

林风眠的西方学养

张玄华

华北水利水电大学

DOI:10.12238/er.v7i8.5336

摘要：作为20世纪中国近现代最重要的画家和艺术教育家之一，林风眠先生的艺术修养是博大精深的。他的作品不但呈现出栩栩如生的人物形象，而且还折射出当代的时代精神，蕴含着多层次的文化思想。本文将阐述林风眠先生的艺术修养分析其作品的内涵，以及对艺术教育的贡献。这里通过选取对林风眠人生经历方向进行探究，分析人物绘画风格的产生原因与人物背景的密切关系，进而剖析林风眠在西方学养中的体现，以深化对于林风眠艺术的理解。

关键词：林风眠；西方学养；中西合璧

中图分类号：{G7} **文献标识码：**A

Lin Fengmian's Western Learning and Cultivation

Xuanhua Zhang

North China University of Water Resources and Electric Power

Abstract: As one of the most important painters and art educators in modern China in the 20th century, Mr. Lin Fengmian's artistic accomplishment is extensive and profound. His works not only show lifelike characters, but also reflect the contemporary spirit of The Times, containing multi-level cultural thoughts. This paper will elaborate Mr. Lin Fengmian's artistic accomplishment, analyze the connotation of his works, and his contribution to art education. By exploring the direction of Lin Fengmian's life manager, this paper analyzes the close relationship between the causes of the character painting style and the character's, background, and further analyzes Lin Fengmian's reflection in Western learning and cultivation, so as to deepen the understanding of Lin Fengmian's art.

Keywords: Lin Fengmian; Western education; A combination of Chinese and Western elements

引言

晚清中国社会遭受内忧外患，面临着“数千年未有之强敌”和“数千年未有之变局”，已成“日之将夕，悲风聚至^[1]”的衰世。在这种历史的转折关头，社会矛盾空前激化，民族生存面对空前危机，悠久辉煌的传统文明遭到了极大的挑战，时代巨变已成不可阻挡的滚滚洪流。面对危局，一部分先进知识分子和一批开明官僚深知只有复兴传统的经世实学，高扬“经世致用”的大旗，才能纾解民困，匡救时艰^[2]。

而林风眠，便是这一时代出世的艺术学家，是20世纪现代艺术的开创者，如果说用一句话来总结他的艺术经历，那便可以浓缩为：“引进西方艺术，整理中国艺术，调和中西艺术，创造时代艺术”。他用人生的艰辛实践着自己的教育理念。他的一生不仅坎坷，而且富有传奇色彩。

林风眠出生于广东梅州一个书香门第，从小就对艺术产生了浓厚的兴趣。早年就读于上海美术学院，后赴法国深入学习西方绘画艺术。在法国期间，他不仅学习了绘画技巧，还对西方艺术理论有了深刻的理解和认识。在研究中林风眠发现西方不少画家也在中国传统艺术中吸取滋养。于是“林

风眠开始萌发起沟通中西艺术的念头，拟走创新国画之路^[3]。”

回国后，林风眠致力于中国的艺术教育事业担任多所艺术学院的教授和院长。他致力于培养新一代艺术家，推动中国现代艺术的发展。在艺术创作上，林风眠的作品以其独特的风格和深刻的内涵而著称。他的画作融合了东西方艺术的元素，既具有东方艺术的魅力，又体现了现代感西方艺术。

在创作生涯中，林风眠多次举办个展，赢得了国内外艺术界的广泛赞誉。他的作品不仅在艺术市场上备受追捧，也被多家博物馆和艺术机构收藏。此外，他还积极参与社会公益事业，为推动中国文化艺术的发展做出了重要贡献。

到了晚年，林风眠先生虽然身体状况每况愈下，但仍然在从事自己的创作和教学工作。他所表现出来的艺术精神和教育理念对中国现代艺术界产生了巨大的冲击。虽然林风眠的去世标志着一位伟大的艺术家和教育家的陨落，但他所创造出来的艺术成就与精神将永远被人们铭记于心中。从这个意义上讲，林风眠的离去不仅将带来艺术的失落与损失的痛失。

总的来说，林风眠的一生是个艺术传奇，为中国现代美术发展作出了重大贡献，通过独特的艺术和教育思想的开创性工作。

1 绘画艺术特点

主要介绍林风眠的绘画艺术所表现出来的深厚的文化内涵和精湛的绘画技术以及独特的艺术表现方式。林风眠成功地将东西方的绘画技法融为一体。以独特的个人画风开创了现代中国绘画的新境界。其作品既有传统绘画的意蕴，又有西方绘画对色彩运用的讲究和构成法的运用。作品所传递的意蕴深刻而且极具艺术感染力。

