

工 写 之 间

—— 林 启 泉 水 墨 人 物

G O N G X I E Z H I J I A N

L i n Q i q u a n

S h u i m o R e n w u

林启泉 著

中国美术学院出版社

工 写 之 间

林 启 泉 水 墨 人 物

G O N G X I E Z H I J I A N
L i n Q i q u a n
S h u i m o R e n w u

林启泉 著

图书在版编目(CIP)数据

工写之间：林启泉水墨人物 / 林启泉著. -- 南昌：
江西美术出版社，2015.12
ISBN 978-7-5480-4109-2

I. ①工… II. ①林… III. ①水墨画—人物画—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第318013号

龙岩学院奇迈书系出版基金资助出版

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

责任编辑 陈瑶

责任印制 谭勋

书籍设计 梅家强

工写之间

——林启泉水墨人物

GONGXIE ZHIJIAN Ling Qiquan Shuimo Renwu

著者：林启泉

出版：江西美术出版社

社址：南昌子安路66号

邮编：330025

电话：0791-86565779

网址：www.jxfinearts.com

发行：全国新华书店

印刷：浙江海虹印务有限责任公司

版次：2015年12月第1版第1次印刷

开本：889×1194 1/16

印张：4

ISBN 978-7-5480-4109-2

定价：48.00元

赣版权登字-06-2015-807

版权所有，侵权必究

林启泉，福建武平人，1969年生。
中国美术家协会会员、福建省美术家协会理事、龙岩市美术家协会副主席、龙岩学院艺术与设计学院副教授。作品参加全国性大展并多次获奖，有作品被中国美术馆、福建省美术馆收藏，出版有《当代著名画家技法解析——林启泉工笔人物》《林启泉唯美工笔人物画精选》。

游刃于工写之间

——林启泉近作印象

罗礼平

我与启泉兄交谊 20 余年，大学同窗，又是闽西客家同乡。大学毕业后，他返乡任教，现在龙岩学院设计与艺术学院从事中国人物画教学工作。每回返乡，总要与启泉兄沏上他家乡的梁野山绿茶，观赏他的新作，交流心得，有时畅谈至深夜。最近，启泉兄将近几年的画作及在北京大学李爱国教授工作室访学期间的成果结集出版，嘱我为此写几段评语以代为序。

林启泉长期以来一直着力于工笔人物画的研究与创作，现代青春女性形象是其主要的刻画对象。“恬静清雅，温润入怀”，是我对其画作及笔墨语言的总体印象。“君子于玉比德”，女性形象对林启泉而言，与其说是表现题材，更是其心性的观照！人物情态细致入微的刻画，蕴含着这位质朴、率真的闽西汉子内心细腻而丰富的情感。自古以来，女性形象一直是中国传统绘画的表现主题。远古时期，岩画、彩陶上的女性形象，简练粗犷，性征突出，反映了先民对母性的生殖崇拜，犹如一曲曲生命的赞歌；先秦两汉时期置于墓室的帛画、壁画、画像砖石中刻画的女性形象，多与墓主人生死休戚相关，有着强烈的宗教情怀；魏晋以来，画家塑造的优雅、贤慧的妇女形象，往往成为女性德行规范的标志；唐代画家笔下雍容华贵、体态丰腴的女性形象，可以说是盛世闲逸生活的象征；而两宋时期绘画中的女性形象则呈现出世俗化和写实性特征；此后，随着文人画的兴起，女性形象成为文人雅趣、寄情的对象。北京工艺美术出版社曾出版林启泉的工笔画作品集，推介人贾德江先生就指出：“秀丽精美的造型，如诗似梦般的意境，是当代工笔人物画家林启泉自成一格的艺术语言，是构成他的工笔人物作品唯美风格的元素。”“表现青春女性是他的绘画主体，他喜爱她们的清纯、娴雅、秀美，或聪慧、质朴、善良。他的作品常常显露出一种古典、简约、空灵、和谐的美学风韵。”我认为，这是对林启泉人物

