神与生命境界的绘画艺术。山水画以山水自然情节为依存，以绘画情节为表现。

山水画的自然情节与画面所表现的自然环境和由此生发的情境以及画家的心境相关。

荆浩在他的《笔记法》一开始有一段这样的描述：“太行有洪谷，其间数亩之田，吾常耕而食立有日。登神钲山四望，回迹入大岩扉，苔径露水，怪石祥烟，疾进其处，皆古松也。中独围大者，皮老苍藓，翔鳞乘空，蟠虬之势，欲附云汉。成林者，爽气重荣，不能者，抱节自屈。或回根出土，或偃截巨流。

挂岸盘溪，披苔裂石。因惊其异，遍而赏之。明日携笔复就写之，凡数万本，方如其真。”在这里，苔径露水、怪石祥烟，还有奇异的古松，都是山间的自然环境。我们面对自然山水，每每“惊其异”，所以就有了要表现它们的想法。这种表现通常具有写生的意味，有为山川“立此存照”的意味。这当然不是山水画高级的境界，但却是我们观照自然山水时所获得的最原始的冲动和作为。

然而，这种冲动和作为不仅仅来自自然环境给我们带来的感官上的愉悦。清代画家田恽南题画说：“写此云山绵邈，代致相思，笔端丝纷，皆清泪也。”“相思”，是对自然的挚恋。苍浑的山峦、蜿蜒的溪流、蓝天上白云轻轻地飘、绿树丛中花儿淡淡地开……这一切都透出灵性，显露着生命，显

现出大自然有情之境的生动与和谐。“相思”，表达了人心与大自然最为真切的一份缠绵。

这一份缠绵，在《溪山行旅图》中是巍峨的山峰和山间的清泉，在《早春图》中是浮腾的水气、薄雾轻纱和新叶初发的老树，是《万壑松风》的铁干缪枝，是《木叶丹黄》的雨后天山……

这一份缠绵，还表现在画家对特定情景的一往情深，如明净的太湖于云林，神秘的黄山于梅清……

自然情景中的生动气韵和灿然的机趣呈示着我们的期望和依恋，默契和欢悦，最终成为山水画中的情境，它已不是简单的风景写生，而是人心与自然一种灵犀相通的“有我之境”。

石涛在一首题画诗中写道：“吾写此纸时，心入春江水。江花随我开，江水随我起。”石涛把触景生情以情写景转换成更为自由更为自在的“因心造境”。此时此刻，春江秋

水，山石树木乃至阳光空气这些自然的景物成为可以诠释我们内心最真切最深沉感受的心灵之境。它们已不是自然中某山某水某处景色，却是随心漂泊而漂泊、宁静而宁静、苍凉而苍凉、寂寞而寂寞、绮丽而绮丽、清澈而清澈……

山水的自然情节由此被赋予了新的意义，它可以超越自然环境的客观存在状态被想象和创造重新构筑，被灵感和真情再度演绎，直接指向生命与心灵之美。

于是山水的自然情节成为山水画的自然情节并通过绘画情节的表现使自然的山水成为绘画的山水，成为画家心中的山水。

山水画自然情节有的依然来自我们对自然环境的认识和感受，如孤兀的山峰飞瀑高悬，山间曲径通幽长松挺立，山脚下树木葱郁溪流婉转，有的则超越现实带我们的许多想象和激情：如满山遍野的飞花，铺天盖地的流云，人迹罕至处一缕豪情万丈的旋风……而这一切的造型、色彩以及空间关系

■ 2000年8月一家三口摄于厦门胡里山。儿子长大了，以前总是我的手搭在他的肩上，现在他喜欢用手搭在我的肩上。

则在画面上转换成绘画的情节并负担形式与风格的使命。

传统山水画中绘画情节最重要的命题来自笔墨。展开这一使命的具体内容是各种不同的山石法、皴法、树法、云水法、渲染法、设色法、点苔法等等。它们在画面上的形态、节奏、浓淡、疏密关系、是我们读取绘画情节最直接的语素。

当我们赋予某种形式以审美的心理要求的时候，绘画的情节常常表现得更为主观同时也更接近形式本身，也更加的纯粹。孔子说“君子之道，暗然而日章”。老子说“五色令人目盲”。庄子说“朴素而天下莫能与之争美”，萧散简远的水墨画法则成为古代文人画家主观情志和审美理想完美融合的表现方式。水墨的黑白是宋元以后传统山水画与色彩相关的最主要的绘画情节。

古人所谓“破笔宜分明，淡笔宜爽朗，燥笔宜润泽”，其中浓淡繁简湿燥与用笔相关的绘画情节：沈宗騫以“大痴用墨飘渺，仲圭用墨淋漓，思翁用墨华润”来形容诸公作品中与用墨相关的绘画情节；我们今天说的张力、肌理、节奏、韵律，也都是与笔墨相关的绘画情节。

