

感悟大师——林风眠

Apprehending the Great Master Lin Fengmian

文 / 徐 阳

最近两年很彷徨,读了一些东方和西方的画,有了一些钟情的大师,也有了读其作品以后不得共鸣的大师。自己也画了一些画,深知随着时间的流逝,画者有了一定的积累之后,势必会成为两种类型,画匠或画家。这种分法有点牵强和武断了,如果详述,只言片语也很难说清。笼统来说这两种类型的区分是以作品所传递给读者的艺术气息来衡量的。怎样才能使自己的艺术性越来越强呢?随着对绘画学习的深入,得知在林风眠的教育观念影响下,出了很多有成就的艺术家,所以一直很想了解一下林风眠的思想观点。其他在未认识林风眠思想之前自己也有一些想法,但现在看来还是有颇多局限性的。

一、艺术与美学

林风眠认为,美学不特是研究美的对象,也批评美的对象;美学不特可以拿来批评艺术,也可以拿来评价人类的普遍生活;它可以把知识对象的真、意志对象的善、艺术对象的美,完全统一在一点上。从这里可见他对美学见解之独到,所站角度之高。可以看出艺术是可以把真善美统一在一点上的,艺术是美学研究中的一个组成部分,除

此之外,它还包括对象的知识 and 意志。他在《什么是我的坦途》这篇文章中从个人、种族、民族到人类的意志一步步把美学的地位抬高,使人看了以后不禁感叹其语言之精辟,理解之深刻。他还提出创造美是完全由人类的力量,在固有的美的对象之外,人类还能创造出一种新生的美。

二、艺术是什么

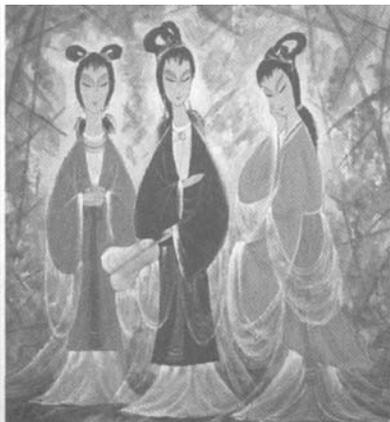
以前关于“艺术是什么”这个问题,在哲学、美学上争论不休,而林风眠认为要解答这个问题,应从两方面观察:一方面寻求艺术之原始,而说明艺术之由来;一方面寻求艺术构成之根本方法,而说明其整体。他在《东西艺术之前途》这篇文章中,把艺术之由来、为何产生以及兴衰之原因分析得相当透彻;他把理智与情绪作为两种基本元素,用它们是否平衡来分析,只有当理智与情绪相平衡时,艺术才能演进和繁荣。如果仅这两者的任何一方繁荣,使之两者不平衡都会导致艺术之衰落。我由此而想到个人创作,如果光靠情绪而失去理智,势必不会诞生好的艺术品,甚至称不上艺术品。如果理性伸展得很好而情绪不能跟理性调和,同样不会有好的艺术品诞生。我在画静物《花》这

幅小品时,理智和情绪之间关系控制得还是比较令人满意的,我在尽情充分发挥水彩特点的同时,又不失其具象和色彩。

林风眠在《东西艺术之前途》中提到人类对自己的情绪,只有两种对付的方法:前一种在自身或自身之外,寻求相当的形式来表露自己的内在情绪,以求调和而产生艺术;后一种是在自身之内,设立一种假定,以信仰为达到满足的目的,控制流动变化的情绪于固定的假设及信仰之中,以求安慰而产生宗教。宗教之构成总含着特别的条件,而出世与超物质的思想为其根本方法。由此我们可以理解他提出了艺术代替宗教实是自然的一种倾向。因而我们也不难理解蔡元培曾经所提出的以美育代替宗教的思想。

