



名家课堂

林海钟和他的学生

浙江人民美术出版社



图书在版编目 (C I P) 数据

林海钟和他的学生 / 王素柳主编 ; 林海钟等绘. —
杭州 : 浙江人民美术出版社, 2013. 4
(名家课堂)
ISBN 978-7-5340-3419-0
I. ①林… II. ①王… ②林… III. ①国画技法
IV. ①J212
中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第046129号

名家课堂 / 林海钟和他的学生

选题策划: 江健文 王 犁
责任编辑: 江健文
装帧设计: 见 闻 江 南
责任印制: 陈柏荣

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印 刷 杭州下城教育印刷有限公司
版 次 2013年4月第1版·第1次印刷
开 本 889×1194 1/16
印 张 8.5
印 数 0,001-2,000
书 号 ISBN 978-7-5340-3419-0
定 价 68.00元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

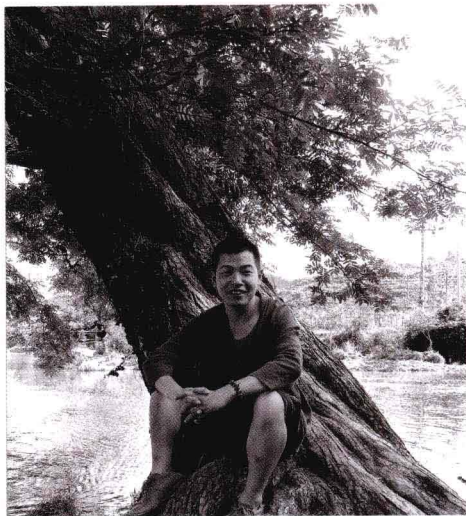
名家课堂 / 林海钟和他的学生

主 编 / 王素柳

浙江人民美术出版社



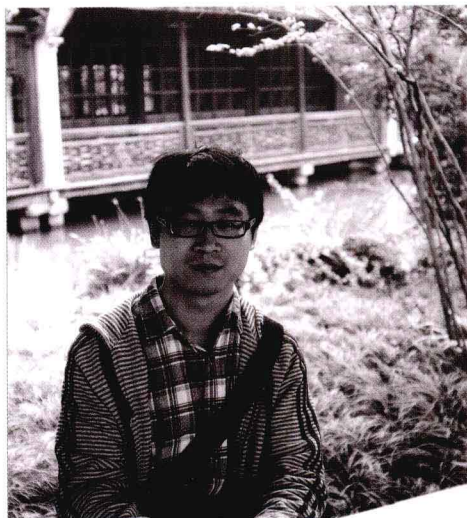
林海钟，1968年生于杭州，号林泉阁主人，自幼习画。1986年考入浙江美术学院（现中国美术学院）国画系山水专业，1990年被保送攻读中国画山水专业硕士研究生，1991年获首届“潘天寿奖学金”，1993年留母校国画系任教，1997年至1999年任中国美术学院国画系山水教研室主任，2004年获中国美术学院国画山水专业博士学位。现为中国美术学院中国画山水专业教授、博士生导师。作品被中国美术馆、上海美术馆、广州美术馆、英国伦敦大英博物馆等收藏。



郑 宇

号吉木正宇，1972年生，祖籍福建漳州，广西桂林人。自幼习画，曾师从徐家珏、张伟平教授。1994年考入中国美术学院国画系山水专业，师从林海钟教授。2007年起任教于中国美术学院成教学院，为灵隐寺济公殿壁画创作组成员。

四四页



陈 可

1981年出生于浙江萧山。2001年考入中国美术学院国画系山水专业，2005年本科毕业，获学士学位，同年考入中国美术学院国画系山水专业读研究生，师从林海钟教授。2008年研究生毕业，获硕士学位。现为西泠书画院专职画师。

