

抗战时期林风眠在重庆的艺术实践

何剑

四川美术学院

DOI:10.12238/er.v8i7.6242

[摘要] 中国二十世纪三四十年代深陷抗战烽火，正是山河破碎、风雨飘摇的年代。重庆因其独特的地理位置和政治地位在民族危亡的危难时刻成为了战时中国的陪都，聚集全国的政治、经济、文化力量，一时众多文人墨客、艺术家纷纷前来，重庆文化艺术生态展现出空前繁荣景象，艺术之花绽放在战火硝烟。林风眠就在重庆岁月里，绽放思想，是中国现代美术史上关键人物。该研究在阐述抗战时期重庆的文化艺术环境与林风眠的迁徙基础上，进一步分析抗战时期林风眠在重庆的艺术思想，并研究抗战时期林风眠在重庆的创作实践，旨在为当代艺术创作与文化遗产提供宝贵的历史借鉴。

[关键词] 抗战时期；林风眠；重庆；艺术思想；创作实践

中图分类号：J209.9 **文献标识码：**A

Lin Fengmian's Artistic Practice in Chongqing During the Anti-Japanese War

Jian He

Sichuan Fine Arts Institute

Abstract: In the 1930s and 1940s, China was deeply involved in the Anti-Japanese War, which was an era of broken mountains and rivers. Because of its unique geographical location and political status, Chongqing became the capital of wartime China at the critical moment of national peril. It gathered the political, economic and cultural forces of the whole country. At that time, many literati and artists came one after another. The cultural and artistic ecology of Chongqing showed an unprecedented prosperity, and the flower of art bloomed in the smoke of war. During his years in Chongqing, Lin Fengmian blossomed his thoughts and was a key figure in the history of modern Chinese art. On the basis of expounding the cultural and artistic environment of Chongqing and the migration of Lin Fengmian during the Anti-Japanese War, this paper further analyzes the artistic thought of Lin Fengmian in Chongqing during the Anti-Japanese War, and studies the creative practice of Lin Fengmian in Chongqing during the Anti-Japanese War, aiming at providing valuable historical reference for contemporary art creation and cultural inheritance.

Keywords: Anti-Japanese War period; lin Fengmian; chongqing; artistic thought; creative practice

1 引言

抗战时期林风眠历经杭州艺专的变幻莫测，怀揣着对艺术的执着追求，踏上了重庆这个充满热血希望的土地。林风眠在重庆的岁月里的艺术思想是在民族危亡的紧迫感与多元文化碰撞的冲击下沉淀产生的，他坚守“调和中西”的艺术理念，吸取西方现代艺术的养分，挖掘中国传统艺术的精髓，不断尝试在动荡的时代中探寻艺术的真谛。本文研究抗战时期林风眠在重庆的艺术思想及创作实践能够让后人深入理解艺术家在特殊历史时期的艺术探索，了解他的精神坚守，洞悉抗战时期中国文化艺术的发展脉络，发现艺术在民族危难之际凝聚人心、鼓舞士气的作用。

2 抗战时期重庆的文化艺术环境与林风眠的迁徙

2.1 抗战时期重庆的文化艺术生态

抗战爆发后的日军肆虐使得大片国土沦陷，我国大多文化机构、艺术家为躲避战火向大后方转移。重庆就因其独特的群山环绕、易守难攻的地理位置，快速成为全国文化艺术汇聚的中心。众多知名社团在此落地生根，举例来说，中华全国美术会积极组织各类艺术展览给艺术家们搭建起展示沟通的平台，1942年，重庆举办了“全国美术展览会”，参展作品有国画、油画、雕塑多个门类，全国各地的艺术家纷纷来到此参与展览会，不同风格流派相互碰撞，更好地激发了艺术创作的活力。艺术展览活动的频繁举办给艺术传播交流提供了广阔空间，民间艺术团体以及艺术家个人也是积极举办各类展览，展览展示了国内外艺术家的创作成果，西方现代艺术作品的加入使重庆的观众有机会接触到不同的艺术风格，艺术家们对西方现代艺术进行更深入的思考。

多元艺术思潮在重庆同一时期激烈碰撞、融合，西方现代艺术思潮像立体主义、表现主义通过展览、书籍等渠道传入重庆，传统艺术观念由此产生冲击^[1]。中国传统艺术最独特的是民间艺术，四川的年画、剪纸都凭借其独特的艺术魅力与文化内涵给艺术家们提供了丰富的创作素材，艺术家们在吸收西方现代艺术形式的基础上入挖掘本土艺术资源，探索具有中国特色现代艺术的专属道路。