画创作风格的高度概括及美学追求的诠释。

林启泉对中国画笔墨造型有着独到的见解。他认为，在中国画系统中，线条的表达不是游离于审美主体之外孤立的技术和技巧，而是融注了画家的情与性、意与理，是内容与形式的高度融合，它具有自由创造的灵性，承载着民族特有的审美情结。写生与创作实践中，须体悟与探寻线条自身的内涵与其所显现出的“神韵”，传递、表现客观对象的审美意蕴。此外，他还十分强调线条造型的“写意”精神，追求物我交融、意与象通的境界，从而激发出线条新的变化，使线条表达打破原有的表现形式，产生别具一格的韵味。故此，林启泉没有满足于在工笔人物画上取得的成就，停止前行的步伐。近几年，他在人物造型、笔墨语言上做了新的尝试和积极的探索，试图在工写之间、形意之间，谋求一种相对自由的表达方式。前年，他有幸进入北京大学艺术学院李爱国教授工作室访学。李爱国先生非常重视中国画的写生，他指出：“写生得来的东西，最生动，最典型，最感人，最潇洒……如牛食青草，自在运行，不秉一念，不受一拘。”为期一年的学习期间，林启泉跟随导师，进行大量的人物和山水写生训练，大大提高了对线条自由驾驭和运用的能力，在探索艺术的道路上又迈出了坚实的一步。

林启泉的近作仍以青年女性作为表现主体，但在画面经营、人物造型、笔墨语言等方面皆有新的突破，令人耳目一新。而鱼儿、流水、彩蝶、花瓣等图像符号的巧妙置入，与主体相映成趣，给画面增添了几分象征意味。多样化的尝试与探索，我想一定能让他在以后的艺术道路上越走越远，越走越自由！

2015 年 10 月 10 日于榕城流花溪畔

罗礼平，美学博士，福建师范大学美术学院教授、硕士研究生导师，福建省美术家协会理论委员会委员。

简约入境 散淡抒怀

林启泉

自从事水墨画创作，“简约”与“散淡”便一直是我追求的重要目标和希望达至的境界。对于这种目标的自觉追求，为我的绘画作品增添了无穷的生机，也使我更加深切地体会到中国绘画的艺术精神，更加喜欢那种简洁明晰、质朴沉静的素雅画风。历史地看，“简约”与“散淡”的审美思想与精神境界，与庄子“虚、静、明”的美学精神是一脉相承的，是中国画传统审美系统中重要的美学思想，它们同时也构成了画家在绘画艺术创作中一种基本的人生态度和价值选择。至今，其对中国画创作的影响力仍不可低估。增强“简约”与“散淡”的思想意识，强化这种审美情趣的涵养，对于创作有高妙境界的中国画作品无疑是不可或缺的。

每一种审美境界与审美精神的体现都是以相应的文化精神和生命理想作支撑的。简约的审美境界是在审美主体观察、体验生活，领悟艺术创造原理后产生的情趣和思想，是艺术家智慧的结晶，也是艺术家心智、灵性和感情的自然流露。简洁明晰、朴实无华，也含有沉静与雅淡之意，便是这种精神和品位的体现。早在先秦时代，老子就揭示了“少则得，多则惑”的人生哲理。在魏晋时期这一思想发展成为盛行一时的简约审美风气，且转化为这一时代的重要的审美精神之一，文人墨客品藻人物，创作诗文、绘画等都崇尚简约之美，追求清新自然、迹简意丰、含蓄隽永的审美情趣。其后，宋代文人作画同样以简为贵，黄宾虹说：“北宋人画，法简而意繁，不在形之疏密，其变化在意。元人写意亦同，以少许胜多许法也。”尤其到了元朝。南宗画在笔简意高、理趣横溢上步入高峰。明朝董其昌更是深知简约的英华之理，他说：“子美论画，殊有奇旨，如云简易高人意，尤得画髓。”^[1]恽格也曾说：“画以简贵为上，简之入微，则洗尽尘滓，独有孤迥。”^[2]

综上所述，“尚简”这一审美趣味在中国画审美体系中的地位可见一斑。这种趣味长期左右着画家的创作意念和创作形式，并影响产生了大量经典作品。如张彦远就说顾恺之的作品“迹简意淡而雅正”，倪云林、董其昌、八大、石涛、弘仁、齐白石等人都创作了大量迹简意丰的经典作品。众所周知，创新孕育于对传统的继承和改造之中，绘画创作亦然，崇尚简约的审美传统在当代画家的艺术创作中不仅不能抛弃，而是要在继承的基础上注入更多的当代人文精神，丰富其涵养。

