

当代著名画家技法经典

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

LIN HAOHU FUGUXIASI

林浩湖复古遐思

中国工人出版社

表现自我个性是现代艺术潮流，也是每个画家不懈的追求。青年画家林浩湖便是这样一位在山水画领域里孜孜不倦、勤奋耕耘、不断有新追求的艺术家的。他曾经以《龙卷风》系列组画饮誉中国山水画坛，显现出超凡的智慧与才情。龙卷风，是一种令人听而生畏、极具破坏力的自然现象，衡古论今，涉足表现它的艺术家极为罕见。林浩湖却以大家的胆识、过人的创造力与开拓精神，以传统笔墨为载体，运用现代构成的表现形式和语言符号的多重组合，融具象、抽象和想像于一体，把这千载难逢的宇宙时空中的一瞬，凝固成艺术的永恒，创立了融合中西、技成一家的艺术风范，折射出画家独特的思维方式和精神追求。

然而，观林浩湖在本画册中出版的新作，让我们深深感受到他作品中的笔墨之间、气息之间与意象结构之间的文化传统的深深印

迹，在还原古典山水的重峦叠嶂、烟锁云断的气象中，透视出一种当代人的观照视觉。这使得林浩湖笔下的山水虽然古意悠悠，但却有别于古人的苍凉萧寒。他把古人山水的冷漠伤悲转换为雄峻巍峨的阳刚气度，把古人山水的轻描淡写转换为厚重深沉。从画中可见，近年来，他一直努力把古典图式、传统的笔墨符号与自己的现实感受相契合，其目的是要在纸面上恢复那远逝的图景，重新虚拟一片精神的山水家园。

在社会已经进入高速飞展时期的今天，纯粹的复古是没有意义的。只有像林浩湖那样走进传统的深处，去发现传统文化、古典美感的永恒结构，把它带入现代环境，予以重组和重构，让其在现代语境中重现魅力，才是有意义的。林浩湖的艺术追求正是在这个意义上显示出其独特性，他的画作也因此充满个性色彩。

著名山水画家林浩湖简介

- 字源清，福建诏安人，中国书法家协会会员，《国画文献》副主编。
- 作品在全国书画大展中多次获奖，并多次在中国美术馆、人民大会堂及香港、马来西亚、日本等地举办个展、联展。中央电视台、北京电视台、香港凤凰台、《中国文化报》、《经济日报》、《世界英才》、《国画文献》、《今日中国美术》等多家媒体均有专题介绍和报导。
- 多幅作品被人民画报社、北京画院、英国牛津大学等机构收藏。出版有《跨世纪中国美术家艺术成就优选画库·林浩湖国画作品选》、《'97林浩湖水墨画选》、《龙卷风系列作品选》、《复古遐思》等专著。
- 现就读于中国画研究院龙瑞工作室。

卓然独造凌云笔

· 何 畏 ·

在友人处，偶然翻阅《跨世纪中国美术家艺术成就优选画库》之湖北卷，见到《龙卷风》系列组画。乍看，若稚童涂鸦，率意为之。细读之，飒飒萧瑟之声骤然而起，俄尔，一股横扫千军如卷席的磅礴气势蓦地向画外袭来。这巨大的视觉冲击力使人心旌摇动，为之战栗。画家椽笔生风，通过浓淡枯湿之传统墨色的恣肆狂涂，竟然把极具破坏力、摧毁力的一种自然现象——龙卷风缚之笔端，纳之尺幅，给人一种石破天惊、无坚不摧的精神震撼。显然，画家胆识过人，气吞八荒，融具象、印象和抽象于一体，把千载流光中短暂时空穿梭的一瞬，凝固成了艺术的永恒。

观后，原以为如此巨制宏构必出自名人大家手笔无疑，谁料，知情人告诉我说，此系一位名不见经传的新人新作，我不免又是一惊。尤令我意外的是，当在鸿翔宾馆邂逅这位作者时，想不到，眼前站着的却是一位不足七尺之躯，不到30岁的一介学子。我不禁脱口连呼：“后生可畏了！”

经友人介绍和同他交谈，原来，他学养深厚，天性儒雅，自幼习画即秉承正统。古学四王、石涛、黄公望等先贤，近学八大山人、黄宾虹等名家。虽19岁始入北京画院，但才情聪慧，先后受教于李起、王明明诸教授及恩师王文芳、石齐。在他们辛勤培育下，20岁时便初试锋芒，崭露头角，作品多次在全国美展中入围，获奖；21岁时旋在国家级艺术殿堂——中国美术馆举办了个人水墨画展。翌年，更由中国美协主办，与恩师王文芳连袂在该馆成功举行了师生共展，且所有画作竟为英国牛津大学、“可创画廊”索购而空。一时，声名鹊起，画坛瞩目，赞誉之声不绝于耳。

