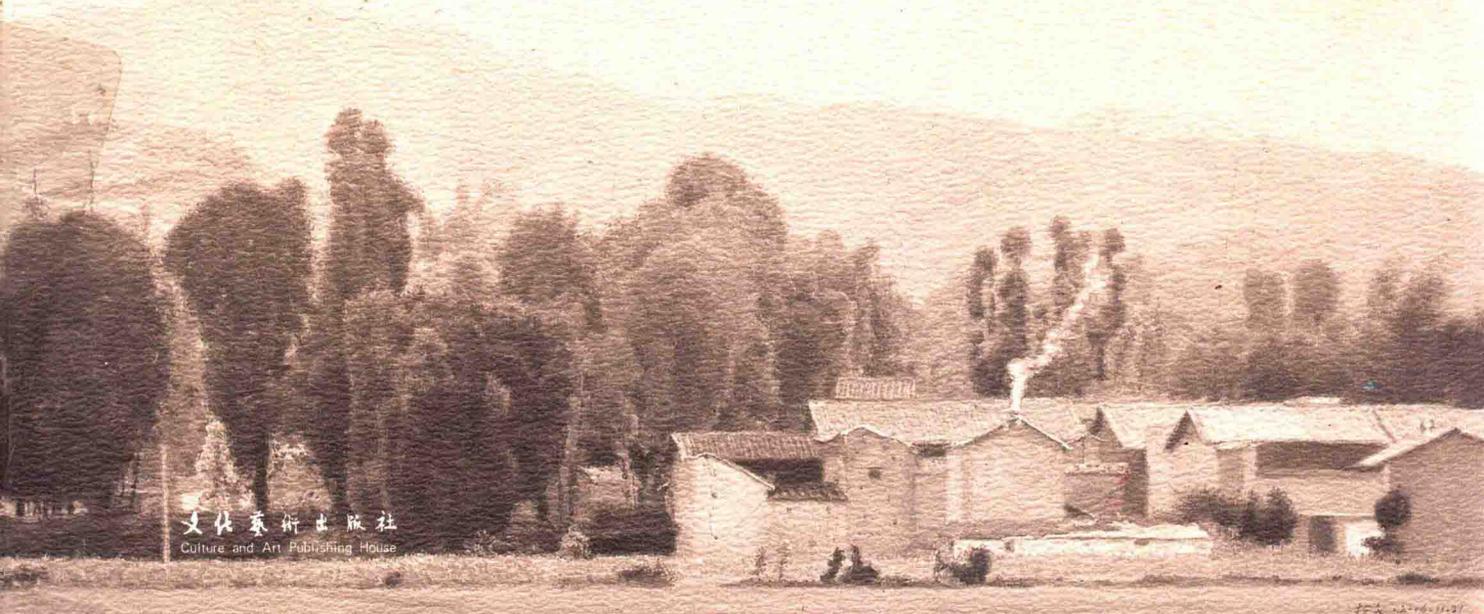

自然

界定的真实

林茂油画风景作品

自然

界定的真实

林茂油画风景作品

图书在版编目(CIP)数据

自然界定的真实:林茂油画风景作品/林茂绘.——

北京:文化艺术出版社,2012.12

ISBN 978-7-5039-5532-7

I. ①自… II. ①林… III. ①油画—风景画—作品集—中国—现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第301379号

自然界定的真实:林茂油画风景作品

著 者 林 茂

责任编辑 王 红

特约编辑 赵 倩

装帧设计 侯 萍

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

经 销 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 北京雅昌彩色印刷有限公司

版 次 2013年1月第1版

印 次 2013年1月第1次印刷

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 10

书 号 ISBN 978-7-5039-5532-7

定 价 128.00元

林茂先生的工作室

10

目 录

艺术决定真相

——与林茂的双重对话 / 碧雅特·莱芬莎德 01

Die Natur bestimmt die Wahrheit

Lin Mao – Ein doppelter Dialog / Beate Reifenscheid 02

林茂和他的艺术 / 常磊 07

“诗”与“思”的融会

——远离都市的风景 / 何桂彦 11

艺术感言

——关于风景 / 林茂 14

林茂简历 151

艺术活动 152

艺术决定真相

——与林茂的双重对话

路德维希美术馆馆长 / 碧雅特·莱芬莎德 (Beate Reifenscheid)

