

林继凡书画作品集

谭文超

林继凡 绘

苏州大学出版社
Soochow University Press

林继凡书画作品集

苏州大学出版社
Soochow University Press

林继凡
绘

图书在版编目(CIP)数据

林继凡书画作品集 / 林继凡绘. — 苏州: 苏州大学出版社, 2016. 12
ISBN 978-7-5672-1963-2

I. ①林… II. ①林… III. ①花鸟画 - 作品集 - 中国 - 现代②汉字 - 法书 - 作品集 - 中国 - 现代 IV.
①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 295633 号

书 名: 林继凡书画作品集
绘 者: 林继凡

责任编辑: 刘诗能
装帧设计: 吴 钰

出版发行: 苏州大学出版社(Soochow University Press)
社 址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006
印 装: 苏州深广印刷有限公司
网 址: <http://www.sudapress.com>
邮购热线: 0512-67480030
销售热线: 0512-65225020

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16 印张: 6.25 字数: 50 千
版 次: 2016 年 12 月第 1 版
印 次: 2016 年 12 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5672-1963-2
定 价: 90.00 元

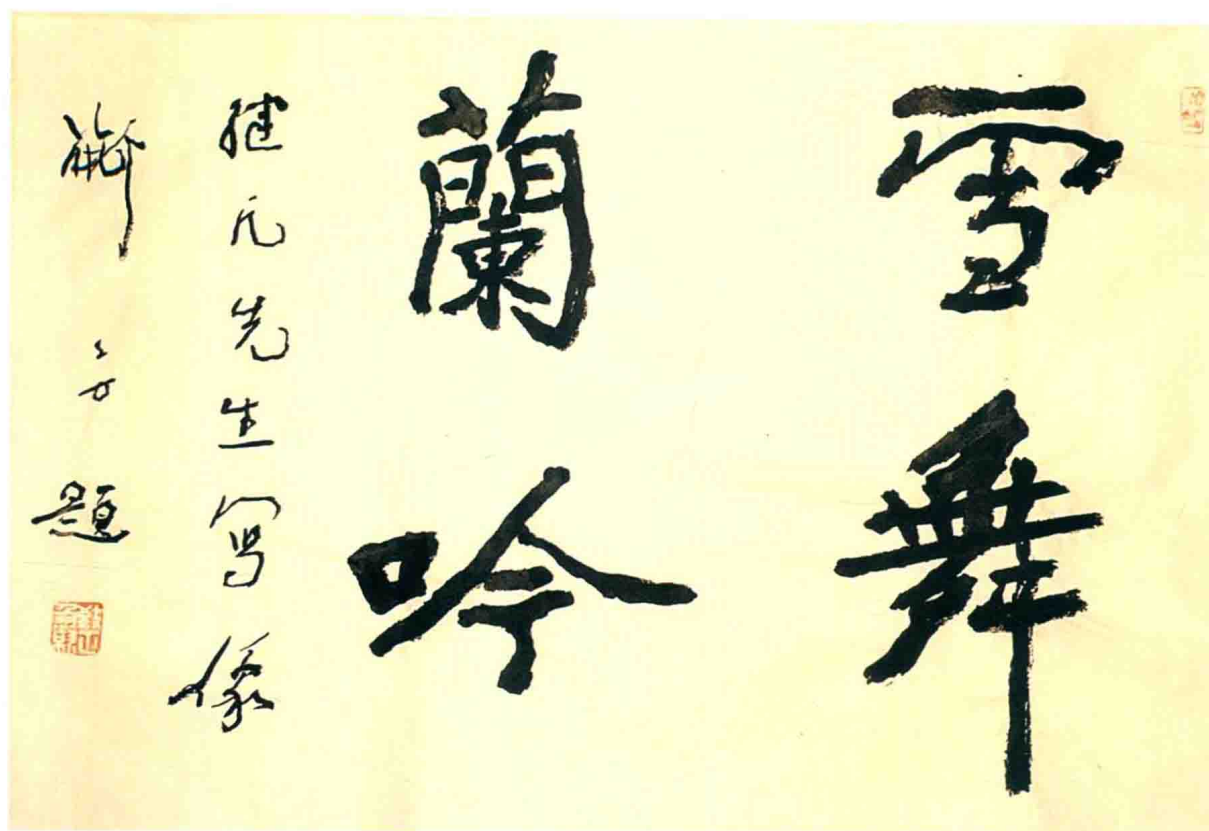
凡购本社图书发展印装错误,请与本社联系调换。服务热线: 0512-65225020

