

林存安国画艺术的品质与气质

林存安,1955年生于安徽六安,祖籍山东平邑。中国美术家协会会员,安徽省美术家协会常务副主席,安徽省书画院特聘画家,合肥书画院艺术顾问。作品先后在德国、美国、日本和香港、台湾等地展出,展览中屡次获奖。他数十年如一日,在“新安画派”道路上耕耘前行,取得令画、藏两界瞩目的成绩。有识之士俱曰,他的作品已经成为“新徽派绘画”富有探索实效的生动篇章。

■ 郭伟

读林存安的国画作品,总被一种气质感动,总被一种品质震撼。

何谓“格调”?我想,这种品质即是“格”,这种气质便是“调”。其作品中的那份大气、文气和灵气,正是无数艺术家孜孜以求,一心向往的境界。因为,这层境界决定了作品的高格大调。

读画如对话,或轻松,或肃然,恍觉光影明灭,游弋于历史与现实之间,行走在欢乐和沉重的边缘。

所谓厚积薄发也好,厚重如山也罢,说的是一种文化底蕴。在他的山水画里,我感受到了这种厚度:山的层次与起伏,松的枯冷与苍劲,云的神秘与飘逸,勾勒出人与自然的一

种必然。细细读来,更是欲伸手、欲涉足。

林存安之山水,显于静,蕴于动,藏于灵。归根到底,画如其人。“新安画派”提倡画家的人品和气节,绘画风格趋于枯淡幽冷,具有鲜明的士人逸品格调。林存安的国画,也当属他人生与性格的写照,一如他笔端的语言:无为而治,大音希声。

—

认识林存安,先识其画,师法自然,传情天成。论画道,他将黄宾虹浑厚华滋的湿笔宿墨和赖少其凝如苦铁的枯笔焦墨相融合,并参以戴本孝的沉郁坚实、梅清的疏雅淡逸和懒悟的虚静苍茫,从而形成了自己凝重浑朴、古雅淡逸的笔墨韵致。而这种笔墨意蕴又贯注了他自己对于自然丘壑的感悟与现代生活的审美体验,因而这种凝重浑朴、古雅淡逸的笔墨,也便表达了清新恬静的现代心理诉求与当代文化对于人类与自然和谐关系的一种新的体认。

深知国学底蕴是中国画的基础和前提,林存安幼小即在母亲的教导下苦习书法。临楷书、行书三十余年,奠定了他较好的笔墨功夫。因此,在他的国画作品里,笔的法度和墨的韵味是十分讲究的。他成长于皖西大别山麓。家乡胜地烟云,四时聚秀,景色清嘉,气卷万山,视听所至乃知其美尽通画意,激荡着少年林存安,也成就了今日大画家林存安。

皖地深厚的文化底蕴赋予了林存安创作的灵感。他将人文水墨和乡土诗境集合于一处,他的艺术道路是既不追寻新潮,也不囿于传统的表现模式。他试图在笔墨与心灵自然契合过程中,追求具有现代形感的视觉语言,将绘画作为体悟人生抒写心性的一种生活方式。他追求的是淳厚自然、朴实无华的美学境界。或许如此,他的画面流露出一种舒缓轻松的气息。

作为当代徽派山水画传承人,林存安长期研究中国山水画历史,饱览魏晋南北朝和隋唐画作,熟读五代宋元美术,尽阅明清与当代山水画作品的精神内涵。在把握传统山水画笔墨意蕴的基础上,他着力发掘中国画的哲学境象和人文精神。

林存安试图通过传统审美意念与现代审美形式的有机结合完成悟道的过程。他的作品并非对自然景物的摹写,意象只是他表现清逸、宁静、幽远心境的载体。从立意构图、形象取舍、造型方式到用线、着色、使墨,画家都进行了全方位的探求,个性化语言由此而确立。

二

“一个人对着山很有趣,这是人与自然的交流,达到物我两忘的境界,在心中沉淀之后再用自己的笔呈现自然,这是件惬意的事情。”说起在外写生的感受,林存安颇有些感触。

他七上黄山,走遍皖地的山山水水,用自己对于自然丘壑的真实感受去印证古人笔墨,从中领悟“新安画派”诸家对于自然丘壑的取舍与选择的表现。他从临摹入手,学得传统山水画的笔意墨蕴和古雅沉静的境界与格调,而反对食古不化,唯笔墨而笔

