

林海钟:道问山水间 意超物象外

记者 陈友望

国画画家林海钟,少有才名,其硕士毕业作品即被大英博物馆收藏;他是中国美术学院国画系首届“中外六博士”之一,也曾是中国美术学院最年轻的教授和博士生导师;他遍游山水,体悟古贤之意,以画营造心中的自然山川,清雅高古而性情灵动。

人物名片

林海钟,1968年生于杭州,祖籍福建永春。中国美术学院国画山水专业本科、硕士、博士毕业,现为中国美术学院教授、博士生导师,中国美术学院书画鉴赏研究中心副主任,中国美术家协会会员。出版有《写意山水入门》《早春图画法》《山水画技法》等多部著作,其作品被中国美术馆、上海美术馆、广州美术馆和伦敦大英博物馆等收藏。

天台国清讲寺雪霁图 220cm x 500cm 纸本

少有才名 画藏大英博物馆

杭州黄龙饭店里有一条艺术长廊,“丙申吉祥”迎春画展尚在进行。在这里,我们见到了一身中服的林海钟。“今年贺申猴,我特地画了猿啸山林、悟空求化西游的故事,新春又有张挂钟馗的风俗,为吉祥祥和也画了钟进士像。”这次林海钟所画皆是小品,大都小至十厘米见方,凝神细细观摩,大有妙趣。

添上一盏茶,林海钟徐徐地和我们聊着他的故事。“我生于杭州西湖,长于杭州西湖,这古城的魅力似尽在文化艺术之中,耳濡目染,从小就喜欢看书画展览,耳畔总听到一些名家的名字,如黄宾虹、潘天寿、孔仲起、童中焘、卓鹤君等,也经常看到他们的一些作品。”林海钟于书画颇有天分,六岁时见到潘天寿的花鸟画“映日荷花别样红”,便能临摹,且一直念念不忘。

“十二岁后,我参加了省美协办的国画山水班学习,临习‘芥子园画谱’,还学陆俨少‘山水画台议’等,纯属爱好。”几年过去,林海钟发现身边的一些画友如何家林、张国民等都进了浙江美术学院,他也心向往之,后在1986年也很顺利地考入该校国画专业,一帆风顺地从本科读到博士。

那时候的美院老师,也是名家云集,如陆俨少、孔仲起、童中焘、卓鹤君、陈向迅、孙永、谷文达等,林海钟都非常喜欢。进入美院,也就进入了国画之传统正脉,林海钟如饥似渴地研习国画传统,并接触各种艺术思潮。

在美院的早期学习中,林海钟多作青绿重彩山水,颇具时代风尚,其硕士毕业作品“墙”,就被大英博物馆收藏。“当时,大英博物馆的人跑来看,看到后就想买我的画。可当时他们没有带钱,就跟我约定,第二年再来取。我当时还以为是敷衍我,况且他们没任何凭证,我们也只有口头约定。但我履约把画留着,没想到第二年他们真的带着钱来取画了。”

去年,林海钟到大英博物馆读敦煌藏经洞佛画,居然见到他25年前的作品被完好保存,还与敦煌遗珍“引路菩萨图”挂在一起,感觉非常荣幸,也很奇妙。

笔随心至 与古贤相遇发现自我

“在校学习中,我总觉得是靠着自己的聪明和灵气,赢取了一些名声,其实在内心深处却有些彷徨,所以我不断研究色彩,临摹古画,再学唐楷,期待有所改观。”在林海钟看来,国画家要站在前人上千年的历史高度上,吸取前人已取得的绘事精华,传承

纯正的中国画。他赞赏潘天寿先生东西绘画拉开距离之说,认为国画是国人在绘画领域所达到的高度,西洋画是西洋人对绘画的见解,是不同的高度,国画认为纯粹的过程就是境界的修养、提高。

林海钟说,向古人学习,也就是师古人,透过古人的语言和画迹可感知和触摸他们的心,从而提高今天画家的智慧。他举例说,东晋王羲之云,“人在山阴道上行,千岩竞秀,万壑争流”,而去过山阴道的人都知道,那里的山水植被丰厚浓郁,树木高大茂密,人在其间,视线被遮,是无法看见千岩万壑的。很显然,这是王羲之的灵感,是他对山水的认识。只有对山水有深刻关照的人,才能写出如此有感染力的句子来,这道出了古人观察山水的奥妙和真谛,让后来者如临其境,仿佛置身于一千多年前的山阴道上,穿越古今,与王羲之携手同游。

佛学有顿悟之说,林海钟2002年春在武林路画室以赵孟頫的题作《古木巢石图》时,豁然入悟古人庙堂,始得笔法,从此自觉笔墨精进,日有新意。这就是一个画家在积累了丰富阅历之后的创作状态,林海钟从心所欲,笔随心至,肆意书画,佳作频出。