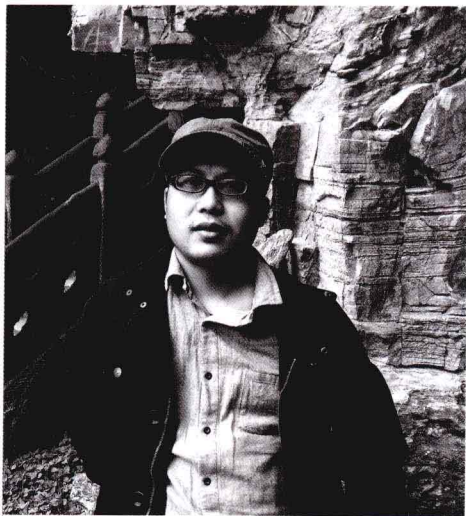
五二页



虞仲韦

浙江杭州人。2006年考入中国美术学院国画系山水专业，2010毕业，并考取中国美术学院国画系山水专业研究生，师从林海钟教授。

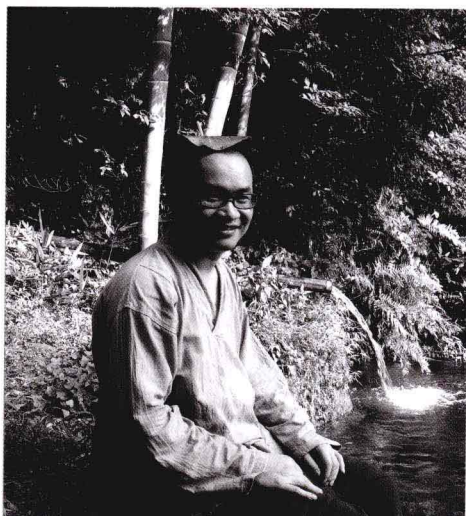
九〇页



徐 熊

1980年出生于苏州。2004年毕业于中国美术学院，2008年毕业于中国美术学院国画系山水专业，师从林海钟教授，获硕士学位。

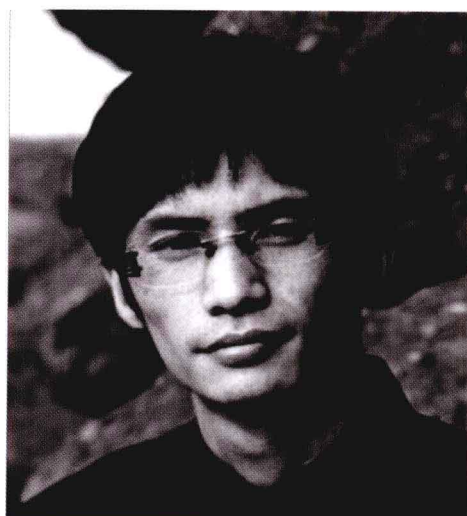
六〇页



翁志丹

1999年考入中国美术学院附中，2003年毕业后保送至中国美术学院国画系山水专业，2007年毕业，获学士学位，同年保送至中国美术学院国画系，为张伟平教授，林海钟教授硕士研究生。2010年师从林海钟教授攻读中国画创作实践与理论研究博士研究生学位。

六八页



计 锋

1981年生于江西上饶。2006年毕业于中国美术学院国画系山水专业，获文学学士学位。2007年在中国美术学院国画系攻读硕士研究生学位，师从张伟平、林海钟教授，于2010年毕业，获文学硕士学位。现在中国美术学院攻读博士研究生学位，导师为金观涛、毛建波教授，研究方向为中国思想与绘画。

七八页



赵 柘

字木石，山东淄博博山人。少从家学，六岁始习书画。2006年至2010年就读于天津师范大学国画系。2010年考取中国美术学院国画系山水专业研究生，师从林海钟教授。

一〇二页



林 淼

1981年6月出生，广东潮阳人。2006年毕业于中国美术学院国画系，师从林海钟教授，第二届广东青年画院画家。现为广东画院签约画家。

一一〇页



王素柳

出生于浙江文成。2002年毕业于温州师范学院美术系并留校任职。2005年考取中国美术学院国画系山水专业研究生，2009年毕业并获硕士学位。2012年考取中国美术学院山水专业博士研究生，师从林海钟教授。现为温州大学讲师、浙江画院艺术工作室山水画研究员、浙江省书法家协会会员、灵隐寺济公殿壁画创作组成员。

一一八页



散谈山水画的写生

林海钟



山水画的写生有相当的难度，初学者往往置身于真山水中不知所措，无从下手，常常只能对眼前所见的进行写实描绘，最多采用西洋绘画中风景画的写生方式。这样是无法真正表达山水画的应有境界的。“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。

东晋王羲之云“人在山阴道上行，千岩竞秀，万壑争流”，道出了古人观察山水的奥妙和真谛，让后来者心向往之。江南山阴的山水植被丰厚浓郁，树木高大茂密，人在其间，视线被遮，目不能远及，不如北方太行一带的山水，视野广阔开朗，可以目极千里。而王羲之却有“千岩竞秀，万壑争流”之句，不能不让读者感叹：去过山阴道的人知道，肉眼是无法看见千岩万壑的。很显然，这是王羲之的灵感，是他对山水的认识。只有对山水有深刻观照的人，才能写出如此有感染力的句子来，使我们后辈学者如临其境，仿佛置身于一千多年前的山阴道上，穿越古今，与王羲之携手同游。