正当画家墨气四射，一批批新作煌煌共睹之时，他家却突遭坎

坷，处境悲凉，以至个人生活潦倒，心力交瘁，险为病魔所夺。所幸者，画家天生丽质，胸怀大千，处此绝境反能破茧化蝶，执著思变。

龙卷风系列之一 1999年 纸本 68cm × 68cm

当代著名画家技法经典

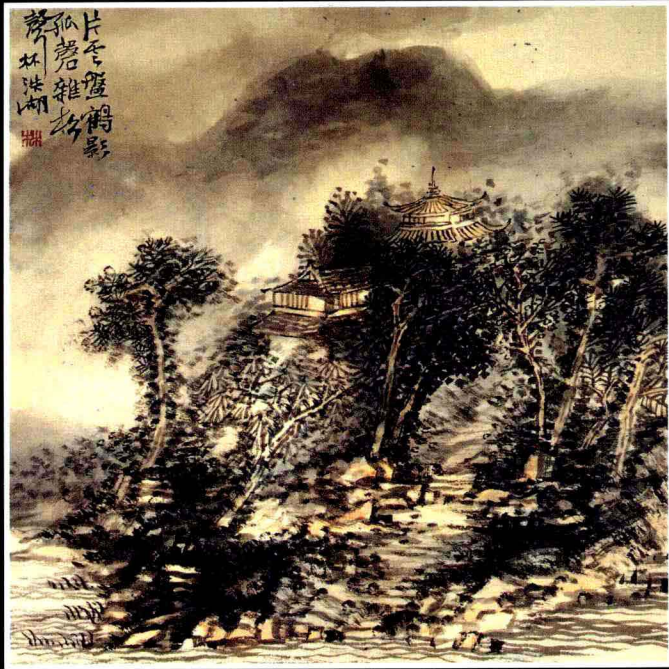
复古遐思系列之二十一(局部) 2004年 纸本

复古遐思系列之二十二(局部) 2004年 纸本

复古遐思系列之二十三(局部) 2004年 纸本

复古遐思系列之二十四 2004年 纸本 24cm × 27cm

复古遐思系列之二十五 2004年 纸本 24cm × 27cm

复古遐思系列之二十六 2004年 纸本 24cm × 27cm

封面画：云山行境(局部)
2004年 纸本

图书在版编目(CIP)数据
当代著名画家技法经典. ⑤ / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社,
2004.12
ISBN 7-5008-3449-7

当代著名画家技法经典·林浩湖复古遐思

出版: 中国工人出版社(北京市东城区鼓楼外大街 邮政编码: 100011)
制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京盛通彩色印刷有限公司
印数: 1~3000 2005年1月第1版 第1次印刷
书号: ISBN 7-5008-3449-7/J·296

I. 当… II. 贾… III. 中国画—技法(美术)
IV. J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2004) 第137318号

主 编: 贾德江 责任编辑: 杜 予 装帧设计: 秋 韵

发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 3.5

全套10册定价: 300.00元 本册定价: 30.00元

ISBN 7-5008-3449-7

9 787500 834496 >

在他看来：变者，革也！革之思想、革之情感、革之品格；只有革其前学，方能异于前人，异于同侪，异于自我，独辟蹊径。为此他大胆尝试，创作了一批现代构成与传统笔墨相结合的作品，渴望摆脱传统审美定义的制约，努力探索、追求中西完美的统一结合。

他誓志要站在大师的肩膀上看世界，博取众师之优和西艺之长以补自身之短。经过一番苦心孤诣的思索之后，终于在题材上选择了“龙卷风”为表现对象。通过《晨云初起》、《席卷历史风云》、《山雨欲来风满楼》、《天崩地裂》等一系列画作，淋漓酣畅地倾注、宣泄了自己独特的情感与气质；并在点、线、面的组合中追寻、创建自己的特殊规律；从而，以自己的力作讴歌了弃恶扬善、破旧立新的大无畏精神和席卷一切、横扫一切的革命胆略。用新的象征主义手法创立了自己的艺术规范，向世人宣告了自己的美学思辩和主张，从而法融中西，技成一家。

在新世纪刚刚来临之际，画家像搏风击雨、追求光明的苍鹰一样，摆脱了象牙塔的思想桎梏和以往视野的局限，卓然屹立于当今画坛，不能不说是幸运的，可喜的。尤堪嘉许的是，面对啧啧夸赞，他能保持清醒的头脑，而对“马驴交配产生不了纯种”的诘难也视为鞭策。于是，在一片喝彩声中他却断然放弃了这种中西融合的风格，走上了一条北上求学之路。在位于首都的中国画研究院高等学府，他重新认识中国传统文化的价值，潜心探究中国山水画的精神本质，艺术观念随之发生了根本性的转变，这明显地反映在他的近期作品中。画家遴选了一部分，刊于此册，以反映他对传统绘画深层次思考后的探索成果，以展现他对传统绘画的认知。他曾对我说：“我所以作此思考，正想为酝酿第二场龙卷风的到来而准备着。”我相信他的气魄和胆识。

如果说，林浩湖早期的作品多方借鉴西方现代艺术的构图方式，讲求块面的对比分割和语言符号的多重组合，以增强画面视觉冲击力的话，那么，在他的这批山水近作里，西方现代艺术的影响已退居于幕后，象征现代手法的几何化块面造型被中国传统山水画的构图方式所取代，运用平面构成方式重新编制的点、线、墨、色代之以传统的笔墨文本。在整体风格上，从追求画面的现代气息转回到回归传统山水的精神内涵，从疏离古典美学境界与文化氛围的语境营造，转回到追慕传统境界、独钟传统笔墨、沉醉于山川烟云之间的主观表现。无疑，作为当代山水画家，林浩湖的艺术取向显得“复古”与“守旧”，但是，细读其作品不难发现，这种表象的“重返古典”实际上是当代人对那种平淡天真、和谐共一的本色世界的追寻，是处于现代世界的人们，在高速度、高节奏、高频率的生存状态中，在高科技、信息化的氛围中，自然涌起的一种自生命深处产生的精神追求与心灵慰藉。虽然，画家笔下的山水、林泉、草堂、凉亭等意象符号都取自传统，传递出久违了的古典风韵，但在看似传统的点、线、色、墨中，无处不融入了画家个人的审美感受与体验，无处不显露出画家从传统的文化资源里寻找动力和向当代转换的可能性。尽管画面中处处流露出复古意境，却不乏清新隽永、轻松灵动；尽管一派寂寥、平淡天真，却不乏厚重浑然，无不指向一种精神家园的建构。这一切构成了林浩湖这一时期山水画的特色。

