

上海中国画院画家作品丛书

THE ARTISTS' WORKS SERIES
OF
SHANGHAI
TRADITIONAL CHINESE PAINTING ACADEMY

林曦明

上海中国画院

画家作品丛书

THE ARTISTS' WORKS SERIES
OF
SHANGHAI
TRADITIONAL CHINESE PAINTING ACADEMY

林曦明

上海画报出版社

上海中国画院画家丛书·林曦明

编者:上海中国画院画廊

出版:上海画报出版社

上海市长乐路672弄33号 邮政编码:200040

制版:蛇口以琳彩印制版有限公司

印刷:深圳中华商务联合印刷有限公司

经销:全国新华书店

开本:889×1194 1/16 印张:4

印数:4000

版次:1998年7月第1版 1998年7月第1次印刷

书号:ISBN 7—80530—382—7/J·383

定价:48元

总序

世纪之交,无论怎么说都是至关重要的非常时期,人类活动的各个领域无不面临这一现实。总结过去,放眼未来,已是一种共识。

上海中国画院在步入新世纪的前夕,迎来了画院新楼的落成,这昭示着她将以崭新的姿态在新世纪中更积极地拓展光大其事业。值此良辰,这里向人们推出画院现今在职的二十六位画师个人作品专集。

自筹经费,自行编辑,如此规模地出版画家的专集,在画院的历史上尚属首次。这既是面对事实现状客观上的回顾总结,又是面对全新纪元主观上的整军备战。它的意义并不在于将引发艺术见地上的褒贬,而是在于传达了迎接新曙光的信念。

上海中国画院将带着这种信念跨入二十一世纪!

一九九八年五月 程十发

简历

林曦明,1926年生,浙江永嘉人。师从苏昧朔,为其入室弟子。
现为上海中国画院一级美术师、中国美术家协会会员、中国剪纸学会名誉会长、上海吴昌硕艺术研究会副会长、上海林风眠艺术研究会副会长。

- 1935年 入乡村私塾读古文。
- 1942年 从师学中国画。
- 1947年 个展于浙江温州。
- 1949年 起始于杭州,后于上海任报社、出版社美术编辑。
- 1971年 任上海中国画院画师。
- 1975年 任教于上海戏剧学院美术系。
- 1987年 个展于上海,并赴日本考察。
- 1990年 赴日本写生、作画等。
- 1991年 出版《林曦明画集》、《林曦明剪纸选集》。
- 1993年 入编英国国际传记中心《国际文化名人录》,并获该组织颁发的“二十世纪成就奖”。
- 1994年 荣获美国传记学院颁发的“二十世纪成就奖”、“成就金纪录奖”、“国际荣誉文化大使”称号,并入编《世界华人艺术家》和英国国际传记中心出版的第三版《国际杰出成就人士》。
- 1995年 入编英国国际传记中心出版的第三版《国际成就领袖》和美国传记学院出版的《五百风云人物》等。

创作随笔

我于一九四二年从师苏昧朔先学习中国画,他画的是古典人物画,善画能诗,古文学的修养很深。我在苏先生家学画达四年之久,对传统的文人画,特别是对明朝四家与清代的石涛、八大山人作过深入系统的学习研究和临摹工作。并结合苏先生的画法,着重攻习真实人物。白天学画,晚间习诗文,如《唐诗三百首》、《古文观止》等,还进行书法的练习,临习苏先生的创作。苏先生大多画的是古典人物,但也有反映旧社会底层生活的民间风俗画,如《流浪人》、《乞丐图》、《八丐图》、《卖花女》,以及“渔、樵、耕、读”之类题材的作品。每一作品,必配诗一首,极富文人味。我都每每临写,只是依样葫芦,很少创造。当时也学习山水画,目的只是为人物画补景而已,只会在临摹中求变化,不懂到生活中去写生,收集素材进行创作。

一九五五年到上海工作之后,我每逢节假日总是到书店或画店去看看前人或当代大家的作品。那时“朵云轩”在河南路上,常有齐白石的原作。我对他最感兴趣,觉得很亲切,白石作品中非但有文人画的传统,而且有许多民间画的特点,有一种朴质厚重感,深深地打动着我。每从画店回来,总是连夜凭记忆追写看过的画,画到深更半夜,作品挂满了白色的粉墙。