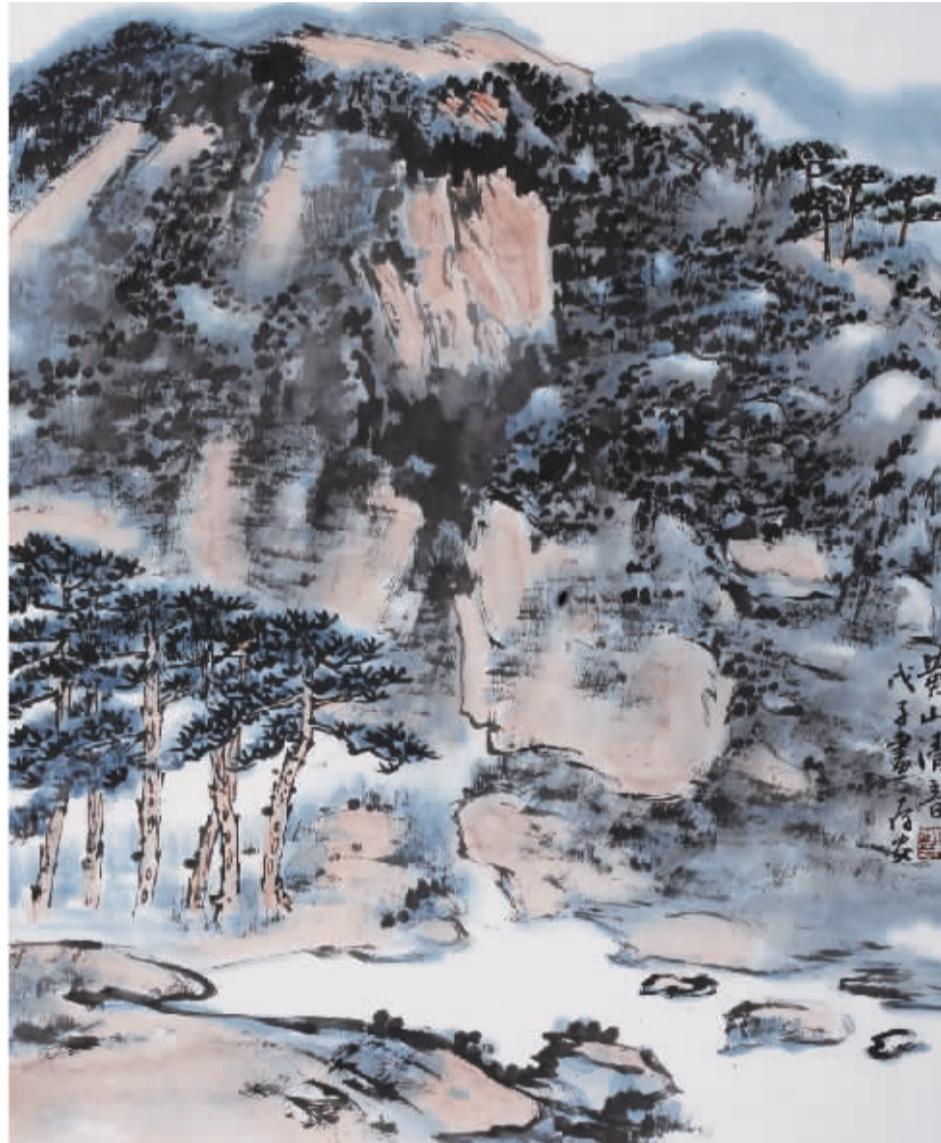
墨。他从感受丘壑的真实性入手,而不断调校自我感受与古人笔墨的异同。他反对西画式的对景写生,力避只画眼中所见而忽略了对于感受真实性的概括与凸显。在他的创作实践过程中,他更注重对于自然山水感受真实性的捕捉,并通过观察与默记,用笔意墨蕴逐渐显影涵养于胸次的丘壑与意境。

他认为,天地间大气流通,万物始有生

现。譬如:他的梅花淡墨写枝,浓墨点蕊,生趣盎然,韵味动人,绚烂之极归于淡雅;他的山水表现出了苍茫、浑厚和深远。

三

林存安先生“性谦和,善与人交,宾无贵贱,待之若一”。他俊爽睿智,素有进取之心。巍巍大别山赋予他的不仅是博大,坚韧,

黄山清音

气。绘画气贯笔墨,才是活笔活墨。笔以气运,如同行云流水。他的山水画通篇注重一个“动”字,笔动、墨动、色动,动中有静,静中生情,情中入境,在流动中产生节奏,在节奏中形成韵律,树与树顾盼生意,石与山相互照应。画中的每一个元素有情有意,有血有肉,富有生命。画中的意境,因览宇宙之宝藏,穷天地之生机,浑然天成,气韵自生。

林存安秉承“新安画派”传统,非常注重创作中的品格和格调问题,美术评论家们认为,他将画视作自己人生与性格的写照,“人画合一”,品彰格高。

考量林存安的国画作品,无疑属于“文人画”范畴。他也像前輩文人画家一样,画山水、梅花这些传统题材,但作品中体现出的精神意识,却有着与前輩大师迥然有异的崭新境界。他的作品尚简淡、重雅韵,又尽力发挥诗文和书法别具一格的作用,使画中艺术形象所蕴含的思想感情和美学情趣,在诗、书、画珠联璧合的统一中得到鲜明呈

