

匯古今 通中西 陳林：新工筆花鳥 有聲有色有新意

「始於唐代，鼎盛於兩宋」的工筆花鳥畫，因其相對固定的繪畫程式，千餘年來風格變化不大。如今，一些守正創新的畫家開始對工筆畫進行全新探索，給這一中國傳統繪畫形式注入新的生機。安徽省文聯副主席、安徽省美術家協會主席、中國美術家協會會員陳林，正是新工筆繪畫風格的重要代表人物之一。他筆下的工筆花鳥畫，既有古典情結的浸潤與體悟，又有對「當下性」的審視與思考，在立足當代文化視角的審美思潮下，陳林按自己的感悟，創造出一種頗具個性的新工筆審美圖式。

文：香港文匯報記者 趙臣 合肥報道

錦雞羽毛的細密柔軟，在極細的狼毫筆順起順收之間一一呈現——位於安徽大學的畫室裏，陳林正在進行他的新系列工筆畫創作。在完成教學工作後，陳林幾乎每天都在這裏畫畫。「夏練三伏，冬練三九，幾天不畫畫就覺得手生。」細膩的工筆畫極考驗人的耐心定力，一筆一畫都十分講究，雖已畫了30多載，但每每他完全沉浸到繪畫中時，那份身心愉悅依舊讓他倍感珍惜。

情定花鳥求新變

走上專業繪畫之路，是靠陳林自己爭取來的。上世紀八十年代中期，在陳林的農村老家，畫畫被普遍認為是「不務正業」。家中沒有親人接觸過繪畫，陳林就靠著《徐悲鴻素描》、《芥子園畫譜》等有限的幾本書籍自學速寫、素描。「那時候，母親給我做了個畫夾，我背着它到處給人寫生，逮着人就畫。」陳林還會跑到火車站、菜市場等人流較多的地方畫寫生，掛曆、圖冊上的畫他會一遍遍描摹。那段時間的苦練，給陳林在繪畫造型方面打下了基礎，1984年，他遇到了啟蒙老師李向偉（曾任南京師範大學美術學院院長），正式開始了專業系統的繪畫學習。

1986年，陳林考入安徽師範大學美術專業，並選擇中國畫作為專業方向。一次，他偶然在學校資料室裏看到了一本美術期刊，裏面一組花鳥作品深深吸引了他。「畫面的色調是深藍綠，前景是一隻伸着爪子攪攪的夜鷺，後面是一組靜靜的水草，意境特別優美感人。」直到現在，陳林都清晰記得那幅畫的樣子，也是從那時起，他開始專注工筆花鳥，並嘗試畫了一系列意境抒情的花鳥作品。隨着繪畫技藝的不斷精進，陳林愈發希望在工筆花鳥畫創作領域有自己的一些探索。2002年，他先後推出《紅豆角·紅蜻蜓》《紅扁豆·黃月亮》等畫作，這些作品中開始呈現出一種由主觀重組意識和構成構建的審美意味。

轉型探索新工筆

為了進一步提升自己的知識儲備、開闊自己的學術眼界，陳林於2003年考入中國藝術研究院攻讀美術學博士學位。在讀博的三年中，大量閱讀和不斷觀摩，以及與美術界名家多次的思想碰撞，讓他迎來了自己創作的重要轉折。「我們與古人生活的環境有着巨大差別，對生活的感受有許多不同，當代花鳥畫家的創作應該表現當下的生活氣息與畫家的真實感受。」帶着這個想法，陳林開始嘗試在繼承傳統基礎上進行現代建構。

通過在明清時期的版畫作品等傳統元素中找到的畫面構思、構成靈感，陳林用家雁、雄雞、錦雞等形象，置換原作中的有關元素，這些新圖像，為陳林帶來了繪畫空間的全新維度。相較傳統工筆畫較為寫實的表現方式，陳林在探索中會更注重對畫面類似散文形式的敘述，畫面中呈現的不僅是畫家看到的世界，還有他體驗到的世界，甚至於他想像中的世界。

從2006年開始，陳林陸續創作《誤入》《尋覓十二釵》《共鳴》等系列作品，他巧妙地引入中國傳統以及世界其他民族繪畫的經典圖像，並將造型各異的禽鳥置於其中，讓禽鳥帶領觀者在古今中外的藝術時空中遨遊、穿梭，感受他與先賢大師超越時空的對話。極具個人特色的現代構成圖式，讓陳林的繪畫與傳統工筆花鳥拉開了距離，並逐漸成為識別性很強的新工筆花鳥畫風貌。

守正創新破藩籬

陳林的作品中也有屏風、傢具、台階等物品，他借這些物品的空間造型，將畫面進行巧妙分割，後來甚至開始繪製鏡面、切片，描繪光、影、通過遮、掩等效果，擴展畫面中圖像空間的視覺容量。在這種創作中，畫面前景的禽鳥具備了靈性和知性，具備了審視與思考、分析與判斷、回眸與展望的功能，它們與身處的虛擬場景達成和諧的敘事結構，從而擺脫了再現自然形態的程式，洋溢着濃郁的時代審美氣息。

