

中国艺术研究院文学艺术创作研究院
艺术家系列作品集

林维画集

中国艺术研究院

文学艺术创作研究院美术创作中心 编

大美寻源

中国艺术研究院文学艺术创作研究院
艺术家系列作品集

林维画集

中国艺术研究院
文学艺术创作研究院美术创作中心 编

图书在版编目(CIP)数据

林维画集 / 中国艺术研究院文学艺术创作研究院美术创作中心编. — 北京 : 文化艺术出版社, 2016.7
ISBN 978-7-5039-6169-4
I. ①林… II. ①中… III. ①汉字—法书—作品集—中国—现代②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第161264号

林维画集

(中国艺术研究院文学艺术创作研究院艺术家系列作品集)

编 者 中国艺术研究院文学艺术创作研究院美术创作中心

责任编辑 王 红

装帧设计 姚雪媛

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 100700

网 址 www.whyscbs.com

电子信箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷

开 本 787毫米×1092毫米 1/8

印 张 21.5

字 数 25千字 图片约150幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6169-4

定 价 298.00元

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

编委会名单

顾 问 欧阳中石 田黎明 刘大为 吴悦石

薛永年 莫 言 徐 里 朱乐耕

主 编 谭 平

执行主编 杨华山

副 主 编 林 维 戚鑫宇

编 委 (按年龄排序)

李 岗 张龙新 徐晨阳 崔自默 夏北山

王德芳 崔庆忠 张爱玲 潘映熹 郑光旭

高 茜 陈 平 丁 敏 陈 颖

前言

谭平

中国艺术研究院副院长

《庄子·知北游》云：“天地有大美而不言。”

这样的大美，恰是画家的求索对象。作为物象，它们呈现为千姿百态的事物；作为心象，它们承载着人类祖祖辈辈积累沉淀的优秀传统文化。

中国艺术研究院是中国艺术研究、艺术创作与艺术教育的最高学府，这里荟萃着众多国内外知名的艺术家。两年前，我院美术创作中心积极响应党中央传承和弘扬优秀传统文化的号召，努力打造了“大美寻源 翰墨薪传”系列文化精品工程，在元明清最高学府孔庙和国子监博物馆举办了一系列展览与学术研讨交流活动。此举既蕴含着中国艺术研究院的艺术家们对于艺术终极意义孜孜以求的信念，也表达了他们希望将以画笔载道的精神昭示于众人面前的决心。撇开他们的艺术成就不说，单是这样一种担当的自觉，便令人钦佩。

数十年前，艺术界随时代变迁也新潮涌动，对于古与今、传统与现代的争论汹汹不已，至今亦未完全平复。数十年后，眉目慢慢明朗，传统不能丢弃已是共识。但传统亦当与时俱进，如何才能让传统无痕地契入当代

呢？创新固然离不开对传统的继承，作为当代书画家，能够奉献给历史和时代的该是什么样的艺术呢？理路清晰之后，需要落实下来的是实践，艺术家当拿起笔，一笔一画地去落实、去实现。从这个意义上说，时代赋予今天的艺术家的是更加艰深的课题。

目前中国艺术研究院美术创作中心拥有专业画家二十多位、特聘研究员六十多位，他们拥有非常清晰的艺术自觉，在各自的艺术道路上孜孜矻矻，书写着自己大美寻源的轨迹，书写着他们对于古与今、传统与创新的思考。今天，这些墨迹淋漓的探索轨迹汇集成为近二十本系列作品集。

筌路蓝缕，以启山林，翻阅之下，令人动容。

艺术没有止境，今天的成就也许只是更好的未来的小小背景。

2016年4月

林維
精口
集
花鳥畫
怡琮題

林维

笔名大惟，别署崇德居主人。1962年12月生，祖籍福建连城。1991年毕业于上海戏剧学院舞台美术系设计专业，获文学学士学位。2003年考入中国美术学院国画系，师从闵学林、顾震岩教授，2006年毕业，获文学硕士学位。2009年考入中央美术学院造型艺术研究所，师从郭怡琮、薛永年教授，2012年毕业，获文学博士学位。现为中国艺术研究院文学艺术创作研究院美术创作中心专职画家，国家二级美术师。作品多次参加中国美术学院、中央美术学院、中国艺术研究院及全国性的各类画展。出版有《学院派精英·林维》《大道知行——中央美术学院博士精品集·林维》《格局·格调——中国画卷林维》《故宫画谱——花鸟画·仙鹤》《通人画家郭味蕓研究》（美术学博士论丛）等画集和专著。