对自然的艺术还原早已成为了一种表达方式。所谓的“看”，就是由观者所引导所决定的反射。“看”是主观的认知行为，不是对已知事物的重新认识，就是对新鲜事物的欣喜发现，从而带动观者去追踪所见，去深究其内在价值。除了那些来自自然的观察并从中找到我们自己的映射，我们还看到了一个人与自然之间的对话关系。只有当自然的观察者自己知道并且愿意加入这种接触时，人与自然的这种对话结构才能存在并且发挥最大效用。人依然必须探索自己的真理，通过自己内在的资源来解释真理，并越来越近地接近核心与精髓。

1975年，林茂出生在四川省广安市。他觉得故乡是自己的根，因而始终想要回到那片土地，那个他度过整个童年的地方。那里山丘环绕，有着大片的原野和土地，潮湿的气候使得植被繁茂。在他的很多风景画里，林茂再现了这种环境——那是一个安静的印象，大自然在其中展示了内心淡淡的忧郁。这朦胧的玻璃光泽展示了当地始终潮湿的天气。这片温和笼罩在景观之上，模糊了原本清晰的边界。相反，自然和气氛的出现却被玻璃掩盖。因此，显而易见，那些画作和渲染的自然并不是速写画家所想象的。但那些看到风景后留下的秀丽印象与回忆在童年时期开始产生了融合。林茂不是在画布上自由书写的法国印象派演奏家，而是在以风景为元素组成的基本框架上写实。这意味着绘画本身是对内心的景观的创造，并试图将其尽可能地带到外部世界。因此，当在他的工作室里看到塞尚在1900年曾经画过的圣维多利亚山的景象时我们并不吃惊。这是艺术家对风景的概念，也是林茂所一直践行的。塞尚是第一个看到自己内心的感知并将其融入风景的艺术家，他使人们清楚，感知并不会是观察所得的唯一真相。与景观的对话通过两种方式完成，通过实际的现场交流，或者通过自己过去的经验去积极孕育。图像和记忆的合并将绘画的艺术带到一个新的境地。

对很多艺术作品来说创造都是如此，但对林茂而言，通过作品本身即可直现，同时也带来了直觉的感受。凭借他相对宽松的笔触，那最广泛直觉上的白色调承诺了一种印象——他的景观不仅仅是自然风光的景观，更是一种人文文化的景观。人们对风光的人工干预从修建房屋和道路开始，直到在田野耕地上随处可见其痕迹。但在林茂的作品中，这些干预难寻其踪，而是作为自然界的符号与风光和谐共存。而在别的工作中，那些田畦如同大地的瘢痕，自然的本来面貌被人为地干扰。林茂对此并不加以抱怨，而仅仅是不知不觉地做出评论。这是短暂的外观下一个简单的坚持，透过潮湿的阴霾，它清醒的坚强看起来几乎已经得到释放。尽管如此，占主导地位的人在他的画作景观结构中非常清晰。这样那些大自然本身的微妙色彩和细腻线条，特别是树木年轮，在画作上不再无迹可寻。

尤其是在这种自然的互动中，比如美，比如阳光下的心情，比如人的存在，这种互动只存在于商店或者其他合作领域，并藏着美丽的矛盾。这其中蕴藏着惊人的爆发力，并通过人对大自然的每一步开发表现出来。旧的事物渐渐消逝，并被新事物取代。但依然可以看到新旧事物的合作和共存。在林茂的作品中，人们可以感受到过去的辉煌和对于变化的悲伤，因为这似乎是对自然力量的夺取。

Die Natur bestimmt die Wahrheit Lin Mao – Ein doppelter Dialog

Beate Reifenscheid

Eine künstlerische Annäherung an die Natur ist immer bereits eine Interpretation. Kein Sehen, ohne dass es nicht schon durch die Reflexion des Betrachtenden geleitet und bestimmt worden ist. Als willentlicher Akt gleitet das Sehen hinüber ins Erkennen, entweder in ein vertrautes Wiedererkennen oder in ein spannendes neu Entdecken, das seinerseits antreibt, dem Gesehenen nachzugehen und seine inneren Werte zu erforschen. Dann wird aus dem reinen Sehen ein Beobachten der Natur und aus diesem wiederum eine Reflexion des eigenen Selbst und somit ein dialogisches Verhältnis von Mensch zu Natur. Diese dialogische Struktur kann nur dann entstehen und sinnbringend sein, wenn der Betrachtende die Natur in ihrem Sein begreift, wenn er willens ist, sich auf sie einzulassen, ohne ihr seinen eigenen und damit zugleich fremden Stempel aufzudrücken. Er muss sich auch heute noch auf die Suche nach ihrer eigenen Wahrheit machen, einer Wahrheit, die er mit seinen eigenen Mitteln interpretieren darf, aber an deren Kern und Wesen er möglichst nahe heranreichen sollte.

