

周之林： 画坛隐者

6月的北京,苍柏正翠,草木峥嵘。著名大写意画家周之林艺术回顾展将于28日亮相燕京书画社。作为一位艺术上的苦行僧,周之林曾为探求写意真谛,闭门谢客十年,他以“画当出己意,摹仿堕尘垢;即使能似之,已落古人后”的自作诗自勉。在漫长而艰苦的面壁隐居生活中,周之林与古人为师,和自然对话,不断探索,赋予了大写意绘画这一传统艺术形式新的活力。

周之林年谱 (1944-2014)

- 1944年 出生于天津宝坻县庞家湾村
- 1980年 应邀参加美国旧金山、芝加哥、纽约的联展
- 1985年 赴日本访问并举办画展
- 1986年 出版《周之林画集》
- 1990年 赴新加坡举办个展并在新加坡成立“周之林大师宝画轩”
- 1991年 河北人民美术出版社出版《周之林画集》
- 1995年 “一代水墨画宗师——周之林大写意画展”在台北展出,由海峡交流基金会董事长辜振甫作序的《大写意与周之林》画集同时出版
- 1996年 画册《周之林与大写意》在台湾获金钟奖
- 2002年 天津杨柳青画社出版《中国近代名家精品丛书·周之林大写意精品》
- 2006年 北京融德画廊独家成立“周之林精品陈列室”
- 2007年 在青岛举办个人画展,国民党主席连战发来贺电
- 2009年 在琉璃厂燕京书画社举办个人小品展
- 2013年 为弘钰博大堂创作巨幅作品两幅。同年宏钰博周之林作品展厅开幕
- 2014年2月24日 故于北京

《携鹤图》

能在美术史上留下一道痕迹,足矣

周之林的大写意绘画与其说是一种描绘,不如说是一种抒写,兴来挥毫,真情流溢,外发于自然,内源于本心,在不同题材的创作中,使观者感受到了画家精神世界里那多愁、善感、自信、积极而又富有文人情怀的一面,这既是画家个人的心理品质,又可看出民族绘画艺术特色的延续与传承。

著名画家卢光照的夫人程莉影,看过周之林画的《麻雀图》后,用赞赏的语气说:“周之林画的群鸟,在艺术上的独到之处,当代画家几乎没人能达到他的高度。他的画儿比美术学院出来的画家有新意,而且超过了他们。”周之林的绘画正是因为有着这样鲜明的个人印迹,其大写意绘画享誉画坛。周之林对于绘画有着独特的感受力和内在创作的冲动,没有因为有着深厚的传统功底而被技巧所束缚。他凭借对自然新鲜感受的嗅觉,在观察生活、了解生活、体验生活中,不断地否定自己,肯定自我,找寻艺术的价值所在。

在好友刘一达的印象中,周之林是一个清心寡欲的人,生活十分单调。除了画画儿,几乎没有什么爱好。烟不抽,酒不喝,不会打牌下棋,不会唱歌,不会唱京剧,跳舞更甭说……城市人的消遣娱乐,他几乎都不沾。而他的画也是如此,简单、质朴、自然,毫无造作的感觉。周之林喜欢在长形的宣纸上安置画面,在造型上力求稚拙,他重视感受和印象,不专注于理性的推敲,他长于发掘瞬间的感受,并排的鸟雀、独行的老人、嬉笑的罗汉、悠然的孩童等情境传达出他的心灵世界,而这些不同的题材,他常以简笔创作,有时用线,有时泼墨,视创作内容的不同而随机选择,很少有雷同的笔墨出现,让人感到清新、自由,好像是笔墨中的游戏。