林继凡,1946 年生于苏州,名继范,字纪帆,别署霜屋学人、雪斋主人、凡翁,斋号雪斋。著名书画家、昆曲表演艺术家。

自幼随一代宗师吴门画派张辛稼先生研习书画。1960 年考入江苏省戏曲学院评弹班,三个月后调入江苏省苏昆剧团始学昆曲。1982 年成为昆丑泰斗王传淞唯一入室弟子。曾获第八届“中国戏剧梅花奖”,享受国务院特殊津贴。2001 年获中华人民共和国文化部和联合国教科文组织颁发的“促进昆曲艺术贡献奖”。现为国家级非物质文化遗产项目(昆曲)代表性传承人。

林继凡画作入选“当代中国画高级人才成果展”等国内外重要展览,入编“中国当代书画名家精品系列”和《全国著名作家、诗人、书法家、画家书画作品集》等,同时被海内外多家美术馆、艺术机构和个人收藏。

邴方：苏州市政协社会法制委员会主任、苏州市新闻工作者协会主席

序

陶文瑜

对于昆曲和绘画,我不过是外行看热闹,让我感动的淡墨浓墨,是林继凡先生之花鸟画中透露的文人情怀和心思。这样一唱三叹、百转千回之情怀和心思,仿佛就是苏州昆曲。“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院?”如果生离和死别,是泣不成声之唱腔,那么或远或近之历史,就是林先生笔下一回又一回响起的水磨腔了。昆曲中唱的才子佳人,其实就是苏州人家之男男女女,而淡墨浓墨分明就是昆曲中的水袖了。

林继凡先生笔下的花鸟,充满了对生命之理解和歌颂,充满了对艺术的坚定和热爱。

春去和秋来、早出和晚归、成家和立业、生儿和育女,岁月无痕,人生如梦。喜怒哀乐、春花秋月、风霜雨雪、阴晴圆缺,自然而然。在花中成仙,在月下成鬼。林先生通过自己之思考和过滤,再做出反应和选择。这样的花鸟天然而不造作,不迷失本质和独特之自我,因而更加内在也更加永恒了。

