

二十一世纪艺术家

艺术·解读

林则军 / 绘

林则军画集

LIN ZEJUN HUAJI

天津人民美术出版社

二十一世纪艺术家

艺术·解读

林则军 / 绘

林则军画集

LINZEJUNHUAJI

天津人民美术出版社

林则军画集

蝴蝶兰印象 40cm × 30cm 2005 年

图书在版编目(CIP)数据

林则军画集/林则军绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2006. 11

(艺术·解读: 21世纪艺术家)

ISBN 7-5305-3367-3

I. 林... II. 林... III. 油画—作品集—中国—当代 IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第127326号

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: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市海顺彩色印刷包装技术开发有限公司印刷 全国新华书店发行
2006年11月第1版 2006年11月第1次印刷

开本: 889 × 1194毫米 1/16 印张: 2 印数: 0001-2000

版权所有, 侵权必究

全套8册 定价: 160.00元

林则军

1967年 生于大连

1990年 毕业于鲁迅美术学院油画专业 学士学位

现任大连外国语学院国际艺术学院绘画部主任、副教授

辽宁省美术家协会会员

大连油画学会理事

上海华氏画廊签约画家

2006年 参加辽宁省美术家协会成立五十周年大型美术作品展（沈阳）获优秀作品奖

2005年 签约上海华氏画廊（上海）

出版专著《素描头像》（辽宁美术出版社）

参加辽宁省名家精品拍卖会

油画《星期天的下午》被私人收藏（沈阳）

参加第九届上海艺术博览会

八幅油画作品被私人机构和收藏（上海）

2004年 参加第八届上海艺术博览会

十幅油画作品被私人机构和收藏（上海）

参加第十届全国美展辽宁省美术作品展（沈阳）

2003年 参加第四届大连国际艺术博览会（大连）

2002年 参加大连新写实油画六人联展（大连）

2001年 参加中国油画大展（杭州）

参加第二届大连国际艺术博览会（大连）

2000年 参加建党80周年辽宁省美术作品展（沈阳）

参加“大观杯”全国书画大赛获优秀奖（沈阳）

1999年 参加东北三省水彩画大展获铜奖（长春）

1998年 参加中国台湾国际艺术展获金奖（中国台湾地区）

参加中韩艺术交流展（韩国）

1997年 参加第八届全国美展辽宁省美术作品展

油画《夏日的记忆》被金融机构收藏（沈阳）

参加辽宁省首届水彩画大展获铜奖和优秀奖（沈阳）

1996年 参加东北三省名家精品展（马来西亚）

1995年 参加第三届中国油画年展（北京）

参加辽宁省首届名家名作肖像展 获银奖（沈阳）

1990年 参加鲁迅美术学院毕业作品展

油画《骑自行车》被鲁迅美术学院美术馆收藏（沈阳）

通讯地址：中国大连市中山区延安路94号
大连外国语学院国际艺术学院

邮政编码：116002

E-mail: chu1ijie36@163.com

电话：13500723280 0411-82861902

传真：0411-82861902

以形媚道 妙悟自然

——林则军油画作品解读

黄丹庵

美术理论博士
荣宝斋画院教授

面对林则军的油画作品，我不禁为之一振，颇多感慨与顿悟。则军的作品所展示的自然之美、人性之美与灵魂之美虽然使用了西式油画语言，但这其中更多地显示出中国文化艺术精神，这的确是一个睿智而大气的选择。

自然的名山大川、鲜花草木对于中国文化与美学来说具有至高无上的地位，这种认识观与美学观的根源就是“天人合一”。山水、花鸟以形媚道，万物与我一体，这种内省式的艺术理念将艺术由“小技”提升到“大道”，由“形而下”走向“形而上”。油画作为一种舶来品，从传入中国起就面临着中西两种文化的冲突、对接。西方文化艺术与中国文化艺术其实并不是水火不容的二元对立关系，尤其是进入当代以来，两种不同文化的互渗、共融已成为不争的事实。19世纪末，以印象派为代表的西方现代油画从东方文化的传播者日本的浮世绘中获得灵感，他们吸收了东方艺术的精髓——写意精神，并由此将写实主义发展为表现主义；而中国的文人画在此时则同样走入了困境，为了寻找新的出路而引入了西方的写实主义绘画，用以改造本土传统的水墨写意画。至此，东西方艺术开始真正地取长补短、互为借鉴。

则军20世纪90年代毕业于中国东北的艺术重镇——鲁迅美术学院，鲁迅美术学院的油画以写实主义为核心，其具象写实油画在全国有着令人瞩目的成就和不可替代的作用。林则军先生在鲁迅美术学院接受了极其规范的学院美术教育，形成了极为扎实的写实技巧与造型能力。但是，作为一个有思想的油画家，他没有固守已有的艺术成法，而是努力探索适合自己的艺术理念和艺术语言。油画作为西方文化的产物，从它产生的那天起就与中国文化艺术有着天然的隔阂，如何既不丢掉中国文化又不抛弃西方艺术语言其实是每个中国油画家都非常困惑的问题。林则军一方面受过专业的油画教育，同时又创作过水彩画，从事过设计教学，并且对水墨画有一定的研究，这种多元化的艺术修养与综合能力致使他生出打通中西、合二为一的艺术理念，并最终走向了生态表现主义。

