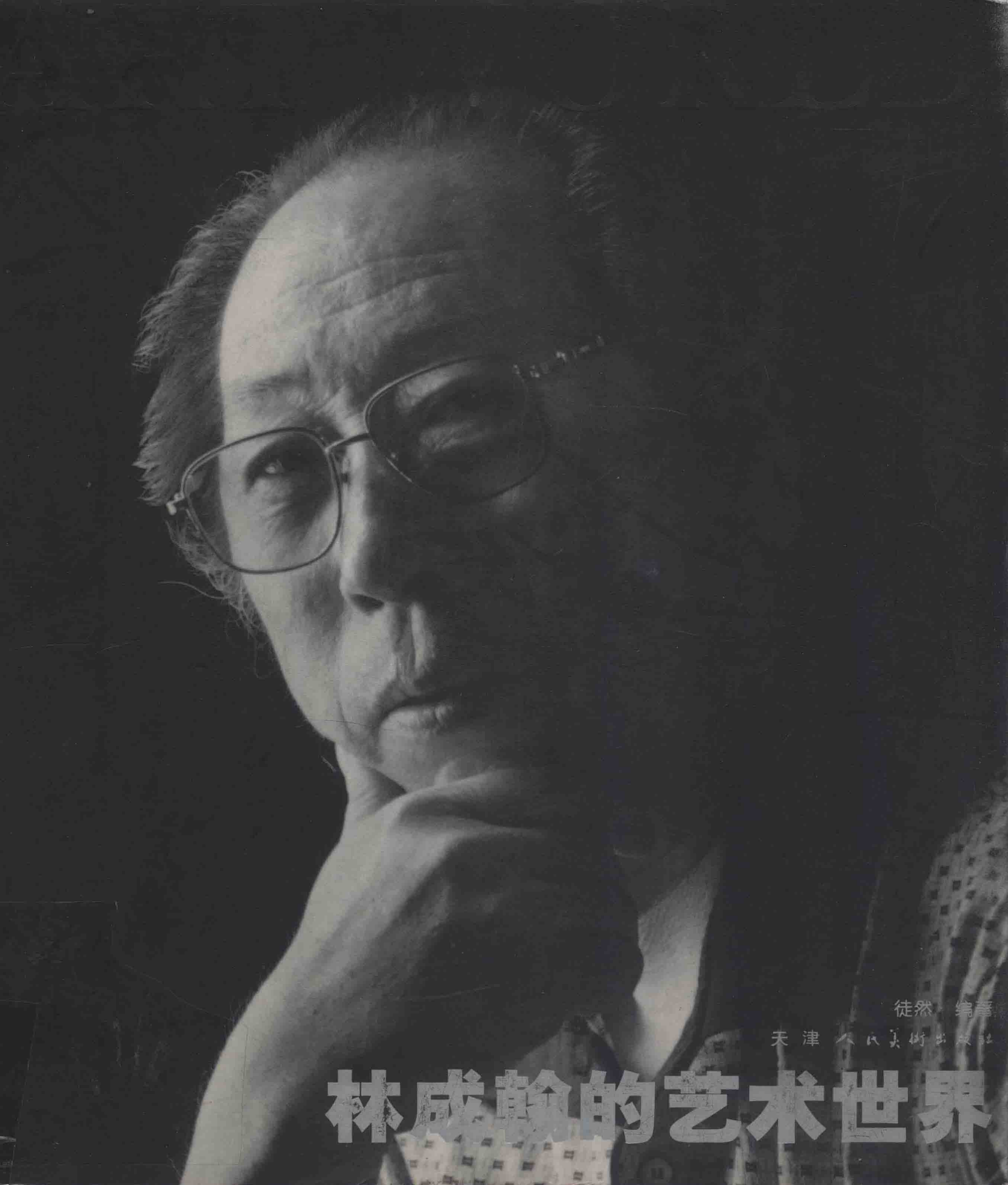

徒然 编著

天津人民美術出版社

林威翰的艺术世界

ART WORLD

徒然 编著

天津 人民美術出版社

林成翰的艺术世界

图书在版编目(CIP)数据

林成翰的艺术世界/徒然著. —天津: 天津人民美术出版社, 2002.5

ISBN 7-5305-1812-7

I. 林… II. 徒… III. 写意画: 花鸟画—技法(美术)—问答 IV. J212.27-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第019061号

中国当代绘画艺术研究画家专访

林成翰的艺术世界

徒然 编著

出 版 天津人民美术出版社
(天津市和平区马场道150号)

