

林木書畫集

王超

四川出版集團
四川美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

林木书画集/林木绘. —成都:四川美术出版社,
2011.1

ISBN 978-7-5410-4526-4

I. ①林… II. ①林… III. ①中国画-作品集-中国-现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第013067号

林木书画集

LINMU SHUHUAJI

林木 著

责任编辑: 汪青青
封面设计: 唯文文化
责任校对: 张拾羽
出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社
地 址: 成都市三洞桥路12号
邮政编码: 610031
经 销: 新华书店
印 刷: 四川福润印务有限责任公司
成品尺寸: 420mm × 285mm
印 张: 14
字 数: 14千
图 片: 159幅
版 次: 2011年3月第1版
印 次: 2011年3月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5410-4526-4
定 价: 180.00元

序

为林木老先生的《林木书画集》作序，对我而言确是非常郑重的事，因佛教的缘分我和老先生结下了深厚的友谊，彼此交往甚深，视为知己。今令我代笔为序，还是心存惶恐，怕不能知心达意，且我非名流，溢美之词与之无益，更非丹青妙手，隔靴搔痒，唯授方家笑柄。

林木老先生是峨眉山著名的文化贤达，长期从事文化教育事业，酷爱艺术创作，毕生为中华优秀传统文化的传承与传播孜孜不倦、锲而不舍。在国画、书法、篆刻、楹联、音乐、诗词、文学等艺术门类均有造诣，尤以国画牡丹最为著名，创作出了许多艺术精品出版、参展，并获得各种奖项，被誉为“峨眉山下林牡丹”。其艺术创作硕果累累，学生桃李满园，可谓多才多艺，德高望重。

古来多少文人雅士，感于普贤菩萨之德泽远被，书峨眉、画峨眉，书画间无不流露佛心禅韵。《林木书画集》包罗了林木先生艺术创作精品，作品大多取材于峨眉山，丹青潜藏佛理、笔锋流露禅机。该书既是对先生书画生涯的总结，也是对峨眉佛国仙山的宣传，可喜可贺。

赏其画，如其人，方可知晓先生之艺术与风范。作为老先生之挚友，我为先生的画集终于付梓感到由衷的高兴！随喜赞叹并为之序。

中国佛教协会副会长、峨眉山方丈

公元二〇一〇年冬月吉日

目 录

序	释永寿
我画牡丹	1
美术 (国色天香·牡丹专辑)	
神州花胜锦	3
天趣	5
歌富贵	6
神州盛世花似锦	7
神州春色	9
富贵永驻	10
枝头挂轻纱	10
一片异香天上来	11
留春图	12
天香	13
峨眉牡丹斗雪开	14
富贵到白头	15
生来不爱打扮 淡妆素雅自然	17
月弄倩影 风摇天香	18
峨眉山冬放牡丹	19
有色不显媚 风来自散香	20
面黑并无妨 有麝自来香	21
神州春色	23
神州国色	25
不要人夸好 绽出富贵花	27
春风得意	28
好雨知时节 入夜润天香	29
神州国色	31
花开富贵	32
春酣	33
鸡鸣富贵	34
香风	35
惠风送天香	37
春酣	38
不搽胭脂不抹红 淡妆素裹自雍容	39
不经寒彻苦 哪有富贵香	40
天香四溢	41
富贵长存	43
富贵长存	44
富贵图	45
仙山国色	46
醉艳	47
护花	48
云想衣裳花想容	49
花开富贵	50
雍容华贵 玉洁冰清	51
百花齐放	53
露滴华滋春正浓	54
好花何须要颜色 几个墨团也妖娆	55
送香	56
天香	57
神州日丽春正浓	58
蝶恋花	59
花开富贵	60

迎香	61
绝艳	62
美术 (人物·花鸟·山水·油画)	
人物	
普贤圣像	64
护苗	65
花鸟	
此兰生仙山 珍名曰朱砂	66
霜重色更浓	67
晨曲	68
老干新花	69
畅游图	70
鹅白莲洁 贵在不染	71
刺透秋波	72
皓月洒寒辉 清气满乾坤	73
山水	
不减红囊顾诸春 (陆游品茶)	74
金沙江畔	75
油画	
龙池湖之春	76
收工	76
书法 (诗·对联)	
云外流春	77
红牡丹	77
对联	78
对联	79
夕阳颂	80
登峨眉山	81
祖国颂	82
神州龙腾	83
祖国颂	84
金顶日出	85
写山东菏泽牡丹	86
雄秀峨眉山	87
写洛阳牡丹	88
观山东菏泽牡丹有感	89
雍容清雅自称心	90
国色天香	90
归	91
写峨眉冬放牡丹	92
写洛阳牡丹	93
留春	94
峨眉早春	95
写峨眉牡丹	96
写丹景山牡丹	97
七十五周岁有感	98
和谐	99
国色天香	100
牛年大吉	101
篆刻 (石刻·砖刻)	
石刻	102
砖刻	104

