

◎中国书画名家经典聚焦·李耀林(一)

李耀林的艺术实践涉猎很广,他同时画油画、中国水墨画,写书法,他也写文章关注城市公共艺术的建设。他的画既有充满东方韵味的笔墨和审美精神,也有西方现当代艺术的理念、造型规律和形式美感,丰富而厚重的色彩,富有抽象美感的画面,都显现了李耀林独具一格的人文关怀精神。

►《祥云咏山河》:画家通过山峰林海、河流瀑布、祥和之云的形象来塑造主题,喻意了辉煌时代里雄壮的民族脊梁和博大的民族精神,整幅作品气势恢宏、大气磅礴,具有艺术的时代特色。

祥云咏山河(国家收藏) 503x193cm

李耀林:艺术之美洗礼都市心灵

著名画家李耀林的作品风格凸显,个性鲜明,大山大水中散发着一股正气、大气、豪气和华贵之气,带给观者“正能量”的同时,也给人以美的享受。

李耀林是一个热爱生活的人,在他的水墨作品《湘西初夏》、《香格里拉藏屋》里,远山近水的清丽自然,蓝天骄阳下的斑驳老墙,田园牧歌式的农间劳作,都散发出一种纯美质朴之感。高大的绿色树木,灰白相间的小屋,落英缤纷的草丛或者水域,展现了一个静谧清凉的夏夜,让观者不觉置身其中。那些红砖青街、水乡民居、青砖深宅、怀古老街,也为他的画面奠定了美与静的画面基调,将生活在繁华都市的人们带入了优美、恬静、雅致的艺术境界,展开了一场感受自然之美的心灵之旅。

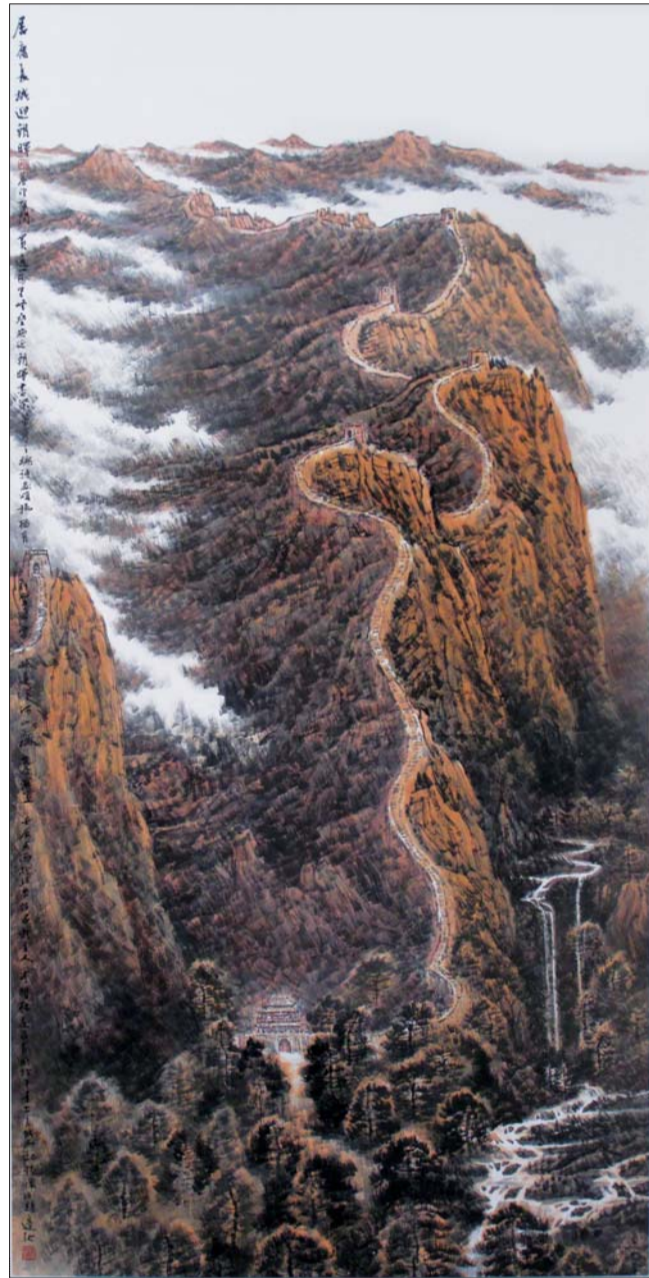
李耀林也是一个严肃朴素的人,在他的巨幅创作《居庸长城迎祥云》中,画面统一的光源和明暗冷暖分明的色彩,都突破了传统山水画中的构图法,塑造了叠嶂蜿蜒的大山,极富凝聚感和崇高感。其作品《一江春水向东流》、《燕山日出》里都渗透出一种大气磅礴的悠远意境。李耀林说:“中国山水画素有以山水壮情怀、壮气势、壮志向的悠久传统和文化能量,山水画正是要体现出一种浩然正气和壮美大气。”