对山水画的思考本身是一种提升，是一种象外的思考，山水画非肉眼所见的风景画。我们知道，眼见并非为实，物体也并非近大远小，透视其实是一种错觉，“丈山尺树，寸马分人”才是真正的比例。

那什么是山水呢？山水是古人陶冶情性，感悟人生的道用之器，古圣贤人有仁智之乐，所指即是寄情和畅游于山水之间。只有这样的高人逸士才能认识真山水。

山水的观法是山水画的基础，是学生体会真山水的钥匙，也是山水画写生的前提。

至于山水的观法，早在六朝已经成熟。宗炳《画山水序》是中国古代第一篇山水画理论。其中对山水画的观法是这样写的：且夫昆仑山之大，瞳子之小，迫目以寸，则其形莫睹，迥以数里，则可围于寸眸。诚由去之稍阔，则其见弥小。”

山水乃大物，必然大而远，人在其间，迫目以寸，则被高大的树木和巨石遮挡，加上近大远小的错觉，

使我们的肉眼见不到山川的整体和正确的比例关系,所以苏东坡才有“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的句子。同时,由于视觉造成的错误使我们无法看到正确的山水比例,所以必须“迴以数里”或“诚由去之稍阔”的“以大观小”的观法,才能把握山川的真实比例。

历代的高士和画家,在对于山水的认识方面留下了很多经验,并广泛留在他们的著作和画迹当中,值得我们后人借鉴与学习。北宋山水画家郭熙总结出山的表现法有高远、深远、平远“三远法”,山有可行、可望、可游、可居等山川规律。五代画家荆浩在太行山写松数万本;范宽一辈子待在终南山,披图幽对,深得山水之妙。他们的作品深谙山水的真谛,其精神千年不灭,至今仍能够让我们感受它们的光芒,可谓不朽。

写生只是我们认识真山水的必要手段,不是我们的终极目的。了悟真山真水,把握美的规律,并能够在其间陶冶性情,让生命得到滋养,以提升我们的人生境界,才是目的。

可见,山水画的写生对画者的要求很高,首先要有大山水的观念。同时,对真山水要有相当的认知,更需要有高尚的情操和开阔的胸怀。只有了悟真山水妙趣的人,笔下的山水才能生机无限,才能逍遥自在,达到“畅神”的境界。

总结前人经验,写生的要点无非两个:造化和心。造化,是山水的自然之体,即客观山石树木的有形特征。其二是心,也就是审美的发现与提升。古人说的几个境界,比如师造化、师古人之心、师己之心等等都无不出于此。

古人云:目有所极,故不能周。因为视觉的局限,无法得到真正的认识。变化和开放的思维,不拘一格,形成了中国山水画观法的特有观照。山乃大物,必须跋山涉水,俯仰高低,远近观察。树木也是一样,它们姿态各异,特征不同:松柏有龙蛇飞动之形,古柳有临风探水之姿,梧桐更有凌云高节之气。并且,各种树木在不同的地理环境中呈现出千姿百态来。