生态表现主义作为一种新的艺术范畴或概念，我想大致包含如下几个层面的意义：

其一，生态表现主义关怀生命状态，维护生命的尊严，强调世界万物的和谐共生。

其二，它以自然美为核心，重视人的主体精神与充满生机的对象之间的互补与共振。

其三，它与传统的表现主义的区别在于，它虽然采用了传统的表现主义语言，但关注的却是当代流行的生态文化和生态美学，以人的生活方式和生存环境的生态审美创造为中心。

其四，生态表现主义立足于天人合一的自然本体审美意识，将以人的生命体验为核心的审美观与以人的对象化审美观有机合璧，形成系统化、整合性的审美复合理念与多元并进的审美格局及审美模式。

其五，它将中国的自然生态观、自然主义审美观与西方的表现主义美学予以互融与整合，从而在一种综合性的艺术体系上营造新的美学风格。

跳跃游戏极限·置换实验

置换实验的再一

骑自行车

恐龙时代

则军的油画从题材上可分为人物、花鸟(包括花卉以及花卉与鸟的结合)、风景三大类别。人物可以《丽日》、《花之语》、《做面膜驻颜的男子》、《跳跃游戏极限·置换实验》、《骑自行车》、《早茶》、《夏日舞会》为代表,这些作品虽然是以人物为主体,但是画家并没有单纯地描绘人物,而是或者将人物置于花卉之中(如《丽日》、《早茶》、《夏日舞会》、《永远的萨克斯》),或者将人物嵌入到风景与动物的背景之中(如《做面膜驻颜的男子》、《跳跃游戏极限·置换实验》、《骑自行车》等),这样一方面打破了肖像画与风景画、静物画的画种分界,另一方面又使人物处于典型环境(情境)的映衬之下,便于塑造典型环境中的典型人物性格。更为重要的是人物与花卉、风景的互渗、互动与共生,达到了人物与自然、环境的和谐统一,凸现了生态表现主义主题。则军的人物画将多点透视与焦点透视相结合,人物在造型的处理上不求面面俱到,而是善于取舍,重点突出人物的内在气质与神态。看似轻松随意,实则精心推敲。同时在艺术语言上借鉴了设计因素(如《骑自行车》、《夏日舞会》、《跳跃游戏极限·置换实验》等),在色彩表现上力求艳丽、唯美,给观者以很强的审美享受。

则军的花卉作品给人一种清新、自然之美,具有一种“清水出芙蓉,天然去雕饰”的纯净、雅致、高洁的格调与意境。造型的处理更加洒脱、放逸,色彩也愈加纯粹、主观、明亮,给人以勃勃向上的生机与盎然自由的生命感。它以艺术的方式对极端的“人类中心主义”进行了有力的批判。对自然、生态与环境进行了热烈的讴歌,显示出艺术家对环保主题的急切关注,也流露出他身居喧嚣的都市而向往乡野自然的审美取向。此时,物(花卉)与心(我)、主与客已难分彼此,而是情景交融,物我一体。

《等待》、《爱情鸟》、《丹夜独闲》、《近岸绿意》、《心中的乐园》、《听海系列之二》等花鸟题材作品明显地借鉴了中国传统花鸟画的构图形式、语言特征及文人意趣,从中可以看出则军试图融汇中国的花鸟画与西方的风景画,在两者的嫁接与互动中走出一条独特的生态表现主义之路。

风景画以《恐龙时代》、《远去的雷声》、《梅岭的第一场雪》、《秋日无声》、《荷塘月色》、《春到梅岭》、《绿野风清》为典范,这些作品以意象化和半抽象化的造型方式,丰富多变的色彩及美妙的肌理为我们描绘出一幅幅有关动物、植物生态的画面,有力地昭显了生态表现主义主题。

总之,林则军作品的构成图式以及色彩表现上除了借鉴水墨艺术(如色点的排列与组合、色调与“墨韵”的异曲同工)之外,在“经营位置”上还吸收了设计语言因素(如边线的柔性切割、京剧脸谱与舞台式布景),这就使作品在整体的视觉张力上凸现了独特的绘画个性品格。这不仅体现在题材上,也显现于艺术风格与美学理念的建构之中。则军继承了印象派以来的西方表现主义画风,同时又对中国传统的自然主义美学观与写意精神进行了借鉴、重构与再造,它以生态哲学、生态美学为切入点,以平面化的造型方式和明艳的色彩为我们描绘出一幅幅生态文化艺术图式。这种生态表现主义既没有抛弃传统,同时又具备了当下文化气息,它将中国传统水墨艺术、西方印象派艺术及设计语言有机结合并提升到当下盛行的生态哲学与美学高度,从而具备了文化学意义与艺术史的价值。

听海系列之一 100cm × 100cm 2004 年

阳光百合 73cm×73cm 2001年

相约午后 100cm×80cm 2005 年

近岸绿意 100cm×80cm 2003 年

平淡生活

55cm × 38.5cm

2004年

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertong.com

香溪山的野花 60cm × 30cm 2006 年

非常绿色 100cm×100cm 2004年

听花开的声音 100cm×80cm 2005年

星期天的下午 61cm×52cm 2004 年

有百合时的心情 76cm × 61cm 2005 年

梅岭最后的雪 76cm×60cm 2006年