林浩湖的山水画复古意义在于只有走进传统的深处，去发现传统文化、古典美感的永恒结构，并把它带入现代环境，给以重组重构，这些传统的意象符号才能重现魅力。

记得文化旗手鲁迅先生曾经写过一篇杂文，对新生力量和新生事物给予了极为热忱的关注和支持，一针见血地指出，对新生力量“棒杀”（一棍子打死）或“捧杀”（一味吹捧）都是不足取的，惟浇水、剪枝，给予关爱、扶植才是正确的。诚哉斯言！伟哉斯言！面对青年画家林浩湖的脱颖而出及其《龙卷风》现象的出现，我想，也应作如是观才是正确的。对他的《复古遐思》系列更是众目可证，无须赘述。

复古遐思系列之十九 2004年 纸本 24cm × 27cm

复古遐思系列之二十 2004年 纸本 24cm × 27cm

龙卷风系列之二 1999年 纸本 180cm × 96cm

龙卷风系列之三 2000年 纸本 136cm × 68cm

《复古遐思之一》作画步骤

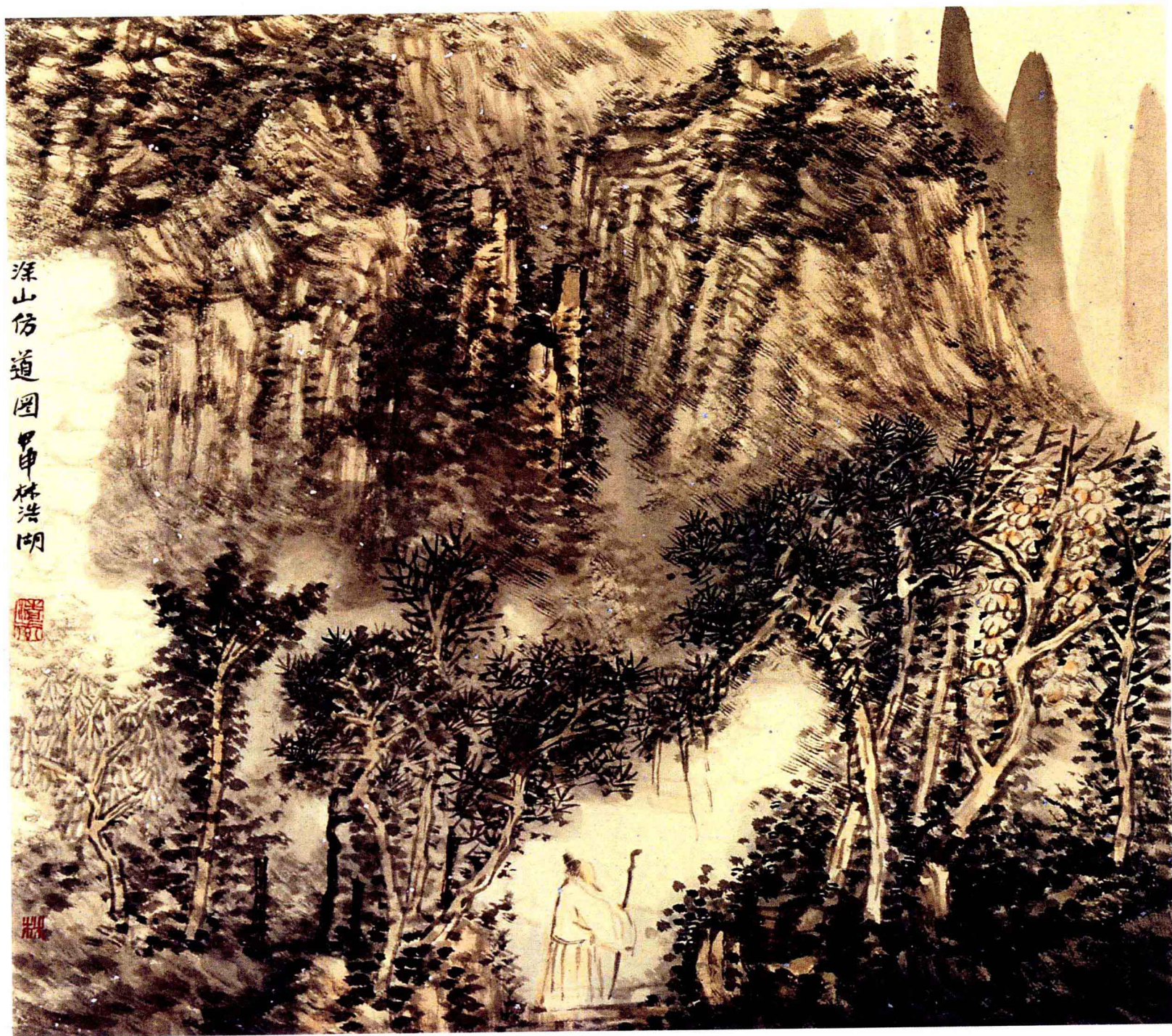
步骤一

步骤一：初稿前，胸中先有一幅山林景象。待胸有成竹时，以白描勾勒，注意林木聚散、山石开合。下笔时，线条尽量松动，以淡墨、渴笔为之。

步骤二

步骤二：分清主次，加以皴擦，加强对树木山石的笔墨层次，墨法苍润互用，层层积染。

步骤三

步骤三：点明主题，在林下勾一老者，加强画意，全局以浅绛为之，笔墨应苍润浑为一体。

深山仿道图 甲申林浩明

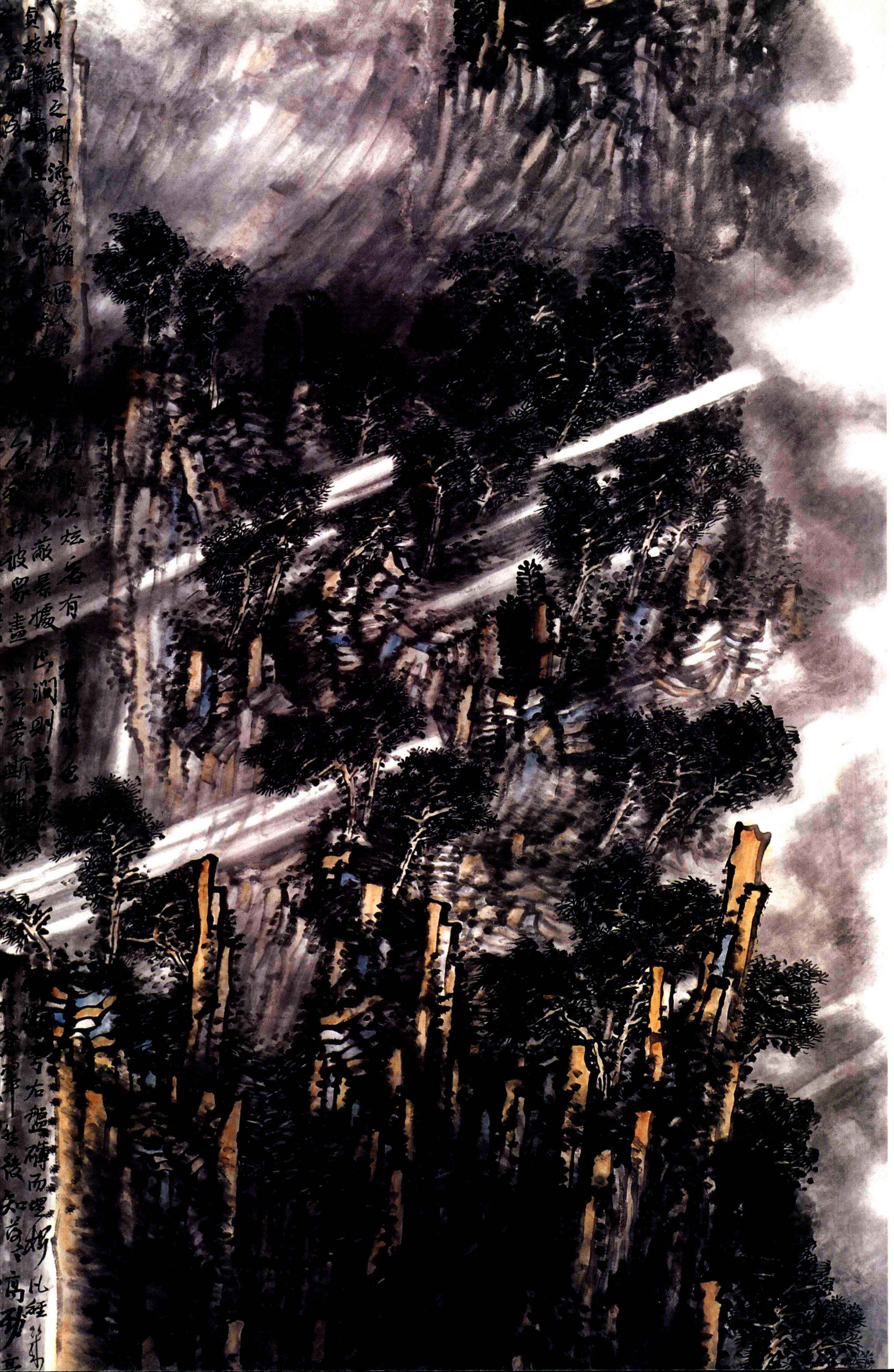