丰富和深沉,还赋予了先生朴实与华。

有人说,他从现实的山水中走出,又迈进了精神的山水境界,一件件艺术作品垒起创造心路,一步步登上神圣的艺术殿堂。而我认为,他正是在现实与理想的虚实中写意了人生。

“不学传统,画则无根;没有生活,画则无情;如无创新,画则无魂。”多年来,林存安总是这样要求自己。正因如此,近些年来,其作品才得以在德国、美国、日本和中国香港、台湾等地展出,并屡获大奖。

他为官从政,却在山水画中找寻到属于自己的精神家园。身为合肥市委常委、宣传部长的林存安,在为现实社会服务的同时,又努力通过智慧和才情建构了另外一个理想的境界——笔墨世界。

可以说,在积极入世精神与淡定、抱玄守真的生活态度间,林存安找到了一种平衡。

他用品质和气质在宣纸上掀起的波澜,定会壮阔而辽远……

丘壑清音

名家点评

刘大为(中国文联副主席、中国美术家协会主席):

林存安是一位修养全面的中国画家。说他有修养,是因为他的画里有书卷气,有笔墨,有气韵,有生活……在他的画里,笔的法度和墨的韵味是十分讲究的。

高占祥(中华文化促进会主席):

每每想到在党内,在从事宣传文化领导工作的同志之中,林存安恐怕是极为特殊的,也是极其让人敬佩和羡慕的一位。因为他能那样自觉,那样坚持,将学习、领悟、创作中国画作为自己的课业,日复一日攻习中华文化且获得今日的不同非凡。

冯远(中国文联党组成员、副主席、中国国美协副主席):

这些年存安先生的作品大有长进,不管是巨幅山水画,还是精到的小品,都表达了他对艺术的追求。在进行艺术创作的同时,林存安要求自己立品、立情、立意、立法,他的画作展现了山水灵气,他的笔墨传达出景外之景、味外之致,进而形成了凝重、深朴、古雅、淡定的笔墨韵致,以及以艺载道、以人为本的思想灵光。

邵大箴(中央美院教授、美术理论家):

林存安对新安画派和黄宾虹的研究都是非常深入的,看到他的画非常感动,他的大画有一部分相当好,他的水墨花鸟画也非常好,小幅画给人的感觉是非常有笔墨趣味、有情调。对中国绘画、书法的理解非常深,写的文章也很有学术水平,说明他的艺术修养和艺术悟性非常高。

程大利(中国美术家协会理事、人民美术出版社原总编辑):

从历史上看,对“文人画”画家来说,他的本职工作和意识向往有时不免出现冲突,而高手往往能够将其统一,董其昌就做到了,存安也做到了。林存安的画最可贵的地方是贴近了中国山水画最本质的东西,就是大自然中最宁静的那一部分,那种远离喧嚣、远离功利和远离效率,当然离钱也远一点的东西。我在存安的画上看到了这样的东西,这是中国山水画传统中非常宝贵的内容,是心灵深处的追求。

王镛(中国美术学院、中央美术学院教授,中国艺术研究院研究员):

我觉得林存安先生的山水花鸟画是追求精神家园宁静的范例,这是我对他画作的总体评价。静确实是国画的精髓,中国古典绘画流传过来的,表现人物绘画也是以静为主,这可能与中国传统文化精神的表现。黄宾虹也是讲“内美静中参”,前几年画坛流行“黄宾虹热”,比较重视表面的笔墨技法,相对来说忽视“静气”为主的内美。而林存安先生也追求笔墨,但更重视内美,重视诗书画的全面修养。我觉得他学黄宾虹富理性,注意取舍,虚实处理比较到位。再一方面,林存安的诗书画修养比较全面,且配合得当,从而很好地提升了他绘画的境界。

杨晓阳(中国美术家协会副主席、中国国家画院院长):

而从古到今,中国人讲“功夫在画外”,中国的艺术家往往是有政治抱负的,讲修身齐家,最后是为了治国平天下。在林存安先生身上,就充分体现了中国文化人的政治责任感,在他政治生涯中,伴随着他全面修养的同步跟进,他对于文学、对于哲学、对于历史,对于文化、对于美术的修养,伴随着他的政治生涯不断地提高。

田黎明(中国艺术研究院副院长):

存安先生是一位学者型的中国画家。他的画没有躁动之气,他的作品呈现雄浑的方正之美,他的展览反映了他这些年来对于传统文化的修为和对中国画的修为。存安先生画展的题目命名为“澄怀味象”,“澄怀味象”是中国画非常重要的品评标准,不仅是绘画标准,也是做人的标准。

朱虹宇(中国艺术报社社长、著名批评家):

林存安注重情操修养,走的是一条长期积累修为的路。而对于情操和个人修为的坚守,恰是当代文化比较缺少的部分。林存安看得很清楚,亲身体验这样的功课,并作出了这样的成绩,看后让人感到非常了不起。另一较深的感受是,他虽然学了黄宾虹、赖少其,但同时注重写生和感受,整个图形有自己的特色。我相信他的生命感悟会随着年龄增加而逐步增长,不断攀上新的高峰。