

让古典美神获的新生的曲线

张石

卢浮宫，是世界上最古老、最大、最著名的博物馆之一，也是法国历史上最悠久的王宫。无与伦比的《维纳斯》、《胜利女神》及《蒙娜丽莎》三个女人成为举世公认的镇馆之宝。2005年12月15日，法国国家艺术沙龙展在巴黎卢浮宫开幕，在参展作品中，中国著名画家薛林兴的作品《贵妃醉酒》引起了人们的注目，画面上的杨贵妃明眸低垂，罗袖飘香，冰肌凝雪，秀发如云，手执酒爵，如梦如幻，在醺醺醉香中飘然欲仙……

在这次展览中，《贵妃醉酒》被评为特别奖，中国人能在这个艺术展上获奖还是首次。薛林兴为中国美术家协会，国家一级美术师，北京林兴画院院长，曾长年旅居日本，其作品曾先后获得联合国“国际文化学术奖”、“世界和平艺术大展金奖”、“美国总统杯金奖”等。他此次参展并获奖的作品《贵妃醉酒》以其独特的东方美的特色及卓越的技巧征服了评委和观众。

薛林兴的绘画主题以表现古今中外的女性为主，多年来，薛先生创造了雍容华贵的

贵妃、冷艳冰肌的山鬼、冰清玉洁的嫦娥、衔木填海的精卫、彩石补天的女娲及花季如斯的少女、怀春思夫的少女近百个古典与现代美人形象。虽然美女一直是古今中外普通的绘画主题，但是在薛林兴的笔下，这些千姿百态的女性得到了美的浓缩与全新的演绎，而画面形象的意义超越了人体形象和艺术表现，体现了贯通古今与天人合一的大美之境。

一、动与静：东方与西方的撞击与融合

在薛林兴的绘画中，首先让人感到的是在动与静的对立统一中的美的张力，如《天方夜谈》这幅画中，在雾般淡绿微紫的纱裙的笼罩下，一名少女安详躺卧，似在沉思又仿佛已进入梦境，而她的满头秀发却像飞流直下的瀑布，暗示少女思如泉涌，广阔的心海波涛汹涌。《为谁回眸》也是如此，美丽的西洋少女半跪半卧，像静态的人体模特，但是她的秀发像燃烧的火炬，像暴雨来临之前的乱云，像台风中的怒涛，这是无风之浪，寂静的躁动，安宁的潮骚……

这是动中的极静，也是静中的极动，这

是静穆的观照和飞跃的生命构成的生命的二元，而在画家的心灵氛围中，它们又构成了互相包容，相得益彰的“动静不二”的一元，构成了对动静不二的生命本原的沉沉冥想。

宗白华说：“禅是动中的极静，也是静中的极动，寂而常照，照而常寂，动静不二，直探生命的本原。禅是中国人接触佛教女性得到了美的浓缩与全新的演绎，而画面形象的意义超越了人体形象和艺术表现，体现了贯通古今与天人合一的大美之境。”

我们可以说，深谙中国文化精髓的薛林兴的画中也渗透了禅思。

《庄子·知北游》中说：“庄子曰：‘夫子之问也，固不及质。正获之问于监市履豨也，每下愈况。’”意谓估量猪之肥瘦，越近猪的脚越能显出它是否真肥。比喻越是从最难表现事物特征的地方去推求事物的本质，越能看清“道”的真实情况。

薛林兴似乎深深领悟了这个道理。他的绘画的最大特点是人物头发为最重要的情感载体与画意动力，在人体各部分中，最能表达情感的应该是面部，喜怒哀乐可以从面部上一览无余，其次是身体和四肢，身体语言有时也可以表现内心深处的神思与情感。但

是头发在表现人物的心理状态时就有些无力，因为它是身体中不能随意而赋予表情的一部分，历代画家在描绘人物的头发时往往只作为外部身体的一部分加以表现，虽也有个别的“怒发冲冠”之作，但以头发为画面中主要情感载体和与画意动力的画家在薛林兴之前几乎难以看到。

在薛林兴的画中，头发是人物的情感与绘画语言重要的推动力，像船之帆，鸟之翼，风之眼，浪之黛……看这幅《体之语》，画中人物安静地紧闭双目，头发却像黑白相间的波涛涌出画框，思的湍流奔向无限的时空；看《精卫填海》，乌黑的头发如黑色的闪电，卷起万顷波涛，赋予“衔微木以填沧海”的精卫以惊天动地的能量。