目录

评论文章

厚积、稳进、求通 —— 林维的写意花鸟画 · 薛永年 / 2

名家论评摘要 / 4

作品

荷花鸳鸯图 / 10

修竹聚禽图 / 11

金翠庄严聚羽翎 / 12

吉利图 / 13

黼黻仙衣 / 14

湖光竹影雪衣明 / 15

春消息 / 16

孤高闲散 / 17

水墨四条屏之竹鹤 柳鹭 芦雁 角鹰 / 18

小憩 / 20

富贵长春图 / 22

花卉四条屏 / 24

傣寨风物 / 26

风吹草动现羊群 / 27

霜满山头远盼雄 / 28

木笔写岁华 / 29

露红烟紫不胜妍 / 30

醉蝶风来仪 / 31

摘栗图 / 32

吉利图 / 34

相和成秋吟 / 36

风来仪 / 38

洋牵牛 / 39

枫猴图 / 40

受天百禄 / 41

风来花自舞 / 42

傣寨风物 / 43

向阳花开 / 44

露冷风清玉有香 / 45

晓起许多清润意 / 46

貌古神骄娇 / 47

绿映闲庭宇 / 48

似鸟随叶飞 / 49

又宜温暖又宜凉 / 50

风前凤尾摇 / 51

荷花鸳鸯图 / 52

一饱何须向太仓 / 54

得寿忘年 / 55

德禽图 / 56

紫艳红香压绿枝 / 57

棹讴薄清味 / 58

鹦鹉堪比德 / 59

芦雁图 / 60

三友双鹤图 / 61

水墨花鸟四条屏 / 62

晓红新绿 / 64

平安图 / 65

妙鸟栖庭柯 / 66

秋光似春妍 / 67

仙鼠擷栗 / 68

类聚乃群同 / 69

花鸟四条屏之春夏秋冬 / 70

花卉草虫四条屏之一 / 72

花卉草虫四条屏之二 / 73

花卉草虫四条屏之三 / 74

花卉草虫四条屏之四 / 75

花卉草虫四条屏之春夏秋冬 / 76

花卉草虫四条屏之春夏秋冬 / 78

花卉草虫四条屏之春 / 80

花卉草虫四条屏之夏 / 81

花卉草虫四条屏之秋 / 82

花卉草虫四条屏之冬 / 83

丽春 / 84

荷花 / 85

秋葵 / 86

萱花 / 87

莲净不染 / 88

丛林猎豹 / 90

百禄图 / 91

春晴 夏雨 秋风 冬雪 / 92

淇园肖影 / 94

东风吹绿扇 / 95

春光烂漫 / 96

红裙滴露佳人采 / 97

餐鹿 / 98

饮马 / 99

祥云 / 100

瑞雪 / 101

鹁哥唤春回 / 102

花卉写生四条屏 / 104

春消息 / 106

芙蓉白鹭 / 107

花鸟册页之紫藤八哥 / 108

花鸟册页之海棠蜡嘴 / 109

花鸟册页之蜀葵麻雀 / 110

花鸟册页之茶花伯劳 / 111

花鸟册页之石榴太平 / 112

花鸟册页之紫薇白头 / 113

水墨四条屏之梅兰竹菊 / 114

花蝶弄影 / 116

富贵昌 / 117

吉利图 / 118

三羊开泰 / 119

富贵昌 / 120

唤回春色秋光里 / 121

无忧 / 122

向上 / 123

平安图 / 124

远尘乐此竹枝清 / 125

凤花翔鸟亦欣然 / 126

和平之春 / 127

春园俪影 / 128

春园俪影（局部） / 130

和平颂 / 132

和平颂（局部） / 133

松猿图 / 134

枫猴图 / 135

