

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

黄一信

HUANG YIXIN SENLIN XILIE

森林系列

图书在版编目 (CIP)数据

黄奕信森林系列 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.6

(中国当代著名画家个案研究)

ISBN 7-80526-584-4

I. 黄… II. 贾… III. 彩墨画: 山水画—技法 (美术) IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 064041 号

责任编辑 龚 梅

责任印制 宋朝晖

装帧设计 秋 韵

中国当代著名画家个案研究

黄奕信森林系列

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张 3.5 印数 1~3000

版次 2005 年 6 月第 1 版

印次 2005 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80526-584-4

9 787805 265841 >

ISBN 7-80526-584-4/J · 411

全套 10 册定价: 300.00 元

本册定价: 30.00 元

编辑人语 v

现代人对艺术的要求,首先是要有一种全新的境界、全新的情绪与全新的心态。特别是文明发展到今天,普遍存在的失落感更增强了人们对艺术品作为情感外化、心灵寄托物的强烈呼唤与更高要求。

享誉东南亚的著名画家黄奕信的《森林系列》作品,给我们的最初感受便是一个现代人对自然的眷念与审美把握。在仔细地欣赏了他几十幅精心之作后,我惊叹他笔端所创造的艺术境界及对古老的绘画形式所作的推陈出新的努力。他凭借单纯而不单一的色彩构图,极富特色的形象选择,绘画符号的有意味排列与组合,墨色变化的微妙差异等等,捕捉了亚热带丛林及江南众多原始森林浑然苍茫、幽寂神秘的感觉与情绪,传达灵魂在大自然博大、深邃中的悸动,从而造成了一种无言的宁静之美。

这里的宁静之美,不是“纯静”,而是“大音希声”的天籁之静。在这些森林系列作品中,画家并不追求色彩的外在效果和强烈对比,但却能在近乎透明的单纯中显示一片丰富的情绪性内涵,犹如一片禅机,在片刻的静寂之中蕴藏着无限的机锋和广阔的人生内容。显然,黄奕信借鉴了西方的许多绘画理念,可贵的是他没有丢弃传统的理法,而是结合中国山水绘画的种种技法,或勾线、或皴擦、或点染,大胆地泼墨和点彩,尤其在意境的营造上,更是匠心独运,使其作品呈现出一种完全有别于大陆的绘画风格,让人耳目为之一新。

可见,画家对沉默神秘的空间有着一种执著的追求与神圣的情感,观者不亦然随着画面的指引渐次消失在寂寥空茫的远方与不可知的神秘空无之中。这自然包孕着画家的文化心理与审美选择,也是画家心灵的独白。

文
／
贾德江

■ 黄奕信

■ 香港及东南亚著名画家。1951年出生于印度尼西亚棉兰市,祖籍福建南安,现定居香港

■ 作品宣传画《发扬铁人精神》入选第四届全国美展。20世纪70年代,国画作品《天池》被朝鲜人民民主共和国国家元首金日成收藏。作品《老鼠观点》入选1987年香港当代艺术双年展。作品《六月》入选1989年香港当代艺术双年展

