

CHINA ART

中国水墨

开拓传统艺术 · 呈现笔墨精神 | 林墉卷 |

CHINA ART

中国水墨

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国水墨.第5卷/林壖绘.—北京:北京燕山出版社,
2005.5

ISBN 7-5402-1688-3

I.中... II.林... III.水墨画—作品集—中国—现代
IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 020492 号

中国水墨 林壖卷

主 编:赵蒂嘉

责任编辑:李海滨 陈果 杨燕君

设 计:张海明

摄 影:林蓝 王豫明

出版发行:北京燕山出版社

地 址:北京市东城区灯市口大街 100 号 (100006)

电话传真:86-10-88552151 (发行部)

86-10-65240430 (总编室)

出 品:北京越壁堂文化艺术中心

邮购电话:86-10-61765765 81458968 81458958

联 系 人:董保建

经 销:各地新华书店

制版印刷:北京联兴盛业印刷有限公司

开 本:850 × 1165 1/16

字 数:13.3 千字

印 张:7.75

印 数:001-5000 册

版 别:2005 年 5 月北京第 1 版

印 次:2005 年 5 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5402-1688-3

总定价:960 元 (全二十册)

燕山版图书。版权所有。侵权必究。
燕山版图书。印装错误可随时退换。

CHINA ART

中国水墨

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国水墨.第5卷/林壖绘.一北京:北京燕山出版社,
2005.5

ISBN 7-5402-1688-3

I.中... II.林... III.水墨画-作品集-中国-现代
IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 020492 号

中国水墨 林壖卷

主 编:赵蒂嘉

责任编辑:李海滨 陈果 杨燕君

设 计:张海明

摄 影:林蓝 王豫明

出版发行:北京燕山出版社

地 址:北京市东城区灯市口大街 100 号 (100006)

电话传真:86-10-88552151 (发行部)

86-10-65240430 (总编室)

出 品:北京麒麟堂文化艺术中心

邮购电话:86-10-61765765 81458968 81458958

联 系 人:董保建

经 销:各地新华书店

制版印刷:北京联兴盛业印刷有限公司

开 本:850 × 1165 1/16

字 数:13.3 千字

印 张:7.75

印 数:001-5000 册

版 别:2005 年 5 月北京第 1 版

印 次:2005 年 5 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5402-1688-3

总定价:960 元 (全二十册)

燕山版图书, 版权所有, 侵权必究。

燕山版图书, 印装错误可随时退换。

对于林壖自己来说，一切是泰然而自信的，
甚至是带有扩张性和挑战意味的。

这种泰然中隐含着扩张，
自信中富于挑战性的特点正是林壖绘画美学品格的基础。

林埔 1942年生，广东潮州人，1966年毕业于广州美术学院中国画系，现任中国美术家协会副主席，中国画研究院院务委员，广东省文联副主席，广东省美术家协会主席。享受国务院特殊津贴专家，国家一级美术师，广东画院专业画家，广州美术学院院外教授。出版画集文集30余集。三次出访巴基斯坦，获巴基斯坦总统授予“卓越勋章”。作品为中国革命军事博物馆、中国美术馆、中国画研究院、广东美术馆、广州美术学院、广州艺术博物院、深圳美术馆、关山月美术馆等及海内外收藏家收藏。

霸悍的恣丽

——林墉绘画美学品格析

文 王璜生

对于林壖，我们尽可以有許多不一的褒貶，但有一點是無庸忽視置疑的，那就是在當代中國美術史上必有他一個特殊的位置。他創造了一種屬於他的獨特而鮮明的繪畫樣式並賦予這種樣式以飽滿的精神張力和氣質特點。不過，要對處在美術史這一位置上的林壖以進一步的理論評述，我們很快會面對這樣的難題：任何理論評述的標準都可能包含兩個方面的影響，一是積習，一是時尚。我們既可能駕輕就熟地揮動由歲月淘洗积淀而成的“優良”品性之大斧去對之削足去頭，一切合乎“規矩”地被裝進審美的“集裝箱”；又可能無法抵禦時尚大潮的陣陣沖擊，在失去理性價值的同时就范於時尚的好惡。我們清醒地意識到這樣的難題，當我们以“充滿霸悍之氣的精神張力”來描述和讚賞林壖繪畫的美學品格時，我們似乎與自身習慣並頻覺理所當然的傳統審美標準相沖突，畢竟，“霸氣”乃東方藝術尤其是水墨畫之大忌也。我們往往必須以理性的切入來加強讚賞的信心；當我們激賞並驚悟於林壖作品突出張揚的睿智思想 and 社會責任以及神思飛揚的文學風采時，我們卻懷疑是否這樣的審美眼光過了時，畢竟，當下是強調繪畫本體性語言建設的時代，藝術沒有必要承擔太多的附加重荷；況且，這個時代的多數人未必會“認真”地撿起散落滿地的種種責任，調侃、無聊、實惠已是許多人選擇藝術的實際心態；當我們對