2.2 林风眠迁徙重庆的历程与原因

由于战时局势，1938年，林风眠带领杭州艺专师生开始南迁，行至湖南沅陵时，学校与北平艺专合并，合并后的国立艺术专科学校继续辗转至昆明，最后抵达重庆。林风眠个人虽然由于两校合并风波选择在沅陵脱离大部队，但最终还是辗转落脚重庆，进入个人风格的艺术探索期。林风眠之所以选择迁徙重庆，是由于当时日军对沿海地区、东部大城市疯狂进行轰炸，沿海地区安全受到严重威胁，他为传递艺术教育的火种，给师生们提供相对稳定的学习环境，又因重庆是陪都，在政治稳定性有很大的优势，选择迁徙重庆。林风眠致力于艺术教育事业，一直希望能在动荡的时代里继续培养艺术人才，推动中国现代艺术的发展。重庆多元的文化艺术氛围一直吸引着林风眠，其汇聚全国各地的艺术家，有着不同的艺术风格的艺术作品，能够使创作理念相互交融，拓宽自己的艺术视野，持续探索“调和中西”的艺术道路，实现艺术理想。

3 抗战时期林风眠在重庆的艺术思想

3.1 艺术思想形成的时代语境

林风眠身处时代洪流中，面临抗日战争下民族危亡的严峻形势，他深知艺术所肩负的责任，也明白艺术停留在审美层面是没有意义，当下应该关注社会现实，把民族苦难反映出来，以此激发民众的爱国热情。艺术有了新的使命，社会各界也纷纷响应，艺术要服务民族救亡，鼓舞民众斗志，凝聚民族力量^[2]。抗日战争时代促使林风眠对艺术的本质功能重新审视，思考如何凭借艺术作品去唤起民众的觉醒，给抗战胜利贡献力量。西方现代艺术思潮当时也在重庆不断传播，立体主义、表现主义流派的作品和以展览、书籍渠道传入，林风眠从中发现全新的艺术视角，找到新的创作方法，从中汲取灵感，打破传统绘画的构图、色彩、表现手法，找寻艺术现代性表达。林风眠没有盲目照搬西方现代艺术，而是在参考中思考，融会贯通，把其和中国传统文化相结合，走中国特色的现代艺术道路。

3.2 艺术思想的核心内涵

林风眠认为，中国艺术与西方艺术都各有优劣，要彼此学习借鉴，“调和中西”艺术观在重庆时期得到深化，其主张在形式上把西方绘画的构图、色彩、造型技巧和中国传统

绘画的线条、墨韵相结合，创造独特个性视觉效果^[3]。举例来说，他的作品中一般能够看到西方现代艺术的几何构图、简洁明快的色彩运用，结合中国传统水墨画的笔墨韵味，更加让画面有现代感，但没有失去中国独特的韵味。他在精神内涵上致力于把西方艺术的创新精神、个性表达结合中国传统文化的哲学思想、审美情趣，想要超越东西方文化界限的艺术境界。林风眠在抗战时期坚守艺术创作的自由和独立精神，虽然社会对艺术有诸多现实要求，他还是坚决反对艺术成为单纯的政治宣传工具，其主要观点就是艺术要保持其纯粹性，艺术是艺术家内心情感的真实表达，是对美的独特追求^[4]。他鼓励艺术家在创作中突破传统束缚，发挥个人创造力，推崇用独特的艺术语言展现对世界的理解，他对艺术自由的执着追求让他的作品能够反映时代精神，又有鲜明的个人风格的艺术价值。

3.3 艺术思想的表现形式与传播途径

林风眠在艺术创作中在绘画语言、题材选择、构图形式方面充分表现了他的艺术思想，他在绘画语言上大胆运用色彩，不断打破传统国画色彩单一的局限，借鉴西方现代艺术的色彩观念，用鲜明、强烈的色彩对比来表达情感，烘托气氛。举例来说，林风眠在描绘风景时会用浓烈的色彩描绘山川的壮丽生机，表现人物会用色彩的冷暖变化传达人物内心的情感世界。他题材选择上会关注社会现实题材，像描绘战争给人民带来的苦难、劳动人民的生活场景……构图形式上打破传统中国画的构图规则，参考西方现代艺术的构图方式去追求画面的均衡、张力，画面表现得更有现代感以及视觉冲击力。林风眠凭借艺术教育、交流活动积极传播他的艺术思想，国立艺专任教期间，积极把自己的艺术理念融入教学，不断鼓励学生大胆创新，摆脱传统束缚。他注重培养学生的观察力、想象力、创造力，善于让学生从生活中汲取创作灵感，其教学方法、艺术思想影响了很多学生，这些学生在毕业后也都成为中国现代美术界的关键力量，像赵无极、吴冠中，推动了抗战时期重庆艺术界对现代艺术的探索进程^[5]。