锦屏 / 136

绿荫 / 137

花卉写生 / 138

高山杜鹃写生之一 / 139

高山杜鹃写生之二 / 140

高山杜鹃写生之三 / 141

高山杜鹃写生之四 / 142

高山杜鹃写生之五 / 143

高山杜鹃四条屏之一 / 144

高山杜鹃四条屏之二 / 145

高山杜鹃四条屏之三 / 146

高山杜鹃四条屏之四 / 147

平安大吉图 / 148

地涌千瓣金莲花 / 149

画论

从“技”入“道”——中国画“六法”之再认识 / 152

磨砖作镜 耀古照今——法常禅宗水墨花鸟画《松树八哥图》的旷世禅思 / 155

画学絮语 / 159

厚积、稳进、求通

——林维的写意花鸟画

薛永年

人们之所以需要花鸟画，在于花鸟画不仅能再现鸟语花香，欣赏自然美，还可以用诗人的眼光借物抒情，表现生命的情怀、环境的渴望、自然的生机、天人的和谐、时代的气息、历史的智慧与和平的憧憬，表现理想、情操和精神生活的方方面面。

近三十年来，在破除背离艺术规律的“花鸟画无用论”之后，花鸟画迎来了大好春光。从整体上看，相对贴近物象原貌的工笔花鸟画取得的成绩比较显著；写意花鸟画则高度概括，形成一定的程式，距离生活实际较远，只能在继承的基础上突破，发扬传统，积极探索，从容稳进。

对传统的发扬，一是迁想妙得，营造诗歌一样的空间境象。二是心随笔转，发挥书法式的笔墨表现。三是按“妙在似与不似之间”的法则，开发对应物象与心象的写意图式。写意花鸟画创新的探索具体表现为：精神性拓展、全景式构图、大语言意识、色彩的发挥，特别是在表现时代精神和新视觉经验方面的进取。

有些写意花鸟画家醉心于树立个人风格，考虑形式醒目多，探讨精神内容少，甚至受市场拨弄，急于求成，

心态浮躁、眼光偏狭，不是以继承师门的衣钵为满足，就是以对前人的搬前挪后代替自己的探索。更大的问题是，不能在民族文化的涵养下和适当的跨界中深造求通。然而，来自福建的林维是个例外。

林维出生在闽西，不知不觉地浸染了传统悠久的民族文化。大学时代在上海戏剧学院学习舞台美术，锻炼了融合中西又适应大众需求的造型能力与色彩敏感。工作多年之后，在新世纪之初，他入读中国美术学院的花鸟硕士研究生班，沿着中西绘画拉开距离的主张回归借古开今的艺术道路。

2009年，他又考取了中央美术学院的花鸟画博士研究生，导师是郭怡琮教授，我则负责指导他的论文。我发现林维待人平和稳重，处事踏实从容，绝无心浮气躁之态。他的写意花鸟从明清入手，上溯宋元，下涉近现代诸大家，赵之谦的影响最为明显。同时他也比较注重学术钻研和理论思考，对传统颇有理解。

他的写意花鸟画欢快、饱满、和谐、靓丽，水分饱和，雍容大度，具体而言，特点有三：

一是广学博取，不拘一格。路子宽，面貌多，取法

的范围包括了宋人的勾勒设色，元人的细笔墨花，明清的淋漓水墨，还有双钩的白描、纯以彩色图之的没骨。他绝不拘泥于一种画法，而是踏踏实实地研究诸法，取为我用，并不急于定型自己的面目。

二是写而兼工，雅而偕俗。他的作品不同于古人的孤芳自赏，也不同于当代有些画家的自说自话，而是在人与自然的和谐中，在个人与公众的沟通中，表达雅俗共赏的旨趣。他还学习太老师郭味蕖适当地跨界结合，比如山水与花鸟的结合，工笔与写意相结合，泼墨与重彩相结合，也尝试传统之外的全景式的章法、大面积不止花叶的平面构图，表现强光与重色的感觉经验。