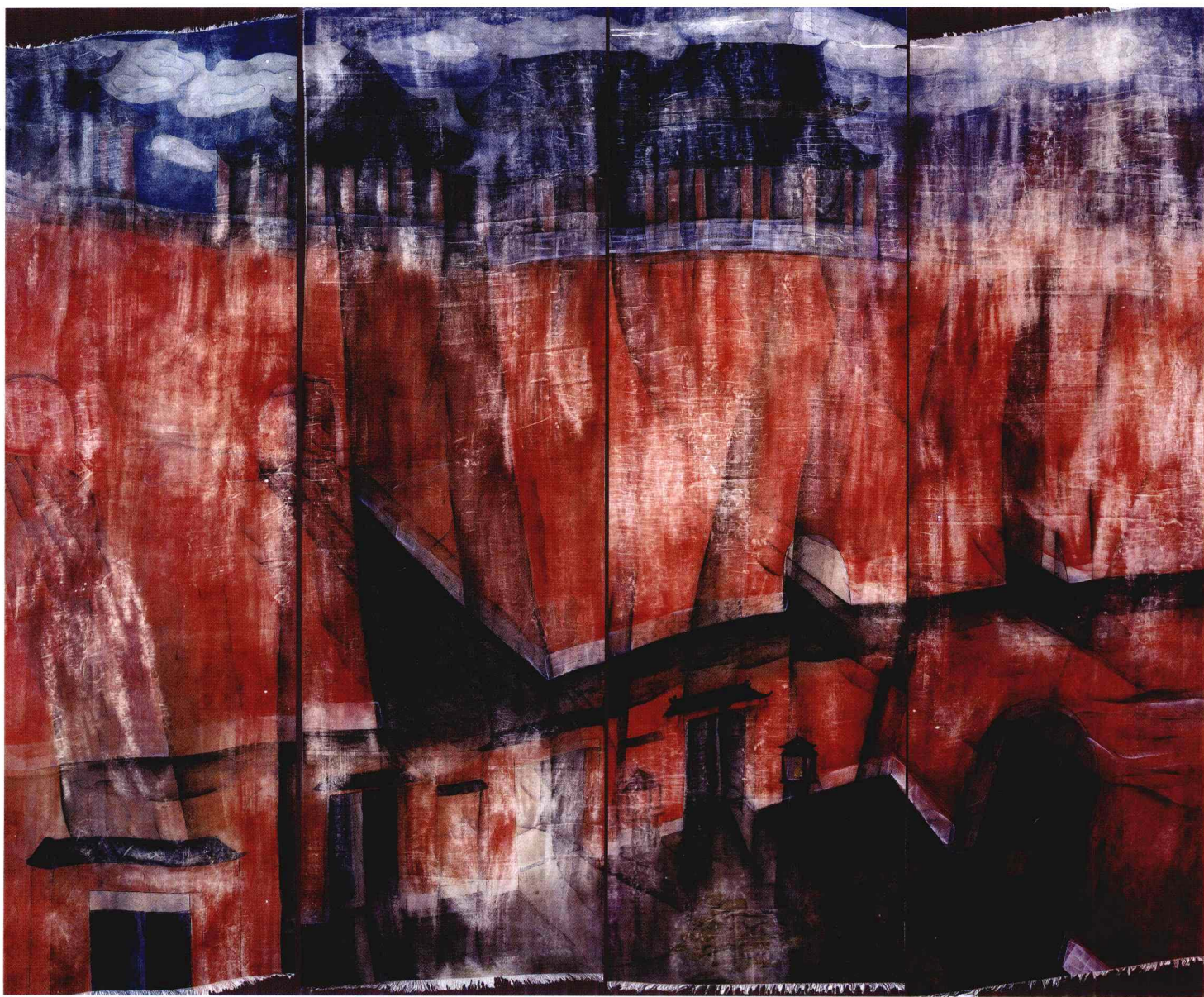
其实,发现好看的山石、树木之形,也是很不容易的。前面所说的师造化应该是画山水的第一悟。直接向真山真水学习,游于山林之间,接受山川树木气息的浸润,是一个优秀的艺术家所具备的知见。但是,仍然因为眼界的局限,而未能有缘见到真正好的山川景象。我们留恋所见有限的山林,并在其中勤奋写生,青春也随着在流逝。此时此刻,我们也许有收获,然而因为有所收获,自我便开始膨胀,于是更增加了傲慢的心。我们走了弯路,浪费了时间却完全不知道。

对于山峦奇峰的写生,我想到的是石涛的名句“搜尽奇峰打草稿”。面对古人的智慧,我们不得不低头,因为浪费的时间太可惜了。在体悟真山真水的方面,前人作出了榜样。要搜尽天下的奇峰,谈何容易,必须要行万里路,访遍名山大川,才有资格说。我想石涛此言应该也是他的理想。

向古人学习,可以提高智慧,缩短我们正确认识壮丽山川的距离。宋郭熙《林泉高致》云:“山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者……但可行、可望不如可居、可游之为得。何者?今观山川,地占数百里,可游、可居之处,十无三四,而必取可居、可游之品。君子之所以渴慕林泉者,正谓此佳处故也。”这是古人的经验所在,对于后辈学者,只要去印证即可,相当直接和简单,无需从头做起。学习前人留下的丰富经验,也就是师古人,透过古人的语言和画迹可感知和触摸他们的心。而在山川的写生当中是否能会有会心之处?当你被山水之美感动并与之有了契合,这种契合就是会心处。也许在某座奇峰异石上与石涛和尚相遇了,或者在深壑岩崖中的某棵古松下遇到了洪谷子,此类种种的会心,种种的契合,真是妙不可言。此刻你已经深得古人之心。