当最无力表达绘画语言与心灵力量的素材变成巨大的艺术动力和情感载体时，也就更容易表现心灵与情感的其它要素风声水起，波起萍生，使其绘画具了非凡的魔力与震撼力。

在技巧上，薛林兴娴熟地运用自己西画功底，在表现面部等静态要素时以写实的笔法精刻微，在表现动态的头发、衣纹等动态要素时则大胆运用东方绘画中的线条，钉头鼠尾，游丝铁线像凄厉的闪电，抖出狂风暴雨，也划出水芙蓉、月荷柳岸……东西方技巧巧妙的融合与运用，使薛林兴的作品在获得动态的紧张与对立的同时，也获得了一种超越人为之平衡态的自在的动态统一，使其画意“静而与阴同德，动而与阳同波”。

二、人与自然：线与没骨的两镜相入

在中国古代哲学中，人体与自然同构

同源关系，人体是自然结构的显现，自然的精华，浓缩在人体中，董仲舒在《春秋繁露人副天数篇》中说：“云天地之精所以生物者，莫贵于人。人，受命于天也，故超然有以倚。……人有三百六十节，偶天之数也。形体骨肉，偶地之厚也；上有耳目聪明，日月之象也；体有空窍理脉，川谷之象也。心有哀乐喜怒，神气之类也……故人之身，首象而员，象容也；发，象星辰也；耳目庚庚，象日月也；鼻口呼吸，象风气也；胸中达和，象神明也；腹饱实虚，象百物也。”

《元亨疗马集·卷二》：“万物之灵也，禀阴阳之运道，受天地之精华，体五行之正道，受元气而丰肥，乃有三百六十六穴，按周年三百六十六日足太极循环之数也。”

人是微型的宇宙，是万物的灵长，最能表现宇宙规律和它摄心动魄的美，同时，人又是宇宙的一部分，喜怒哀乐，一颦一笑，无不发源于日精月华，山紫水明，柳绿花明……

薛林兴笔下的女性形象，就是从这样的中国文化神思而来，他的人物多是绝世美女，“楚楚动人，延须秀项，皓质呈露，芳泽无加，铅华弗御”，但是她们也是山河大地，日月群星的美的结晶。

在薛林兴的《凡女人者》中，一裸女静卧在海蓝色的月光中，玉洁冰清，长长睫毛下的眼睛像深潭秋水，梦般地迷离，深不可测，美丽的秀发像彩色的湍流沿着玉般的手臂蜿蜒奔流，不知她是从人间飞到了深蓝的夜空，还是月中的嫦娥要沿着那彩色的湍流从银河游向人间，人月合

一，人比月美。
薛林兴在这幅画上题字：“凡女人者，以花为貌，以鸟为声，以月为魂，以柳为态，以玉为骨，以冰雪为肌，以秋水为姿……”

薛林兴在作画时，一定是首先把自己投入到大自然之“天之大美”之中，然后尽精刻微，笔走翩翩，使他笔下的人物“其素若何，春梅绽雪；其洁若何，秋菊被霜；其静若何，松生空谷；其艳若何，霞映澄塘；其神若何，月射寒江……”

为了表现天人合一而又浓缩了天之大美的人物，薛林兴经常让飘逸的线条和圆润的没骨像神秘的乐曲在画中演绎出人与自然的变奏。看他的《醉卧芍药圃》，画史湘君如醉如梦的线条像蜿蜒的溪流卷起紫罗兰色花海的波涛，没骨的花海与史湘君融汇在一起，似争相在她冰清玉润的肌肤上盛开，花魂入梦，梦绕花魂，两镜相入，圆融无碍……

可以说，薛林兴的绘画开辟了一条融和之路，这是人与自然的同构同源之路，也是东方神思与西方技巧的互摄互映之路，同时也是他的个性之路——让古典的东方美神在狂舞的现代曲线中获得一次更加壮丽的凤凰涅槃。

(照片由薛林兴提供)

1. 薛林兴当代情怀系列作品《贵妃醉酒》
2. 旅日期间与日本原首相海部俊树(右)合影
3. 体之语
4. 凡女人者
5. 薛林兴当代情怀系列作品《醉卧芍药圃》

读中文导报 过健康生活!

订阅中文导报 赠送超值健康大礼!

4月1日-4月30日 期间订报大优惠!

★价值4,500日元
★健康生活精美礼品!
★数量有限,送完为止!

★精选①
电平底壶
电烤箱
佳能电子词典
(日中英3国语字典)

★精选②
佳能IDP-610C
日中英3国语字典
附带计算器功能

★精选③
电平底壶
电烤箱
佳能电子词典
(日中英3国语字典)

购读费 9,800日元

CHUBUN 中文产业株式会社
〒141-0031 东京都品川区西五反田7-13-6 SDI五反田
传真:03-4530-6826 年中无休 (AM8:00-PM:10:00)

垂询电话 03-4530-6816

*以上礼品图样仅供参考，以实物为准。