陶文瑜:《苏州杂志》主编

目 录

戏画两生辉 吕立新 / 01

题昆曲名家林继凡《蟹菊图》 翁思再 / 03

纸上的流传 陶文瑜 / 04

菩萨蛮 刘诗能 / 05

笔底花影梦三生 黄骋宇 / 06

芳郁绝尘 / 07

满园春光 / 08

香影 / 09

古音四色·上 / 10

古音四色·尺 / 11

古音四色·工 / 12

古音四色·凡 / 13

香祖聚贤 / 14

蟹菊图 / 15

独自听香 / 16

庭前 / 17

戏蕉 / 18

自洁 / 19

洛阳春色画图中 / 20

藤上鸣香 / 21

四条屏·生 / 22

四条屏·旦 / 22

四条屏·净 / 23

四条屏·丑 / 23

金纸四条屏·人间第一香 / 24

金纸四条屏·战风雪 / 24

金纸四条屏·袅袅桂空虚 / 25

金纸四条屏·朝暮 / 25

四条屏·洛阳佳人 / 26

四条屏·紫薇影蕉 / 26

四条屏·芙蓉艳妆 / 27

四条屏·夜雨洗竹 / 27

四条屏·迎春 / 28

四条屏·紫藤 / 28

四条屏·牡丹 / 29

金纸四条屏·雪梅 / 30

金纸四条屏·兰 / 30

金纸四条屏·秀竹 / 31

金纸四条屏·菊 / 31

四条屏·寒梅 / 32

四条屏·天香 / 32

四条屏·山茶 / 33

四条屏·菊花 / 33

梳羽 / 34

寻物 / 35

争食 / 36

蜂催迎春 / 37

春下梦玉 / 38

春晓 / 39

翠透枝间 / 40

红流浴牛 / 41

池塘秋雨 / 42

弄风 / 43

紫燕舞色 / 44

李日华诗意 / 45

欧阳修诗意 / 45

仁者寿 / 46

欲与白石比高低 / 47

照影 / 48

观水 / 49

听松 / 50

亮嗓 / 51

相 / 52

思 / 53

老树逢春 / 54

松带同舞 / 55

觅 / 56

迎风 / 57

三鱼图 / 58

守望 / 59

韦应物诗意 / 60

林继凡书画作品集

玉堂寻芳 / 61
憩 / 62
芦花小鸡 / 62
相亲 / 63
双戏 / 63
鲙鱼又肥 / 64
探 / 65
守护者 / 66
柳拂鸭声 / 67
天香 / 68
松间唱晚 / 69
荷塘探幽 / 70
雨蕉梦真 / 71
柳烟鸭浴 / 72
见花 / 72
净荷 / 73
松果味香 / 74
鱼飞空梦 / 75
群芳争艳 / 76

金纸四条屏·思风 / 77
金纸四条屏·待 / 77
金纸四条屏·思鹅 / 78
金纸四条屏·鸣春 / 78
金纸四条屏·阶前故种君 / 79
金纸四条屏·高烛照红妆 / 79
金纸四条屏·独行林下路 / 80
金纸四条屏·一枝红艳对秋光 / 80
“花香书品”联 / 81
“细径幽香”联 / 82
“幽坛暮色”联 / 83
李煜《虞美人》节录 / 84
王勃《送杜少府之任蜀州》 / 85
杜牧《山行》 / 85
行草书横披 / 86
行书横披 / 86
“梨云松涛”联 / 88

后记 / 89

戏画两生辉

吕立新

昆曲,可谓中国雅剧。昆曲之美,如同中国的水墨绘画。有气韵之功,有飞白之妙,有曲径通幽之风趣,有醍醐灌顶之哲思。一桌两椅,一袭水袖,一喉声韵,一泓身段,演尽了人间的繁华与落寞。岁月时空的穿越也尽在这极简极静的至美中。懂了昆曲,也就能读懂林继凡先生腕底的笔墨意味,也就能明白他的绘画为何具有这般的韵致与灵动。

人们最先熟悉继凡先生是通过他塑造的舞台艺术形象,《游殿》《活捉》《芦林》等太多的好戏,使他成了自成一派的昆曲表演大师。同时他也是“中国戏剧梅花奖”得主,有“促进昆曲艺术贡献奖”等多重荣誉加身。但是林先生的另一绝学近几年却风生水起,渐为大众所熟知,所津津乐道,这便是他自幼就深下苦功的绘画艺术。

林先生家学渊源,出身姑苏书香世家,祖父是大收藏家,父亲是清华大学教授,在他的记忆中,过去家里吟诗作赋、把酒品画的雅集是经常的事。8岁那年,继凡先生便拜一代宗师张辛稼前辈为师,学习书法绘画。张老是苏州国画院的首任院长,是现代画坛吴门画派的代表人物。他在写意花鸟画方面开创了别具一格的画法,对江南乃至全国的影响都很大。得名师亲传,林继凡书画与昆曲同艺精进,这令酷爱昆曲的张老前辈备感欣慰,他曾预言:“有朝一日,你的画可在昆曲前面,摆在第一的位置。”今天看来,前辈是慧眼识才啊。

