

嶺南風韻-林伯壩近作展 賞析與心得

一、前言

本學期選修「藝術概論」這堂課隨著老師的講解、帶領和讓我們共同深思藝術的方式，並且閱讀相同書名《藝術概論》作者：張純櫻（著）及作者：謝東山著；讓我知道，藝術是可以被定義的，讓我知道何謂藝術。

藝術的第一個條件，是要合乎美的創作或活動，第二個條件是要經人過的手中創造出來的，前面的兩個條件我都能理解，可是第三個條件公布前，老師在課堂上問了我們一個問題：「名牌包還有椅子都是合乎美的必且經由人手中的那也算是藝術品嗎？」我很直覺覺得「不是藝術品」，與藝術應還有差距吧？但不確定。經由老師解說與閱讀才理解「藝術家的思想與情感的表達」是藝術品的核心價值。還要給觀賞者美的感動。我覺得第三個條件是最困難的，因為你要賦予作品一個靈魂，一個意義，經過這堂課讓我從新思考何謂藝術。

剛好學校舉辦「嶺南風韻-林伯壩近作展」，上了藝術概論這堂課，又有畫冊《嶺南風韻-林伯壩近作展作品集》，我用更「藝術」的眼光去觀賞這次的畫展，並且試圖了解作者想要從作品裡表達的情感和故事。

二、藝術家簡介

林伯壩先生 1950 年出生於越南，1962 年拜梁少航為師，1974 年正式投入嶺南畫派大師趙少昂門下，1978 年移居澳大利亞墨爾本，1980 年起任教墨爾本成人教育學院中國畫課程及多個社區藝術課程，2003 年榮獲「澳大利亞聯邦建制一百週年勳章」。2009 年獲中國書畫報評選為年度人物，並入選第十一屆全國美展。

林伯壩先生為是畫派第三代的代表人物，他精於花鳥與山水畫，畫裡的題詩也很有個人特有的風格。在中國、美國、德國、越南、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、香港、台灣、澳洲等地有多次的個展，也參加國際大型書畫展及活動。並出版《林伯壩書畫集》十一輯。

三、作品賞析

(由左至右：枝上呢喃的燕子，荔下群雛)

1. 枝上呢喃的燕子

我一進展覽廳就被「枝上呢喃的燕子」這幅作品給吸引了。雪白的宣紙襯托著花朵的紅，隨著一點一點的紅色連接起來變成反L結構的樹枝，延伸出處去的樹枝上，可以看到兩隻燕子正在討論春天要來的好消息。

這幅畫巧妙的運用點變成線的方式引導著人看這幅畫的視線，所以一開始會先看到一點一點的紅色花朵，經過紅點的延伸，看到兩隻黑中帶藍的燕子，因為左上角的詩有提及「東風吹送好音來」，所以我推測兩隻燕子迎頸期盼的等待春天的來臨。

2. 荔下群雛

第一次看到這幅畫的感覺是多而不雜，荔枝佔了左上邊一半以上的畫面，右下角是五隻小雛鳥。荔枝的紅巧妙的分成了兩塊，就像有一條紅色的分割線一樣，荔枝葉子的黑和其他四隻黑色的雛鳥襯托出了黃色雛鳥的存在，這幅畫不管是在結構上還是色彩上畫面的平衡掌握的很好，荔枝的寓意有代表著長盛不衰，長壽之意，我想也代表著希望這些小雛鳥，可以健康茁壯並且吧。

3.戲雪

戲雪只用了灰色、黑色、白色、紅色四種顏色作畫，雖然用的顏色很少，但完全不會顯得單調。背景的灰色不只有一種灰，因沾水的多寡，下筆的輕重而有著不同感覺的灰色，淡雅的灰色，因為有著不同灰的堆疊，遠看有點灰藍色，完美表現下雪時的情景。鶴頭上亮麗的紅色，牽引著我細看這幅畫。而起舞飛起鶴有著突出的美，彷彿能聽到鶴揮動翅膀的聲音，這幅畫用著最少的顏色，卻畫出最生動的畫面。

四、心得

這次的畫展主要分成三個主題，鳥、魚、山水畫，我個人喜歡他畫鳥的主題。他鳥畫得生動且自然，樹枝的結構和畫面的比例都掌握的很好，有著許多的變化，讓畫面變得生動且鮮明。魚的曲線也表現得很優美，讓人感覺魚在水中優游自在，山水畫也很震撼，奔流直下的瀑布、高聳的山、空靈的布白，體現出山的寧靜，仔細看的話，畫中有點景人物添加畫面的生動。

在觀看完網路上的採訪資料之後，可以知道林柏墀先生很重視傳統基礎。他認為嶺南畫派最吸引人之處在於用筆靈活，構圖大膽，如果傳統基礎沒打好是無法畫出真正的嶺南畫派精神來的。

〈荔下群鷄〉這幅畫在畫中可以發現他植物畫得很仔細和自然。荔枝有綠有紅，紅色的會因過熟而裂開。看完報導才知道他也很重視植物的真實性，他說：「常常有一些人看到別人畫牡丹就跟著畫，但沒有經過真正的觀察與寫生；畫出來的花瓣跟真實的牡丹有差距。」讓我了解要真正觀察大自然，才能體現出題材的真實感。

在這次的畫展中我體會到對大自然的觀察與學習、認真與熱忱的創作態度是重要的。我自己也正在學習作畫，雖然不是水墨畫，但我也領悟到寫生和構圖的重要性，並且佩服林伯墀先生對嶺南畫派的傳承不遺餘力。

五、參考文獻

1、藝術概論-藝術與人生 The Fine Art：An Introduction

審定：林昭賢。黃光男 新文京開發出版有限公司，第二版，台灣，2002 年
ISBN/識別號：957-512-536-3 （閱讀 p2-p7）

2.《嶺南風韻-林伯墀近作展作品集》，作者：林伯墀

出版：中華大學藝文中心，2023 年 6 月

3.網路資料

- (a) <https://www.wepeople.club/luxury/%E9%99%B3%E6%9B%91%E8%88%87%E6%9E%97%E4%BC%AF%E5%A2%80-%E5%8F%8B%E6%83%85%E7%84%A1%E8%B7%9D%E9%9B%A2/>
- (b) http://www.cartfju.com/index.php?option=com_content&view=article&id=720:2022-12-22-06-37-14&catid=86:2014-09-16-01-26-40&Itemid=173
- (c) <https://ettchk.wordpress.com/2017/08/16/2875/>
- (d) <https://www.wepeople.club/luxury/%E9%99%B3%E6%96%B0%E6%B0%91%E8%88%87%E6%9E%97%E4%BC%AF%E5%A2%80-%E5%8F%8B%E6%83%85%E7%84%A1%E8%B7%9D%E9%9B%A2/>
- (e) <https://read01.com/M2D2P2a.html>
- (f) <https://kknews.cc/zh-tw/culture/4jlnma2.htm>
- (g) <http://www.shyswyh.com/ysj/2021/0826/1472.html>