

非常 · 纯粹

刘林油画集

FEICHANG CHUNCUI LIULINYOUHUAJI

刘林油画集 / 刘林绘, - 辽宁: 黑龙江美术出版社,
2006.1
ISBN 7-5318-1502-8

I. 刘... II. 刘... III. 油画—作品集—中国—现代
IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第139301号

书 名: 刘林油画集
作 者: 刘林
出 版: 黑龙江美术出版社
地 址: 哈尔滨道里区安定街225号
邮政编码: 150016
经 销: 全国新华书店
责任编辑: 黄国楹 荆桂秋
装帧设计: 刘新泉
封面设计: 白 鑫
版式设计: 白 鑫 孟令娟
图像处理: 白仁刚
发行电话: 0451-84270514
网 址: WWW.HLJMSS.COM
制 版: 华氏平面设计有限公司
印 刷: 沈阳美程在线印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/12
印 张: 9
字 数: 6千字
印 数: 1-1500
版 次: 2006年1月第1版
印刷时间: 2006年1月第1次印刷
书 号: ISBN 7-5318-1502-8/J.1503
定 价: 68.00元

非常 · 纯粹

刘林油画集

黑 龙 江 美 术 出 版 社

■ 刘林·油画

感悟生命

又是夏季。当我坐在家中翻看岁此时作品的照片，当我徜徉在故乡花园的那一池莲边，当琴声再次响起撩动人心的旋律，当人们的笑声又在风中飘动……这一切一切是如此的熟悉又如此的惬意！在静谧的夜里，月色洒向了莲叶，墨绿，翠绿，草绿，粉绿不同层是。2003年时的SARS悄悄地来了，又悄悄地走了。它不曾带走一片云彩，但它却让我们在和平的阳光下深深地体验着苦难，并强化了我们的苦难意识，从而使我们对生命有了新的感悟。使我们更加珍视生命、热爱生命。今天，当我注视着这些生命的花朵，我已记不清当时是以怎样的激情将它们挥洒出来，也记不清是在怎样的状态下完成了120余幅莲花作品。尽管我无法条分缕析地把那时突然迸发的激情与创造力排列出来，但我深深地知道这一切都源自非典时期所激发出的我对生命的感悟。在那段时间里我一直想创作一首长诗来表达这种生命的感悟，但当我画完《水琴》、《火琴》、《月琴》这组画时，我知道我的诗笔必须让位于我的画笔了，我所有的感悟与激情都已凝聚到画笔上，用色彩去更直觉更自由地喷发，于是我和色彩一起出发，去寻找自己的天空自由地奔跑，尽情地歌唱和舞蹈，直到燃烧，在艺术的世界里燃烧！哦，那是多么美丽眩目的光彩，那是多么自然洒脱的状态……在完成莲花的系列作品后的数月中，我再也没有拿起画笔，我又一次回到了平淡之中。我以为这些画只是属于个人思想与激情释放的私人空间，直到朋友建议我将这些作品结集时，我才意识到在那个特定的历史事件中，我们的生命感悟也已经以符号化的方式

成为了历史。我知道在那一时期有许多艺术家都曾以仁爱之心表达出他们的艺术状态，体现了艺术家关爱生命的崇高精神。当我看到他们的作品时，我总是会怦然心动，因为我看到了在那个苦难的时刻，艺术家在社会生活中树起了战胜苦难的纪念碑，它让我们感到苦难带给我们的不仅仅是泪水，更有玫瑰的绽放……

阿·托尔斯泰曾经说过：“在清水里泡三次，在血水里泡三次，再在碱水里煮三次，我们就会纯净得不能再纯净了。”当我写到这里时仍有关于伊拉克的轰炸和爆炸的报道，仍有关于洪灾和血吸虫病的报道。我不知道人类还需要多少次苦难的洗礼才能纯净，我更想看到人类从苦难中超脱出来的纪念碑！