我与林先生结识于20世纪80年代。三十多年的交往,结下了深厚的情谊。犹记得2009年中央电视台“梅花奖”戏曲晚会,已经六十多岁的先生演了《活捉》,还是那样神采飞扬,还是一如既往的精彩。近几年,我经常与继凡先生通个电话,聊聊近况,偶尔也看看他的书画作品。一次,他与我谈起和恩师张辛稼先生的一段往事。当年,张老酒醉,神态迷离间挥豪泼墨写出两个大字“倚醉”。看着恩师忘情的神态,林继凡仿佛看到了王羲之醉写《兰亭序》的情景。他不禁心头一震:“我,何时才能约略得之?”不胜唏嘘感慨!

戏曲是流动的画面,绘画是静止的演绎。绘画与昆曲,二者同为中国传统艺术的精粹,林先生自幼浸淫其中,不仅得到了深厚的滋养,同时绘画与戏曲的参照与互证,无疑令他的见地更上层楼。在日复一日的内外兼修中,林继凡在艺理和实践上都得到了不同程度的提升,久而久之便上升到一种境界,一种交融着理想精神和个人风貌的艺术境界。

回顾林先生塑造的一个个鲜活的舞台形象,我们也仿佛能从文人墨客的字里行间中寻到踪影,笔墨抒写之韵、晕染流溢之致,他的表演也深具传统书画艺术中的“惜墨如金”“计白当黑”。而近观他的绘画,他已经“倚醉”了。简洁的构图,不求格局之满,而以奇巧取胜。落笔奋疾而驰,洒脱痛快。他常以临风快笔取势,又以精致细笔收拾,画面中弥漫的气息只有“生动”二字才能当得。而中国画首要之旨就是气韵生动。

林先生的写意花鸟,依旧承继了吴门之风,在造型上以清丽古雅见长,但又让人明显感到八大山人奇拙的影子。在光、影、色的表现上,强调用色彩表现明暗,注重疏密变化,因此枝叶间有了透明感,画面的意境也变得更加深邃。林先生的绘画传承了其师张辛稼前辈清新明媚的画风,但在形式构成上又有了自己独有的特色。他的禽鸟造型多了一份朴拙可爱,画面中的光阴明媚和风情雨意也多了一份当代气息。

中国传统的美学,是从意象到意境。意与象的结合不是孤立的静止的,而是融入了创作者的情感和心悟,从而也就成就了穿越时空的伟大艺术。昆曲无他,唯一“美”字。绘画无他,唯一“境”字。二者相遇相融,其结果不言而喻。心有昆曲之韵,笔有绘画之神;胸有绘画之境,身有昆曲之功。如果说昆曲是表意之象的话,那么绘画则是表意之形。二者在林继凡先生身上得到了很好的统一,这得天独厚的条件,才使其有了自己独有的艺术形式,而其艺术的价值也自然非同寻常。