■ 从1986年至1989年连续四年获得法国夏利豪艺术基金会现代艺术比赛优异奖

■ 作品经拍卖及美国代理画廊被美国、法国、英国、香港、新加坡、印度尼西亚收藏家及艺术机构、美术基金会收藏

■ 香港《南华早报》、《明报》、《成报》对其艺术及作品作过专题报导

v

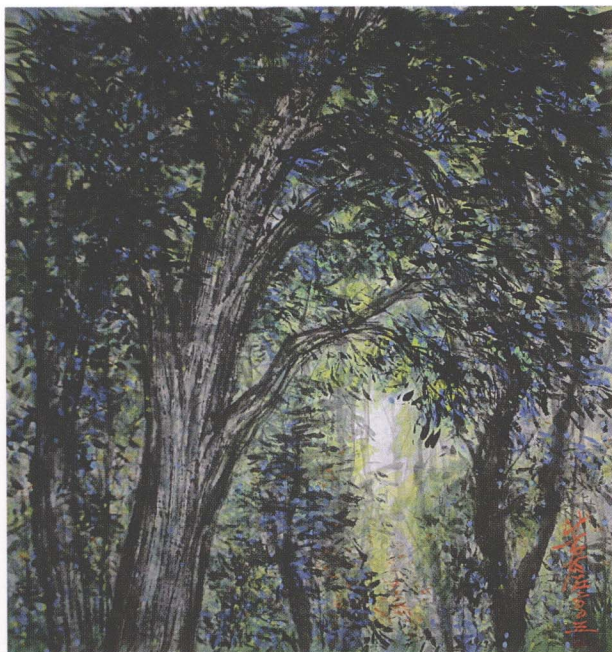
当代山水画家 黄奕信 艺术档案

封面/生机当发(局部) 2004年 纸本 98cm×117cm
封底/雾林(局部) 2004年 纸本 69cm×137cm

依然故我 风格独见

——画家黄奕信及其作品

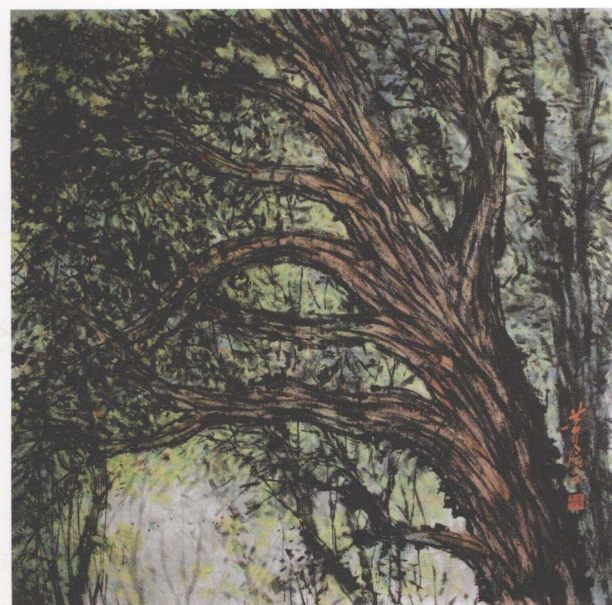
萧鸿鸣

丛远
2004 纸本
95cm × 95cm

从深
2004 纸本
89cm × 69cm

从近
2004 纸本
89cm × 69cm

在艺术界，历来重视画家的出身和他所服务的对象。诸如：这位艺术家的师从、供职，以及当时的朝廷、政府对该画家的重视程度、态度等。在几千年的中国历史当中，宫廷画家、御用画家、当朝者等用今天的话来说，那些具有话语权的人，都莫不倍受世人的关注，其艺术作品，在当时社会上的地位，亦比同等水平的画家享有更高的声誉。尽管那些当朝的“宫廷画家”、“御用画家”和所有的“在野”艺术家们所具有的绘画技艺，无不都只是这个画家谋生或安身立命的手段，但从世俗的角度来看，占有国家资源更多的“宫廷画家”或“御用画家”们，毫无疑问地，在书画艺术创作上的认同和肯定上，则更具优势得多。

然而，艺术水平的高下，并不是像世俗认同的那样，它自身具有的风格好坏，往往决定了这个艺术家在绘画领域里和历史上的地位，并不是由当时的社会地位所决定，八大山人绘画艺术崇高地位的获得，就是一个鲜明的例子。一个前朝的王孙、一个落魄的和尚、一个在野的画家，然而他的艺术成就，却影响了有清以来三百多年的中国画坛和书坛，几乎在这一时期里的所有大画家、大书法家们，无一不受其影响：扬州八怪、吴昌硕、齐白石等等。先人的例子，莫不是想要让今人明白一个道理，那就是艺术成就的获得，其实与现实里的金钱、地位是没有多大关系的。黄奕信就属于一位“在野”、且在艺术创作上有着异常成就的画家。