1.1 题材

多样：果花、山水鸟、古代贵妇、神画故事。擅长画生活、社会大题材，也研究隋唐山水、石窟、瓷器、人像、皮影等。

1.2 形式

绘画早期多为油画、抗战后多采用水墨、水彩、水粉在纸上作画。

1.3 技法

1.3.1 中西融合。在传统基础上把中西绘画长处调和合并后并融入自己的风格。

人物画以“中”为主，重墨线变化。

山水以“西”为主，重透视/明暗变化。

1.3.2 无论作品的表现意图如何不同。

1.3.3 把意境神韵与情趣的表现放在统帅全画的位置上，在具体形象的描绘与色彩的效果上、吸收西画之长。

1.3.4 色彩：借鉴西方现代绘画色彩，结合对中国民间艺术的深入研究。用“彩墨”开辟新境界强调量黑白对比色彩多样统一。

2 中西合璧

林风眠赴法留学期间，对中西艺术发展深有感触。1921年，经过一年多法文的学习，林风眠进入法国第戎国立美术学院学习西洋画。他生活俭朴，刻苦勤奋，绘画很有天份，很快便受到院长杨西斯的器重。并介绍林风眠到国立巴黎高等美术学院，拜在著名画家柯罗孟下学习。当时林风眠沉醉于写实画风，专心致力于他的精雕细刻。这位第戎美术学院的院长仍关心着他的中国学生。有一次，他特地去巴黎看望林风眠，并看了他的习作，对此他极为不满意，批评林风眠学的太狭隘太浅薄，并恳切的说“你是一个中国人，你可知道，你们中国的艺术有多么宝贵的艺术传统啊，你怎么不去好好学习呢？去吧，走出学院大门，到东方博物馆，陶瓷博物馆去，到那富饶的宝藏中去挖掘吧^{[4][5]}。”由此，展开了中西文化融合的探索之路。

林风眠先生对中国传统文化有深入而全面的理解，深知中国画的精髓是以形写神，以墨传情，因而在创作上既重视形式美，又注意画面所传达的情感与意境，其题材多以山水

花鸟等自然景物为主，以表达对自然的敬畏与热爱之情。

主张中国画应减弱“写”的用毛陈规，突出“画”的表达特征。我们讲印象派的代表人物时，必须要谈到的人物就是莫奈。林风眠与莫奈，两位画家虽跨越不同的文化和时代，但在荷塘与睡莲的艺术表现上却神奇地交汇。幽林风眠的画面，兼具写实与抽象，荷叶的笔触灵动，细节处理透露着中国画的传统韵味。相比之下，莫奈的睡莲系列则更多地探索了色彩和光线的边界，呈现了一种西方印象主义的风格。莫奈的画作中，睡莲似乎在梦境般的水面上漂浮，而林风眠的荷叶与芦苇，则扎根在墨色深邃的池塘中。画面既写实又抽象，灵动的荷叶更具传统的中国画神韵。相较之下，莫奈的《睡莲》系列以西方印象派的风格，对色彩与光线的界限进行了更多的探索。在莫奈的画中，睡莲仿佛漂浮在水面的梦幻之中，黑漆漆的池塘里，则根植着荷叶和芦苇。莫奈的《日本花园与睡莲》系列作品在全球美术界影响广泛，而林风眠的《荷花池》无疑从中获得了灵感。

以“固有文化为基础，把中国绘画加以调和，并赋予其独特风格的绘画。”“调和中西”能和谐统一。林风眠作为“中西融合”这一艺术理想的倡导者、开拓者和最重要的代表人物，在固有的传统文化基础上，把中西绘画各长加以调和，融入自己的风格，简洁有力的线条表现，大笔铺陈的水墨渲染都成为他常，用的画法，林风眠把中西绘画的长处加以调和，并赋予其独特风格，这种特征在他的以中为主和以西为主的作品中都有体现。无论作品的表现意图如何，都能以意境、神韵与情趣的表现统率全画，在形象的描绘与色彩效果处理上又能吸收西画之长，因此能调和中西，并且和谐统一。

3 戏剧人物/借鉴皮影戏

林风眠，中国现代杰出的画家和艺术教育家，其艺术创作深受中国传统艺术的影响，同时又不乏现代艺术的创新。在林风眠的艺术生涯中，他对于戏曲人物的借鉴与创作是颇具特色的一部分。

林风眠在研究戏曲人物时，对形象特征和情感表达十分讲究，运用细腻的笔触和独特的色彩运用，把戏曲人物形象在画布上生动地呈现出来，在情感表达上也以细腻的笔触和色彩变化为主，把戏曲人物的情感世界表现得淋漓尽致。在绘画上，林风眠对戏曲艺术有着独到的见解和认识。

总的来说，林风眠在借鉴戏曲人物的过程中，不仅注重形象的刻画和情感的表达，还注重对传统文化的传承和创新。他的作品不仅具有鲜明的个性特点，还具有深厚的文化内涵。他的艺术成就不仅为中国现代绘画的发展做出了重要贡献，也为后人研究中国传统艺术提供了宝贵的参考。

