

他给西洋水彩注入华夏元素

——意象派水彩画家林绍灵的艺术之道

沈长根

岁末年初，一套设计新颖的宁波轨道交通2018'月卡封面《印象江南·水彩画系列》吸引了市民眼球，成为争相购买的收藏佳品。

这套江南水乡韵味十足的12张月卡封面，出自中国美术家协会会员、浙江省水彩画家协会原副主席、宁波市美术家协会名誉主席林绍灵先生之手。

林绍灵，1957年出生于宁波，是当今中国中青年水彩画的领军人物，其多幅作品入选全国性展览并获得大奖，或被高规格艺术机构收藏。

今年2月4日，央视戏曲频道特别节目《翰墨戏韵·甬城墨香》专题介绍了林绍灵水彩画艺术。因此，可以毫不夸张地说，林绍灵设计的轨道交通2018'月卡封面《印象江南·水彩画系列》，是新春之际向宁波市民奉献的“阳春白雪”——12道高尚的视觉盛宴。

《走向光明》(第三届全国水彩画展金奖)

水彩画家林绍灵

1 水乡小子的人生选择

林绍灵自幼生活在老底子宁波护城河畔(北斗河)的西门门口，与小伙伴一起钓鱼摸虾戏水，江南水乡的旖旎风光秀丽景色是他人生最初也是最深的印象。在水乡美景的浸染熏陶下，林绍灵在中小学期间，就特爱画画，以表达心中之美。在小学他为校黑板报插图，到中学成为效实中学学生美术组组长。假日，他到郊外写生，或在家作画，常废寝忘食。因此，高中毕业后，他经美术老师尤苏推荐到宁波七中担任美术代课教师。自此，林绍灵迈开了美术创作之步。他创作的油画《班主任》，获得宁波市美展二等奖；他设计的《宁波旅游火柴盒系列画》等作品，获国家轻工业部优秀奖。高考恢复那年，尤老师建议他报考美院，林绍灵考虑到自己10岁丧父，家境困难，25元的月薪仅能补贴家用，就边工作边学习，毕业于宁波教育学院高师美术专业。1984年，林绍灵以其扎实的美术功底，通过竞聘成为宁波日报社美术编辑。

林绍灵热爱美编岗位，但不局限于职业生涯，他有更大的美术梦想，美术之路也更加宽广。他把业余时间都用到了美术创作之中。在他的脑海里总盘旋着一个问题：如何把眼里和心中之美更好地表现于作品之中？他画过国画、油画、水粉画……最后，选择了最能表现江南水乡清新明亮秀丽景色的水彩画。这是林绍灵人生艺术之路的又一次选择。

2 水彩人生的探索与创新

随着水彩画技法的娴熟与艺术境界的提高，林绍灵为寻求突破传统之路而不懈探索。他把扩大题材领域、创新表现手法作为两大重点，在艺术之路上艰辛跋涉。创作中，林绍灵将目光投向现实生活，关注时代变化，从中选取创作题材。从而，时代瞬变和各色人物进入了他的视野，成为他笔下表现的主角：矿工、石匠、建筑工、渔民、军人，还有风情万种神态迥异的少数民族人物形象……他都进行了系列创作。如人物行走系列，人物表情系列、少数民族形象系列、构成系列、古韵系列的水彩画，精品迭出，引起业界广泛关注。《半月谈》彩版曾刊登林绍灵的获奖作品，《文学港》杂志更把他的《古韵·兵马俑系列》水彩画作为封面，连续刊登了很长一段时间。

水彩画之所以被称为“小清新”的原因之一是取材小巧，人物创作以单个头像为主。林绍灵突破这一局限，大胆进行大场景群体人像创作。但群体毕竟与个体人物的“小清新”不同，林绍灵又在表现手法上大胆创新。他借鉴相机摄影聚焦原理和其产生的效果，独创了水彩画的聚焦法，使画面分层次展现，主次分明，虚实结合，让人耳目一新，获得了很好的艺术效果，被业界充分肯定。