需要强调的是，简约不是简单的摹写，也不是简陋肤浅，而是经过不断提炼形成的精约简省，在实现形象到意象转换的基础之上提升审美品位，是“质而实绮，癯而实腴”（苏轼），是“删繁就简三秋树”（郑板桥）。欣赏简约的审美情趣就是“初如食橄榄，真味久愈在”（欧阳修），富有言外之意。

为人的繁与简直接影响到对简约审美境界的追求。如果心中填满了名利世故，未留下一片虚灵之地，“罗万象于胸中”而欲在作品中抒写性灵，开辟简约、沉静而雅淡的境界是很困难的事。此外，更不能苟简自便，不然只能使作品日趋浅薄与粗俗。所以，简约的审美境界涵养要求审美主体应顺其自然，要从尘俗中得到释放，与自然更加亲近、和谐，超越世俗的欲望，习惯于在宁静淡泊的生活中妙悟，从容淡定，心气和畅，笔随心走，才能有效地逼近“神”的真致，表达生命之意蕴，这样便能够不期简而简，使作品既能拒绝世俗的艺术形式，避免沦于浅薄与粗俗，又能在意象表现中做到“妍而不甜”“纵而有法”，画面中的形象不矜而妍、不束而庄之感，现不犷而豪之气，使之观之有境，品之有韵，形成笔简形具、迹简意丰的艺术

效果。

如果说简约的精神境界使我得到品位和精神的提升,那么散淡的精神涵养与审美趣味是我实现抒情写意的有效保障。在我的水墨绘画创作实践过程中,我始终要求自己处在一种不急不躁、悠闲自在、宁静从容、虚和淡泊的散淡境界之中,在这散淡之境中去感受和表达生命的意蕴,从而给观者呈现出一种简约素雅、沉静淡泊、从容闲远的艺术品位。所以我会经常地去感悟那种散淡的精神境界,这让我从从容容,放得下,舒得开,有开阔优游的空间和让心灵腾挪的天地。

“散”不是松散、散漫,是舒散,是率志委和、理融情畅,随意所适,也含有任气之和畅,任情恣性之意。“散”也包含去秩序,意味着变,是“从秩序中超越,从形似中超越,从法度中超越”。^[3]是对古板僵滞形式的新变。“淡”是超越尘俗的审美境界,作品中的“淡”要看能否泯除人为的刻饰之迹,涵融生命意蕴于自然之中。其体现在作品中的便是“韵”,如雅淡之韵、平淡之韵、玄淡之韵、清淡之韵等。“淡的天骨应自高洁虚静的心灵中来。高洁虚静的心灵是忘掉自己的一切,忘掉世俗所奔竞的一切,所以他便会投向自然,涵融自然。”^[4]散淡,是精神、情感与审美需求最自由朴素的存在方式,是“独与天地精神往来”的精神境界,是一种超然的宁静。也就是以“虚、静、明”之心去观照自然,超越尘俗世界,摆脱习惯、欲望给人的束缚,由有限通向清明澄澈的无限世界,洒洒落落,潇潇散散,事过而不留心,赢得自由从容的心灵。散淡的精神境界能让人们涤除机心,使人在生命低谷中保持平静,在逆境中不迷失本真。中国画家以散淡的精神境界去感受审美世界,充分融入自身精神体验,在行笔淬墨的艺术表现过程中笔简意深、回环自如,无不入妙,画面则呈现或恬淡渺阔、萧条淡泊而韵漫境足,或笔简意深、炼洁飘逸、平远境足而给人以清新明澈、旷达闲远、舒散放逸之感。

在我的水墨画创作实践中,我追求的散淡之美就是不忸怩、不造作、不虚张声势,在作品中展现中国绘画平淡天然、空灵悠远、静谧幽深等美学风尚。当然也含有朱良志所说的“散淡之美,在散中有紧,放