除了笔墨之外，色彩、章法构成方式应

用的拓展使现代山水画的绘画情节比传统山水画更为丰富、更为自由、更加个性化。

不同画家以不同的心性智慧和对笔墨感觉的微妙差异呈现绘画情节中不同的状态，它们很难像自然情节那样可以用语言来叙述，但在画面上可以直接被感觉。对它们的接受程度往往取决于我们以往对笔墨、色彩、构图方式的认识和经验。绘画情节的主要方式之一。“写”包含了提按顿挫轻重缓急等不同的用笔方式，浓淡干湿粗细曲直等不同的线条形态，也包含了画家在落笔时的心态及其所呈现的情感状态。其中的差异体现了画家对“写”或者说是这一中国画特定的绘画情节的不同理解和不同的驾驭能力，在具体的过程中它体现为勾效染点的每一次用笔和积染堆罩洗擦等技法应用的变化和生动。

在山水画中构筑自然情节的山石树木云水等自然造型是通过其相关绘画情节来表现的，它在一方面叙述环境故事的同时造形造境造意，并以点线墨块的组合形态、近中远景的构成方式叙述绘画自身的故事。

山水画的自然情节建立的是主题和意境，绘画情节建立的则是形式与风格。对于山水画来说两者都是十分重要的。

■ 2002年1月摄于泰国曼谷唐人画廊。

■ 1995年9月访问美国在纽约留影。

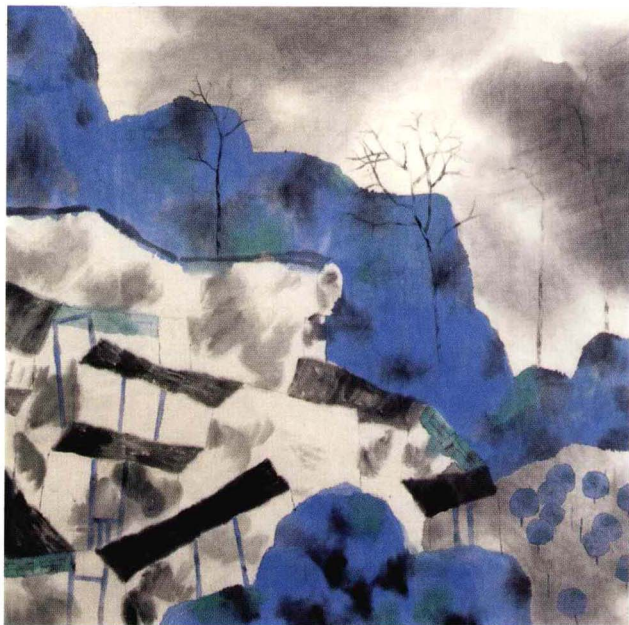
■ 1998年11月在陕北写生途中。

■ 2000年6月与学生们在福州郊区十八重溪写生留影。

林容生创作技法解析

写意画家 ● 林容生

步骤图之一 在生宣纸上用墨色和石青、石绿渲染和勾画各部分的轮廓与形态，用笔造型宜轻松随意。用积墨法和破墨法渲染天空和水面及墙面部分，并注意在墙面部分留出笔触和墨渍边缘轮廓。

步骤图之二 全图上一遍胶矾水做熟纸材，用墨色分染山形结构及屋顶与房屋前后轮廓，调整山体的浓淡关系并用白粉色罩涂屋墙部分。

步骤图之三 在墙面白粉色干透后用折揉法剥落部分粉色并做出龟裂肌理，再用水冲法洗去部分粉色透出的部分先前积染的墨色和纸材的底色。用较重的青色和绿色进一步分染山形结构，增加山体的色彩变化。勾勒出山坡上的树形及枝叶。

步骤图之四 上第二遍胶矾水，浓度可比第一遍较淡。待干后可对画面上树的枝叶花草等细部作进一步调整收拾，在山地和屋墙部分适当使用一些颗粒较粗的矿物颜料增加色彩的层次变化和厚度变化。部分墙面用色墨积染，并在干透后用洗擦及开粉法调整，做出斑驳效果。最后落款钤章。

写意画家 ● 林容生

□风埔乡风景 173cm × 92cm 1998 年

□山居秋冥 68cm × 45cm 1988 年

屋前
綠竹
幾叢
傍溪
連三
兩迴
而兩
泉微
斷山
風送
我茶
香來
看武
莫出
見時
見舍
美不
奇中
抱中
縣有
茶錯
落錯
溪後
港白
清綠
而香
至香
些物
歲在
春中
月已
客生
記
雲
堂

□山风送我茶香来 186cm × 96cm 1989年

□大地的桂冠 81cm × 98cm 1993年

□黑色的宁静与白色的云 82cm × 91cm 1989年

□云在天边 68cm × 68cm 1997年