

常宗林画集

常宗林
著

云南出版集团公司
云南美术出版社

常林画集

常宗林 著

云南出版集团公司
云南美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

常林画集 / 常宗林著. —昆明: 云南美术出版社,
2008. 7
ISBN 978-7-80695-711-0

I. 常… II. 常… III. ①中国画—作品集—中国—现代
②油画—作品集—中国—现代③水彩画—作品集—中国—
现代 IV. J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第114057号

责任编辑: 张军云
封面设计: 常宗林
整体设计: 常宗林
责任校对: 赵峻琦

常 林 画 集

常宗林 著

出版发行: 云南出版集团公司
云南美术出版社

印 刷: 玉溪日报社印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.5

版 次: 2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1~1 000 册

书 号: ISBN 978-7-80695-711-0

定 价: 87.00 元

社 址: 云南省昆明市环城西路 609 号云南新闻出版大楼

邮 编: 650034

电 话: 0871-4193396 4191696

网 址: <http://www.yunart.cn>

E-mail: ymoneedit@yahoo.com.cn

(凡出现印装质量问题, 请与承印厂联系调换)

作者简介

常宗林，又名常林，1962年生，云南通海人。毕业于云南师范大学美术教育专业，中学美术教师，从事教育工作20余年。曾先后进修于云南艺术学院、云南教育学院，师从郎森、史一、何永坤、杨增运等艺术家，系统学习了东西方绘画艺术理论及技能技巧。近年来，多侧重于中国传统书画艺术的研习，在花鸟、山水画等方面取得了可喜的成效。

作品参加2008年“中华杯”国际书画摄影大展赛获金奖，入编《中国当代名家书画大观》及大型艺术专辑《骄傲中国·全球华人书画名家作品典藏》；并多次参加过省、市、县书画展。国画《雨露》获省级二等奖，国画《牡丹》、《荷花》分别获玉溪市职业院校教师现场技能赛一等奖，《鹰》、《寿星》获市级食品雕刻一等奖。《秋雨》、《牡丹》、《情系红河谷》等作品被刊载于《玉溪教育》、《玉溪日报》等报刊杂志。

通讯地址：云南省通海县秀山西路225号

邮 编：652700

电 话：0877-3018706

手 机：13987713076

风流不在人知

——序《常林画集》

杨千成

艺术是一种追求,没有追求就没有艺术。常林就是一位有追求的画家。常林自幼喜爱绘画,经过二十多年辛勤的磨练、名师的指点,终于升堂入室,开始走进美术教育的堂奥,在绘画(山水、花卉、人物)、书法、篆刻等方面臻于成熟,成为一个多面手,这是一个中学美术教师理应具备的素养和功力。他主攻国画(写意、工笔),兼及油画、水彩,或挥笔而就,或精心构作,总要达到自己满意而后快。这册画集就是他的劳动心血和艺术追求的生动展示。

常林最执着的追求和最擅长的画品,我以为是在写意的花卉与山水。他在追求一种素朴的雅致,一种孤芳自赏的宁静。这是他主要的志趣,是他得心应手的主题,也是他个人性格与禀性的流露。唐代著名画家张璪“外师造化,中得心源”的艺术见解,宋代大画家范宽称“与其师人,不若师诸造化”,但不论师人或师造化,都万变不离其宗——都离不开“心源”——内心深处的性情与灵感。画家个人的心理素质和性格精神不但可以决定画家的情趣与爱好,还可以凝铸为画家作品的灵魂和风格。常林是一个沉静少言、才美不外现的人,他也不喜欢露才扬己于大庭广众之中作颐指气使、舍我其谁状。他修炼心源,师于造化,并把主要笔力用于对花卉山水的观察、临摹与创作。读画如读人,读人触其魂。他的人格和灵魂都外化于这些山水中。画家沉静,作品无言,正是在这无声无息的画幅中,展露出丰富的内涵与迷人的风采。

常林生于民间,画于民间,当然对中国民俗风物有浓厚的兴趣与表达。于是他画牡丹。这是他的百姓情怀的一种体现。深受中国百姓赏爱珍玩的富贵之花,也成了常林笔下的蔚然深秀之作。打开画集,扑面而来,色彩竞妍,一片热闹景象,一曲生命欢歌。牡丹的花、蕊、叶、枝,色中沁香,风中传媚,透出一个活,一个鲜,一个艳,她们毫不掩饰,毫不躲闪,痛快淋漓地宣示着自己的大红、深红、粉红、浅红、金黄、淡绿与嫩白,聚成一首色彩的交响诗。常林继承了传统牡丹技法,把她那倾城娇韵、翠盖风流渲染得喷薄欲出,灼人心扉。唐人李正封《牡丹》云:“国色朝酣酒,天香夜染衣。”国色天香的美誉蜚声四海。更由于唐代大诗人李白以“一枝红艳露凝香”、“名花倾国两相欢”的牡丹喻杨贵妃(《清平调》),人们更把倾国之美附丽于牡丹。咏生命之蓬勃,求吉祥之丰贍。常林的牡丹红艳而

凝香,让人读之能不怦然心动!