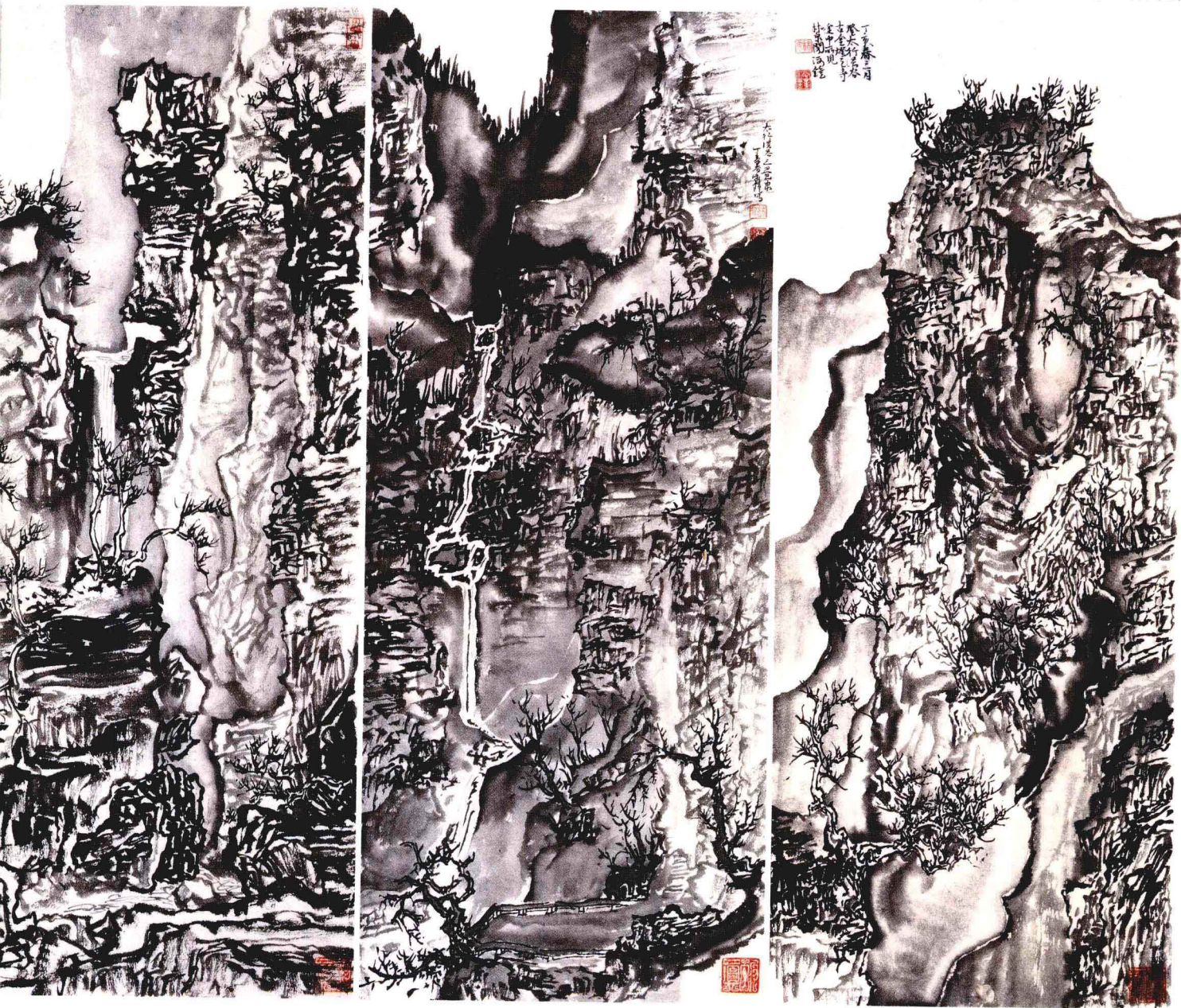
体悟古代贤者之心,是写生和游历山川景象的核心,但仍然不是目的,即使到了随时都能契合的状态。而另一种境界的呈现才是我们的期待,即开始发现自我。此刻我们对山水有了判断,有所选择,由认知产生了知见,即石涛画语录中提到的蒙养状态下的受与识。此刻意识到自己的心是无所不包的,心像长了翅膀,可以遨游天下的名山,并能创造山川自然,所谓笔底云烟与造化同功。