责任编辑 薛 强 姚重庆

策划制作 林 立

封面设计 林 立

作品摄影 肖顺权

英文翻译 毛增印

制版印刷 深圳雅昌彩色印刷有限公司

经 销 新华书店天津发行所经销

版次: 2002年3月第一版第一次印刷

开本: 787×1092 12开

字数: 200千字

印张: 27.25

印数: 0001—5000册

定价: 86元

版权所有 不得翻印

CONTENTS

CHENHAN LIN'S ART WORLD
林成翰的艺术世界

目录

序言

Preface

引言

Preface

林成翰访谈录

Interview to Lin Chenghan

1

第一篇 术有专攻

Chapter I Skills shall be specialized forever

3

第二篇 羽族之首

Chapter II The head of the feather family

11

第三篇 能然后神

Chapter III Express in spirit only based on painting naturally

19

第四篇 写意花鸟

Chapter IV Enjoyable flowers and birds

29

第五篇 不破不立

Chapter V Without destroying old, no construction newly

41

第六篇 以形写神

Chapter VI Express artistic conception in shape

49

第七篇 笔墨之道

Chapter VII The pen and ink's way

57

第八篇 感悟生命

Chapter VIII Comprehend life

67

第九篇 意象符号

Chapter IX Image signal

77

第十篇 心物相通

Chapter X Communicate between heart and thing

93

第十一篇 画即是我

Chapter XI The painting is me

105

第十二篇 以气贯之

Chapter XII Run-through with the spirit

119

第十三篇 变化之机

Chapter XIII The variety in technique

129

第十四篇 玄想妙得

Chapter XIV Wonderful gaining from unique idea

139

第十五篇 诗情画意

Chapter XV Poetry in the painting

149

第十六篇 价值判断

Chapter XVI 16 Evaluation in value

161

第十七篇 有待来日

Chapter XVII 17 Awaiting the future

173

作品欣赏

Enjoying Works

180

评论

Comment

190

林成翰艺术活动年表

Chronological table of Chenhan Lin art

208

后记

Postscript

212

Interview to Lin Chenghan

林成翰访谈录

地点：北京 Address: Beijing

时间：2001.6 Date: June 2001

徒然（以下简称徒）：林先生，好久不见了，您好。

林成翰（以下简称林）：您好，算起来，八九年了，见到您很高兴。

徒：我也很高兴。这家酒店新装修了，感觉还好吧！

林：很好。就是除了应酬，还要画一些画，有些累。

徒：这也难怪，毕竟您是“鸡王”呀！

林：王？什么王？这样说，不妥。霸道了。画画的，哪里有什么王呀！我跟您讲呀！八年来，我是闭门谢客。我要是静不下来，就不能画，您也画画，这个道理您懂吧？

徒：是这样，静下来不易呀！

林：是吗？我有时呀，在那个画案前，一坐就是一个半天，内人看了就纳闷，这家伙，发什么呆呀！那么个状态，那个笔墨在脑子里转悠。画画有时不可避免地不断地重复，但最终还是有了变化，很微妙的事。重复没意思，是不是？不好玩。

徒：了不起呀！还是画鸡吗？

林：是。八年如一日，如醉如痴呀！

徒：那样的话，一定画出了许多有价值的精品了。

林：那要大家说，一个人说了不算数。

徒：准备出版画册吗？

林：这次来北京，就做这件事。由人民美术出版社出版。

徒：祝贺您。

Skills shall be
specialized forever
Chapter I

1 术 有 专 攻

1 术有专攻

当老板的特想手下雇员多才多艺，至少也要一个顶俩，降低成本，增加利润。从一盆泥里炼出石油淘出金子，多美的事儿呀！可惜那是做梦。武侠小说常说某某十八般武艺样样精通，谁信呢？别学这路人，没有的事儿。天下这么多的人，一人专门做好一件事就了不起了。做事的道理都一样，俗话讲“一通百通”。

伺机

33cm × 33cm 1993年

徒：看过您的新作，很感动。
如果我没有记错的话，1990年您画了第一幅《百鸡图》；两年后，又画出了第二幅《百鸡图》。专门画鸡，前后近二十年时间，是什么使您这么执著呢？

林：一言难尽呀！当然，首先是我喜欢。

徒：我注意到传统写意花鸟画发展到近现代，特别是当代，有这样的趋势，画家往往对某一表现对象进行深入的研究，以求得突破。无论是主观原因，还是客观原因，这种努力都是符合艺术发展的规律。