Lin Mao, 1975 in Guang'an City, in der Provinz Sichuan, geboren, findet immer wieder zurück zu seinen Wurzeln, zu einer Landschaft, die seine gesamte Kindheit geprägt hat. Es ist eine Landschaft, die durch Hügel, Felder und großräumige Landstriche geprägt ist und deren feuchtes Klima die üppigste Vegetation hervorsprossen lässt. In vielen seiner Landschaftsbilder lässt Lin Mao dieses Atmosphärische der Landschaft aufscheinen. Es sind ruhige Impressionen, in denen er die Natur zeigt, ein Hauch Melancholie liegt über ihr und ein dunstiger, glasiger Schimmer verrät, dass der Blick

immer durch die Feuchte des Tages beeinflusst ist. Wie leichte Nebenschwaden lagern sie über der Landschaft und lassen alle Konturen an Schärfe verlieren. Vielmehr erscheinen Naturraum und Atmosphäre wie durch ein optisches Glas verunklärt und gleichsam distanziiert. Es erscheint deshalb naheliegend, dass die gemalte und wiedergegebene Natur nicht wirklich als Abbild skizziert ist, sondern dass die landschaftliche Impression und die Erinnerung an die bereits in der Kindheit gesehene und empfundene Landschaft in eins verschmelzen. Lin Mao malt dies jedoch nicht der virtuosen Freiheit der französischen Impressionisten sogleich auf die Leinwand, sondern skizziert auf dieser die Komposition erst vor, um auf diesem Grundgerüst weiter seine Landschaft komponierend zusammenzusetzen. Insofern zeigt bereits der Malakt, dass es sich um eine Hervorbringung einer inneren Landschaft handelt, die er mit der äußeren Wirklichkeit möglichst in Deckung zu bringen trachtet. Es mag deshalb nicht erstaunen, wenn in seinem Atelier eine eigene Interpretation des Mont Sainte Victoire steht, eben in jener Perspektive, in der sie Paul Cézanne um 1900 bereits gesehen und gemalt hat. Es ist zugleich das künstlerische Konzept von Landschaft, dem er sich selbst verpflichtet hat. Cézanne war der erste Künstler, der zur sehend wahrgenommenen Sicht auch die eigene, innere Wirklichkeit mit in die Landschaft legte und verdeutlichte, dass es nicht nur eine einzige Wahrheit in der Betrachtung geben kann.

Den Dialog mit der Landschaft vollzieht Lin Mao damit in doppeltem Sinne, nämlich sowohl aktuell, in der konkreten Auseinandersetzung vor Ort, als auch im aktiven Hervorbringen

der eigenen Erlebniswelt, die sich aus der Vergangenheit speist. Gesehenes Abbild und erinnerte Impression verschmelzen im malerischen Akt zu einer vollkommen neuen Einheit.

Das mag für viele Kunstwerke ohnehin zutreffen, aber bei Lin Mao wird dies im Gemälde selbst sichtbar und zugleich zur sinngebenden Anschauung gebracht. Mit seinem vergleichsweise lockeren Pinselstrich, der sich im weitesten Sinne auch im Impressionismus verpflichtet weiß, stellt er eine Landschaft dar, die nicht mehr nur Naturraum, sondern vor allem Kulturraum geworden ist. Die Eingriffe des Menschen sind anhand von Häusern und Straßen, letztlich auch in den kultivierten Feldern überall sichtbar. In einigen seiner Gemälde sind diese Eingriffe kaum merklich und gehen so eine wunderbare Symbiose mit der Natur ein, in anderen hingegen meint man zu spüren, dass die Furchen in den Äckern sich wie Narben in einer aufgerissenen Haut zeigen. Die Ursprünglichkeit der Natur ist hier zutiefst gestört und künstlich überfremdet. Lin Mao malt dies nicht anklagend, sondern nur kaum merklich kommentierend. Es ist ein schlichtes Festhalten des augenblicklichen Erscheinungsbildes, dessen nüchterne Härte durch den feuchten Nabenschleier geradezu gemildert erscheint. Dennoch, die Dominanz des Menschen in seiner Präsenz innerhalb des landschaftlichen Gefüges erscheint mehr als deutlich. Darüber können auch die zarten Farbnuancen und die filigranen Linien, insbesondere der Baumlinien, nicht hinwegtäuschen.