紫禁城 大英博物馆藏 140cm × 150cm 绢本重彩 1991年-1992年 林海钟





太行写生系列 74cm×29cm×6 纸本水墨 2007年 林海钟





太行山行记

林海钟

2007年4月9日带研究生六人赴太行山写生，4月21日返杭州。

太行，古之名山，《艺文类聚》载：“《山海经》曰，太行山，其首曰归山，其上有金玉，下有碧玉。《穆天子传》曰，天子命驾八骏之乘，赤骥之驷，南征翔行，迳绝翟道，升于太行，南济于河。”《墨子》曰：“墨子请耕柱岭子曰，将上太行，驾骥与牛，子将谁驱？曰，将驱骥，以骥足贵也。《尸子》曰，龙门，鱼之难也，太行，牛之难也，以德报怨，人之难也。”《战国策》曰：“范雎说秦王曰，举兵攻荥阳，则成皋之路不通，北涇太行之道，则上党之兵不下，王举兵而攻荥阳，则其国断为三。”《神仙传》曰：“王烈入太行山，忽闻山东北雷声，往视见山上破数百丈，石中有一孔，径尺，中有青泥流出，烈取抔之，随手坚凝，气味如粳米饭。”《诗》曰：“晋袁宏《从征行方山头》诗曰，峨峨太行，凌虚抗势，天岭交气，窈然无际，澄流入神，玄谷应契，四象悟心，幽人来憩。”据记载：“太行山在彰得府城北二十里，其山西自济原东北接河内修武、辉县、林县，至磁州界，绵亘数千里间，峰谷岩洞，景物万状，虽各因地立名，然实皆太行也，为中州巨镇，禹贡太行山至于碣石亦相联属之意。”

此行写生三地，为郭亮村、林虑山和洪谷，皆属辉县、林县之太行。

郭亮村 在辉县，属河南太行山系，村落于山岩之上，飞崖凌绝，壑深幽冥，车需上盘数十里而至。

林虑山 读郭熙《林泉高致》之句：“嵩山多好溪，华山多好峰，衡山多好别岫，常山多好列岫，泰山特好主峰，天台、武夷、卢霍、雁荡、峨眉、巫峡、天坛、王屋、林虑、武当皆天下名山巨镇，天地宝藏所出，仙圣窟宅所隐，奇崛神秀，莫可穷其要妙。”名山巨镇中的林虑，当指太行林虑山，地属林州境，是我们此行目的地之一。太行山脉绵亘数千里，因地立名，郭熙独谈林虑，可见在他心中的地位，此地也许是太行山的最胜之处？不得而知。

太行写生系列 29cm×74cm 纸本水墨 2007年 林海钟



在林虑山三天，目游石板岩、王相岩、高家台和水段诸地，亲受幽深、冷峻、阔远、雄浑、苍古、浩淼诸境，可谓酣畅淋漓，林虑山境胜郭亮。

洪谷 16日早晨即入太行洪谷。洪谷是晚唐画家荆浩隐居之地，我们除了看山作画外，更有朝圣之心。《笔法记》中所描绘的景象殊胜，与林虑和郭亮不同，清澈，干净。谷中藏有的古寺、塔林，多已颓败。虽然如此，但气息仍然十分祥和，此时太行之行正渐入佳境。

洪谷子所居具体在哪里？不得而知，有荆浩画苑，言是洪谷子隐居之所，有启功题云“荆浩隐居处”。画苑主人郭氏吉林，是隐居的山里人，朴素好客，研习山水画也多年，自得其乐，房里贴满了他的画。

太行洪谷之巅有金灯寺，地属山西，十年前曾游过，古寺的位置高耸，如佛之顶，其崖若佛身入深壑之中。下应有溪水，还记得古寺中碑文句“泉水涓涓绕佛足”，真有象征之义，洪谷即在佛足之下。当时站在山顶上望了望洪谷，乃荆浩归隐之处，却无缘一游，颇为遗憾。今天，则缘结洪谷之中，朝山巅望去，高远处，依稀可辨的建筑即是金灯寺，想来真有十年回望之意，可叹。

金灯古寺 从洪谷去金灯寺甚远，需不辞疲劳才能到达，其境有界，是日直射，于乱石谷中，危崖欲坠，时有鹰隼盘旋，挥汗而思，皆古人旅途艰辛之苦，于是作句云：

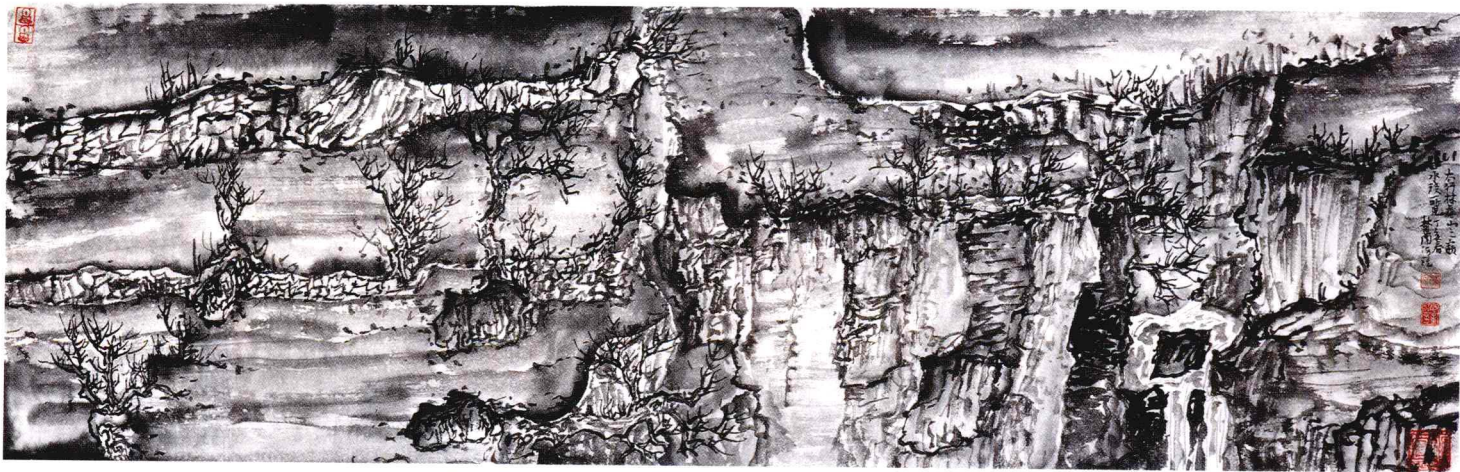
瀛洲人难求，太行牛不走，
古道断危崖，枯木死龙虬。
日炎无阴阳，暑热客谁留，
缘求意其中，苦行作神游。