兴之所至,信笔涂来,性情流出,表里一致,这是前辈艺术大师的理想,也是周之林胸中的追求。长期以来,周之林在大量的创作中寻找艺术真实的语言,他的口头禅是:“我要再上一个台阶。”特别是十年的隐居,使得他的画风大变,这一时期他吸收了八大山人、任伯年、吴昌硕、齐白石等前辈画家的精华,表现在作品上,构图更趋完美,着色用笔更加简练,尤其在运用大写意的创作手法去表现事物的本质日臻成熟。他的创作以情写神,形神兼具,作品注重在水墨的浓淡干湿上下工夫,表现出一种豁达与刚毅的气质,更具表现力,更贴近真实的自我。一位作家曾在他的作品上题诗曰:“羊毫横扫气非凡,一腔豪情凝笔端。古松引鹤飞来去,两股风韵一纸间。”恰如其分地道出了周之林作品的特色。

品味周之林画面境界的笔墨韵致,虽没有辽阔雄浑的气势,却有简约淡然的韵味,寓情趣于画面之间,空灵而远静。特别是对比那些躁动不安的绘画,其作品能让人平心静气,从那稚拙凝重的运笔中感受到一种内在的力量,从那墨色的干枯润泽中领略到一种回归自然的意趣。

“人生苦短,一个人一生的努力,也许只能干成一件事。也许我一生的奋斗,都是为了这个目标。高处不胜寒,‘无限风光在险峰’,在绘画艺术的这座大山上,不知有多少人在攀登,但最后登上山顶的不过是少数几个人。我所有的努力,能在美术史上留下一道痕迹,足矣。”这是周之林的人生格言,也是他留给后人的启示。

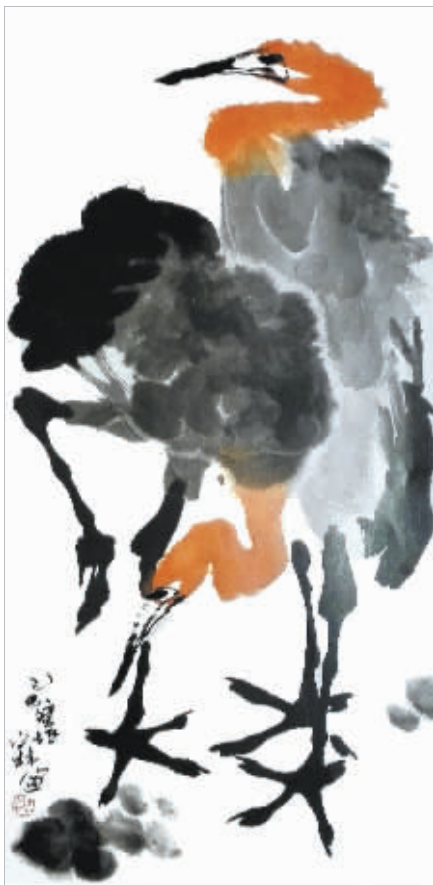
北京商报记者 隋永刚

《载酒行》

《仿白石笔意》

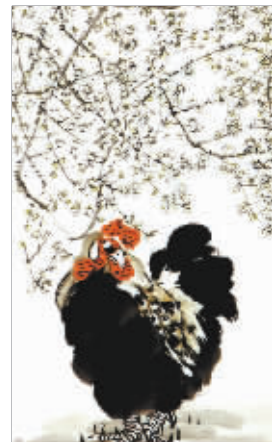
《双栖》

《黑鹤》(局部)

《思情》(局部)

《鸣春》(局部)

名家点评

■ 初见周之林延续传统,再创“以简寓深”的大写意风格,便觉其画境中的“华夏意象”新人耳目。——辜振甫

■ 周之林是个极有个性的画家,他的思维方式,他的性格确实与众不同。他来到这个世界上,就是为了要给这个时代留下点东西,所以他背负着沉重的历史使命。——刘一达

■ 周之林的画就是比普通实际生活更高、更趣味,这就是规矩尽而变化

生,也就是所谓的意象,没有游刃有余的功底是难以达到的。——刘文杰

■ 周之林对传统有见识的把握,正确地选择了在世界艺坛中独具一格的华夏意象艺术道路,尤其是他把握了意象艺术创造的奥秘,终于使他获得了艺术上的成功。——殷杰

■ 周之林的画带有一种草书的味道,可以看出他的胸中抱有博大的艺术理想。——刘小琴