云山行境

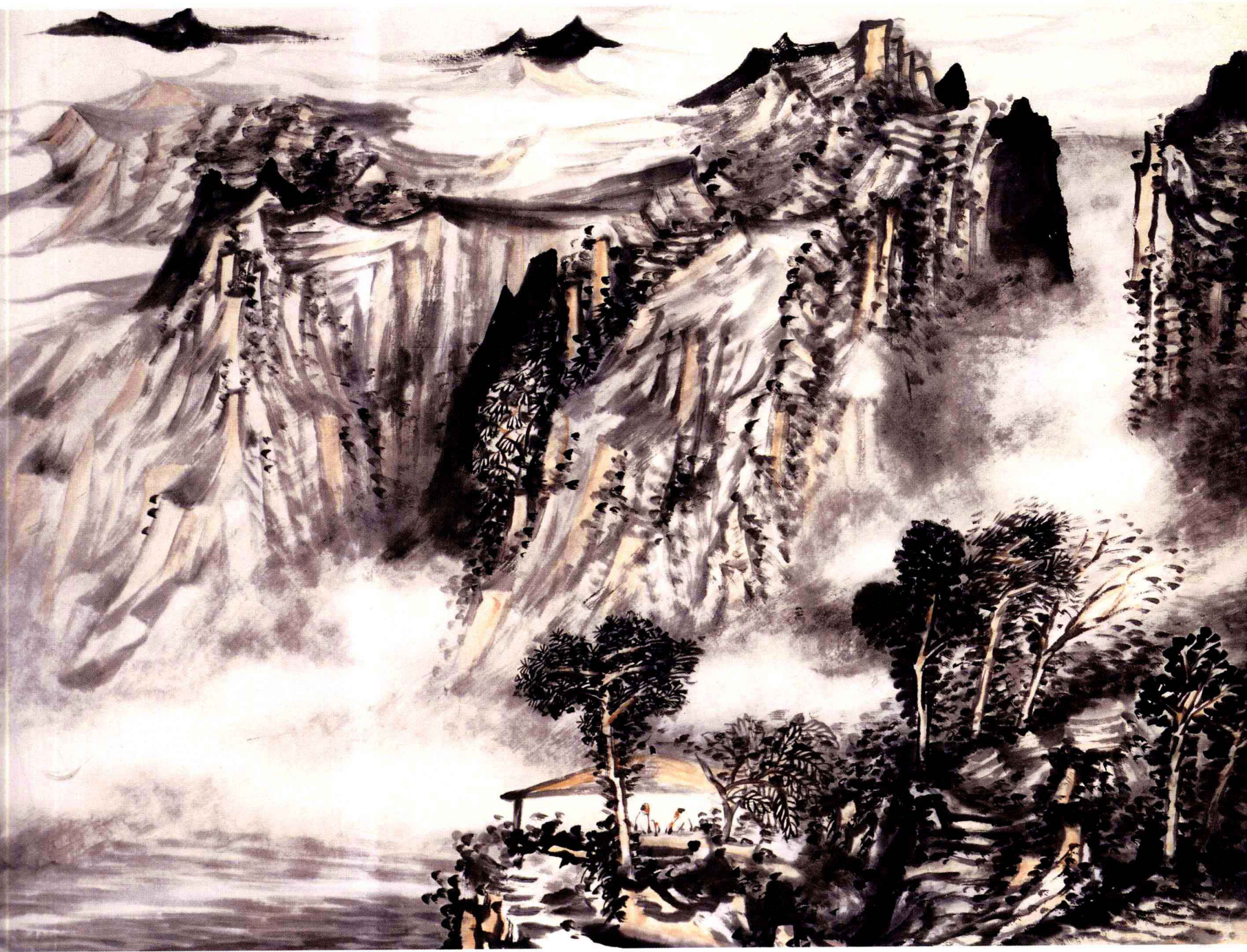
2004年 纸本

180cm × 96cm

破墨须在模糊中求清醒，清醒中求模糊，积墨须在杂乱中求清楚，清楚中求杂乱。泼墨须在不平中求平衡。然尚须注意泼墨、积墨三者能联合应用，神而明之，则变化万端，骈阗百彩矣！

於叢之側流石不顧
負披蕭蕭直上
名
以炫客有
蔽景據
出洞則
其
右盤礴而
知
高

岭上白云

2003年 纸本
68cm × 100cm

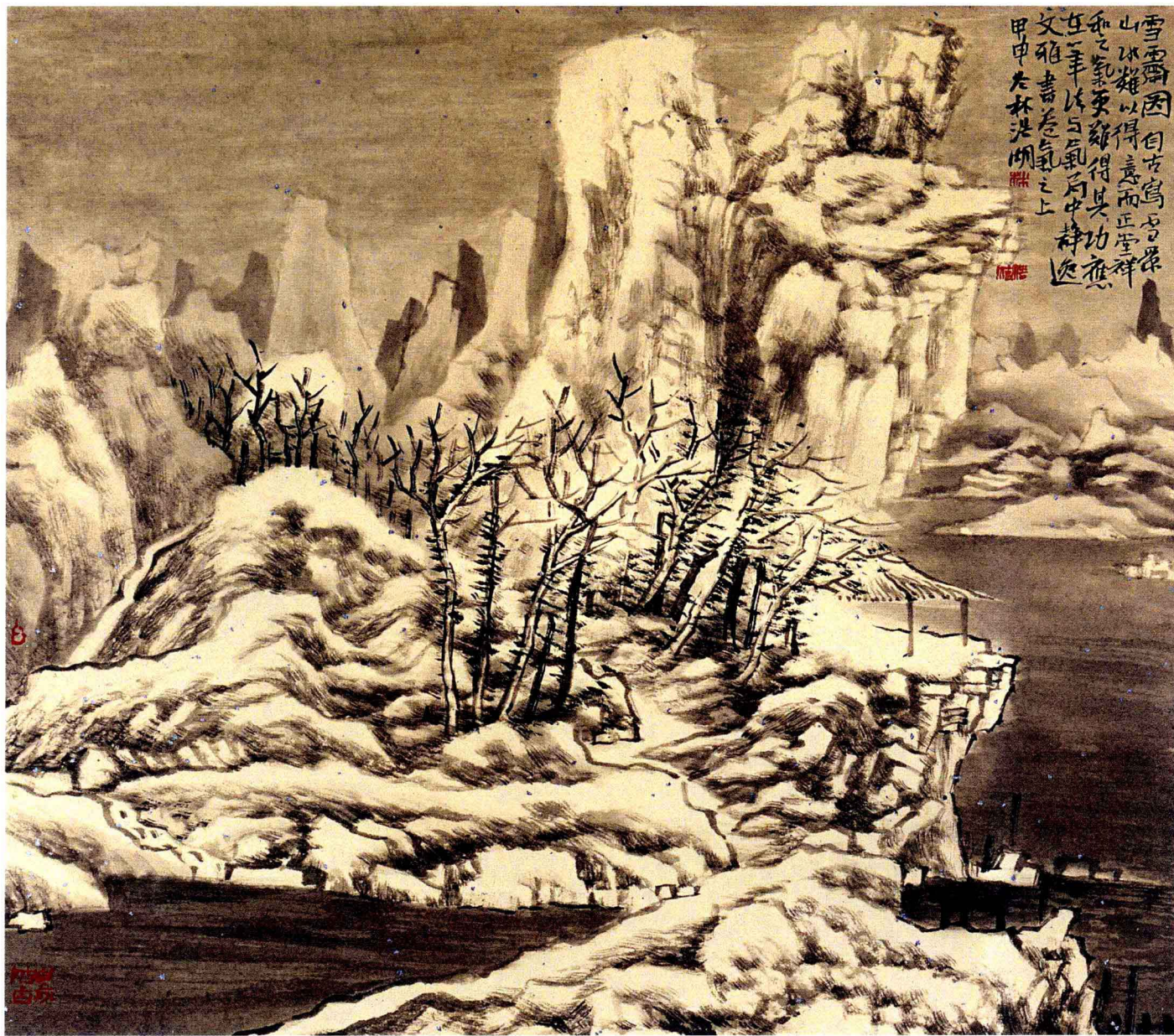
湿笔取韵，枯笔取气，然而枯中不是无韵，湿中不是无气。故尤须注意干枯中之韵、湿中之气。知乎此，即能得笔墨之道也。