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertong

林墉那带有“清新艳丽”的南方审美倾向的风格以赏心悦目的爱好时，苦涩艰辛的“西北风”却一次次地警醒我们“必须”对所谓的“浅俗甜美”的理想的抵御。似乎，蹲在墙角抽烟的西北老汉要比头遮芭蕉叶的南方少女更具“文化的内涵”；当林墉坚守那在中国画走向现代阶段中扮演重要角色的“素描加笔墨”这一阵地，并尝试在此基础上强化“线”的表现力从而突出主观情绪表达时，我们好像再度陷入“过去时”和“现在时”的矛盾交叉之中，被标示为“高品味”的真假“新”文人画对往日“素描式国画”的反叛似乎成为一种时髦，并成为有些人掩饰某种能力欠缺的有效托词，我们自身也难以回避这种反叛的情绪……这种种的感性和理性相冲突的矛盾，这搅结着“积习”和“时尚”而无法超然审视的理论困境，几乎是我们作为解读者和评述者所面对的突出难题。

不过，对于林墉自己来说，一切是泰然而自信的，甚至是带有扩张性和挑战意味的。这种泰然中隐含着扩张，自信中富于挑战性的特点正是林墉绘画美学品格的基础。

假如我们意识到并认可于这一美学品格，那么林墉绘画的理论评述便有了价值的逻辑起点。可以说，林墉绘画的总体特点是“充满强悍之气的精神张力”。这一点既体现为他画面所特具的那种精神气息和精神力度，也表现为他那尖锐而咄咄逼人的思想及文学性内涵在画面的溢出；既是一种睿智超颖的才华不自觉的烁动，又可理解为画面线条、色彩、水墨、结构冲撞而成的强烈澎湃的节奏；即便是代表他

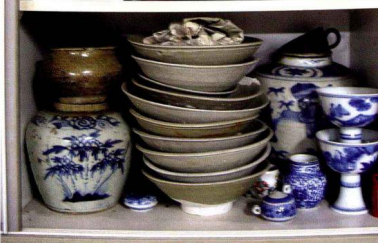
对于林墉自己来说，一切是泰然而自信的，甚至是带有扩张性和挑战意味的。这种泰然中隐含着扩张，自信中富于挑战性的特点正是林墉绘画美学品格的基础。

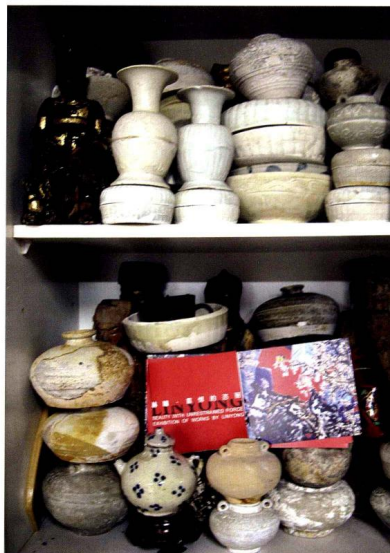
一个阶段突出风格的“大美人”形象，也“美”得令人感到战栗感到不自在，我们会为那双灵动的大眼睛摄走魂魄。这就是林壖的张力，充满侵略性的强悍张力。我总觉得，读林壖的画，有如欣赏大锣鼓的演奏，鼓点声声击在鼓心，也击在心灵，鼓声和心灵在颤动的空气中共振。我曾跟林壖说，你的鼓点点点有力，点点准确，假如再有一些似准确又非准确，敲在鼓心又敲在鼓边的模糊之点，也许会获得一种含蓄朦胧之美。他答以：当今画坛装朦胧装糊涂的太多了，他们本来就没有“准确”的能力，准确不了也便有力不了。我再过十年可能老眼昏花了，那时的模糊也许就是真正的“准确”基础上的模糊，那将进入另一番境界。他的话充满着一种自信的张力。他后来又在一次交谈中说，假如在目前这种氛围中有位五十岁左右的汉子仍在默默地做他该做的事，那才是真正的汉子。