吕立新:著名学者,中央电视台《百家讲坛》主讲人,艺术品投资与鉴赏专家

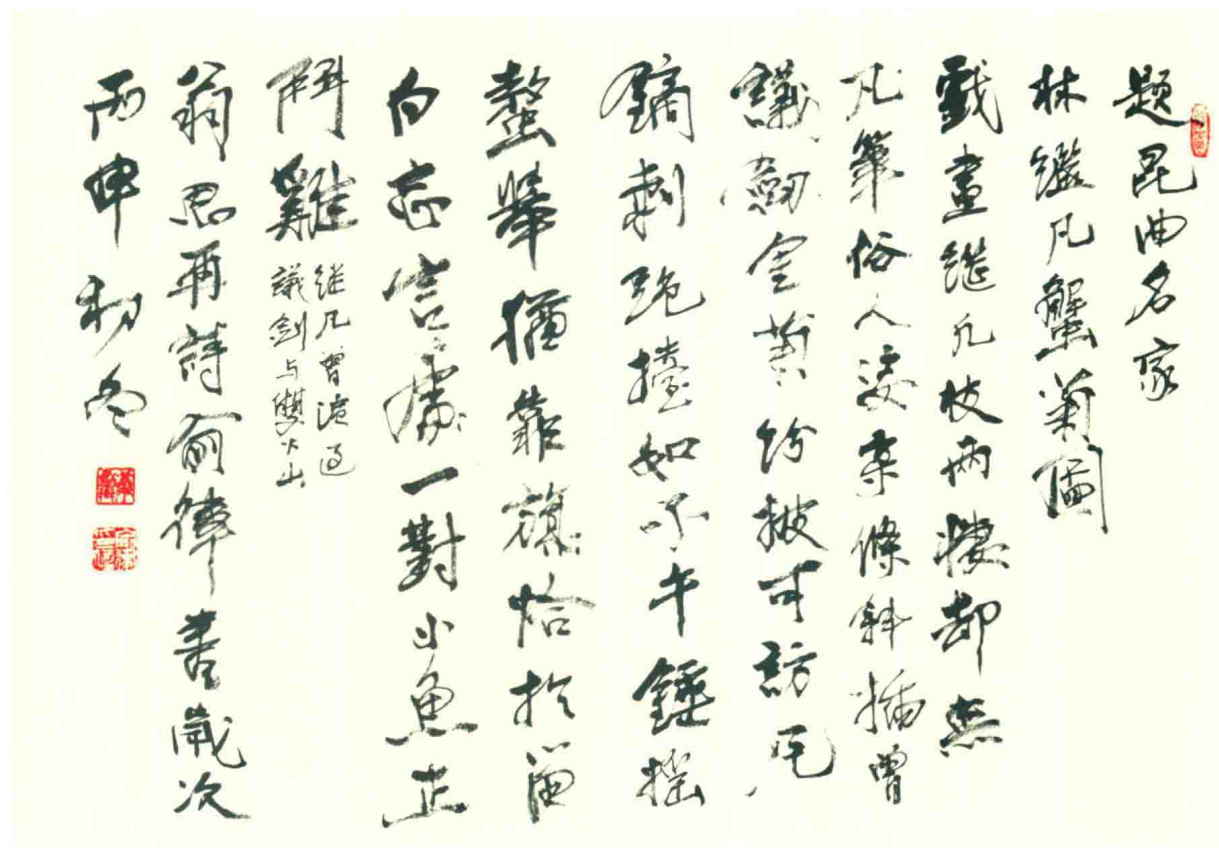
题昆曲名家林继凡《蟹菊图》

翁思再

戏画继凡枝两栖，却无凡笔俗人姿。柔条斜插曾议剑，金菊纷披可访尼？
 摘刺跪抬如子午，锤摇螯举犹靠旗。恰于留白忘言处，一对小鱼正斗鸡。

注：继凡曾演过《议剑》与《双下山》。

翁思再：曾任《新民晚报》文艺部负责人、驻北京记者站站长、特稿部副主任，《文汇电影时报》副主编等职。现为文汇新民报业集团文化发展顾问，兼任中国戏曲学会理事、上海戏剧家协会常务理事

俞律：著名作家、书画家。曾任南京市作家协会副主席

纸上的流传

陶文瑜

这一年跟随先生跑码头的金声伯来到常熟，昆曲班正好也在这里演出，简陋的场子里，零零星星的观众，因为请不起琴师，演员们上台时唱念坐打，一下舞台就操起笛箫来，为台上的演出伴奏。花雨弥天的昆曲，落下来渐行渐远的背影。守在常熟小剧场里演出的，竟然是声名赫赫的昆曲传字辈艺人，这样坚持和坚守的艺人之中就有王传淞。几十年之后，王传淞在昆曲《十五贯》中扮演的娄阿鼠，将昆曲丑角诠释得淋漓尽致、惟妙惟肖。而林继凡是王先生唯一的入室弟子。现在我们在林继凡先生的舞台表演中，时时能见到王传淞的影子。

