

對話 藝術人物

專刊

主編：羅愛文 許瓊 趙鵬飛
主辦：香港文匯報 香港文匯書畫院

藝術簡歷

林凡，1931年生於湖南益陽，字翔宇。曾任解放軍藝術學院教授，南開大學兼職教授、美國加州大學兼職教授等職。現為中國美術家協會會員，中國書法家協會會員，中國作家協會會員，中國工筆畫學會榮譽會長，解放軍美術書法研究院美術院副院長，中國人民大學特聘教授、研究生導師。

出版有《林凡畫集》、《林凡書畫集》、《林凡風景畫選》、《林凡藝術》、《林凡現代山水畫》、《軍旅畫家十人集·林凡卷》、《林凡集林·三生知己是梅花》、《林凡集林·兩行詩——林凡聯稿》等大型畫集和個人專著數十種。個人專業辭條被中外40多種名人傳記、辭典、年鑒收錄，享受國務院特殊貢獻津貼專家。

■泉聲驚影。

■ 責任編輯：張健 版面設計：高熙雯

■ 海岸無風。

中國工筆畫學會榮譽會長

林凡論「意工」

談 創作上的工，總認為是筆墨技法上的事，與立意沒有關係，這是不對的。工，主要在於意工；筆墨精工是表現方面的，它不是創作的方面；意工才是畫家最應當着意追求的。如果評鑒作品，應當把工於意的作品看成上乘才對。

另外，就工寫兩種畫法來說，寫有意，工也有意。意不專屬一格，也不專主一格。那種認為只有寫意才有意，只有寫意畫才配有意的看法同樣也是不對的。照我看，把寫法和意聯起來，把工法撇在一邊，最容易造成誤解。當然，約定俗成，用不着在兩個詞上去爭長論短。但古人並不是一種說法因襲到底，而含糊者居多。有名的王船山，他在論詩的詩話中，也竟然把「意」和「筆」混同起來，他認為「重在一意」，比之於書藝，則猶草書之「一筆而成」。儘管他反復強調，要求主題高度凝集，表現高度精煉，語勢的貫穿與作者內在情緒要融滲為一，似乎很清楚了，但最後還是說：「以一筆入聖證」，就又和石濤的「一畫論」軒輊不同了。倒是他說的要「在一意之中，圓淨成章，字外含遠神，以使人思」來得明確。他說：「唯意所造，神氣隨筆以行。」就把意看成是創作的主導面，這是他最成功的論證。

意是創作的主導，工寫兩種畫法都是為完成意所採取的手段。它們之間是無所謂主次的，更無所謂高下。我這裡說的意是指在繪畫創作中體現的凝集了的、典型化了的某種意向，某種思想，某種經營意匠。有的說「主意」，有的說「措意」，有的說「造意」，有的說「設意」，說法不同，我認為是一回事。然而，在某些觀點中，把寫意畫法和立意連在一起，一談到這種畫法，就認為自然而有「意」，自然而然地具有意趣，具有意匠，甚至認為凡寫意畫就肯定比工筆畫高，這顯然不對了。

由於工致不一定等於精粹，因而筆墨上極其工致的作品，如果立意荒率，取捨粗疏，調高、格調，都是由於意高；調低、格低，往往都是意低，與工寫並無直接干係！有意則高，無意乃下，這應當是大家都承認的原則。

同樣，意不專屬於「寫」，精亦不一定專屬於「工」。它的藝術效果仍可能粗率。意無所適，對物象不加選擇、不加區別地刻劃入微，不是真正的工。這種刻劃愈細巧，愈會妨礙按照藝術規律對生活去分別攝取和揚棄。只有在意的指導下，精於攝取，精於刻劃才是工。只有精才不腐，只

■ 黃鳥交交。

有醇才不陳，要以意為先，要刻意求精。用意精深，不是故作高蹈，而且反過來，還要歸於平淡。《漫齋語錄》說得好：「求其精深，是一半功夫；求其平淡，又是一半工夫。非精深不能超超獨先，非平淡不能人人領解。」出於意外的構想，仍需要在人們共同可以達到的意內微悟。獲得精深的意是一個艱苦的追索過程；表現出來的卻要輕鬆瀟灑。但輕鬆瀟灑不是漫不經心。率爾操觚，援筆立就，終究不容易獲得深情厚致的意。有責任心的畫者要刻意表達難以表述的情，表現難以言狀的意，不應當滿足於淺嘗輒止，不希冀一蹴而就。如果說掌握了一定筆墨技法，信手揮毫，就會每花必有意，每鳥必有情，恐怕不完全如此。可以率爾成篇，但無法率爾得意。

寫意畫最大特點是筆墨比較凝練、簡約，以一當十，是以減法作畫的；工筆畫的特點是縝密、華滋，技法上反過來說，似乎是以十當一，是以加法作畫的。如果用工的筆法，去達到寫的洗練、簡練；或者在寫的筆法中能做到工的縝密、華滋，應當都是可行的。最好能畫工筆不見堆砌、繁複；畫寫意不見恣肆、荒率，而這都有賴於意，有賴於意工，有賴於意匠經營。

「意匠經營」來自杜甫《丹青引》中的名句：「意匠慘澹經營中」。詩人對畫家曹霸那麼推崇，那麼贊許，是因為他深深懂得藝術創作的艱難。正因為有「為人性僻耽佳句，語不驚人死不休」的精神，長期磨礪，刻意追求，所以才達到「晚節漸於詩律細」、「老去詩篇渾漫與」那樣在創作中能隨心所欲、得心應手的境界。

作畫和寫詩是一樣地需要「慘澹經營」的。孜孜於筆墨的精工和凝練，這就是繪畫上至關重要的功力的磨礪。這是畫內求畫，從繪畫技法本身去探索的一個重要方面。再加上對生活的仔細觀察，對前人創作經驗的刻苦學習，對其他學識領域的多方面探求，修養加深了，眼光敏銳了，知識豐富了，經驗積累了，這就有了向意作精進的條件，有了保證「意匠經營」獲得成功的可能。

■ 古塞秋思。

■ 微雨引飛泉。

■ 綠萍碎語。