三、东西艺术之异同

现代社会缤纷多彩,而且社会的各个方面都受到国际化的影响,尤以文化和艺术方面体现得更明显。而很多人对中国的传统文化艺术了解甚少,认为他们已经跟不上时代的步伐,落伍了。如果都这样忽视中国的传统文化和艺术,那么文化艺术并不会因时代的进步而使普通群众的艺术水平有所提高,只会逐渐流于庸俗。中国传统文化艺术的精

华将不能更好地流传。因为忽视传统文化和艺术就像是无源之水、无土之木。

在现在信息充斥的年代,快餐文化的流行,很难让人认清中国传统文化艺术的精髓。就现代学习绘画者来说,都会学习素描和色彩。很大一部分人把科学的素描和色彩与艺术等同,致使大众对艺术认识有局限性。我认为艺术有品位高低之分,而没有好坏之分。而我们生活中经常接触的多属于品位比较低的艺术。如果我们只看到这些艺术的表面现象而忽视其本质,我们将会无所适从。我们要想拥有高品位的艺术,首先得提高我们的艺术修养水平,所以我们应该追本溯源,把握中国艺术之命脉,以及通晓西方艺术之缘由。在林风眠的《四美图》中的仕女尽管是以中国传统仕女为造型,但却赋予了西画风格的光感,绚丽的色彩艳而不俗,具有浓郁的抒情性。他笔下的仕女不同于任何古今仕女画和西方方式的裸体之作,他用毛笔、宣纸、典雅的色泽捕捉着一种可望而不可即的美。

林风眠在《中国绘画新论》中提到:“东方艺术以中国为代表,中国艺术之原始……相传书画同源……这种书画的形式,不能说全是自然的模仿,实含有想象的构成的意味。而西方的艺术在历史上寻求其根本精神,描写与构成方法,全系以自然为中心。他在《东西艺术之前途》中提到,中国的绘画,在时代上,历史上所经过的情形……总括起来:第一个时期,以表现图案装饰性的绘画为代表;第二个时期,以表现曲线美的绘画为代表;第三个时期,以表现物体的单纯化,及时间变化之迅速化的倾向的绘画为代表。”

西方艺术是以模仿自然为中心,结果倾向于写实一方面。东方艺术,是以描写想象为主,结果倾向于写意一方面。艺术的构成,是由人类情绪上之冲动,而需要一种相当的形式以表现之。前一种寻求表现的形式在自身之外;后一种寻求表现的形式在自身之内。因方法之不同而表现在外部之形式,因相异而各有长短,东西艺术应沟通而调和便是这个缘故。

四、东西艺术之沟通

不仅东西艺术需要沟通,现代与传统、具体画种之间也需要沟通艺术才能焕发出蓬勃的生命力。绘画与诗歌、戏曲、舞蹈,包括现在流行音乐之间也应相互沟通。

林风眠认为,西方艺术,形式上倾向于客观一方面,常常因为形式过于发达,而缺少情绪之表现,把自身变成机械,把艺术变成印刷物……东方艺术,形式上倾向于主观一方面,也常常因为形式过于发达,反而不能表现情绪上之所需求,把艺术陷于无聊时

来消遣的戏笔,因此竟使艺术在社会上失去其相当地位(如中国现代)。其实西方艺术之所短,正是东方艺术之所长;东方艺术之所短,正是西方艺术之所长。短长互补,世界新艺术之产生,正在目前,唯吾人努力之方针耳。

而当今画坛与林风眠所处的年代情况已经不一样了。现代中国绘画教育还是比较注重基础素描和色彩,而很多西方的画家倾向于注重观念和形式而忽视基础了。林风眠曾经提出中国画系和西画系应合并成一个系,但至今还没有哪个院校实现。现在很多学西画的中国人不了解中国画,体会不到中国画的精髓。他们只专注于西方的绘画(素描和色彩),甚至有一些人专注于搞一些材料技法,使人无法明白所画何意,使人感到莫名其妙,自己也不知何意,自认为这样就是艺术,真是自欺欺人。而学习中国画的人不了解西画,西画里也有很多营养值得去吸收。