几个月前的一次下午，坐在不知名的茶楼喝茶聊天，听张钟先生说起张辛稼先生的陈年旧事。张辛稼先生担任过苏州国画院的院长，是吴门画派旗帜一样的人物。我也曾经读过不少张先生的水墨，现在明白过来，水墨之外，张先生其实就是一位地道的苏州文人，并且经历着平常人家一样的苏州人的日常生活。

林继凡是张辛稼先生的隔壁邻居，出生于书香门弟的林家，和张先生多了一些琴棋书画方面的交谈，自然走动得也多了。一开始少年林继凡就是在张先生的画桌上涂涂画画，老先生觉得这个孩子灵动，也乐意在他的涂鸦之作上删删改改。两年后，林继凡正式去学昆曲。精通昆曲的张辛稼对他说：“收收心，好好学昆曲，把绘画当作爱好吧。”又过了两年，张先生再遇上在演艺上初具规模的林继凡，悄悄对自己的学生说了两个字：“并重。”

王传淞先生和张辛稼先生在苏州生活的时候，我也在苏州过着自己的日子，待我想起要结识这样的老人的时候，他们已经不在了，人生中有好多不期而遇，比如林继凡与王传淞、张辛稼。人生中有好多擦肩而过，比如我和王传淞、张辛稼。

我是先看见了林继凡先生的水墨，再有机会结识了林先生。林先生的昆曲表演，让我想到了马得老师的戏曲人物画，林先生的水墨，我以为其实就是纸上的唱念坐打。林先生是王传淞先生和张辛稼先生的传人，我从林先生身上体会到了两位前辈的音容笑貌，所谓流传有序，这也是生在苏州的美丽和乐趣吧。

林继凡先生要在苏州大学博物馆举办画展，吩咐我记一些文字，对于昆曲和绘画，我不过是外行看热闹，让我感动的淡墨浓墨，是林先生的花鸟画中透露的文人情怀和心思。这样一唱三叹、百转千回的情怀和心思，仿佛就是苏州昆曲。“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？”如果生离和死别，是泣不成声的一句唱腔，那么或远或近的历史，就是林先生笔下一回又一回响起的水磨腔了。昆曲中唱的才子佳人，其实就是苏州人家的男男女女，而淡墨浓墨分明就是昆曲中的水袖。

林继凡先生笔下的花鸟，充满了对生命的理解和歌颂，充满了对艺术的坚定和热爱。

春去和秋来、早出和晚归、成家和立业、生儿和育女，岁月无痕，人生如梦。喜怒哀乐、春花秋月、风霜雨雪、阴晴圆缺，自然而然，飘逸潇洒。在花中成仙，在月下成鬼。林先生通过自己的思考和过滤，再做出反应和选择。这样的花鸟天然不造作，不迷失本质和独特的自我，因而更内在也更永恒了。

我的朋友南京作家顾小虎听说我要写林继凡先生，给我留言说：“当年与继凡先生拍摄《阿Q正传》，有场戏要从石桥上跌落，我说假摔吧，林先生说，我有童子功，不碍事。结果折了胫骨。林先生打完石膏后继续拍戏，有大前辈江南盖五遗风。”