当然，这种“强悍的张力”最突出表现在身兼作家的林壖锋芒四射的思想上。中国人那种天下为己任的道德精神和参与冲动，在林壖敏锐睿智和四溢才华的激化下充溢为他的形象、构图和气息。前些年的一个端午节前，他在“龙船水涨，戾气罡风中”画了一幅“钟馗”，钟馗手拿朱笔，感慨茫然。林壖题道：“天下惟尔能捉鬼，惜乎鬼有冤恶分。长夜苦祈钟进士，应扶冤魂上昆仑。”画中诗中所现，既是一种道义一种尖锐思想，也是一种机智和浩然之气。“钟馗”这一题材几乎成了他几年经常表现的内容。世上的鬼实在太多了，恶鬼冤鬼，好鬼戾鬼，该抓该扶，忙不过来，于是钟馗偷起懒来，无所事事。或吟诗咏句，充作风雅，“与人鬼周旋岂能无诗，凡事有诗三分雅”；（题画，下同）或留连于花花草草之间，“幽界怎无此清香”，“且借梅林避风雨”；或作儿戏、钓鱼、牧鸭、插花等等，借用“钟馗”的题材，从反题切入，其构思富于别出心裁的机智和尖锐性，总令人猛然有感喟然失语。而钟馗形象本身粗悍的张力为林壖夸张率意的造型、强悍有力的笔墨节奏、扩张性飞舞恣肆的线条表现提供了原型的力量。因此，在我看来，钟馗形象的表现是最能够代表林壖绘画的风格特点的。

其实，在林壖的笔下，这种张力即使是在带有禅佛内容的画面上也表现得相当突出。立意上所独具的那种精神力度在画面中被实现在主要的视觉反应上，令读者第一反应便别无选择地接受这张力的指向，并引向更深一层的思考和感悟。一幅老僧入定、闭目盘坐的画面，其境界仍是沉静无为的，但林壖在画面赫然地安排了一大块墨块，用白色写上四个大字“沉默是金”，沉静的画面猛然激起视觉的震荡，震荡

中凸现着对现实思考和参与的责任感和道义感。这是一种由静而动的表现，与传统所喋喋的“动而静，静而定，定生慧”的最高境界恰好相反。林墉的这种行为本身便体现了他艺术见解上的恣意而智慧之处，“反题”的思维方式和行为方式往往是他智慧和个性的一种体现。在他1990年创作的一批禅佛闲适内容的小品中，多少都包涵着画面形象的“静”和思维跳跃的“动”两层意义。“口中言少、心中事少、腹里食少，自然睡少，依此三少，神仙诀少。”题的是类似老僧入定内容的画面；“有情者上钓”也是以静制动、以静含动的题材；“终日说龙肉、不如吃猪肉”；“众人皆说依样好，我亦画葫芦”；“我心非石，何须拜石”，其机智性和深层的内涵使这些貌似静的画面充满了思考的张力和视觉的扩张指向。

有人说林墉是“唯美主义”，甚至是“享乐主义”。无论说这样的“主义”在中国绘画史或广东美术史上有如何的独特意义，但至少我认为，这样的评价和归纳似乎过于简单化，这大概只着于林墉曾在一个时期画了不少别人所无法比拟或代替、个人样式相当突出的“大美人”形象和近期的一些人体作品。当然，我们完全可以从他的这些有一定代表性的作品中来讨论林墉所试图建立的南方审美新

标准，这样的标准包括“冶丽、清新、流畅、轻快”等审美特征。

在平日的交谈中，他也常以颇为尖锐的言辞来鼓动建立南方标准的信心和必要性，其实，林墉所鼓吹得更多的是艺术的自律性和艺术家的独立性，属于艺术本体意义上自我价值的实现，也即就是以艺术自律的行为去对抗“积习”和“时尚”铺天盖地的潮水，消除“从众”、“从群”的非艺术心态，以我行我素的心态和行为去实现作为艺术家的社会意义和个人价值。

这种独立不群纵横不羁的精神，其本身已包涵着林墉美学品格特点的那种“霸悍之气的张力”。而他对南方审美特征的解剖和对建立南方文化精神的努力，也并非以表面的“冶丽、轻快”——“唯美主义”、“享乐主义”等所准确表达。在这一点上，林墉非常冷静地看到了南方文化的所长及缺陷，他甚至勇于直面并解剖其缺陷之处，在默默的“补短”工作中去作“扬长”的努力。无庸回避，南方艺术总体上缺乏传统文化的厚度，这是地域和历史的局限。“我们没有条件可以从小就在碑林里捉迷藏”；“从某种意义上讲，我们任何的补课都可能有所不足，但并不等于不必去补传统文化这一课，传统文化有其宽厚多层的内涵，我们可以从不同的方面去获得我们的所需。”（林墉交谈的大意）那么，南方