三是重视感受，讲求品题。他继承了古代的“寓兴”传统，通过写生，亲临其境，发抒春酣、夏雨、秋光、冬雪的感受。他还善于通过题诗题句，迁想妙得，扩大画境。比如画芙蓉飞鸟，题“换回春色秋光里”；画牡丹双蝶，题“蝴蝶乱飞花未落，东风庭院又春深”。他题诗题句的书法，近年往往用近似二爨的魏碑，方笔露锋，亦庄亦谐，恰好与饱满丰厚的花卉相映成趣。

在世界上，拥有最多花鸟画家的地域是中国，最早

确立花鸟画科的国度也是中国。花鸟是大自然的一部分，又处于与人类的物质生活和精神生活的联系之中。花鸟画独立成科，既反映了审美领域的扩大，造成了花鸟画的专业化，也可能导致视野的狭窄，削弱了这一独特艺术品种的文化含量与艺术表现力。林维敏锐地觉察了这一点，他发现历来卓有建树的专家往往既专且通，饱览群书，博涉文史哲、诗书画，都是摆脱了分工与分科局限的通人。他的博士论文《通人画家郭味蕖研究》正是讨论这个被一些专家忽略的问题，他的写意花鸟画艺术也正是按照“贵能深造求其通”的历史经验，厚积、求通，在艺术的大道上稳步地前进。

2016年3月11日于北京

名家论评摘要

顾震岩（中国美术学院国画系教授）

林维同学研究的课题着重于水墨画领域，其创作实践坚持中国画传统理念，注重吸收传统精华，努力在传统的基础上求变、求新，由传统入手，参合古今，成绩卓然。其作品《修竹聚禽图》用笔爽利，墨色氤氲，禽鸟画法师法明人，又上溯宋元花鸟，精神自然生动之致；《吉利图》有华新罗之遗韵，而不失雍容大方；其他如《芦雁图》《三友雄鹰图》在意境与笔墨建构上均有所探索。

2006年6月27日

尉晓榕（中国美术学院中国画与书法艺术学院院长、教授、博士生导师）

林维同学于硕士学习期间主攻水墨花鸟画，对宋元以降花鸟画传统经典多有临习，平日精读画论，未敢松懈，在创作方面尚能多方汲取，转益多能，力图在维护传统规范和学院学习的基础上发展个性和新样。林维同学在用色用水方面颇有心得，用笔浑厚有致，朴厚无华，而表现力独具，其用墨大水吞吐，气息饱满，所描绘者华滋肥沃之地，血肉有情之物。林维同学学习认真，作

风谨严，待人和气宽让，作画自有灵气，必有大作为。

2007年4月23日

尉晓榕（中国美术学院中国画与书法艺术学院院长、教授、博士生导师）

林维同学学习刻苦，勤于操练，每作一画，必认真以对，力求心得，其不耻下问，常多方求问，往往三两句话间，揣测不辍，后有所悟，而反馈于画中。林维同学注重传统绘画的临习和摹写，传承于历代经典学范之高。其先以明清入手，上溯宋元诸家，复回锋入座于明清，既得宋元雅古风范，又得明清及近代名家疏淡之意。凡用笔用墨用色尚属雅正，不离古法，同时也通晓浙派及学院派教学教法，掌握浙派诸家诸技法门道。又曾就学于上海戏剧学院舞美系，故能以西洋绘画的优长融入中国画，获得一种色彩和谐、结构舒展匀称、写生能力强的效果。

林维重视读书，对精神品质的追求有良好的自觉。他具有宽大幅面的知识结构，在学术语境中尚属健谈，文辞优美，又有良好的问题意识。

2009年3月15日

谢振瓯（国家一级美术师，福州画院原院长，中国工笔画学会副会长）

林维治学不辍，转益多师，其本科是上海戏剧学院舞美专业，这为他打下了坚实的造型基础和色彩素养。他于2003年考入中国美术学院国画系，主攻花鸟硕士研究生，其研究方向是写意花鸟。他从明清入手，上溯宋元，下及海派诸家，其对林良、陈淳、华岳、赵之谦的研究尤为深入，颇有心得，观其创作有大气厚重之感，又不失古雅，足知其对传统笔墨的深刻理解和图式理念现代转换的清醒与自觉。