当然,仅仅表现宏大正气的大好山河并不是李耀林的目的。李耀林不是一般意义上的风景画家,他非常关注城市公共艺术和人们的精神需求,在他看来:现代化的推进使中国的城市越来越都市化,其中一个标志就是大型建筑物越来越多,超大型的建筑物不利于人们的生活和工作,对人的心境形成一种压迫和紧张。很多的发达国家已经认识到这一点,尤其是像北欧一些西方的国家开始非常谨慎甚至于限制这种大型的建筑物。李耀林正是深刻认识到了人类与自然的永恒和决定性价值,认识到大都市失去自然和优秀文化精神的忧患,他说:“这个社会太躁、太闹,时代生活的忙乱和需求,让人们的负担过重,忙碌奔波的社会人被自己封锁在了

钢筋水泥的都市里,每天目睹很多的‘视觉垃圾’,生存的空间完全脱离了真正的山、水、树,变得逼仄、狭隘,这是违背了自然规律的。”古往今来,在人们的内心里是永远渴求自然的抚慰的,所以每到假期,人们总是迫不及待地放下各种纷扰,涌向自然,去真正的山水自然间感受、亲近,这已然已经成为一种精神诉求。

而李耀林针对这种人性本身的精神诉求,满怀着对大自然的敬畏和深爱,带着田园牧歌般的情愫,深入到高原、江河、密林、田野中写生,感受真实的大自然,去提炼美。他的艺术创作有着丰富的生活来源,有质朴的地域文化特点,也有认真的艺术思考。他赞美大自然中的一山一水一草一木一砖一瓦,赞美几千年积淀的民居建筑所承载的人类文化艺术与创造的结晶,他用纯真的情感和理性的力量创造出的艺术作品洗礼着都市被污染的心灵,把经过提纯、过滤的纯净山水呈献给大众,给人一种真山真水的静美感受。此外,李耀林还将民居与自然、与生态、与文化、与历史看做一个整体,他去云贵山寨、川藏木栏、江边吊角楼等沉淀了千年智慧的民居建筑写生,通过绘画去表现中国造型艺术的精髓和文化艺术的博大精深,去表现在近百年的都市化进程中,人们渐渐失去那些建筑瑰宝的深深眷恋、痛切和无限遗憾。

“优秀的画作是有生命,有思想的,”李耀林说,“绘画本身有一些语言需要研究,艺术更深层的东西需要用思想来传达,而在当代,绘画究竟给予现代人传达了什么?究竟给了他们什么?这要靠画家来思考。都市化使我们渐渐地离自然越来越远,生活在其中的人们紧张匆忙。我试图通过画面来给现代人展现一个广阔的空间,展现大自然宏观的美,缓解修正他们紧张的被压缩的心境。绘画艺术是综合的,它不仅仅是画面本身所看到的,更多的是文化的底蕴和考量。绘画要给予当代人心灵的慰藉,要给予当代人精神的营养,这是艺术品的基本要求,否则,又何以谈学术呢!” (贾佳)

长城朝晖 129 x248cm

►《长城朝晖》:李耀林匠心独运,采用俯瞰的视角,将更多的元素纳入画面中,蜿蜒巍峨的造型表现出了长城的风骨和气魄,也喻意了绵延的历史长河,给人以磅礴激荡的正大气象。

李耀林

1959年生于北京,祖籍山东泰安。现为中国美术家协会理事,中国美术家协会综合绘画艺术委员会副主任,北京美术家协会副主席,北京美术家协会中国画艺术委员会秘书长。

1985年以来,创作的画水墨画、油画以山水风景、中国传统民居建筑为主题。创作大量关注都市环境、关注当代人心灵的油画和水墨画作品,在北京、上海、深圳等地以及在美国、意大利、法国等国家举办了“洗礼都市心灵”、“故园寻梦”个人水墨画和油画展,代表作有《长江之源》、《燕山日出》等。作品发表于人民日报、光明日报、中国青年报、中国文化报、中国政协报、北京日报、北京晚报、北京青年报、北京商报等多家报刊、专业杂志和网站,并被国内外收藏家收藏。

▲湘西初夏 77x77cm

▲香格里拉藏屋 77x77cm

▲山间新路 90x97cm