二

今天，当我提笔写这篇感悟时，我看到有一双深邃慈爱的眼睛在注视着我——那是父亲的目光，他坚毅的目光一直支持着我在人生与艺术的道路上坚强地走下去。我是在父亲生命的最后半年里拿起画笔的，父亲总是以欣赏的神态看我绘画，并常常回忆我孩提时画画的情景。在我少年时，父亲给我提供了优越的条件，我从未短缺过绘画用品。在当时物质极度匮乏的情况下，父亲曾托人从北京为我购买画材，亲手为我制作了画箱并为我请老师……直到我再度拿起画笔时父亲又出资为我购买画材。他鼓励我的话简短而有力：“好好画，画下去！”当我离开家外出创作时，父亲不願行走艰难一定坚持送我上车，望着他在车站伫立的孱弱身影，我想起了朱自清的散文《背影》，父亲的慈爱和刚强成为我成长的支撑。父亲从不经营病痛，总是想给予

子女最大的帮助。直到父亲倒下后我才知道他是一个默默忍受着多么大的病痛而陪伴着我。支持着我……父亲是一名创建共和国的老兵。他从一个个在战斗中倒下的战友中幸存下来，他珍爱生命，热爱生活。父亲最大的爱好是养花。一天他望着阳台上葱郁的花木对我说：“你把我的花画下来就是最好的画。”父亲把我的第一幅画挂在他床头的对面……父亲以朴素的态度让我在艺术中远离名利的追逐。“就当是玩，锻炼身体。”这样简单的话语时时在我耳畔回响，使我时时反省自己。由于我两岁时生过一场几乎令我丧失生命的大病，父亲更关注的是我的健康。在他无言地与病痛抗争时，常常嘱咐我注重健康，珍爱生命，修养品德。对病痛和人生中的一切困难父亲都以老兵的姿态勇敢地迎上去，坚定地走下去……父亲一直以进取和从容的态度激励着我。当我在个人生活和工作中遇挫而灰心失意时，父亲总是理解地让我远离名利虚荣，过一种充实的生活，而从未责备于我。更从未将家庭的重负让我承担，他总是设法让我快乐健康，无忧无虑地生活。在我人生的一次次重大选择中他总是让我自己做出抉择……

2001年5月21日2时15分，我握住父亲的手臂，他的脉搏终于停止了跳动。那一瞬间对我而言世界消失了！父亲，一座永恒的雕像就这样倒下了！生命真的就这样脆弱吗？生命真的就这样轻易地消逝吗？那一天的早晨飘着小雨……我和姐姐在父亲的灵前无言地伫立。父亲走了！两年后我在日记里写到：“思念是什么？是撕心裂肺的感觉。父亲走了，两年多，我几乎不敢深入与父亲相关太深的领域……我实在是坚强不

起来！”细雨纷飞迷泪眼，雄鸡无语问纸烟。寻觅寻觅复寻觅，却从心底向何边。

父亲走后的一个多月，我在病床上重复着我儿时的记忆断片与成长岁月的连缀，我看着滴流瓶在阳光下闪着光，一颗又一颗闪亮的水珠滴进了我的血管……当一个人在心理上被摧垮时，他是如此脆弱。失去了父亲，不仅使我的过去和父亲一起消逝，更使我对未来感到空虚和迷惘……

出院后，为了抚慰破碎的心灵，寻找新的生活的支撑点，我建立了画室。在那里一切重新开始……

当我含着泪水断断续续地写下这些句子时，我终于意识到，为什么2003年的非典事件让我感悟如此之深，为什么当我从莲花池畔走过的一瞬间那些花叶会深深地打动我，为什么当我拿起画笔激情会那样洋溢在色彩之中……这所有的追问，都只有一个答案：那就是我的父亲——父亲让我感悟并珍视生命，父亲把对生命的热爱赋予了花的形象。于是当我在非典时期经过莲花池的一瞬，莲花澄彻了生命的本来，点燃了思想与艺术的火炬。在我的灵魂中闪射出生命之光。在那一刻使我的体验与民族的经历，使个体的感悟和群体的意识深深地契合在一起。啊！生命如花！