2009年3月16日

查律（中国美术学院史论系博士、北京大学哲学系博士后、北京师范大学副教授）

林维的花鸟画实践相应地具有明显的个人特点。其一，有重造型的创作，也有重写意的创作；其二，水墨色彩并重；其三，师法与尝试的画域极为广阔。

其作品显现了多种可能的尝试，有模拟宋人的创作，也有师法明代林良吕纪、青藤白阳的作品，还有体现清代扬州画派以及海上画派因素的作品，同时还有直接来

源于现实写生的作品。林维的这些师法与实践也往往与20世纪花鸟画家的实践有着无法分割的联系，倒是不见得直接对他们进行师法，但是受到他们的启示而创作的情况是较为明显的。如王雪涛的色彩与小写意的结合，郭味蕖“三结合”的新型花鸟画，齐白石的工致草虫，岭南画派的色彩与写生相结合，等等。

因此，林维的花鸟画实践几乎是当今花鸟画实践的一个总缩影。其作品无论是水墨写意还是没骨写生，无论是大幅创作还是小品构成，都能做到构图完整、形象生动、笔墨自如、格调清新雅致。

2010年7月

贾德江（北京工艺美术出版社主编、著名美术评论家）

林维擅工笔、写意，喜没骨花卉，既有徐熙野逸之趣，又有黄家富贵之气；意从工出，工而有意，色墨并举，在多种美学旨趣中呈现出多姿多彩的现代花鸟意味；承继宋元风神，注重生活体验，营造出中国花鸟画笔情、墨趣、色辉的新意境；把传统最优秀的精华化作自己的创作元素，达到“法为我用”的自由。

2010年8月

郭怡琮（中央美术学院教授、博士生导师，中央文史馆馆员，中国画学会会长）

林维是2012年中央美术学院应届实践类博士毕业生，此类博士生是培养创作与理论并行的专业人才。他的专业是由我指导，论文是薛永年教授指导的，我们对他都抱以很大的希望。

林维本科就读于上海戏剧学院舞美系，打下了坚实的造型、色彩和设计基础；硕士就读于中国美术学院国画系花鸟专业，其研究方向是写意花鸟画。他从明清入手，上溯宋元，下涉近现代诸大家，在中国画传统技法、笔墨上都有较好的表现。在中央美术学院的三年博士学习，其研究方向是当代中国（花鸟）画研究，专业学习和理论研究都立足于当代，特别是对郭味蕖的绘画技法的学习和理论研究用力尤深，收获很大。对中国花鸟画艺术的继承与发展，理论与绘画实践，形神与笔墨、品格与意境等问题有自己的认识与见解。他具有较高的中国画创作和理论研究、写作的能力……

2012年1月5日

薛永年（中央美术学院教授、博士生导师，中国美术家协会理事兼理论艺委会主任，中国艺术研究院文学艺术创作研究院顾问）

林维五年前考取了我院的花鸟画博士研究生，导师是郭怡琮教授，我则负责指导他的论文。在同届博士生中，他年龄较长，待人平和稳重，处事从容淡定。他的绘画，造型色彩博涉中西，花鸟画路子较宽，同时他也比较注重学术钻研和理论思考，对传统很有理解，还因为学过日文，研究过作品多数藏于日本的牧溪（法常），对宋代的大写意花鸟画别有所见。又由于曾经从事舞美设计，对色彩敏感，故而对赵之谦写意花卉的用色别有心得……

林维入读我院之际，中央美术学院尚未成立造型艺术研究所，实践类博士生统归我奉命主事的研究生部负责。在办学中，本部不断按照院学术委员会的要求，强调培养学者型画家的历史经验和现实意义。可是在与林维的交谈中，我发现他不仅思考学与艺的关系、研究与创作的关系、理论和实践的关系，而且在思考通人与专家的关系……讨论通人传统如何成就了画