4 个人修养的体现

林风眠，一位在艺术领域具有深远影响的杰出人物，其

个人修养不仅体现在他的艺术创作中，更是在他的生活态度、道德观念、学术追求等方面得以充分体现。以下是对林风眠个人修养的具体分析。

4.1 道德价值高尚

林风眠对艺术的探索与追求，倾注了他一生的心血。其道德情操高洁正直，公而忘私，对功名利禄从不追求。他高尚的道德情操不仅表现在艺术创作上，在生活中，他也是如此。为人谦逊厚道，热心艺术事业，坚忍不拔。他对艺术的追求并不仅仅停留在表面的形式上，更多的是深入到他的内心世界，深入到他的情感流露当中个人修养使其更懂得艺术，更懂得人生，从而将更深刻的内涵呈现在自己的作品中。

4.2 林风眠的学术态度严谨

他在艺术领域的每一次探索和尝试都是经过深思熟虑的。他不断地学习、思考、实践，始终保持着对艺术无尽的热情和好奇心。他的每一篇论文和作品都体现了他严谨的学术态度和深厚的学术积淀。

4.3 林风眠的性格淡泊名利

他从不追求名利地位，而是专注于自己的艺术追求。他对待名利的态度非常开放，始终保持着一颗平常心。这种淡泊的性格，让他更专注于自己的艺术创作，更专注于自己的内心世界。

4.4 林风眠的深厚的文化修养

使他对中国传统文化有了深刻的认识与研究，并对现代艺术也产生了一定的冲击和借鉴作用；既表现在艺术创作上又表现在言谈举止上。从而表现出良好的文化修养的林风眠。以一句简明扼要的语言概括林风眠的文化修养。

综上所述，林风眠的个人修养主要体现在他的道德情操、学术态度、品格、文化修养和艺术才能等方面。他一生都在追求艺术的真谛和人生的价值，他的个人修养值得我们学习和借鉴。

5 总结

被时代铭记的名字——林风眠，在中国近现代美术史上，是一个响当当的名字。19世纪末出生。近百年的文化变迁与融合，让林风眠在艺术的道路上走出了一条与众不同的道路。成为中国东西方艺术交汇的杰出代表，在多元文化和艺术的海洋中，他找到了自己独特的表现方式。

林风眠对中国传统文化的推崇，从他早期的水墨画中可见一斑。其作品在中国画坛独树一帜，表现力独特，个性强烈。他在水墨上的运用更是屡创新高。墨色的变化，笔法的独特性，无不彰显着他对传统艺术孜孜不倦的追求与深沉的情感。不过，他对此并不知足。他要打破传统束缚，以全新

的面貌呈现现代艺术。

因此，在以后的作品中林风眠开始尝试融入的西方绘画元素；运用西方的色彩搭配方式与画布构图方式。结合中国传统绘画的意境与现代审美观念。形成一种新的艺术风格。既表现了东方文化的含蓄与深沉。又能表现西方文化的张扬与独立。中西合璧使林风眠的作品富有时代气息。以独特的艺术表现方式为中国现代艺术的代表人物——林风眠。以点带面。展开深入阐述。

然而，林风眠并没有就此满足于已有的表现形式与艺术创作方式上的追求与突破。为不断尝试不同的艺术形式与表现手段进行重新组合的再创作与推陈出新。形成别具一格的艺术风格，每幅作品无不饱含着生命的律动与情感与力量的同时呈现。以作品诠释人生故事之精髓。

到了林风眠晚年时，其艺术成就得到了举世公认的认可与赞誉；其作品以各大博物馆为收藏对象；林风眠的艺术观念影响了整整一代艺术家。但对林风眠本人而言，对艺术的探求从未有止歇的时候；他始终保持着对艺术的热爱与执着，以绘画为媒介继续将自身对世界的认知与感悟抒发出来；并因此被世人传颂。把原词替换为近义词。

林风眠的一生及其杰出艺术成就为后世留下了极为宝贵的财富，他的作品既是中国现代艺术的瑰宝，又是世界艺术史上的宝贵遗产，其追求艺术的真谛与价值的理念和创作精神将永远激励着人们不断去探寻与追求艺术的精髓所在。从他的作品中，可以看到一种独特的而富有个性的艺术风格和表现手法，以及那种永远以人本为本的艺术家特有的情怀与操守。

在这个飞速发展的当代时代里。林风眠艺术精神与创作思想依然有着深远的影响。他的作品既将东方和西方艺术的精髓融会贯通，又表现了艺术的无限可能性和创造力的永恒追求。为艺术的繁荣与发展作出了不可磨灭的贡献，为后人所景仰与崇敬。

[参考文献]

- [1]梁启超：《清代学术概论》[M].东方出版社,1996.
- [2]赵欣歌.林风眠与中国画新传统[D].中国艺术研究院,2006.
- [3]谷流、彭飞.《林风眠谈艺录》[M].河南美术出版社,1999.
- [4]林风眠.回忆与怀念[J].新民晚报,1963.2.
- [5]蔡骅.林风眠的绘画艺术成就对当代中国画的影响[D].苏州大学,2008.