07

寒松赋（左图）

2003年 纸本
180cm × 96cm

画事用笔须在沉着中求畅快，畅快中求沉着，可与书法中“怒貌抉石”、“渴骥奔泉”二语相参证。

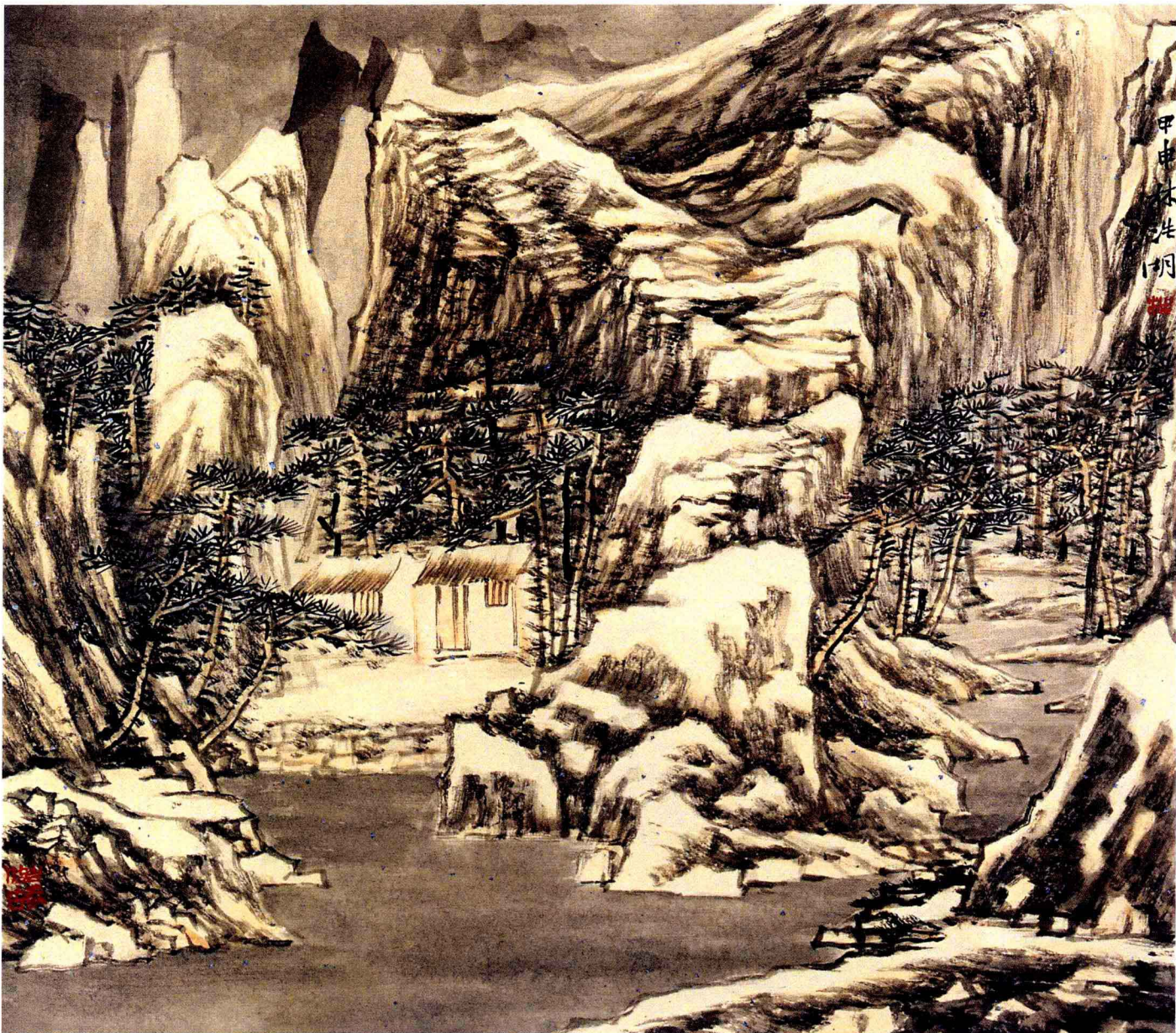

复古遐思系列之二

2004年 纸本

24cm × 27cm

中国画之功在于写意两字。写雪景山水意字难得，而静逸祥和之气更难得，其功应在笔法与气局中。

复古遐思系列之三

2004年 纸本

24cm × 27cm

强调秩序、构成和整体美以扩大画面的张力，加强画面的表现性，也更强化了大化意识。大山大水、大境界、大笔墨、大块文章，“胸次悠然，直与天地万物上下同流”，寻求新的天人合一。