于是，在莲花池畔，我画了第一幅睡莲的写生画……

于是，生命呈现为花朵，花朵映现了生命……

于是，仿佛依旧是在父亲的春春注视下我又起程了！

三

当多病的普鲁斯特在封闭的房间里写作划时代的巨著《追忆逝水年华》时，情不自禁地赞叹：“水面上疏疏落落地点缀着几朵草莓般光艳的红莲，花蕊红得发紫，花蕊边缘成白色……而稍往前看，一簇簇鲜花拥挤在一起，形成一块飘浮在水面的花坛，仿佛花园中的蝴蝶花。像一群真正的蝴蝶，把它的水晶般透蓝的翅膀，停歇在这片水上花坛的透明的斜面上：说它是水上花坛，其实也是天上的花坛。因为这些花坛为花朵提供了一片颜色比花朵更富丽、更动人的土壤——‘水面’：下午，它在浮生的花朵后像万花筒一般闪烁出其乐融融的、专注、静默和多变的光芒，黄昏，它像远方的港口，充满了夕阳的红晕和梦想，变幻无穷，同时又在色彩比较稳定的花朵周围，始终与更深沉、更神秘、更飘忽不定的时光，与宇宙的无限取得和谐。在那里，它仿佛让这一切都化作了漫天彩霞。”普鲁斯特在寻找失去的时间中，把这些美妙的自然造化与无限时空相结合，吟唱般地诉说着生命的延续，他按照逆时针的方向突破时间的束缚。回到从前，在重现的时光中得到了新的生命。他对时间的感叹是如此强烈和敏感。而这便是因对生命的感悟而生的。普鲁斯特的小说一直伴随我度过了人生中充满激荡的九十年代。当我一次次徘徊在莲花池畔默诵着他的咏叹，感悟生命的神秘与流动时，我常常想起和他同时代的另一位艺术大师莫奈。莫奈的晚年是在他的吉维尼花园中赏析着睡莲度过的。他全神贯注地创作了睡莲系列。他静静地望着窗外的莲花，他沉思地在池畔散步，他使睡莲成为了新的生命世界，通过睡莲他找回了失去的时间并打开了通向永

恒的生命之门。在莫奈的辉煌作品前，语言是多余的，透过他的画和他的睡莲可以看到他所全力展示的艺术世界。正如他生命接近尾声时对克利孟梭所言：“当你从哲学层面上寻找自己的世界时，我则在努力呈现世界的表象，这表象与未知的现实密切相关。……我只是观察到了世界所展示出来的一切，并用画笔记录下来。”是的，他记录下来了生命和生命的无限（也许这就是那未知的现实）。当这两位艺术大师都以时间定位给我以启迪时，我又常常想起那在东方山水间漫游的八大山人，看他笔下俊逸超脱的荷，想他亦癫亦狂的人生。展开他在贫困中所画的《河上花卷》画册时不禁使我潸然泪下。这泪水并不是悲悯他凄苦的人生，而是洒向了他用自我的真正血性凝聚的画卷上。他让我们在黑暗中看见了烛光，在苦痛中看见了傲骨。尽管他是孤独而微弱的，但他笔下的世界却超越了历史时间的界定。当他们的艺术世界在我的脑中重现时，我终于感悟到了生命的体验是怎样在艺术世界中澄明，是怎样走出来表现它的“在”；当“在”出场时，它将表达出自己的语言。否则我们就无法见到它那神秘的笑容。也许画笔所涂抹的色彩是一种突破既往程式的哲学，也许当我们关注西方现代艺术的发展时，更应透过形式语言而深入到西方现代艺术精神中去。

感悟生命，并将其艺术化地呈现，这就是我在莲花池畔走出的第一步。今天，我能理性地把这一切叙述出来，而在当时它们还只是在我的意识的梦中幻游，是生命的火花点燃了直觉的火炬，直觉的火炬又燃烧了理性的积淀。当积淀的能量爆发时，我们所感觉的、所能为的，只是融化而已，这就是我们的生命和生命的感悟。

四

一花一世界。一叶一言偈。

莲花是佛教的象征物。并有多重象征含义。在佛教的语义结构中表示解脱“有限”的束缚而走向涅槃。这使莲花具有了神圣的意义和非凡的瑞相。这在一定意义上表达了人们对生命苦痛的解脱与走向永恒的追求。