我画牡丹

仙山俗人 林木

牡丹，素称“富贵花”，为群芳之冠，有“花王”之称，被誉为“国花”、“国色天香”，象征“富贵吉祥”。我爱牡丹，更喜欢画写意牡丹。我画牡丹多年，总结为四句话：“学习传统牢记根，学习自然要苦行，广学博采增后劲，不断实践求创新。”

一、学习传统牢记根：

传统是我们中华民族文化的积淀和传承，有着民族的根。解读和临摹古人的作品是直接向传统学习的唯一途径。解读就是要从作品的构图形式、笔墨技巧、内涵、意境以及其风格诸方面去赏析，然后记之于脑、动之于手、对画临摹。如解读明代徐渭的《墨牡丹》和明末清初八大的《墨牡丹》，二者作品既相同又有区别。徐渭用笔随意潇洒，墨色浓淡相宜，淋漓生动；八大造型简洁，用笔肆意点乱，狂放不羁。二者各抒其志。再读清代吴昌硕的色牡丹《迎风醉露》与近代齐白石的《色牡丹》。吴昌硕构图茂密，用大笔点花，色彩浓重，意境深邃；齐白石造型更加简括，用纯墨画叶，着力表现牡丹的“富贵”神韵，强调“似与不似之间”。看得出二人都是在继承徐渭、八大等人作品的基础上，融入了个人的体悟和画法而发展为一代大师的。临摹古人的作品重要的是要去揣摩古人是怎样从生活中提炼绘画“语言”的。要“师古人之心，莫师古人之迹。”师心是学法，这叫有法，师迹是学形，只能重复而不能发展，正如齐白石所说“学我者生，似我者死。”好比先有竹根才能长出竹笋，有了竹笋才能成竹。故学习传统必须牢记住根，不学传统无以继承，继承是为了更好的发展。

二、学习自然要苦行：

学习自然，古人称为“师造化”。学习自然就是理论联系实际，其方法就是写生。峨眉山万年寺是我写生牡丹的基地，这里牡丹有“美人红”、“泼墨紫”、“赤玉盘”、“七心盘”、“玉芙蓉”等。有的花大盈尺，有单瓣、复瓣；色有红、紫、粉、白。我用白描写生，记录下花、叶、枝干的结构，弄清它的“物理”、“物态”、“物情”，还要在不同天气条件下看牡丹的各种变化，并用相机拍照以做参考，这些都是真实的第一手资料，也是宝贵的创作素材。

顺便谈谈峨眉山牡丹的奇特现象。1980年1月，峨眉山万年寺花园中的牡丹开了。这是从来未有过的奇迹。僧人说：“峨眉山牡丹冬天开，预兆中国要走好运了。”真巧，这是改革开放第一年，真是好兆头。此后，在1994年、1995年连续两个冬天都再次开放，冬放牡丹的特点是枝上有花无叶，显得格外清雅。更奇怪的是1996年4月（谷雨前）牡丹正常盛开后，7月上旬又重开了一次。当时有台湾高雄市静静园的一位法号持地的比丘尼在万年寺写经，休息时她在花园中散步，第一个发现牡丹开了，连寺中僧人都感奇怪。我得到消息后，立即上山观察，果然开了20多朵粉色牡丹。我当时就画了一幅《峨眉牡丹》并题诗一首：“隔海迢迢礼佛来，巍巍峨眉敞胸怀。虔诚躬行普贤愿，牡丹盛夏为君开。”送给这位远道而来的沙门客人。她十分高兴，双手合十：“阿弥陀佛”。

为了丰富生活，积累知识，我先后到了四川彭州（古称天彭）丹景山、河南洛阳、山东菏泽等全国著名牡丹胜地观察写生。这些地方牡丹种植规模之大，品种之多，使人大开眼界。彭州丹景山上一百多亩牡丹漫山绽放，万紫千红，有“天彭牡丹蜀中第一”之誉。最惹人注目的是一种“台阁型”的“彭州紫”，一朵花有四个头，成球状，花瓣有800多瓣，还有一种“楼子亚类”的“红板楼”、“刘师哥”，花头隆起，重重叠叠，形若楼状，真是难得一见的珍稀品种。到了洛阳，目睹了河南第十五届洛阳牡丹花会的盛况：街上到处都可见到盛开的牡丹，特别是王城公园、牡丹公园、

