

林风眠：现代艺术中的东方回应

林风眠融合东西的艺术作品，作为现代艺术中的东方回应，成为时代与众不同的存在。

□ 撰稿 | 屠宁宁

20 世纪的前十年，现代主义运动正风起云涌地在西方一路狂飙，几乎涉及所有艺术领域，包括美术、文学、诗歌、音乐、建筑、哲学等各门类无不受其影响。一个英才迭出的时代，中国此时也因这遥远的发声，闻风而起。1919 年林风眠远赴巴黎，开始接触巴黎画派的新风气。在西方现代主义艺术的盛宴上，林风眠与当时进步思潮在艺术上作出了东方回应。

林风眠把艺术的问题首先归纳为必先知道艺术的根源是什么。在他发表的文章《中国绘画新论》中收集了包括法国、德国、英国以及他自己提出的 6 种对中国美术史的断代学，并展开论证。由此可见，林风眠的视野尽可能地试图从涵盖整个人类文明基点出发，以便作出客观的比较。其次，林风眠在中国艺术教育的领域中，不但凭借建立美院的经验，开创融合中西不同艺术及其教育体系的新可能，还运用他大量授课的内容和发布的理论，因人施教地来为学生们指引艺术思考的方向。

最后且最重要的是，林风眠不但介绍了西方现代艺术在形式创作上具有的多元可能性；更是用他独特的艺术作品，来实践中国传统艺术中对现代性发展之路的探索，成为中国现代艺术的重要母版和开篇之作。跳出国画或西洋画的分类，在统一的正方形纸本上，用笔墨和油彩叠加，开创融合中西艺术语言的各种实践。这种实践的最高意义，最终确立了林风眠开创性的风格：将西方绘画的色块逻辑和构成形式，与中国传统笔墨及意境、情趣深度交融。解构中带着气韵，透视中带着赋彩……借鉴西方现代艺术的自由构图方式，林风眠用线条分割画面，使得图像形成立体派解构的画面构成。

林风眠作品《仕女》。

如果说林风眠的静物作品总带着马蒂斯的色彩冲击的野兽派风格，那这批画作最大特点是画面上的白色线条。那源自中国书法中的传统笔法，林风眠式“飞白”，成为整个画面的精彩之处。对西方传统油画中明暗立体的技法学习，将厚厚的白色水粉放在层层渲染的最上面。尝试对中国传统绘画中“留白”的反其道而行之。借以让最底层的“留白”跳出二维空间，成为最上一层的做法，打乱了观众对三维空间的阅读。白色在传统国画的阅读，成了西洋油画形态的塑造。

不遵循科学的依据，是为了让艺术突破形式的模版。林风眠借用的是中华文明中对自然的经验，借用的是“天、地、人”的古老智慧。人物的描绘是林风眠观察生活中女性的美，而在创作时又将脑海中的形象融合再现，化成概括的人物形象。这里的美，没有具体的人物，往往通过线条的提示成为观众寻找记忆中的印象。艺术理论中提到的“得意忘形”不是抛弃形象，而是成为艺术家感知的表达，更是观众鉴赏时对情感的共情。

林风眠始终在调合，不只是对东西方艺术技法的调合，还应该看到更深邃之处，他试图对情感和理性进行一种调合。其先进向前的目光，将对时代的敏感性，对现代艺术和中国画融合的实践积累，传授给了他的学生们。“融合中西”开新艺术先河的现代艺术形式，林风眠创化出的新形式和新审美，看似篡改了东方的传统，显得“新旧”两边都不讨好，但作品中的现代性并没有与当下各种流派产生任何违和感，所有流派都将其纳入旗下地盘。林风眠融合东西的艺术作品，作为现代艺术中的东方回应，成为时代与众不同的存在。📖

信息

永恒的爱—— 19 世纪欧洲经典艺术展

近日，“永恒的爱——19 世纪欧洲经典艺术展”在上海海派艺术馆举办。该展联合罗丹艺术中心（中国馆），以“永恒的爱”为主题，甄选数十件 19 世纪欧洲经典雕塑、绘画、家具等，包括奥古斯特·罗丹、朱塞佩·克罗夫、乔万尼·安东尼奥·拉布斯、卡尔·约翰·斯坦豪赛尔、玛蒂兰·莫罗、让·巴普蒂斯特·卡尔波等众多欧洲艺术大师的杰作。