经过一段苦行攀爬终于登上了巨崖危石，坐下休息，此刻一轮红日尽显浑沦，又是一番景象，似入佳境，想起朱德润的《浑沦图》，便很想以此境再作一幅。

此地古称云上草原，远远望去果然是一片草原，奇石遍布，绝似草原牧羊，真像塞外风光。十里之外又有巨崖石峰，峭拔耸立，高出三界，其上即为金灯古寺。

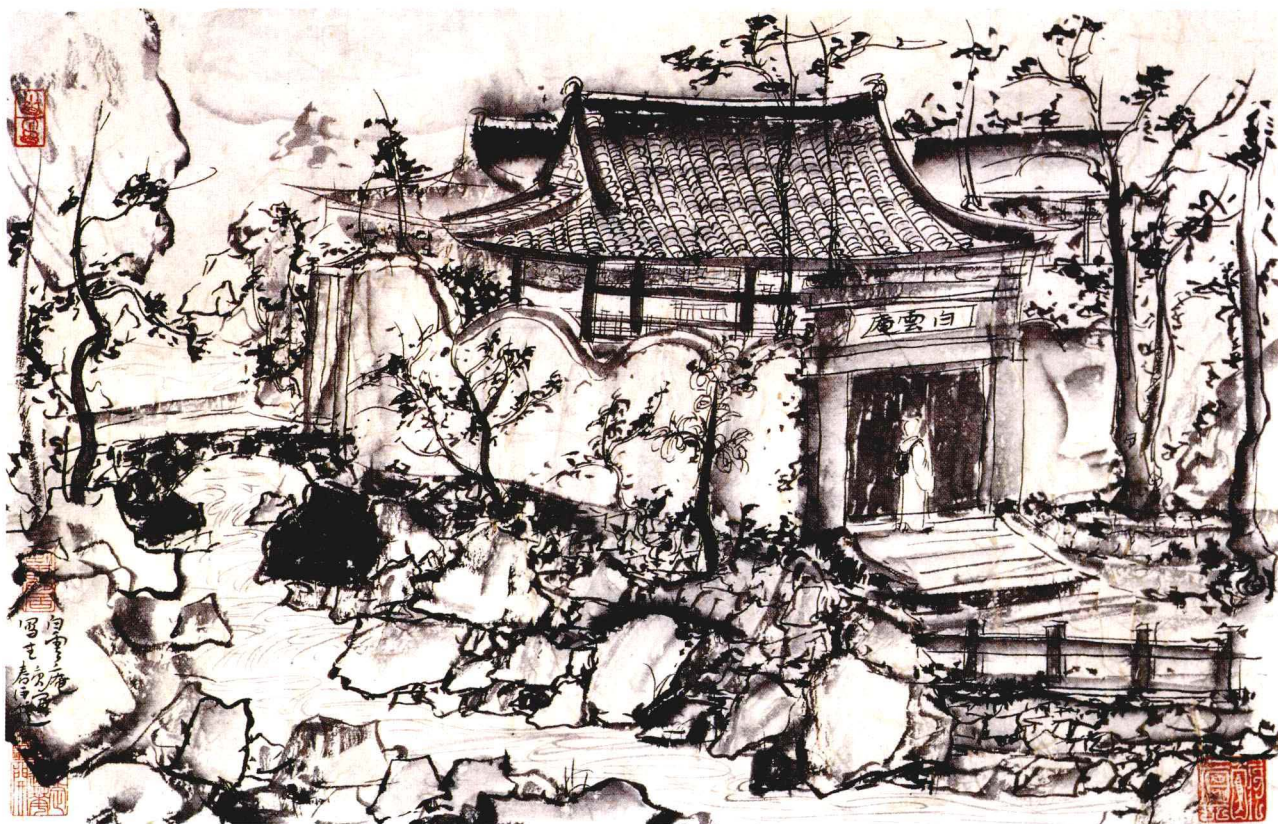
太行广而阔，远望金灯古寺，在太行之巅，高而远，可谓顶上之顶，于是便想起了《楞严经》“大佛顶”之意义来。《楞严经》又称《大佛顶首楞严经》，“大佛顶”乃广大无上正觉的意思，就如这高耸的金灯古寺，在天之边，是无上的果位，而我们此行攀爬和苦行所现之景仿佛即是参悟中的层层境界，不能不让人惊叹。