Gerade in diesem Zusammenspiel von naturhafter Schönheit,

von atmosphärischer Gestimmtheit durch das Tageslicht und die indirekte Gegenwart des Menschen, die sich nur in seinen Häusern und bearbeiteten Äckern ausdrückt, liegt ein faszinierender Widerstreit. In ihm versammelt sich all die Brisanz, die sich in jeder fortschreitenden Inanspruchnahme von Natur durch den Menschen ausdrückt. Das Alte vergeht, wird verdrängt und das Neue macht sich dies zueigen. Noch scheint es ein versöhnliches Miteinander zu geben, aber in Lin Maos Werken spürt man den Glanz des Ursprünglichen und die leichte Wehmut über die fortschreitende Veränderung, die der Natur ihre Wirkmacht zu rauben scheint.

组织中央美院知名艺术家代表团赴埃及考察

从左至右：曹力先生、陈文骥先生、王沂东先生、翻译、胡建成先生、戴士和先生、靳尚谊先生、屠秋先生、埃及文化部官员、詹建俊先生、杨飞云先生、林茂、孙景波先生。

林茂和他的艺术

中国艺术研究院副研究员·画家 / 常磊

林茂是一位长于自然风景题材的艺术家，他曾经就读于中央美院油画系的第一工作室。业内人士都知道，第一工作室的研究方向是古典人物的表现。而林茂却以风景作为个人表现的主题，艺术家表现的主题一般会与某种心理情结关联，林茂也不能例外。他的故土四川广安乃是修林茂竹风景幽雅之所在。或许，故土的沟壑山川已经化为一种心理潜影，一种缠绵的低音，回荡在灵魂的深处，使他难以舍弃，最终外化为表达的主题，这是心理情结最佳的宣泄渠道。

人都喜爱优美的风景，徜徉于自然天地之间。然而，艺术家观摩自然与常人观摩自然必然有异，常人的眼光往往局限于生活情感，抑或升华之，由自然而感怀境遇，发出庙堂江湖之论。艺术家观摩自然则别有视角，除却自然的人文情怀之外，另有一层形式的自然。这一层形式的自然由专业视角而生，乃是长短、蜿蜒、黑白、灰艳之类。

艺术家进入表现的高层次，形式也受制于深层的最诚恳真实的审美情感。林茂的风景作品气息别致，淡雅而富于诗意。从某种角度来看，他笔下的风景并不是完全参照自然本身，而是对自然诗意的改造，改造的动力源泉就是他本人独特的审美判断。

艺术语言是艺术家的心灵写照，因而他的艺术语言必然折射出心灵的气质。林茂是一个平和优雅的人，他的视野里优雅无处不在，但他并没有简单地将它转换为平铺直叙的场面，而是寄予某种审美的情绪，使人产生一种回忆或眷恋。他始终以一种朴素笔调在描述他视野里的自然，并赋予其精神的灵性。这是林茂的专业立场，也是他的文化立场。

林茂的绘画艺术在这个动荡并快速运转的世界里，尤其显得超越功利，由此，我们可以品读到他安详稳定的审美心态，以及探求自然的不倦精神。他的绘画给予观者一种整体气质。这种气质在某种意义上也可以理解为是一种审美观念，是人性的美好与清澈。

(左) 2012年6月在法国枫丹白露西斯莱的故乡莫雷镇写生

(右) 中国当代艺术院院长助理林茂陪同中国当代艺术院院长罗中立先生出席中国当代艺术院晚宴
出席晚宴的嘉宾有：罗中立、张晓刚、宋冬、展望、曾梵志、周春芽、叶永青、汪建伟、岳敏君等