隨着對中國傳統文化研習的深入，陳林愈發覺得中國畫博大精深，激起他探問傳統文脈本質的願望。2012年以來，陳林開始着手減弱繪畫中當代圖像元素的介入，隱去以往作品中如窗櫺、屋簷等建築結構的描述，取而代之的是濃厚傳統古典意味的構建，從而為禽鳥的往返暢遊營造了良好氛圍。他連續多年創作完成了《暢神》系列作品，全景式地展開了董源、趙孟頫、龔賢的山水畫卷，處於同一時空的禽鳥們顧盼生姿，生趣盎然。

◆陳林作品《暢神·鵲華之秋》

◆陳林作品《雲起·六如開夏》

◆陳林作品《吉祥徽州》

◆陳林認為當代花鳥畫創作應該具有當下生活氣息。
香港文匯報安徽傳真

陳林簡介：

陳林，2006年畢業於中國藝術研究院，獲博士學位。安徽省文聯副主席、安徽省美術家協會主席、中國美術家協會會員、中國工筆畫學會理事、安徽大學藝術學院教授。先後在美國西雅圖《世界日報》畫廊、西雅圖Linda Hodges畫廊、廣東省文聯美術館等國內外多地舉辦個展，出版《唯美新勢力·陳林工筆花鳥畫精品集》《新工筆文獻叢書·陳林卷》《別開新聲·陳林工筆畫作品》等作品集。作品先後被中國美術館等機構收藏。

◆陳林作品《雲起·六如凌風》

◆陳林作品《雲起·子畏仙夢》

◆陳林作品《徽之吉》

注重寫生觀察生活 教學相長獲靈感

30多年來，陳林一直堅持寫生，他習慣隨身帶一個小本子，看到感興趣的事物就快速畫下來。為求得筆下花鳥的生趣和情態，也曾無數次深入鄉間，對禽鳥觀察、寫生。

陳林亦十分注重觀察生活，將生活中觀察到的幾何空間引入繪畫，也將對待生活的真實感受融入畫作。「只有當你深入生活，你所表達的題材才能夠與你的作品真正交融。」他十分推崇宋徽宗趙佶觀察生活的嚴謹態度，趙佶對生活的觀察可謂一絲不苟，他會注意到在正午時分貓的瞳孔會變成一條線，孔雀要飛的時候會先抬左腳等，正是這些觀察，使得趙佶筆下花卉禽鳥雖時隔千年，依然生機勃勃。宋代工筆花鳥之所以能成為高峰，或許正與其時畫家勤於觀察、勤於寫生、勤於創作有關。

採訪中，陳林直言自己創作靈感的一來源是他的學生們。作為安徽大學藝術學院教授，陳林從教近

◆陳林十分注重寫生。
香港文匯報安徽傳真

30載，他十分喜歡與學生溝通交流，更會從年輕人中獲得啟發。「年輕人思想思維特別活躍，會經常有很多想法。」陳林介紹，他喜歡一邊畫畫一邊授課，所謂教學相長，學生可以在過程中更直觀地感受中國畫的創作過程，而自己有一些新的嘗試或者不成熟的想法時，也願意在課程中與學生們進行交流討論。

◆陳林作品《澄心·霧影》

◆「GIANTS: Rising Up」公共藝術裝置吸引觀眾打卡。

巨型裝置融入香港築棚工藝 法藝術家定格運動員懸空英姿

踏入香港藝術月，海港城邀請到法國藝術家JR於海運觀點展出他的亞洲首件GIANTS系列作品「GIANTS: Rising Up」。這件巨型公共藝術裝置高12米，寬12米，以跳高運動員背越式跳離地面、正在天空飛翔的無重力狀態姿態為創作藍本，巧妙地與背後的維多利亞港形成互動。藝術家JR擁有超過170萬Instagram粉絲，他以視覺藝術和大型攝影裝置聞名，曾在40多個城市舉辦80多場展覽，包括法國盧浮宮及意大利萬神殿，還有埃及的卡拉夫金字塔等等。

JR自稱「擁有世界最大的畫廊」，因為他認為最理想的展出場地就是城市中的大街小巷。他希望自己的作品可以吸引博物館常客之外的民眾免費欣賞，亦創造出「全民藝術」(Infiltrating Art)，在不

同地方拍攝新作品展出時，他都會邀請當地民眾一同參與，打破「觀眾」與「攝影對象」的既定界線。

「這次的創作靈感源自2016年巴西里約奧運會上的GIANTS藝術裝置，整個騰空動作就如鼓勵大眾勇於跳脫框架，實現跨越及完成更多目標。」當年，JR在里約展出三個以運動員為主題的攝影藝術裝置，於城市中勾畫出運動員的比賽英姿，備受公眾歡迎。

今次「GIANTS: Rising Up」沿用JR一貫的黑白風格，將照片印製於帆布上，再掛在竹棚搭建的支架上。JR特別在今次裝置中融入香港特色築棚工藝，加入香港傳統的「竹棚」，而非單靠金屬支架，創作了這香港獨有的藝術品，與之後後璀璨的維多利亞港海景，遙相呼應。
文：黃依江 圖：中新社

展覽：JR「GIANTS: Rising Up」公共藝術裝置
日期：即日起至4月23日
時間：上午7時至晚上12時
地點：海港城海運觀點(免費入場)

◆這一裝置作品融入香港傳統的築棚工藝。