在出版社工作时,我做了十多年的美术编辑,其中有苦也有乐。苦的是很喜欢画画,但无时间画;乐的是有机会拜访了许多前辈画家,大多是因公去组织稿件,认识了贺天健、王个簣、唐云、关良、林风眠等大家,使我受益非浅。后拜王个簣先生为师学习花鸟画。一次我去林风眠先生家组稿,请他为《少年文艺》、《小朋友》杂志提供画作作为艺术欣赏,林先生一共画了五张四尺八开的“黑公鸡”,放在地毯上让我选择。我拿了一张带回去,他说不要作封面,可在封底用,把小朋友自己的作品作封面顶好。可见其谦虚态度,令人十分敬佩。

我学画大多在工作之余,是无师也是多师。这些博学多才的名家,都是我的师长。

艺术的道路是艰辛的,必须有很强的自信,正如伍蠡甫先生所说要有“遇关、透关、斩关之能手”。要在艺术上有强烈的追求,对人生乐观向上,才可以走下去。王个簣师说的:“大器晚成、逆境成才”,是有希望的艺术家的品格。

作为社会主义新时代的画家,我意识到画画必须考虑中国的民族习惯和民情风俗的问题,为此我以为“路子要正、思想要解放”,路子正是要求作品在我国民族文化的基础上继承和发展;思想解放是指开拓新题材,吸收新技法,包括吸收西洋文化中

可以融入中国画的东西。

我的创作思路和艺术追求,是想把民间画、文人画、西画中于我有用的东西有机地结合在一起,创造出自己的画风来。而且以“现代意识、民族精神”作为创作的灵魂。从六十年代开始,我一直这样去做。我认为艺术家必须有一个高尚灵魂,通过艺术感悟人生。艺术创作要不断地追求新与美,艺术作品应以新与美为原则,这是中国画家的天职。

中国画家以为大自然之美为大美,西方画家则以为人体之美为大美,各有所见。艺术的标新立异,可以用最新的形式语言来装饰,却不能忽略内容的思想本质。做到内容与形式的统一,有生活有内容,又有高超的艺术技巧,这才是完整的艺术。

在现代画家中找典范,“笔墨当随时代”,用传统的笔墨去创造、表现今天的生活,还有很多距离,这只能面对生活,到生活中去发现,去补充。光辉的时代,必将使大家去创造辉煌的艺术。我的这首小诗也许能够概括我实践、创作的过程:

路行百里非难事,
一技功成眼欲花。
废画万张笔成塚,
砚田耕尽几成家。

我想,作为艺术的实践者,应经常总结走过的路,去旧革新,接受教训。要使自己明确方向,不断前进!

要使艺术与生命同在,说实在的是要“活到老,学到老”,否则将被时代所淘汰。一个成功的艺术家,无非是靠艺术的全面修养;一件富有生命力的作品,无非是生活的深化,笔墨的深化,随着思想升华,进入艺术的化境。

最后以小诗为结束语:

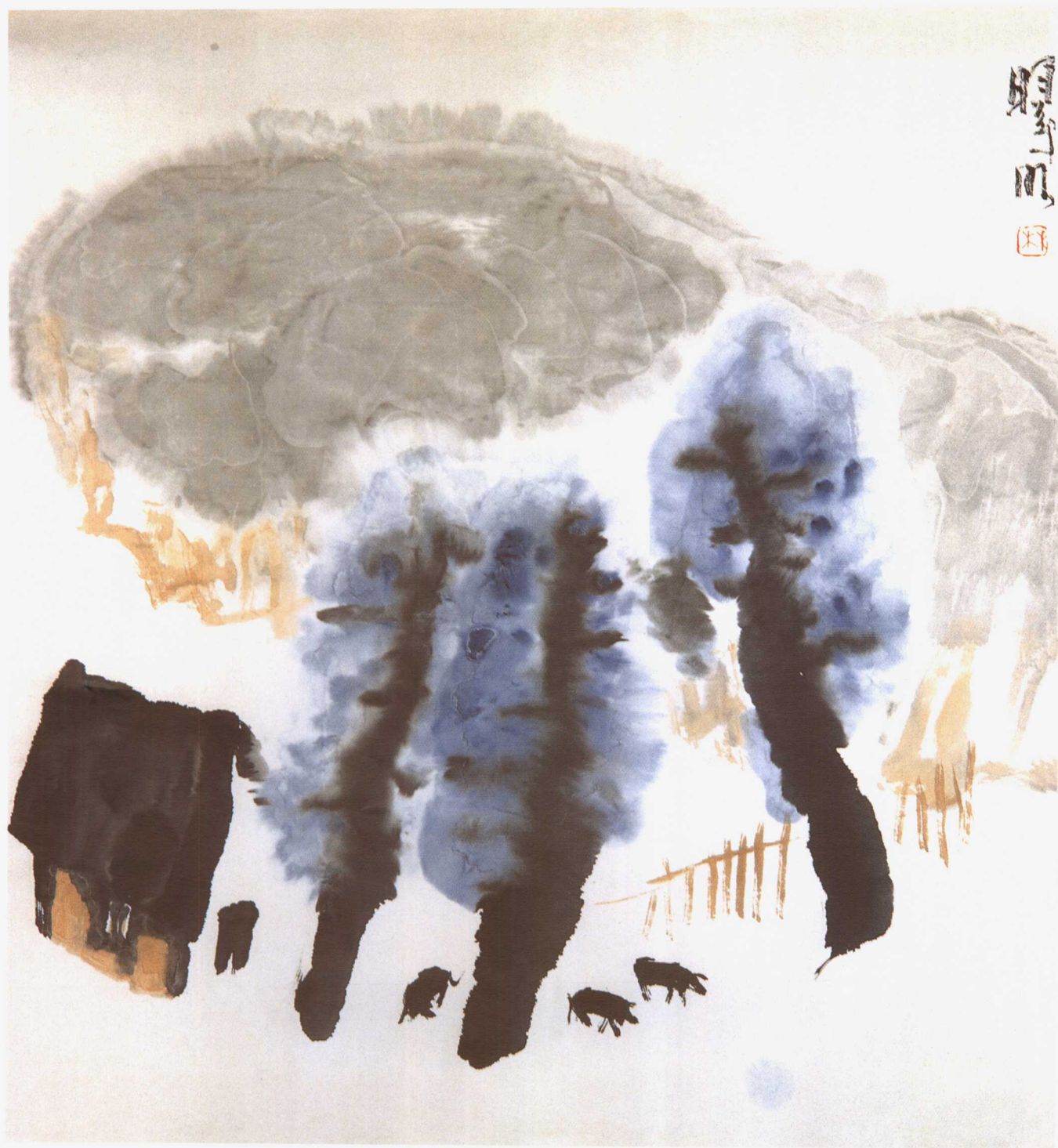
群书翻尽寻法度,
踏遍青山觅画材。
方圆曲直点线面,
梦里江山民族魂。

林曦明 一九九八年三月于上海

图版目录

- 1 秋江 68cm×68cm
- 2 山居图 95cm×80cm
- 3 乡村秋色 95cm×80cm
- 4 秋山鹿鸣(局部)
- 5 秋山鹿鸣 95cm×60cm
- 6 秋山 45cm×35cm
- 7 夏山图(局部)
- 8 夏山图 68cm×45cm
- 9 秋林群鹿 135cm×68cm
- 10 江流天地外(局部)
- 11 江流天地外 95cm×45cm
- 12 山童 45cm×35cm
- 13 钟馗 68cm×45cm
- 14 饮酒图 68cm×65cm
- 15 春意图 68cm×55cm
- 16 白鹭 68cm×68cm
- 17 双鹿 45cm×45cm
- 18 春燕(局部)
- 19 春燕 68cm×50cm
- 20 斗鸡图 135cm×68cm
- 21 宾翁画意(局部)
- 22 宾翁画意 95cm×60cm
- 23 春山图(局部)
- 24 春山图 95cm×60cm
- 25 清秋 95cm×60cm
- 26 芦塘渔舟 95cm×60cm
- 27 晚归图 68cm×65cm
- 28 待渡 68cm×60cm
- 29 乡村初夏 68cm×68cm
- 30 晚泊 45cm×45cm

4 秋山鹿鸣(局部)
5 秋山鹿鸣 95cm×60cm