大壑流云图（右图）

2003年 纸本

180cm × 96cm

幽谷清音

2004年 纸本

180cm × 96cm

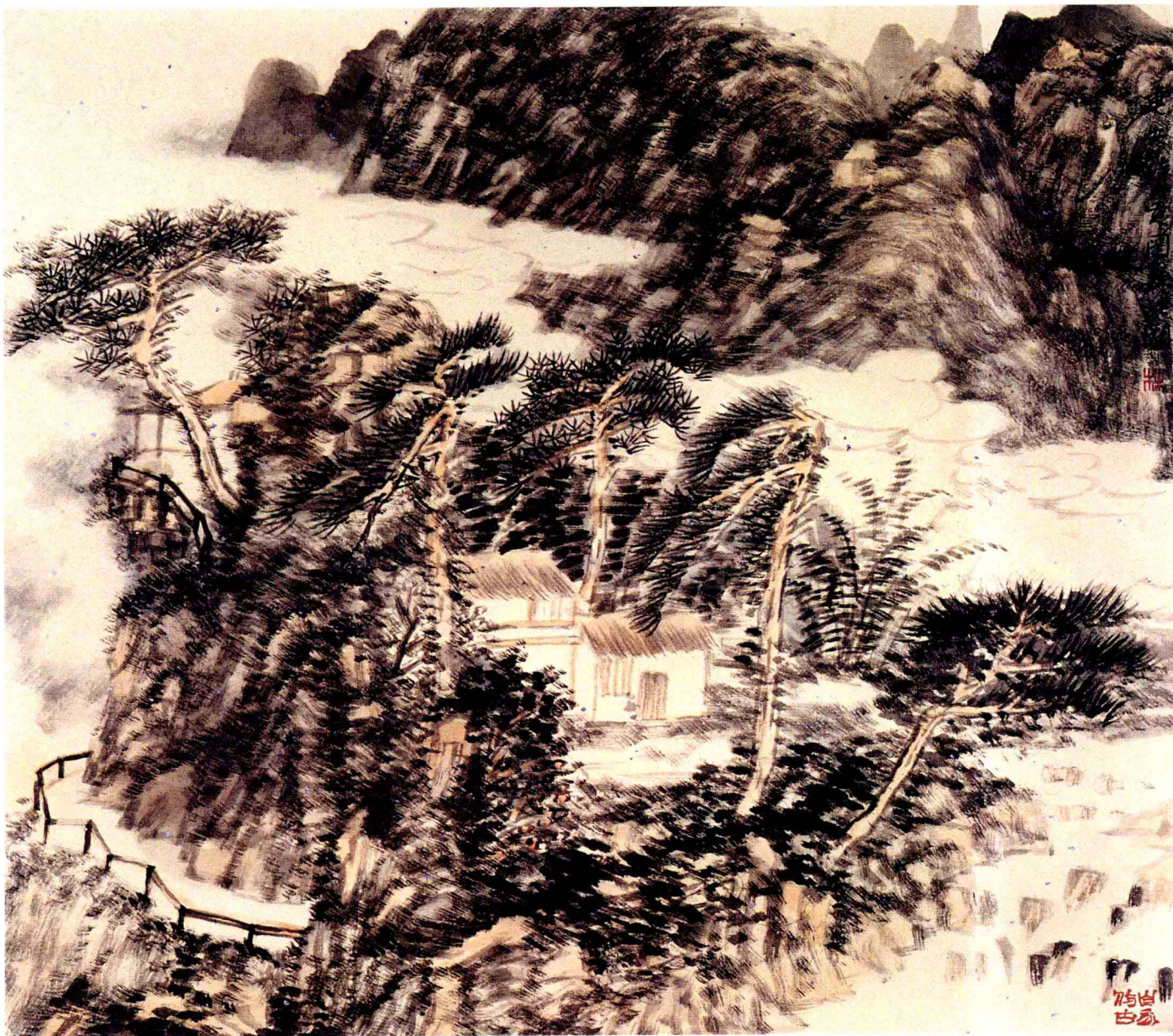
李可染大师反复强调：“意境是山水画的灵魂。”艺术的高下重在境界，山水画有无意境是判断其是否入“道”的惟一标准。能做到情景交融、自然天成者，意境自然显出。