这或可以说,所谓的顿悟是与古人的智慧有了契合。林海钟说,得古人之心,就是在某座奇峰异石上与石涛和尚相遇了,或者在深壑岩崖中的某棵古松下遇到了洪谷子,此类种种的会心,种种的契合,真是妙不可言。而体悟古代贤者之心,仍不是目的,即使到了随时都能契合的状态。而另一种境界的呈现才是我们的期待,即开始发现自我。此刻你已经被山水之美感动并与之有了契合,这种契合就是会心处。

山水遨游 笔底云烟与造化同功

林海钟喜游山水,善画山水。何为山水?在他看来,古人陶冶性情,感悟人生的道用之器,古圣贤人有仁智之乐,所指即是寄情和畅游于山水之间,只有这样的高人逸士才能认识真山水。

画山水,首先要学会观山水。山水的观点,早在六朝已经成熟。宗炳在《画山水序》中这样写道,“夫昆仑之大,瞳子之小,迫目以寸,则其形莫睹,迥以数里,则可围于寸眸。诚由去之稍阔,则其见弥小。”

山水乃大物,必然大而远。人在其间,迫目以寸,则被高大的树木和巨石遮挡,加上近大远小的错觉,使我们的肉眼见不到山川的整体和正确的比例关系。同时,由于视觉造成的错误使我们无法看到正确的

山水比例,所以必须“迥以数里”或“诚由去之稍阔”的“以大观小”的观点,才能把握山川的真实比例。

林海钟说,历代的高士和画家,他们对于山水的认识留下了很多经验,并广泛留在他们的著作和画迹当中,值得我们借鉴与学习。北宋山水画家郭熙总结山有“高远、深远、平远”三远,山有“可行、可望、可游、可居”等山川的规律;五代画家荆浩在太行山写松数万本;范宽一辈子待在终南山,披图幽对,深得山水之妙。他们的作品深谙山水的真谛,其精神千年不灭,至今仍能感受它的光芒,可谓是不朽。

此刻我们对山水有了判断,有所选择,由认知产生了知见,即石涛画语录中提到的蒙养状态下的受与识。此刻意识到自己的心是无所不包的,心像长了翅膀,可以遨游天下的名山,并能创造山川自然,所谓笔底云烟与造化同功。

闲心逍遥 于万物中发现生机

林海钟很喜欢收藏。“我收藏古画,其实也是与古人对话。一幅佳作在手,那比隔着玻璃遥看不知强多少倍,可以清楚地看到纸、墨材料,以及用笔技巧等。”林海钟说,“但很多画,我领略之后,也就随手送人了,只要对方喜欢,能用得上。”

除了古画,林海钟还喜欢收集古砚台、印章、古书以及其他文房用品,“我喜欢的物事还有很多,只要对我专业有帮助,我都喜欢。”林海钟拿出一盒橄榄说,“光是各种橄榄我说得出的就有多种,其颜色相异,味道不同,我从各地买来,和大家一起品味。闲暇时,我出外爬山,甚至烧窑,看着自己的‘紫砂壶’出炉,心中该有多少惊喜?”

林海钟还特别喜欢交友,许多古刹名寺的主持都是海钟的朋友,这些朋友都对中国传统艺术有着浓厚兴趣和较高的造诣。林海钟和他们相交相契,谈天论道,煮茶礼佛。林海钟还长住寺中,聆听晨钟暮鼓,看看香绕叶落,于生机之中领悟万物生意,笔握在手中,写心胸于纸上。

中国美院院长许江曾这样评价林海钟说,“闲坐家中,静想明月天涯,这闲心十足逍遥。正是这份逍遥将景物化入纯然的观看之中,洞见万物如洞见己心,心物相忘相融,不觉地勾出一种凭吊千古的幽幽古意来。”

“画画,其实就是修心境,画心境。”林海钟目前正带着学生一起全心创作巨幅画作“鉴真东渡”。该画作为中华文明历史题材美术创作工程之一,将在国家博物馆长期陈列,我们在此期待着他又一惊世大作的问世。

印象莫奈

时光映迹艺术展四月登陆中国

在印象派画师之父克劳德·莫奈逝世90周年之际,“印象莫奈:时光映迹艺术展”将于2016年4月9日在成都IFS亮相,随后将在上海、北京和广州巡展。此次展览是继该展在韩国、日本多地大受欢迎后首次登陆中国。展览利用世界最前沿的数字成像技术,将莫奈的400幅作品放大在巨幅多媒体屏幕上,与地面形成实时的流动影像,让观众置身于其中产生身临其境之感。

莫奈被称为“光的追随者”,擅长从光影与色彩的关系中捕捉人们难以察觉的瞬间印象。莫奈突破了当时学院派的保守思想,坚持画他“确实看到的事物”,慢慢发展出一套新的绘画方法。他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法,柔美的色彩足以展现自然的静美,虽身为画家,莫奈却用颜料被冠以了“静美画家”“光的诗人”的称谓。

“应试美术班”批量培养“应试型画家”

