

刘以林：用艺术弘扬东方气韵

编者按：在即将于2018年1月10日开幕的第23届美国洛杉矶艺术博览会（以下简称“洛杉矶艺博会”）上，中国文化传媒集团将继续在中国展区推出高规格的中国艺术大型展览。其中，当代艺术家刘以林将带来包括雕塑、油画、钢笔画等作品在内的个人展。刘以林以其对东方传统文化的深刻体悟，转化为独特而极具辨识度的个人化艺术语言。作为京张冬奥研究中心研究员，刘以林为河北省张家口市下花园区武家庄设计了吉祥物《萌驴》，该作品也将在2018年洛杉矶艺博会上展出。这一吉祥物的设计充分体现了刘以林的创作理念：坚持从本土文化元素出发，用原创艺术风格走向世界。

源自本土 明确理念

——由冬奥会吉祥物设计谈起

《待月黄昏后》，油画，创作时间：2016年。尺寸：30×40厘米，此作品将参加2018年1月在美国洛杉矶举办的“中国国家展”。

□□

刘以林

冬奥会吉祥物的设计，水准应是世界顶尖级的。笔者周游世界时，有一年到南美洲，那里正是炎夏，突然看见大街上的圣诞老人，知道要过圣诞节了，很感慨。圣诞老人已是世界符号，不管什么季节、在世界何方，只要看到圣诞老人，就知道要过圣诞节了。崛起的中国也需要这样一个强烈的符号，这次冬奥会吉祥物的设计是很好的契机。我们看前面十三届冬奥会的吉祥物，原创意义的作品很少。原因何在？主要是观念，如果观

念不领先，举国之力也很难抵达；如果观念领先，任何一个普通个体也有可能抵达。

中国冬奥会吉祥物，一定要设计观念领先。如何领先？有几点要点：

一是要对旧的设计理念进行明确回避。具体讲有3个区域要回避，否则很难出世界顶尖作品：首先，不能是具象的。具象的，也就是写实的，在立体形体上，法国人罗丹已达极致，无论如何设计都很难超越，就如同西方人学习唐诗一样，要超过唐诗完是不可能的。其次，不能是“欧美式抽象”。英国人亨利·摩尔在这方面已达极致。现在这个

区域模仿性的作品很多，其中距离近的，会有明显模仿之嫌；距离远的，则易成私家经验，作品有时会显得很丑陋，不但普通大众难以接受，一般的知识分子也很难接受。最后，不能是卡通的。卡通的设计层面，视觉位置上很难区别出具体作品彼此间的巨大不同，无论如何设计，都很难成就其独特性。韩国的吉祥物白老虎，笔者认为，原创境界不足，原因就是没有对卡通状态进行有效回避。

二是要对新的设计理念进行确立和选择。在理念上东方是否有领先西方的方面？世界语境一体化以来，西方现代文明客观上处于阶段性强势，中国美术总体上是“信息输入”状态。如果真是这样，那还靠什么设计出世界顶尖级的作品？以笔者周游世界5年和隐居深山14年的经验和“草根观察”，笔者认为世界创造力已出现东移迹象。具体到美术方面，千百年来，人类进行美术创造基本靠的是经验和视觉，比如，画马和河流，先有经验，然后学画形态，临摹大师的作品，写生，这样创作的作品大致是具象的，表现的是大自然的一个点。第二个阶段，西方文艺复兴以后，艺术家们开始对经验和视觉的理念不满，如毕加索，他对经验和视觉的创作理念进行摒弃，采用概念和思维的创作方法，二维喧嚣，冲击力很强。亨利·摩尔的作品也大致在这个区域。现在美术创作的瓶颈主要在这两个方面。有人对中国600座城市的雕塑进行过统计，平均每座

城市有100座大型雕塑，但原创作品很少。所以吉祥物的设计理念要脱离上面两个区域，进入第三个阶段，即“本质主义创作”阶段：一切事物都有一个最后存在形式，这个形式是哲学形式，将此形式物化，即用美术形式表现出来，就是吉祥物设计的最新理念。

三是“本质主义创作”的特点和具体作品是怎样的？一是作品有具体事物的本质特征，一眼就能看出是这个事物；二是极简，不是简单，而是大道至简；三是审美通感，不论内行外行，也不论东方西方，人人都很喜欢；四是它第一眼“是”这个事物，紧接着立刻就感觉“不是”，它的“是”和“不是”对人的思维有“觉醒”作用；五是有汉唐精神，饱满、快乐、向上，没有猥琐感、破坏感和阴郁感。这种理念的作品，2016年我有100多件在法国巡展，原本计划展出一个月，后因受欢迎一再延长到13个月。如雕塑“十二生肖”系列的《鸡》，法国人以为是中国生肖鸡，而以为是他们的高卢鸡。还有《蛇》，蛇的精神上的阴森和形体的细圆，两者改变一个，就不再是蛇，而笔者的《蛇》去掉了阴森，形体也变成扁的了，它为什么还是一条蛇？这就是西方美术理论不能解释的，它是本土原创理念。张家口下花园武家庄的吉祥物《萌驴》设计上也是一样，它回避了具象、欧美式抽象和卡通，理念上越过了“经验和视觉”与“概念与思维”，直接用“本质主义创作”理念，作品成形后受到专家和村民的欢迎，而且不会与东西方任何艺术家的作品重合。