菩 萨 蛮

刘诗能

林继凡先生乃当代戏曲名家,得一代宗师王传淞亲授,为海内昆剧四大名丑之一,曾获中国戏剧梅花奖。先生晚归吴门,为故乡培养昆曲人才,金针度人,堪称仁者。近因其书画集在苏州大学出版社出版,有缘接谈,又知先生乃花鸟画大家张辛稼入室弟子,其学画更早于学戏,可谓性能而好之。今拜观其百余幅佳构,淡雅疏俊,生趣满纸,逸笔深心,能为花鸟传神,不愧为江南名手也。《易》曰:“君子黄中通理……美在其中而畅于四支,发于事业,美之至也。”先生性如圭璧,艺有独诣,情有独至,身跨两界而并入神妙,与时下徒有虚名者相比,又可谓奏金石而对虫鸣。因赋两阕,以示景仰。

花魂蝶梦江南好,有情笔墨怜幽草。倚醉得天真,风神又日新。
梅边松下立,清淡接高逸。展纸燕归来,小桃一幅开。

闲云一片飞何处,琼思萦绕吴门路。水墨写花神,人间清趣存。
兰红藤紫秀,竹翠菊黄瘦。健笔若天行,雪斋闻鹤鸣。

注:“倚醉”为张辛老所传从艺之诀。林先生画室名雪斋,与张辛老霜屋声气相通。

刘诗能:资深编辑、诗人。中国书法家协会会员、苏州市书法家协会学术专业委员会委员、苏州大学出版社中国书法文化传播基地副主任

笔底花影梦三生

黄骋宇

在剧场内看过林继凡先生的两出戏,一为《访测》,一为《游殿》,娄阿鼠和法聪这两个人物,在其百变身段和千金白口的烘托之下,被演绎得生动鲜活、入木三分,给人带来极高的艺术享受,同时也将观众一步步引入了预设的舞台梦境之中。由此可见,先生是位善于筑梦的人。

林继凡就像一个多元文化的复合体,他既受世家学养的熏陶,举止有规矩,言谈存古风,又不拒绝潮流,着装品位常令我辈后生自叹弗如。其实这也不值得大惊小怪,老气横秋本非艺术家的专属标签,而故步自封更不能实现艺术上的创新求变,何况先生还是一位极具开拓精神的跨界艺术家,其戏如此,其画更如此。

十年来一直关注林继凡在画意上的探索,时而清丽灵动,时而婉转多姿,时而枯索峻削,时而高迈旷朗,立意在先,画循意出,风格自成。作为当代吴门画派的代表人物,林继凡在对花鸟画技法的传承和人文意象的传递方面,有着自己的心得,这与他孜孜以求的艺术实践有关,也是先生以天地为友的情怀所自然形成的艺术表现。散淡隐逸的文士风度和餐烟枕霞的高雅旨趣,自然流露于丹青水墨之间,正是“书意诗情不偶然,苦云梦想在林泉”。

笔者近日欣赏先生几幅新作,画面充满了诗意江南的朦胧美,眼前春冶如笑、夏翠欲滴;繁花着锦、香草自赏;风暖燕轻云蔼蔼,枝寒雀杳雨漓漓。似乎这些画作不是出于笔端,而是先生的梦境投射在宣纸之上,这梦中有着悠远荡漾的水磨调,有着拒霜傲雪的故园情;有着环桥埠头乡思的渔火,有着雨巷深处彷徨的背影。

书画作品所渲染出的意境,如同文学作品中的潜台词,皆得余韵之趣,而韵致必从书卷中生发,佳趣须在个性中表现。林继凡先生以其深厚的文化积淀和自适的生活理念,转化于艺术创作的始终,并呈现出极具个性化和充满想象力的艺术效果。

林继凡通过含蓄写意的笔触营造出自己的精神世界和人生理想,而观者亦可在这一花香梦影中体验一番幻真莫辨的情感轮回。画中有梦,梦引人随,也许潜藏在你心底的那颗诗意的种子,就会在不经意间被唤醒。

三生花草,一梦江南。

黄骋宇:艺术评论撰稿人、“情语江南”文化机构创始人

林雅凡书画作品集

50cmx50cm
芳郁绝尘

芳郁绝尘
林雅凡画
2010

