

明代文徵明《桃源问津图》辽宁省博物馆供图

领略古代文人的园中雅趣

□ 刘勇 陈坚

心境,孕育风雅的生活情趣。

“况复名园中,乐事 优雅。”园林是中国古代文人士大夫生活起居的场所,也是其社会交际的空间。他们常于园林中诗酒唱和,书画潜兴,园林作为古代文人活动的空间,随着画家的安排,从摆设与服饰的细节中,表现着流觞曲水的闲适,透露出联结交游的庄重。

“雅游适意”展览部分,通过“雅游”“行乐”“闺趣”三个单元,体现古代文人丝竹管弦、吟唱欢笑的社交状态。《杏园雅集图》是一幅具有肖像性质的雅集图,图绘明初官员在杨荣华美的庭院中休闲娱乐活动,图中众人酒酣耳热,表达着聚会的欢愉之情。细看人物出场顺序、位次皆有严格等级序列,画面存在着强烈的秩序感,此画也代表着文人雅集图向官员雅集图的转变。“闺趣”单元中展出的均是关于仕女在园林活动的场景,描摹着古代文人士大夫心中的内闺之趣,显示出他们对于女性和园林之间“宜以艳妆美人目之”理想关系的想象和阐释。

虽由人造,宛自天开。园林是一方微缩的世界,中国古典园林将林泉丘壑、亭台楼阁安置其中,呈现出一种微观与宏观的对比关系,隐射着古代文人士大夫的微妙世界观。造园者或通过鲜活灵动的生命、或通过意蕴悠长的植物来营造园林,不仅体现“花鸟皆有灵”,更赋予了园林人文情怀。

“壶中天地”展览部分,用“有灵”“君子”两个单元展示中国古代文人用山石、竹丛、盆栽、池鱼、珍禽等园中之物对园主精神的外化。中国文人喜将君子的品质与天然植物相附和,在园林中置以梅兰竹菊,借梅之傲骨、兰之清幽、竹之气节、菊之淡泊的意韵以言志。南宋画家徐禹功的传世孤本《雪中梅竹图》,图绘一株老梅自左向右斜倚横出,枝上梅花于积雪中悄然开放,三竿修竹穿插于梅枝之间,赋予梅、竹“行必正”“不妄动”的君子气格。

诗中有画,画亦是诗。塑造园林的元素,来自文学世界的理想仙境,来自现实世界的江山美景。关于园林的文学与绘画作品往往也可以相互转化,如诗如画的园林之景于尺素长绢交相辉映。古代文人在诗画合一的语境中体味园林之景,也将园林之景作为诗画的创作源泉。

主题展览最后部分“诗画映景”展出的《桃源问津图》,以陶渊明的《桃花源记》为题材,画作循序按照《桃花源记》大意构图,描绘了群山环抱中,溪流潺潺、桃花夹岸、田园井然、茅舍相邻……作者用家乡苏州的景色来描绘桃源仙境,表达出了其对吴地山水的热爱及诗中田园生活的向往。

“这次展览展现的70件作品,都是围绕园林。”辽宁省博物馆副馆长董宝厚介绍,目的是想通过营造一个古代文人和自然的生活关系的情景,带大家体会古代文人的园中雅趣,让大家“以我观物,内心澄澈,观物识心,自得妙趣”,在古代文人创造的意境中寻觅一方自我之境。

据《光明日报》

诗书入画 工写相生

□ 陈孟昕

林凡是中国当代画坛独树一帜的学者型艺术家。他博闻强识、茹古涵今,其绘画清隽韶秀,书法圆劲秀润,诗词浪漫瑰丽,三品可谓三绝,极富灵气、清气和逸气。

1930年出生于湖南益阳的林凡,受祖父和父亲影响,自幼酷爱书画,19岁参加中国人民解放军。1979年,解放军艺术学院恢复招生,他以首批选调教员的身份参与到解放军艺术学院美术系初创时期的繁重工作中。1987年,潘絮兹、林凡、蒋采萍、刘文西、喻继高、陈白一等老一辈艺术家共同发起创建了当代工笔画学会,2008年正式更名为中国工笔画学会,由林凡担任会长。由此,中国工笔画学会形成了以潘絮兹、林凡、冯大中为会长的学会文脉的传承,他们在不同的历史节点上,为当下中国工笔画的繁荣发展提供了精神支撑,奠定了学术基础。

林凡的绘画作品在立意、取材、造型、风格、情调等方面皆具独创性和个人样式。他力倡“工于意”,即“意工”之学说。“意工”之“意”,既有对意境的追求,又指艺术形象塑造中意趣的呈现,更是传神写照的意笔精神。从林凡的《浮春》《秦风》《青青我心》等作品中不难看出,他糅合工笔、写意技法于创作中,工写之间洋溢着虚实对比,画面富有节奏与张力,开辟了“中国工笔画‘工写相生’”的绘画新语境。

作品《石涛》通过对太湖石形貌的精雕细琢,营造出浪涛翻腾的视觉感受;作品《春风谱曲,谷雨弹琴》聚焦山间小景,清泉于山石之间婉转流连,灵动自然,充满梦幻般的浪漫情调。林凡始终践行“小格局、低角度、窄视野”,以逆向思维体现“以小见大”“窄中见幽”的美学思想。心静者,乃能体察入微,见微知

著。林凡以内敛的方式洞察世界,他笔下的一草一木、一丘一壑,皆非摹写自然,而是造化入眼,会于心,运以手,赋予自然艺术之灵性。正如其画论所言:“我搜寻描绘的细节,深入洞彻到至微至细的地步。为其深,乃能透;为其沉,乃能郁;为其极,乃能达。”

将书意、诗境融入绘画,使得林凡的作品呈现出浓厚的传统文人意趣和强烈的时代风貌。林凡的书法造诣亦极其深厚,篆隶行草皆通。他好用长锋羊毫作字,因锋长不易驾驭,故能生发出意外之趣、意外之美,这正与其工笔画中所倡之“意”不谋而合。林凡作书,以瘦硬笔意为宗,瘦中储秀,柔中藏刚,间以篆意和金石气韵,穷尽变化之妙。书画之余,林凡也常以诗词来抒发细腻的情感和对人生的深刻体悟。他随身携带诗集,枕诗入眠,读诗写诗成为他的另一种重要的精神寄托。林凡之诗,自然清新,朴拙含蓄,如春风化雨,情意缱绻。

林凡从军从艺数十载,作为一名军旅画家,他怀着对国家民族的热爱之情,以满腔热血的奉献精神忠心向党;作为中国工笔画学会老会长,他凭借甘为人梯的精神,肩负起中国工笔画发展与传承的历史重任;作为一名艺术大家,他秉持对艺术的热爱,孜孜不倦地在艺海耕耘,为我们留下了极具艺术价值的优秀作品。近日,林凡的百余件书画作品在中国美术馆呈现,较为全面地反映出艺术家的创作发展轨迹和艺术求索心路。林凡精益求精的创作态度与艺术精神,为后学带来了深刻的启迪和宝贵的教益,洋溢出的是其融天地于心的超然境界和大家情怀。

据《光明日报》

青青我心(中国画) 林凡

双溪裁得一般书(中国画) 林凡