中国的理学家周敦颐又以《爱莲说》将莲花予以伦理化。“予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖。中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。”这几乎就是传统的君子写照，历代文人骚客更是对莲花咏咏不绝。可以说，对莲花的寓意在哲学的层面上表现了人们对生命的感悟和理解。从而使之成为人的生命实践的精神境界。只有在这个境界中我们才能真正感悟到生命的本真。才能在苦难的泥水中看到绽放的莲花，才能在风尘的浸染中保持莲花的品性，使生命真正展现美丽，使美丽人生成为每个人的现实！那么艺术呢？艺术在这一境界中何在何为呢？艺术是人类对精神自由的实践，是对生命中有限形式的超越……也许我们还可以说很多，想很多，但和生命之树相比，理论往往是灰色的。是否可以设定，问题就是答案呢？当生命的世界与艺术的世界完美统一时，它所展现给我们的不正是这样一种优美崇高的境界吗？

在非典的苦水中，在怀念的泪水中，在追求的汗水中，“浴过”，“泡过”，“煮过”。望着手持莲花的菩萨，我问自己是否纯净了？当心灵和色彩一起出发时，也许那神秘的艺术女神就会显现。袈云霞衣曳虹霓，携篮素手分花雨。凌波微步出芙蓉，回眸一笑千古迷。

说的太多了，当我无法说清的时候，我更习惯于让诗来现身，也许诗能表达“思”。

到处都是你的神影
而你为何从不现身
用语言编织你的面纱
想你的面容何等深沉

以我的心灵书写天空
把身躯化成大地伸展
那一个个摩崖的画符
告诉你我曾驾临此山

谁的预言吟成了咒语
一代代呼唤着风和雨
是谁抛下灵魂的壳亮

突然的一天悄然闪去
岩石迸裂出隐居的你
每一句话都是你的神殿

2004年7月19日夜草于鞍山

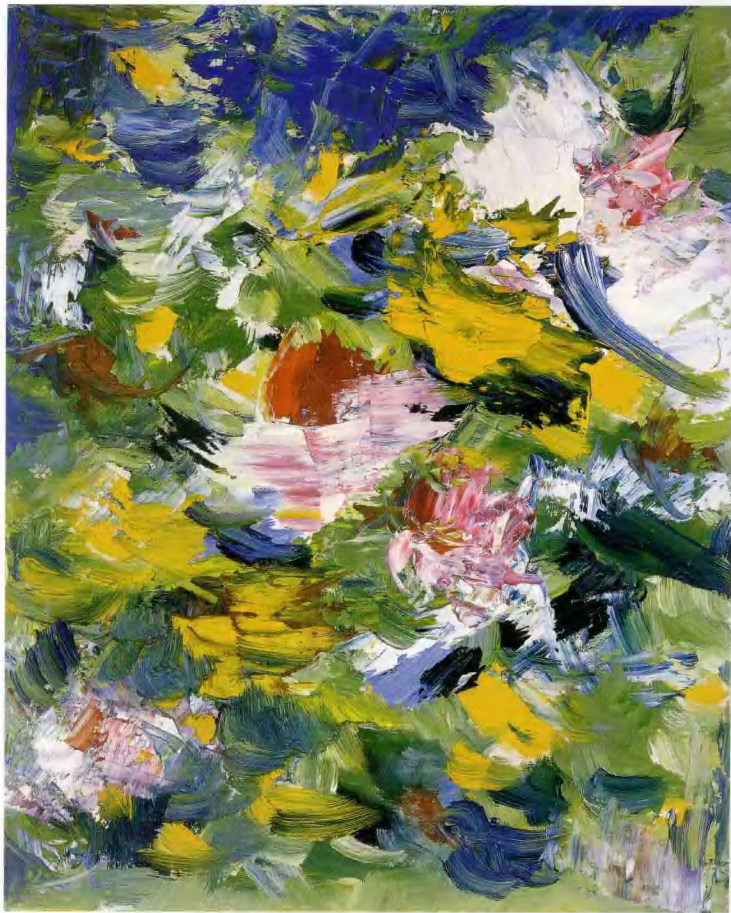
2003 · NO. 001 布面油彩 45cm × 45cm

2003 · NO.002 布面油彩 45cm × 45cm

2003 · NO.003 布面油彩 45cm × 45cm

2003 - NO. 004 布面油彩 40cm X 50cm

2003 · NO.005 布面油彩 45cm × 45cm

2003-NQ 006 布面油画 40cm x 50cm