湿画法和干画法是水彩画的基本技法。如何让传统技法产生新的效果？林绍灵又对技法进行创新。他将中国国画与西方水彩画两者的技法巧妙互补，在湿画法的运用上，采取多次重合湿画法，把水色的渗化和叠加巧妙地融合在一起，表现了不同光影的区别和笔触的意趣，更具强烈的视觉冲击力。中国美术家协会水彩画艺委会主任黄铁山评价说：“林绍灵的聚焦式对画面的虚实处理为多人场景描写提供了新的方法；他在运用水色过程中对色彩、水分、时间三者的成功把握和对于干、湿画法的结合运用又提供了水彩画技法的新经验。”从而，这一西洋画种在中国增添了新的技法。

上世纪90年代以来，林绍灵迎来了创作高峰期和荣获全国大奖的密集期，在国内外产生了广泛影响，远赴美国、日本、瑞士、德国及东南亚举办展览，作品屡被社会机构和各界人士收藏。2010年，林绍灵在法国波尔多举办水彩画展，阿基坦大区法中文化交流协会会长瀚文撰文称：“林绍灵先生画笔下的江南美景似乎只有天上有，他将自己对家乡的深爱，用回忆的方式，将小桥流水人家在画面上演绎得淋漓尽致。”接着，林绍灵又去意大利展览，期满后，他正准备撤回画作，画廊艺术总监希利利先生不解地问：“为什么？”林绍灵巧答道：“我想画些法国和意大利的风景来替代，或许你们更喜欢。”希利利说：“我们喜欢的就是你画的中国江南水乡，有特色，再加上你的技法是我们所没有的。你不介意的话，我们签订一份长期展览合同。”如此一来，这次展览竟达一年之久。

3 “外师造化，中得心源”

日前，在“宁波日报报业集团艺术家林绍灵工作室”，笔者与画家进行了一次心路历程的对话。

笔者：从您的创作和获奖情况看，您在中国水彩画领域成绩斐然，开创了自己的水彩天地。请问，您在创作过程遇到过困惑吗？

林绍灵：突破现有，不重复过去，是我在水彩画创作中始终追求的命题。有追求要突破就会有困惑，解决的办法是不断探索，在探索中突破创新。如何把创作题材和表现技法两者完美地结合起来，得心应手地体现在画面上？这是画家提笔时首先要考虑的问题。别看创作一幅水彩画，有时要思考半年甚至更多时间。

笔者：黄铁山对您这一“时代思考”称为“以新闻记者的敏感，抓住时代的瞬变”。这是你作为新闻单位画家的优势，而这次您设计的宁波轨道交通2018'月卡封面《印象江南·水彩画系列》和近期您水彩画创作的内容、主题和表现手法看，发生了很大改变。这是为什么？

林绍灵：当我进入知天命之年，猛然发觉，我竟然陶醉在既有成绩上，对“术”的留恋不知不觉中超过了对“艺”的思考。当我回头考量过去的画作，察觉到：我的“心”并非真正融化在画中，只是满足所谓眼睛与技法的真实，那种我所追寻的随心所欲、畅快地表达“内心”的意境，似乎离我很远。于是，我停下了笔。我开始对眼睛观察的画面再思考。我厌恶起当今美术界一些人依赖图片创作的积习。唐代画家张璪提出了“外师造化，中得心源”的理论，说明艺术创作源于对大自然的师法，但艺术作品的美是艺术家内心的情思与构想的提升。我的心豁然开朗，立即尝试着用内心去遐想我曾经生活过的江南水乡，那些小桥流水、白墙黛瓦、桃红柳绿、舟楫帆影，转化为一种视觉印象，成为一种湿润灵秀的诗化意象和历史情怀，极大地触发了我的创作激情。于是，我迅速用草图记录，感到成熟即投入创作。如此经过数年的探索，废画成堆之后，我渐渐感到心中的期待在呈现，脑海中的意境变为笔下的艺术形象。我体会到了内心的丰富与多彩，情思与激情喷涌而来，我又开始了忘我的创作……300余幅《江南水乡·水彩画系列》作品从笔端流出。端详这些作品，我感到画面因水色斑斓、轮廓朦胧，竟有意想不到之美，犹如唐诗宋词的意境与韵味。这就是水彩的魅力呀，令我再次陶醉。