4 抗战时期林风眠在重庆的创作实践

4.1 绘画题材的拓展与深化

风景题材方面，林风眠描绘了许多重庆和重庆周边地区的自然景观，嘉陵江畔的山水风光就是他笔下常见的题材，其会以独特的视角表现嘉陵江的雄浑壮阔，他的画面中江水奔腾不息，两岸山峦起伏，色彩运用上大多用浓重的墨色描绘山峦的轮廓，鲜艳的色彩表达江水的波光粼粼，画面有着中国传统水墨画的意境，同时充满现代艺术的视觉冲击力。举例来说，他的《嘉陵江》用粗犷的线条描绘江岸的礁石，明亮的色彩则用在表现江水的反光，展现了嘉陵江畔壮丽的风光，表达了他对这片土地的热爱之情。

林风眠的人物题材塑造多为普通民众的形象,其笔下的劳作的农民、辛勤劳作的工人、街头巷尾的百姓都充满了生命力,他凭借细腻的刻画展现其质朴的情感,表达了他们坚韧的意志。举例来说,《渔夫》描绘了一位饱经风霜的渔夫,他佝偻着背,手持鱼竿,脸上充斥着岁月的痕迹,眼神透露对生活的执着坚定,画面用简洁的线条、深沉的色彩突出了渔夫的形象,表达了对劳动人民的敬意。

林风眠终其一生完成的仕女画最早的探索也源自重庆时期。在这些作品中,对母亲的思念跃然纸上。他通过仕女以及后来“劈山救母”等题材,释放了与童年时母亲悲惨经历相关的心理阴影。在林风眠心中,母亲不仅是一个形象,更是家与爱的象征,是他心灵的港湾。这种对母亲的怀念与对家的追寻交织在一起,构成了他艺术创作的又一核心主题。重庆时期,林风眠一遍又一遍不厌其烦地描绘这些主题,正如他所说:“一个题材,一个构图,要用多种色调,多种方法,反复地画,反复地探索^[6]。”这样的绘画过程也正是他对儿时自我创伤的疗愈。

4.2 绘画风格与技法的创新

色彩运用上其有独特的风格,大胆运用对比强烈的色彩来增强画面的视觉冲击力,林风眠的作品中能够看到红与绿、黄与紫互补色的搭配,但这样的对比画面没有很突兀,相反是更有生动活泼、充满活力的氛围。《风景》中大面积的绿色田野与红色的屋顶有了鲜明对比,画面充满了生机。他也擅长用主观色彩表达情感,当描绘战争场景、表现内心痛苦时,会使用灰暗、凝重的色调,表达对美好生活的向往,会运用明亮、鲜艳的色彩,对色彩的灵活运用让他的作品更加有强烈的情感感染力。构图形式上,林风眠打破了传统中国画的构图规则,参考借鉴西方现代艺术的构图方式,追求画面的均衡张力,画面布局上一般采用不对称的构图,利用物

体的大小、形状、位置因素的巧妙安排使得画面达到动态的平衡。

5 结语

林风眠在重庆的艺术活动对当时及后世的艺术发展有着极大的影响,他在教育领域培养了大批优秀的艺术人才,在艺术创作方面创作了众多艺术家学习和借鉴的作品,他激励着优秀创作者突破传统束缚去追求艺术的自由。抗战烽火硝烟已经消散于时间隧道,林风眠在重庆时期所沉淀的艺术思想还是如熠熠星辰,他的艺术思想使得中国美术在国际艺术舞台上赢得了尊重认可,其推动了中国艺术与世界艺术的交流,是中国现代美术发展历程中无法磨灭的篇章。

[参考文献]

- [1] 张韬. 近现代书法研究大系 二十世纪中国高等书法教育史[M]. 郑州: 河南美术出版社, 2019: 354.
- [2] 彭飞. 心旅艺迹——林风眠民国时期的绘画创作三题[J]. 中国美术, 2018(5): 16-33.
- [3] 陈长田. 美术变革的文化合法性与实践策略[D]. 山东师范大学, 2015.
- [4] 徐珺. 一个半破的梦[D]. 上海戏剧学院, 2013.
- [5] 孙浩宁. 新中国体制下的“人民美术”出版研究[D]. 中央美术学院, 2013.
- [6] 王伯勋. 油画·民族化[D]. 中央美术学院, 2012.

作者简介:

何剑(1978.06-), 男, 汉族, 四川广元人, 本科, 副教授, 研究方向为中国画。

基金项目:

2021年重庆市教育委员会人文社会科学研究规划项目(21SKGH163)。