太行写生系列 30.5cm×92cm 纸本水墨 2007年 林海钟

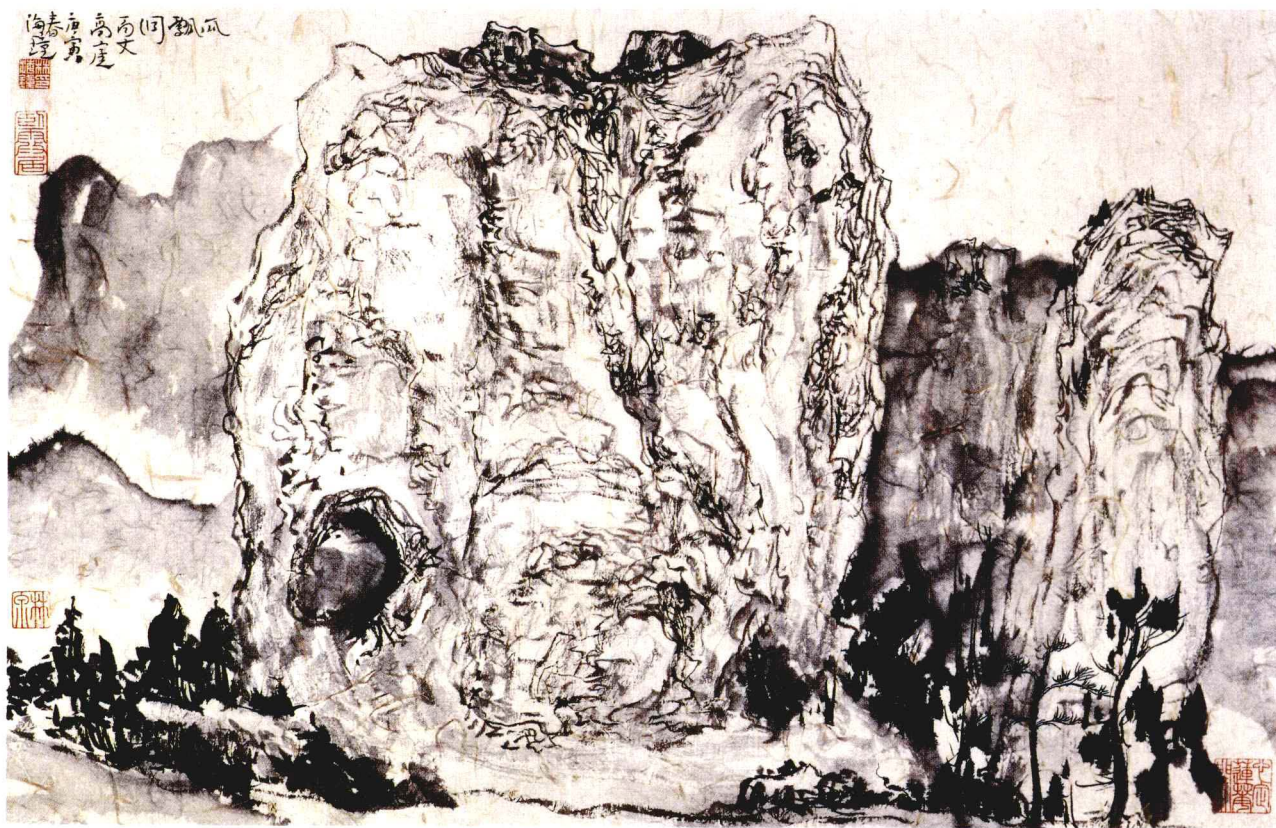




雁荡写生·合掌峰
46cm × 35cm
纸本水墨
2010年
林海钟



雁荡写生·白云庵 35cm×46cm 纸本水墨 2010年 林海钟



雁荡写生·瓜瓢洞 35cm×46cm 纸本水墨 2010年 林海钟