林木先生在峨眉山万年寺牡丹园写生

西苑公园，中外游人如织，竞相观赏留影。这里我看到了珍贵的“姚黄”、“魏紫”，有的花名颇具诗意，如“酒醉杨妃”、“娇容三变”、“瑶池贯月”等，真是大饱眼福。赶到山东菏泽，又是一番景象。菏泽古称曹州，牡丹种植面积数以顷计，多集中在赵楼乡一带，田连阡陌，如种黍粟，有600多个品种，一片花海令人叹为观止。走了这些地方，学到了不少书本上没有的知识，这时才领悟到“读万卷书”与“行万里路”的深刻含意。于是我写下了一首顺口溜：“菏泽牡丹，万亩成片，泱泱花海，蔚为壮观；洛阳牡丹，历史久远，园栽盆育，珍品璀璨；彭州牡丹，漫山吐艳，依山栽培，野趣天然；峨眉牡丹，凌霄斗寒，仙山灵根，丽质非凡。”

三、广学博采增后劲：

广学不仅只学传统、学自然，还要向大师、名家学习，也要向同行学习。“三人行必有我师。”博采就是广泛的吸收别人的长处，通过自己的筛选，化作养分，浇灌在自己的土壤里，才会长出自己的牡丹。广学还有一层意思，就是要向有关的艺术门类学。文学、诗词、书法、音乐都有助于绘画。文艺创作的基本要素：要有生活（基础）、要有激情（动力）、要有技巧（手段）。只是各自的表现形式不同而已。文章的主题、立意、结构、布局也和绘画相似。诗词与绘画更有联系，所谓“诗中有画，画中有诗。”自唐以来有不少写牡丹的诗，其中都有画面，如白居易的《牡丹芳》：“红紫二色间深浅，向背万态随低昂。映叶多情隐羞面，卧丛无力含醉妆。”这是一幅多么妩媚的牡丹图呀。书法与国画更不可分离，一幅好的画没有好的书法题款不行，再用写的方法入画，作品才有力度。音乐讲旋律、节奏、和声、音乐形象、音乐色彩，这与花鸟画讲布局的走向起伏，花叶枝干的疏密呼应，鸟虫的合理搭配，整体的主次分明，和谐统一的形式是一致的。看来各艺术门类都是相通而可以互相借鉴的。

西画也可借鉴。如画阳光下的牡丹，我用了环境色、光源色、高光处留白，效果甚佳。不过一定要恰到好处，这毕竟是中国画，绝不能忘记姓“中”。以上这些都是画外功夫，它可以帮助你拓宽思路，增加厚度，深化意境，使作品的艺术质量不断提升。

四、不断实践求创新：

创新是不容易的，也是要有勇气的。从古人的作品中可以看出，创新是一个渐进的过程，不可能一蹴而就，必须踏在前人的肩上继续往上爬，要有勇气，不怕别人议论，不要受“程式”的局限。要有自己的绘画“语言”，就必须临摹写生相结合，找到古人之法与现实物象的契合点，反复实践，方能得心应手。如古人用笔点花瓣，并未告诉你如何点，经过我的反复琢磨，归纳出用卧笔点

林木先生在四川彭州丹景山牡丹坪写生

林木先生在河南洛阳牡丹公园写生

瓣。有顺向点、逆向点、横点、滚笔点、破笔点、点带勾、点勾结合等。用笔有轻重、浓淡之分，下笔有正、侧、折、卷之别。用墨在中国画中是最主要的，要墨分五彩方可有韵味。老干新枝用墨不同，叶用色加墨，有的花也要加墨。如是探索，先练花头，次练叶型，再练干枝，最后整合练习。我用这个步骤教学生，效果也很好。开始学一定要依法，练多了就“熟能生巧”，自然会融进自己的东西，这叫从“有法”到“无法”，“无法”即“我法”，以“我法”入创作，作品才有个性。

我在创作中体会到作品要“气运生动”，就必须带着感情去画，赋予画的生机、灵气、动感，总而言之，要“活”。“写意”重在一个“意”字，既不能太抽象，又不能太具体，要做到“以形写神”，达到“形神兼备”。为了使画面生动，首先脑海里要有形象，这叫“胸有成竹”。构图上要有“势”，要有呼应。我喜欢配以紫燕、蜂、蝶，以增加其灵性与动感。这些都是在反复实践后体会到的。只有不断地对自己反复地否定和肯定，才能进入新的境界。