林：你说得不错。这个事嘛，恐怕还要找找根本。具体来说，画家还是画他自己熟悉的东西，比较得心应手。如果你喜欢这个东西，但不熟悉，可以去研究，去了解。突破是在这个基础上逐渐产生的。本末不能倒置，是不是呀？

徒：是！这很关键。

林：还有，一个人要根据自己的精力、能力去做事，这是个很现实的问题。做到能易，做到神难了。

徒：或者说做事，先要琢磨好，想做的，能做的，能做成的，这三个问题。画画也是如此。

林：这是设想。艺无止境，哪里有什么成与不成的？画就是了。你只能说你在某一方面擅长，某一点上高人一筹。可凡事总在变化着，我自己就经常否定自己。艺术需要不断创新，需要专心。

徒：所以艺术实践又折腾人，又让人着迷。

林：另外，你鼓捣来鼓捣去，给别人看你的画，老样子，怎么成？

徒：像回锅肉似的。

林：还不如回锅肉呢！回锅肉添滋味了，有嚼头了。

徒：我一直不明白，您是怎么一下子想起来画鸡的？

林：记得小时候，家里墙上挂了一幅刺绣，有整开报纸那样大。绣了一雄一雌两只鸡，特别鲜艳漂亮，栩栩如生。从出生的那天起，我是看着、看着，不知不觉地长大了。现在想起来，好像就在眼前。因为家里穷，我母亲就养鸡，靠卖鸡蛋攒些钱，供我上学。我常常喂鸡，掏鸡蛋，特别喜欢鸡，五岁那时，我就用小树枝在土地上瞎涂瞎画，画的全是鸡。应该说小时候我最喜欢、最熟悉的就是鸡；并且我最开始画的也是鸡。记得一年级时，我还用黄泥捏了一只小鸡，插上鸡毛当翅膀，安上绿豆当眼睛，特好，获了一等奖。这就是缘分。

徒：听起来，像是农民意识。

林：对了。小时候看到的年画、剪纸，鸡的形象特别多，印象很深。后来知道，这就叫文化。

徒：小时候喜欢鸡的人多了，画画可没几个。您大概算是个天才吧！

林：怎么讲呢？我记得家里还挂着一幅油画，是风景画。还有幅书法，立轴的，是一个虎字。还有一幅郑板桥的竹子，是拓片。再有就是一本厚厚的欧洲建筑图册。因为父母喜欢，耳濡目染，慢慢地产生了兴趣吧，没人教导。记得小学上课时，就用钉子在粉笔头上刻东西，刻小车、小人头，完全是立体的。小车上窗户、轮子；小人有眉有眼。还把竹筷子削成宝剑，像真的那样，穿上红线当剑穗，用彩纸做成剑套。那时就觉得好玩。稍大时，常在墙壁上胡画一气，小人、动物、房子之类，凡我能画的地方，甭想空闲着。

徒：够调皮的，搁到现在，少不了挨罚。不过我还真见过这样的孩子，好像天生就有画画的能力，至少比别人强一些。这种潜能，遇到适宜的环境和机会就逐渐发挥出来了。

林：没错。后来，因为我能画，老师就让我画小孩子种树，

鹰扑

68cm × 49cm 1994年

画送到《大连日报》发表了，那年我八岁。

徒：说来说去，渤海湾出现了一个神童。

林：那倒不是。开始就是爱好，总想画得更好一些。所以，想的就是画画。那时功课不像现在的孩子那么多。空闲时就找样本临摹，例如《芥子园画传》，于非闇等人的作品。中学时，我遇到了美术老师沙荣琛，对我好。逢过年就送我一张熟宣纸，我就裁成小张，用来仿画。有时我还去劳动公园写生，白描牡丹等花草。这么日积月累，东学西学地有了点基础。那时还坚持每天练大字，什么颜体、欧体、魏碑等没少用功。十六岁时，我考鲁美附中时，就用毛笔直接写生，画一个老太太。我被录取了。