林风眠在《中国绘画新论》中提到:“学什么都要广博,要创作出成功作品,首先得研究美术史和前人的创作经验;认识我们多彩的民间艺术,在技术上踏踏实实地下工夫。对绘画流派和理论必须确切地研究,了解它们是怎样形成和成熟的。不要先肯定或否定一切,要睁开毫无偏见的眼睛,认真思考,提出自己的见解,才能吸收融化他人之长,以补自己之不足。”

五、艺术与社会

艺术与宗教是在新中国相应而生的,它们早期表现在图案和舞蹈等方面,是宣泄情感的载体。我认为中国所特有的艺术为书法,它起初只作为文字,为社会记载信息所用,并没有被称为艺术。它随着时代的发展不断地被简化提炼,现在流传下来的很多成就很高的书法作品,在当时只是被当做记录信息和作为文字工具抒发感情的载体。而现在毛笔已经不像古人作为写字的必备工具了,已经没有它以前的社会功用了。书法艺术不仅未因此而消失,它的艺术价值却在不断的提高,成为社会文化的一部分。

林风眠在《前奏发刊词》中提到:“艺术对于人类的生命力的发挥,犹如科学对于人类探求欲的发挥;艺术对于人类的生命力的满足,犹如衣食住行对于人类生活欲的需求,是永远不会画线自禁地宣告休止的。林风眠所处的年代是个动乱的年代,社会不安定,当时中国现状也比较乱,因此人们的心理状态也比较乱。作为国立艺专校长的他,认为从事艺术的人应该从提倡艺术入手,把中国的文艺复兴运动重新发起,使成为中国前途的希微光明!”

六、创造时代的艺术美

林风眠在《美术界的两个问题》中谈到,我国现代的艺坛目前仍在一种“乱动”的状态上活动:有人在竭力模仿着古人,有人在竭力临摹外人既成的作品,有人在弄没有内容的技巧,也有人在竭力把握时代!这在有修养的作家,自会明见取舍的途径;但在一般方才从事艺术的青年,则往往弄得不知所适从!但他在《徒呼奈何是不行的》这篇文章中,道出了如何创造时代的艺术美的真谛。给我们青年从艺者指明了方向,使我们深刻认识到何为时代艺术,怎样造就时代艺术,以及成为时代艺术家所必备的条件。他在《我们所希望的国画前程》中又指出,我这个时代已经过去了,将来的时代……我很赞成年青一代应当接触所有外面的东西,把各民族文化的东西吸收进来。无论哪一种文化都有营养,有了营养才会长大,小孩子老是这个不吃那个不吃,不会长的。所以我期望一个民族的文化像条河流一样,要从所有的小河集中了,才会成为大河,才能变成海洋。中国文化应该变成海洋文化,才能发展起来。所以我希望所有的年轻人都应当同时代一块走,不要落伍。

在此,我们认识到艺术应该多方面吸收营养,也只有这样才能同时代一起走。如果我们一直沉迷在模仿、抄袭前人的成果中,势必会造成艺术的衰落。画家要多方面地接触古代前人的东西,我们知道民间艺术是用之不穷的,我们可以从历史方面找出东西,把它现代化。我在创作《一往情深》(图3)时,选的题材是中国昆曲《牡丹亭》中的人物杜丽娘,并以她为原型创作。我把水彩的轻音乐和抒情诗般特性与人物的柔美相融合,画面的色彩亮而不艳、雅而不俗。如果你稍微留意一下背景的处理,就会发现背景的底层有书法的字迹,字体的特点也是柔美、飘逸,与人物气质相呼应。

我们不仅要吸收古代和民间艺术的营养,同时还应该认识到现代化与它们又是相矛盾的,我们只有把握好这两者的矛盾统一,才能造就真正的时代的艺术美。

感悟大师——林风眠

作者: [徐阳](#)
作者单位: [南京师范大学美术学院](#)
刊名: [美术大观](#)
英文刊名: [ART PANORAMA](#)
年, 卷(期): 2009, (10)
引用次数: 0次

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_msdg200910052.aspx

下载时间: 2010年3月23日