黄奕信祖籍福建南安，出生在印度尼西亚棉兰市，那是一个什么样的地方我们至今没能去过，当然也就无从知道。在海外，华人多的地方，传统的本土文化相对来说要浓厚一些。可能正因为这样的原故，二十世纪六十年代那场排华运动，将黄奕信全家从那个美丽的岛国驱赶回到了祖国。这种命运的安排，不仅决定了黄奕信一生可能只能是漂泊的命运，更决定了他在艺术上是一个“在野”画家的地位。

自从他由印尼回到祖国，他先是被安排在江西武宁的大山里插队，后来则被安排在江西铜岭钢铁厂当工人。虽然在这期间，他作为一个具有代表性的“归国华侨”抽调参与了时代特有的各种“集体艺术创作”，与刘春华、施绍辰等人在一起的“革命艺术活动”，但是，最让黄奕信难以忘怀的，还是那些大山里的自然和森林，并从此与森林结下了不解之缘。

一个异乡人，在遭遇了人生巨大波折并处于人生最低谷的时候，凭着自己对艺术的灵感和对艺术的执著追求，使得他在那个无序的年代里，创作了大量的时代作品，并获得了社会的认可。参加第四届全国美术展览和“伟大的金日成首相”将其作品收藏，就是最好的例证。

1973年，印尼的归国难民和黄奕信的家人先后回到了那个虽是他乡

丛宽 2005 纸本
98cm × 117cm

当一个人面对自然的时候，往往才会感觉到自然的伟大和人类的渺小，而当一个人进入到大森林当中，面对莽莽的原始森林时，它给你的感觉，就不仅仅是遮天蔽日恐惧，更有可能的是具有了惊心动魄。从

前面的《丛远》、《丛深》、《丛近》到这幅《丛宽》，它给没有到过原始森林的人一个开篇的印象。面对经过艺术家提炼的原始森林艺术作品，它将恐惧和惊心动魄隐藏在艺术和美丽之中，让你感觉到的只能是自然界美丽的惬意和伟大。

异国，但却生于斯长于斯的地方，黄奕信则在香港定居下来。然而，艺术家的秉性，让黄奕信在青少年的磨难和在祖国的生活经历记忆中，积淀了对自然无限留恋的情结，不管是那个给自己带来痛苦的印尼还是江西武宁的大森林，都留下了难以割舍的情怀。在香港，他作为一个有成就的画家，先后创作了许多反映印尼和祖国题材的作品，参加了香港双年展等许多展览，在香港和海外的华人中间，产生了巨大的影响。

随着改革开放的春风，抱着回报祖国的感情，黄奕信再次回到了江西。这一次，他除了作为一个艺术家，想以一个艺术家的眼光再次来体会这块他生活过的土地外，他的另一个身份，则是一名投资的港商。

生活就是这样捉弄人，当他在江西投资了几千万后，给他带来的并不是愿望中的美好，而是江西新建县的大狱。冤案就这样一直持续到今天，尽管全国人大一再强调要给予平反，但投资的钱，看来是难以要回来了。好在黄奕信并没有将

这些身外之物看得很重，依然是画自己的画，做自己的一介“在野”的画家。

这些年来，黄奕信在等待平反的同时，专心致力于自己的绘画创作，森林系列就是这一时期最有代表性的作品。他将自己对美丽的亚热带印尼丛林和江西众多的原始森林，在自己的记忆和脑海里进行了归纳和提炼，将自己对自然的崇拜情感和对社会心结的感受，都付诸于这些莽莽的大森林之中。

在这些森林系列中，黄奕信用西方的许多绘画理念，结合中国山水绘画的技法，大胆泼墨和点彩，以传统的骨法用笔，吸收岭南画派创新的特点，将这些具有相当表现难度的森林题材，自由挥洒，使得其作品呈现出一种完全有别于大陆的绘画风格，让人耳目一新。