绘画是我的爱好，它给了我一生的快乐，在我最艰难的时候给了我心灵上的慰藉，让我忘掉了痛苦，看到了希望。

林木先生在山东菏泽牡丹园写生

美 术

国色天香·牡丹专辑

神州花胜锦（局部）

神州花胜锦 68cm×132cm

天趣 46cm×32cm

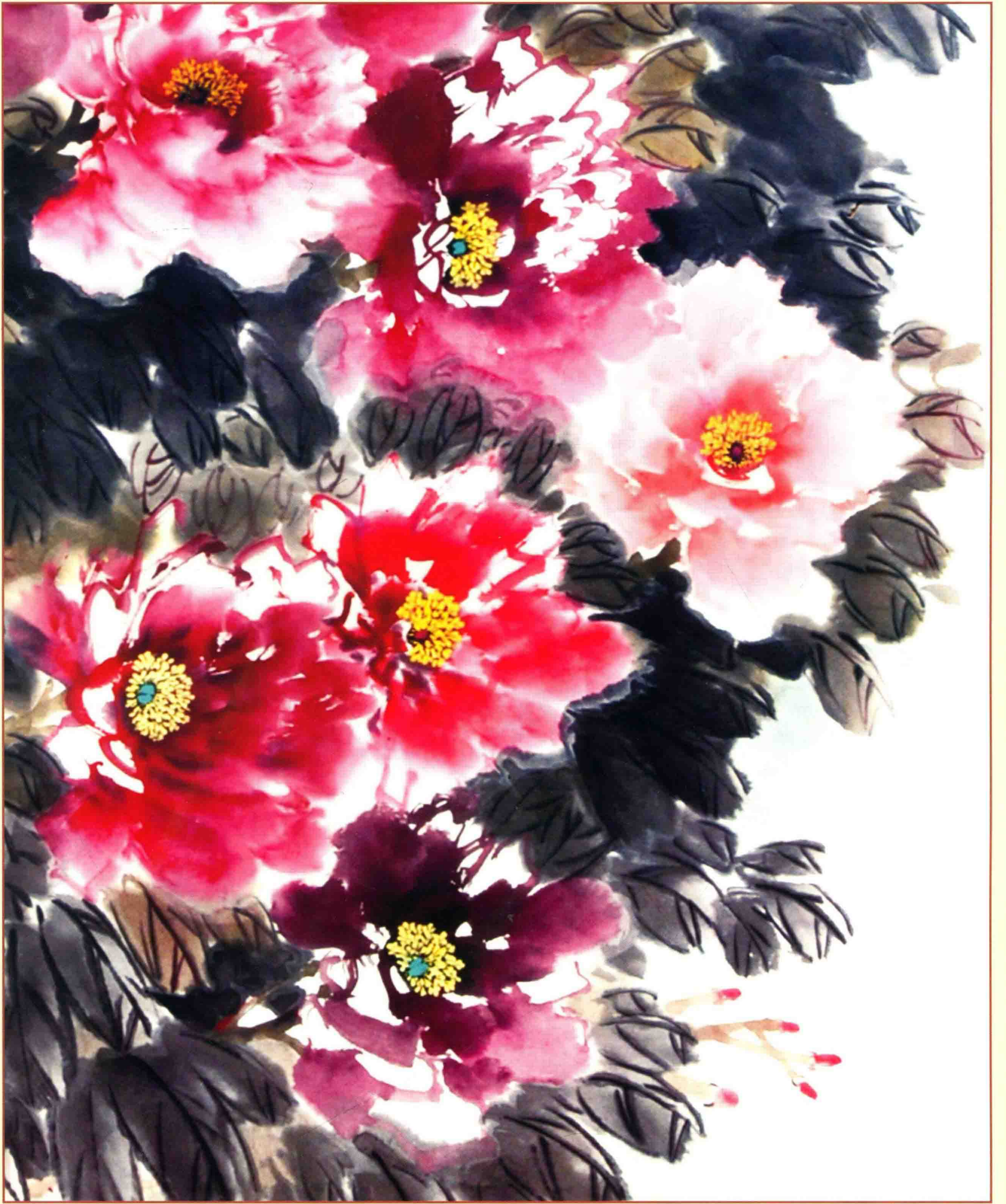
天趣（局部）

歌富贵 68cm×120cm

神州盛世花似锦 68cm×132cm

神州盛世花似锦（局部）

神州春色 68cm×132cm

富贵永驻 31cm×44cm

枝头挂轻纱 68cm×132cm

一片异香天上来 180cm×90cm

一片异香天上来（局部）

留春图 66cm×68cm