徒：当时肯定特高兴吧？没想到剃度容易，念经难，这艺术生涯可是要百般磨练的。

林：那时很单纯，没那么多想法，就是一门心思长本事，越学越觉得不够，一转眼间就毕业了。当时鲁迅美术学院只有工艺美术系招生，我选择了装潢专业。视野一下子拓宽了，知识面也打开了。比较现在而言，那时的专业学习比较容易掌握。闲暇之余，我更多地学习中国画。有幸得到赵梦朱、郭西河、钟质夫、晏少翔、季观之等老师的指教。也就是在这一段学习期间，我感到自己在各方面都有了很大的提高。因为掌握了一定的艺术表现方法，有能力进行创作的尝试了。记得我毕业后发表的第一幅作品是中国画《雪原惊鹿》。还有一些记不太清楚了。因为当时装潢的工作不很多，加上我在绘画创作方面比较出色，所以先到营口群众艺术馆工作，一年后转至大连市群众艺术馆。说实话，年轻时除了努力学习，想啥也没用。就是现在，也是走一步说一步呀！可有一点，到什么时候也没有变，就是你得有玩艺儿，是不是？学得多了，才能提高。

徒：您最近又拜谁为师了？

林：最近的，就是你了。

徒：我吗，电脑设计、彩色喷绘，这些机器活儿跟手工活儿比起来是两件事。

林：两者结合怎么样？

徒：改天再说吧！我听说您年画画得好。先前出版的《中国

现代美术全集》选编了您的一幅作品《叔叔夸我好孩子》，那画我看了，的确很美，能反映您绘画的根底。

林：大概在1980年至1987年，我是辽宁省年画学会副会长，在群艺馆工作。主要精力放在年画的辅导和创作上，那时全国有许多出版社出版我们创作的作品，一些作品获得了全国年画评选的大奖。特别令我感到欣慰的是培养了一批人。是很有意义的工作。

徒：由此看来，相当长的一段时间里，在您的学习与创作过程中，并没有鸡的影子，这是怎么回事？

林：1987年以后，我的健康状况不如以往了，长时间画那种比较写实、比较精细的画感觉不适。休养了一段时间。你知道，我是闲不了的。我就想，这画笔不能搁下，你总要做事才对，是不是？我在画年画那段时间里，画写意花鸟画，还有钟馗什么的，一是放不下，二是调剂一下情趣。也画了一些鸡，虽然画的不多，但获得的评价最好。无意之间，我自己也觉得画鸡时，又顺手又开心，很轻松就画下来，就能出人意料。我想这与我对鸡很熟悉有关。时间长了，我画的鸡就多了起来。

徒：噢！我明白了，画什么痛快，就画什么，避重就轻是画画的一条诀窍吧？

林：这还不一定，没研究过。

徒：那您当时没想过，一招鲜吃遍天吗？

林：讲实话吗？

徒：当然了。

林：没有。你知道吗？当时我在大连已经小有名气了。但是我自己并不满足，因为比起先贤大师的艺术造诣还差得远。这时我就暗自下了决心，把鸡画得更好，甚至超过所有的画家，这算不算野心？