随着黄奕信和他表现的森林艺术，画家黄奕信将越来越会被更多的人所认识，海内外收藏黄奕信作品的机构和个人，也必将越来越多。时间是最好的证明，黄奕信作品的艺术价值，一定会在日后的时间里，体现出它更多的价值来。

2004 纸本
137cm × 69cm

缝隙

透过巨大的树叶和树干露出一点点阳光，让威力无比的太阳在森林面前，也显得是那么地无力。茂盛的原始森林，最本源的部分，就是这些一点也不起眼的树枝和树叶。画面的压抑感，多少会透露出一些作者内心深处的感情世界，让人们体会到画面之外的情绪寄托。

《从远》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一：先在画幅中将树的主干及分枝布局处理好，并用浓淡墨色画出树叶的基本层次。

步骤二：在树枝的背景上用淡墨和相应的色彩将底层色调画出，做一个基本的衬底，并在色彩完成后再用墨分不同层次加强厚重感。

步骤三：用明亮的色彩及相对应的颜色点缀出纷繁的树叶，并对画面进行适当的调整。

2005 纸本
117cm × 98cm

有韵律的树干

自然中有韵律的东西往往被人们忽视,吴冠中先生绘画中众多的韵律就是从自然中得来的。这一发现,成就了一个大画家。对树干韵律的关注,尚未见有人对此有更多的体会。体会树干的苍老、纠结和斑驳,是传统绘画的成规。对树干的形式美和节奏的追求,是绘画领域里的一种新视野。

(右图)

2005 纸本
69cm × 137cm

开阔的丛林

(右图)

2005 纸本
69cm × 137cm

被截裁的视野

树干更强烈的形式和韵律节奏

2005 纸本
177cm × 98cm

这里的三幅画，是画家精心安排的。就像弹钢琴一样，每一幅画面的节奏，树木的前后秩序，都是画家随着树木的生命节奏、树与树之间对话而产生的起伏、疏密的有效美感。当今天的许多画家已经将丑视为美的时候，自然界的节奏追求，就变得更加稀有和珍贵了。

一缕幽烟起树底（上图） 2005年 纸本 98cm × 177cm

压抑的树林（下图） 2005年 纸本 69cm × 137cm

由此望去（上图） 2005年 纸本 69cm × 137cm

记忆中的板栗树林（下图） 2005年 纸本 69cm × 137cm

v

09

黄奕信
森林系列

(右图)

2005 纸本
69cm × 137cm

与路对话的树干和小草

(右图)

2005 纸本
69cm × 137cm

透亮的树梢

渐行渐远的小路 2005 纸本
137cm × 69cm

漫步在这样自然丛林的画中，不管你是具有什么样的心情，你一定会被这样的自然景观所融化而显得轻松起来。人在画中——这种感觉，面对自然，每一个人都曾有过体会。然而，自然有时是无序的，这三幅画面上所展现的艺术魅力，则是画家将这种自然的无序提炼后的结果。

V

(右图)

2005 纸本
69cm × 137cm

深邃

珍贵的阳光

2004 纸本
95cm × 69cm

“万物生长靠太阳”。在茂密的原始森林里，树与阳光的关系更显得是那样的亲密。为了争阳光，树木们拼命将自己的枝干伸向天空，努力地使自己的叶面变得更大，若不能这样，没有阳光，没有养分，这树就会慢慢地枯萎，最终腐烂为其他树木的有机养分。这种看不见的比人类更加激烈的竞争，在这几幅透着树叶而漏显阳光的树林中，终于显现出来了。

(右图)

2005 纸本
69cm × 137cm

透过阳光有舞动感的繁叶

皱出来的树干

2004 纸本
95cm × 69cm

挑畔天空（上图） 2005年 纸本 69cm × 137cm

摆开阵势（下图） 2005年 纸本 69cm × 137cm