中有收,散缓中有奇崛,淡荡中有波谲”^[5],以丰厚散淡气息的审美境界。

简约与散淡的审美情趣和思想境界是在审美主体以共同或相近的心智和性灵,互为映衬、互为交融,使每一个绘画的表现语言都能有效抬升绘画作品的品位与境界。如笔墨的简约与散淡之美不仅仅是技巧的问题,更重要的应当是与审美主体的心性和审美涵养紧密相连的。因笔墨本身是不具有简约的品位与散淡之美,它的简约与散淡只有在审美主体以简约和散淡的审美思想与精神境界氤氲之下,在心无负担、笔无重缚、全身心自然释放的情况下,笔墨回环自如,使线条与形体、形象与意象、虚与实同笔墨的有效契合才显现的,这就是所谓的“自然天成”。当然简约与散淡的审美理想从偶然性到必然性的实现,除了心性 with 涵养以外,还必须通过审美主体对生命意蕴表达的不断重复实践才能达到。

简约入境,散淡抒怀。追求简约能提升作品的精致品位,追求散淡使写意的审美境界得到更加灿烂的释放,这一目标的实现,要求画家既要继承传统简约与散淡的美学思想,又要有所超越,以当代人文精神升华自我,从而使其审美精神的内涵更加深厚。我现在作画,不管是写生还是创作,都不先起草,意在让本真与率真更加顺其自然地有效释放,散淡中使新的生命意蕴在笔墨的恣意铺陈中呈现。虽然不能每次都成功,但是在每一次闲散淡泊、从容地铺纸陈墨的过程里面都有新的感受与收获——就是更加迫近生命本真的神韵,使画面溢散出率真之美、洒脱自然之美、清雅飘逸之美。诚然,每一次淋漓尽致的释放,都是在广收博取之后的呈现。这就是“简约与散淡”的精神因素和强大的审美文化内涵给我带来的无穷启示和滋养。

参考文献:

- [1] 葛路,克地.艺海捉象[M].合肥:安徽教育出版社,2013:136.
- [2] 徐复观.游心太玄[M].北京:北京大学出版社,2009:208.
- [3] 朱良志.真水无香[M].北京:北京大学出版社,2012:121.
- [4] 徐复观.游心太玄[M].北京:北京大学出版社,2009:221.
- [5] 朱良志.真水无香[M].北京:北京大学出版社,2012:137.

目录

CONTENTS

碧落浮云尽 /1
不染万境 /2
禅定 /2
禅心澄水月 /3
蝶舞清韵 /4
佛性禅心 /5
浮云一 /6
浮云二 /7
浮云三 /8
观世自在 /9
观鱼一 /10
观鱼二 /11
观智 /12
花雨禅心 /13
惠风 /14
静观 /15
静中观物 /15
兰韵 /16
梅骨 /16
竹逸 /17
菊华 /17
妙同趣自均 /18
清心 /19

情虚淡泊生 /20
身世物外 /21
身与浮云闲 /22
心清妙香 /23
心清意亦闲 /24
心如明镜 /25
心与月俱静 /26
一瓣心香 /27
一花一世界 /28
意静似水 /28
因缘和合 /29
远尘 /30
自得心开 /31
坐观众妙 /31
人物线描写生一 /32
人物线描写生二 /33
人物线描写生三 /34
人物线描写生四 /35
线描人体写生一 /36
线描人体写生二 /37
线描人体写生三 /38
线描人体写生四 /39
线描人体写生五 /40

线描人体写生六 /41
线描人体写生七 /42
线描人体写生八 /43
线描人体写生九 /44
线描人体写生十 /44
线描人体写生十一 /45
线描人体写生十二 /46
线描人体写生十三 /46
线描人体写生十四 /47
线描人体写生十五 /48
线描人体写生十六 /48
线描头像写生一 /49
线描头像写生二 /50
线描头像写生三 /51
线描头像写生四 /51
线描头像写生五 /52
线描头像写生六 /52
线描头像写生七 /53
线描头像写生八 /54
线描头像写生九 /54

碧落浮云尽
48cm x 60cm

不染万境
48cm × 60cm

禅定
48cm × 60cm

禅心澄水月
48cm × 60cm

蝶舞清韵

136cm × 34cm × 4

佛性禅心
68cm × 136cm

浮云一
68cm × 68cm

浮云二
68cm × 68cm

浮云三
68cm × 68cm

观世自在
68cm × 136cm