徒：当然算了，不过这种野心不至于伤害别人，恐怕搞不好要伤了自己，是不是从此就不那么轻松了？上坡总是要出大力气的。

五德图

70cm × 70cm 2001年

老伙伴

82cm × 48cm 1997年

林：是啊，从此我就开始运用我掌握的一切知识，用全部的精力、时间对如何画好鸡展开了研究。大量的工作，辛苦，但挺充实的。

徒：不这样，您的艺术生命就停止了。艺术生命可以超越人的寿命，那样就是大师了，您是否有这样的目标？

林：偶尔想过大师这两个字，但说实话，那不是想的事。我想得更多的，还是多拿出好作品，贡献给社会，让大家与我共同分享。不论谁，看了我画的鸡，说声好，我就很开心。

徒：卖菜的看了也说好，您开心吗？

林：为什么不呢？

徒：这说明您还真没老想着当大师。

林：你看悲鸿的马，黄胄的驴，作人的骆驼，可染的牛，苦禅的鹰等等，老百姓都喜闻乐见，他们都是大师呀！

徒：还有齐白石先生画的虾。

林：对。

徒：恕我冒昧，您为什么不画大一点儿的动物，比如四不像。鸡，不过是家禽呀！

林：不登大雅之堂，是吗？这样想不对。

徒：为什么？

林：我对鸡很了解，四不像我也就见过几次。鸡是神物，你懂吗？

徒：什么神物？愿乞赐教。

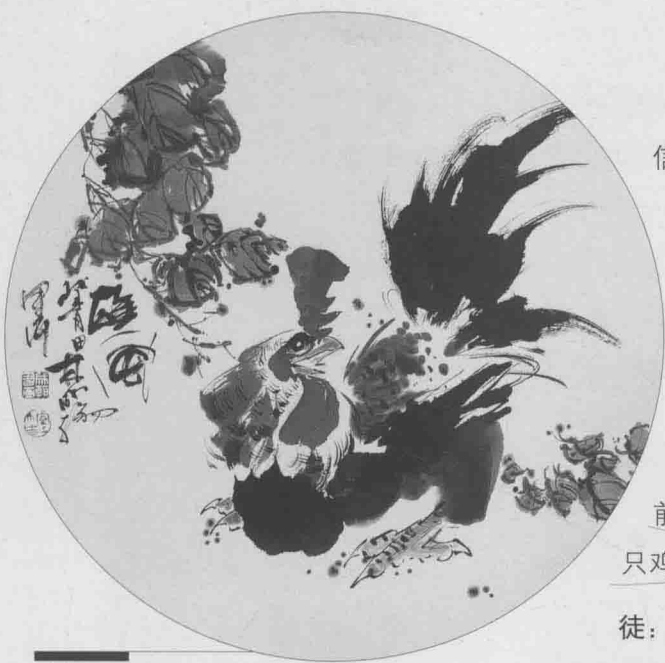
The head of
the feather family
Chapter II

2 羽 族 之 首

2 羽族之首

十二生肖中有鸡，没有凤，谁也不晓得这是为什么。影视界有一个金鸡奖，不管这个冠名有什么说法，有一点是明确的，因为人人皆知鸡是什么样子的。凤是神物，鸡虽非神物而自有神灵。一个离我们很远，一个就在身边。在天上飞的鸟中之王是不能同地上跑的鸡相提并论的，可是彼此同是“文化符号”。所不同的是一个能吃，一个不能吃。一个与我们的命运息息相关，一个与我们的命运紧紧相连。

秋风烈
60cm×60cm 1996年

林：无论春夏秋冬，不管雨雪风霜，鸡一到点一准鸣叫报时，特有信用。你知为什么？

徒：甭说，还真没琢磨过，您说怎么一回事儿。

林：我也不知道。你说神不神？

徒：神了，也不知谁教化出来的。老师高明，学生也真争气。

林：鸡对人的好处，可多极了。人与鸡的故事也很多。两千多年以前《诗经·王风》还有“鸡栖于埘，日之夕矣”的句子。以前有客自远方来，杀鸡接风洗尘，送吉祥；客人走时，为客人饯行杀只鸡，是祝吉祥平安。鸡在饮食文化中还含有浓浓的人情味。

徒：鸡与吉谐音，在古时有象征意义。

林：是的。唐朝时盛行画大鸡富贵图。画一只大公鸡站在石头上挺胸昂首而啼，下面画的是牡丹花。这画面有一层隐喻，很美好。富贵的意思。大公鸡啼，谐音及第。牡丹花是富贵的意思。大公鸡有冠，意指第一。隐喻的意思是状元及第。这里面读书、做官、荣华富贵三个意思全包括了，非常典型。在当时表达了一种良好的愿望。你说是俗是雅？在民间剪纸、年画、建筑装饰的砖刻彩绘上更多的寓意是吉祥富贵。可见鸡在人们印象里非常美好。鸡的艺术形象，符号化了。这里有含义。一直到今天，仍为人们所接受。古代还有用鸡血驱邪的风俗，在科学技术不发达的时候，也是一种安慰。雄鸡充满朝气，生机勃勃的形象，雌鸡温顺仁慈，爱护小鸡的性情更是人们喜爱的原因。把鸡作为艺术表现的对象，还需要更多的理由吗？

徒：恐怕没有必要了。记得1993年您应邀参加中央电视台的春节联欢晚会，向全国电视观众祝福，其中有您刚才讲的意思。

林：我还记得。我说：雄鸡高唱，万物吉祥，愿我画的《百鸡图》为广大电视观众朋友们驱邪恶，送安康。

徒：当然，这是个大主题，除此之外，您能不能再讲一些？

林：还有很多，例如影响较大的《韩诗外传》讲鸡有五德：“首戴冠者，文也；足傅距者，武也；敌在前敢斗者，勇也；得食相告，仁也；守夜不失时，信也。”这是比附封建社会道德规范，把鸡拟人化了。拟人是根据鸡的特定性情神态比喻出来的，所以很容易理解，也因此成为很好的画题。例如徐悲鸿先生画的《风雨鸡鸣》借守夜不失时抒发了忧世的心情。这是一幅精神内涵丰富，感染力极强的好作品。有些传统是要我们认真对待的。有时我想，在手里的要抓住，没有的要寻找，别什么还没找到，手里的也扔了，文化总是在流动中演变的。

徒：那不成空手套白狼了？智商不高可不成。