几乎所有美术艺考生都要经历以下过程:首先进行系统美术培训,之后参加各省的美术类统考,然后奔波在各省艺术学院校间参加美术专业校考,最终考生和普通考生一样通过高考,考取自己理想的美术院校。

全国人大代表王军认为,这个过程有值得商榷的地方,他建议国家相关部门根据国情和美术教育的规律制定政策,在全国范围内给美术专业考生减负,选拔有天赋的人才,使中国美术发展得更好。王军说,“目前,在一些地方出现了‘应试美术班’,为了让学生能通过资格考试,美术班多用口诀式、模式性的套路教学,使有天赋的考生必须按套路才能拿到高分,成为批量培养的‘应试型画家’。”

王军建议,应将这些学生的天赋作为考核招录标准,为他们敞开美术学院的大门。同时,他建议在全国范围内取消美术类考生的各省资格联考,由各美术学院自主根据本院办学理念风格招生,这样考生可以正常学习完高中课程参加高考,从容扎实学习美术专业课,参加美术院校的招生校考,在完全公平的状态下报考大学。

畏惧批评是不自信的表现

青年艺术评论家王进玉,有着较为独特的审美视角,扎实的理论基础,经常发文针砭时弊,一针见血地指出当今艺术界,尤其是书画界所存在的若干问题。近日他发文指出,当今很多艺术家好谈恶言,且极为注重自己的“面子工程”,不希望有人批评自己的声音存在,甚至是畏惧批评。殊不知畏惧批评其实是内心不自信的表现。而当众多的艺术家都开始花拳绣腿,都开始不自信的时候,虚假、泡沫、炒作、吹捧等等,这些拙劣的手段也便多了起来,从而大大恶化了原本就十分脆弱的文艺环境。没有批评的声音存在,不允许有批评的声音发出,这种现象有多热闹也就有多危险和可怕。试想一个连批评都不存在的环境,怎么可能是一个正常的环境?一个连批评都听不进去的艺术家,又怎么可能成为一个优秀的、出色的艺术家?

城市雕塑要弘扬中国精神

全国政协委员、中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席吴为山在两会上一份专门针对城市雕塑的建议,城市雕塑要弘扬中国精神。

什么是他理解的中国精神?“就是中国人勤劳朴实的创造精神,自主自强的独立精神,崇德尚礼的文化精神,兼容并包的博大精神,改革创新的时代精神,追梦、逐梦、实现民族复兴的伟大精神。”吴为山委员答道。如何让城市雕塑有效传递中国精神?吴为山委员给出如下建议:理论先行。建设和发展符合中国当代社会需要的、以“中国精神”为核心理念的城市雕塑理论,以发展的理论指导实践。精选题材。选取影响和推动中华民族历史发展进程的、饱含“正能量”的人和事作为创作题材。创新机制。科学创新城市文化管理机制,形成城市管理者、艺术指导机构、艺术家三位一体的互动模式。培养人才。加强雕塑人才队伍结构调整,建立有民族精神、家国情怀的城市雕塑队伍,引导艺术家把个人灵感和责任感、使命感结合起来,使城市雕塑真正成为人民的艺术。

清丽儒雅自风流

文/朱飞琴

中国书画世界行浙江委员会主席、浙江经济网总编刘江发给了我一组紫砂壶的图片,上面印有诸如“和为贵”、“载福”等内容的书法和以白描手法所作的绘画。据说这画的原创来自于梁平波先生,而书法的作者正是刘江先生本人。

我一看到这四只壶的图片,直觉是清丽可喜,乍一琢磨,却从心底里涌出了“文德”二字。文德者何?这自然是古语,意思是指“具有孔乐教化的修养”,是指与武功相对应的一种思想行为。古之讲文德,颇有一些

教化的意思,说得通俗一点的话,好像是要“君子动口不动手”,劝人以文服人,而非以力制人。因此在“五四时期”就颇受一些批判家的嘲弄,鲁迅就曾经以此来讽喻那些口头上讲文德,结果却置民族大义于不顾的虚伪的道德家们。但我想,既然这个词是说“与武功相对”,就说明其本意是要人们以理服人,以修为本,这个本意是正当的。“文德”就是现代文明人应该具有的一个标志。

我看这四只壶,从器型上看圆润而流畅,有文质彬彬之感;从色彩上看是赭红色,与书画家们喜欢用的印泥色彩相同,充满了文人情调;从图

案设计上看,一绘画一文一书法,充满了雅致和文采;从书法的格调来看,具有浓郁的书卷气,是属于文人书法的花萼,不做作,不张扬,不炫技,质朴而内涵。

这使我想起一个故事来:某日大文豪郭沫若来周恩来的家里做客,暮

然间看到摆在桌子上的一盆雨花石,不禁心生感怀,回家后就写了一篇短文,其中有这么一句:“雨花石的宁静、爽朗,正象征着主人的精神”。再仔细地品味刘江先生的书法,我也产生了一番感慨,于是也从心底里涌出了这么一句:“非以技胜尤非以炫技胜,技在其中矣”。岂非然乎?