《萌驴》，雕塑，冬奥会试点村张家口市下花园区武家庄村吉祥物，创作时间2016年11月。雄驴尺寸：66×31×70厘米，雌驴尺寸：60×29×65厘米。

创作随想

□□

刘以林

高境界而罕有，就是损掉经验之我，得“无所得”。

灵感和顿悟

灵感是瞬间闪烁，它来了，突然出现在那儿，必须有思维固化，否则它就像一阵风，或一个火星，马上就消失了。苏东坡言：“作诗火急迫亡通，清景一失后难摹。”顿悟有一个点与灵感一样，是瞬间打开的，它一闪而现。但顿悟比之于灵感，有千万倍的稀缺性，灵感人人可得，对于一个创作者而言，常常可得，但顿悟却要机缘际会，万里挑一。有人说，东方智慧的源头是《易经》，巅峰是禅宗，而禅宗的核心观念之一就是顿悟。顿悟与灵感的不同，在艺术上的表现，是灵感会瞬间即逝，顿悟却直达浩瀚大海，作品之水，取之不尽，用之不竭。

厚积薄发和为道日损

厚积薄发是长期积累，引而不发，就像湖水越积越多，突然开闸，喷发而出，它是以“积累”而得多，这是沉着的淡定的创作铁律，是指引一个人做出好成绩的正确路标。为道日损出自老子，则是另一种情况，是真正的东方智慧，它要求放弃后天的“经验之我”，没有了经验之我的主宰性，就是“无为”状态，无为就可以无不为。这种境界（姑且用“境界”两个字）与佛家的“见性”境界重合。一切不是“得到”而是“本有”，此生的经验基本是不起作用的。为道日损有个节点，能够做到把“气”寂照在一个地方、不含一点人生经验，那就是为道日损的结果。人生创作的3种境界：一是学而至，读万卷书行万里路，投名师，勤奋；二是相对较高的境界，养气而至，所谓“吾养吾浩然之气”；三是

为什么可以不重复和不画错

笔者在山中，无意间涉入美术之门，种类繁多，其中钢笔画一类，短时间内画了1.3万幅。说是钢笔画，也不准确，它是用普通的签字笔画的，《读书》杂志从2013年5月起，每期选用的插图被标为“漫画”，但笔者这种画并不是漫画。有人说是哲思画、灵境画、禅意画等，但也不准确。目前，笔者已经画了146本，每一幅都是新的、原创的，不会重复任何人，也不会重复自己，并且整本一幅不会画错，一笔也不会画错。

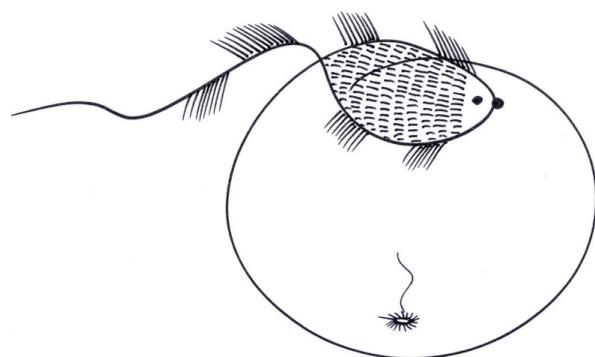
笔者深知自己是普通人，这些作品并非来自于自己的经验（没有美术训练，也不爱好），但它们来自哪里？不重复和不画错的原因到底是什么？可能就是为道日损的结果，它们与笔者5年的周游世界和14年的山居有关系，在“损”到位的地方，应上下左右无别，内外正反无别，每一次的错，都是另一个正确。

生命的小单元和时间的大单元

生命是短暂的，不管你现在怎样体验它的漫长，几乎所有的“过来人”都会感叹时光易逝，逝者如斯夫；而时间又是与具体生命合为一体的，生命是小单元，岂可有时间的大单元？古人智慧中，中国文化先贤思维，一再告诉人们这种现象是可能的，普通人能够得到中国先贤的光芒？实际上是可能的，中国文化古老智慧生机勃勃，历经千年不朽，正在启迪人们当下的生活。笔者用两年时间做出6000余件雕塑，我辈微尘而已，既无功德，更无过人才能，何以如此？这就是中国古典哲学在当世普通人身上的实证。

《云客》，雕塑，青铜，创作时间2017年5月。尺寸：610×570×800厘米，安装于北京市房山区莱恩堡酒庄。

钢笔画，创作于2013年，发表于《读书》杂志时配有下述文字：“每一个别事物，皆反映整个宇宙。”（德国·萨席的尼古拉）此作品曾参加法国巡展。

艺术简介

刘以林，1955年出生于中国安徽省凤阳县的一个小山村，他在这里读中小学，度过了一段艰苦而难忘的青少年时光，后到省城合肥读大学，到北京读研究生，其间当过农民、教师、官员和商人。从1999年到2004年，刘以林整整花了5年时间，周游中国和全世界。环球之旅结束后，在北京之北靠近长城的大山中建造了房子，闭关3年。

刘以林首先是一位诗人和作家，出版诗歌《自己的王》和《敬畏之歌》等7部，另有小说集《一个人的极限》、散文集《人生六悟》、游记《远行之美》等，同时，编辑和出版了大量人文历史作品，如体悟中国佛教经典的著作《佛教一百句》。目前，他仍处于文学创作的旺盛时期。

刘以林从事艺术创作是偶然的，也是爆发性的。他从未进行过任何专业美术训练，目前创作涵盖钢笔画、雕塑、油画、建筑、编织、中国画、书法等各个领域。其作品源自作者对中国古典文化的传承与体悟，作品线条流畅，一气呵成，色彩丰富而不杂乱，给人以愉悦、舒展之感。在刘以林看来，他之所以能够源源不断地创作出大量艺术作品，归根到底，是源于“放下”——即放下贪欲、嗔念和痴心，让内心回归宁静、安详，并以此体味天道与自然。

《羊》，雕塑，十二生肖系列之一，青铜，创作时间：2015年。尺寸：157×94×211厘米，作者法国巡展时有此作品。