深山人家

2002年 纸本
180cm × 96cm

画者，画也，即以线为界，而成其画也。笔为骨、墨与色为血肉，气息神情为灵魂，风韵格趣为意态。能具此，活矣！

复古遐思系列之四

2004年 纸本

24cm x 27cm

用渴笔，须注意渴而能润。所谓干裂秋风、润含秋雨是也。

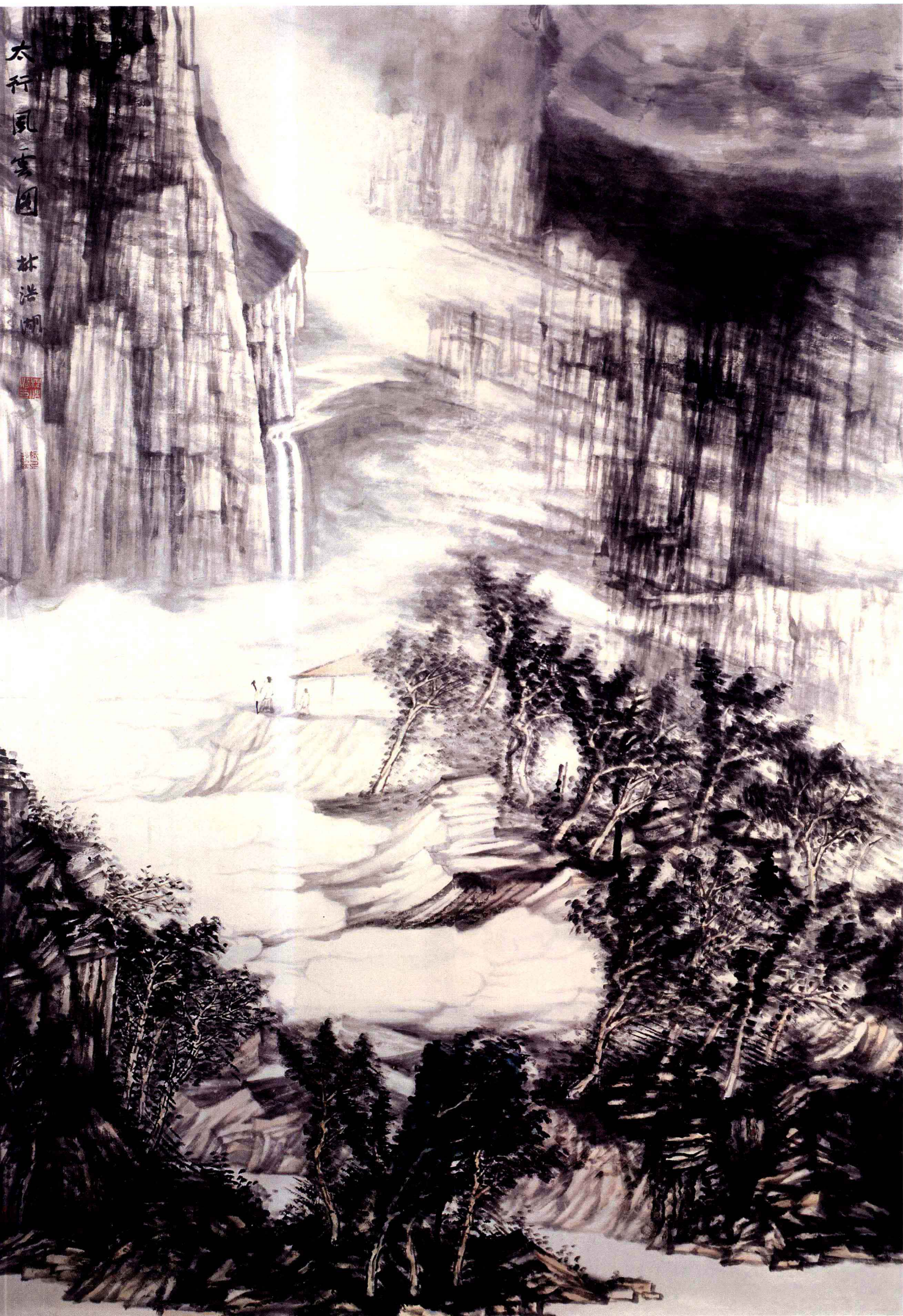

复古遐思系列之五

2004年 纸本

24cm x 27cm

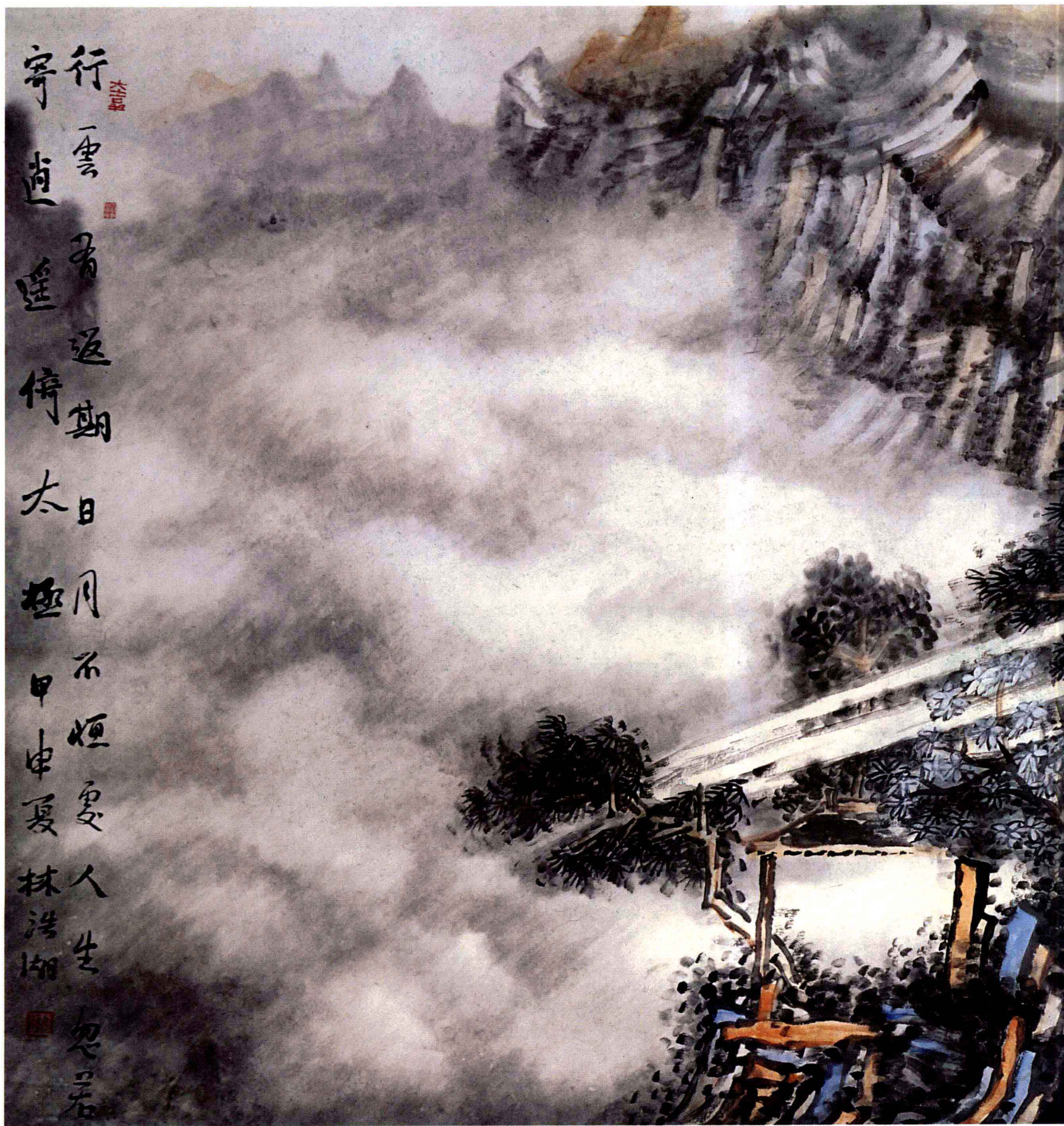
画须有古意，太近自然乃失意趣，太泥于古法，画无生机。

太行风云图 林浩湖

林浩湖 复古遐思

13

行云图

2004年 纸本

68cm × 136cm

张彦远有云：“了而不了，不了而了也。”是指自然之理法与画中之理法相融合，然后能冥心玄化，造化于胸。