牡丹之艳不掩群芳之秀。从常林的个性特长看,更能展示他个人风格与才情的,我以为还是中国人民审美志趣与高尚人格的象征——荷、梅、兰、竹、菊。诸花不再以浓艳而是以内在魂魄的清丽高洁而感人至深。常林的十五幅荷花是一册清香四溢的图谱。作者自言是被荷花“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的品质打动了。情动于中而形诸笔。早在战国时,伟大的爱国诗人屈原就“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”(《离骚》),人与莲荷紧相依随,融为一体。常林画这传统的题材,用笔丰润、淡雅而不乏娟丽,情思爽朗、浓烈而轻柔。我特喜爱《玉洁冰清》一幅,构图简练优雅,确如“出淤泥而不染”的丽人,“可远观而不可亵玩”(周敦颐《爱莲说》),透露出一种画品与人品融而为一的理想追求。

有花中四君子之称的梅、兰、竹、菊,在常林画集中占了相当的比重。对传统题材的继承和对人文精神的弘扬,使常林的花卉愈显出一种清芬的人格与节操。它们与历代诗人和画家的名诗名画一脉相承,且屡有新意。牡丹娇艳,荷花高洁,梅竹显其劲节清香,兰菊展其幽雅飘逸。他画红梅的傲干、奇枝、娇花,浑然一体,品性高雅。宋代林和靖的“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”(《山园小梅》),写绝了梅花的神清骨秀,幽独超逸。宋代陆游的“零落成泥碾作尘,只有香如故”(《卜算子·咏梅》)则活化出志士英杰的坚贞不屈的风骨。我以为宋代晁冲之《汉宫春·梅》更深得梅之神理:“空自倚,清香未减,风流不在人知。”可以作为常林花卉梅、兰、竹、菊的主题与主调。这与陆游“驿路断桥边,寂寞开无主”和王安石“墙角数枝梅,凌寒独自开”(《梅花》)的意境不谋而合。梅花独立不倚,不慕荣利,更不趋炎附势。因此,梅的潇洒风流、幽枝疏影历来受到正直的诗人与画家的竞相描摹,引为同调。元代王冕的《墨梅图》只截了一段纤细枝影写之,韵味深远。而元代邹复雷的《春消息图》、王冕的《南枝早春》,则渲染出梅枝干的壮实奇曲、苍劲傲岸。常林的《寒香》等作品不但传承了前人画梅的风姿,且常把竹兰双清融于一幅,写出一种“君子之交淡如水”(老子)的风雅气节。说到画竹,自然会想到宋代文同(与可)与清代之君子坚劲之节,凛然不可犯。文与可画挺拔潇洒之竹,强调成竹在胸,一气呵成。这需要技法的纯熟与生活的积累。常林在这方面也深下功夫。一笔落纸,不可逆转,画家的胸臆、性格、风骨,在画幅中屹然挺立。郑板桥还在《风竹图》中题曰:“衙斋卧听萧萧雨,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”这位“扬州八怪”中的翘楚一点也不“怪”,他的心与百姓的情有可贵的交融,画竹的画家并非都有“写竹取有出世姿”的不食人间烟火的超逸,而是有一钟“长太息以掩涕兮,哀民生之多

艰”(屈原《离骚》)的忧患意识,这才是最可贵的艺术家的气节。“民间疾苦笔底波澜”(郭沫若题杜甫草堂联),常林的竹兰图正是对民生的关爱的一种艺术体现。以牡丹渲染民间对富贵的礼赞,以竹图表达对民间疾苦之关切,这是有民族正气与艺术骨气的画家最可贵的传统。常林的《劲节》墨竹图,画中纵立一竹,粗直挺拔,下有细枝密叶,形象地体现出一种“咬定青山不放松”的无畏与坚定。在《君子之交》和《双清图》中,竹叶的锋锐和兰草的轻柔,对比鲜明,相得益彰。大诗人屈原在《离骚》中多次咏叹兰花的高尚品格,像喜爱荷花一样,屈原也“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”。常林画兰有《风来当送暗香归》,题诗“寂寞花开山之遇,风来当送暗香归”,同咏梅的“寂寞开无主”(陆游词)有异曲同工之妙,深得古诗人之情韵。

宋代黄升诗云:“风流不在谈锋胜,袖手无言味自长。”这种真正的自信、自强和洒脱,是“风流不在人知”的又一种韵味。体现在花卉图卷中,就是荷、梅、兰、竹、菊绰约风姿,就是画家运笔设色的沉著、坚毅与飘逸。它们是人的风流的艺术载体。国外美学中有所谓“移情”说,中国有拟人法,把外界事物人格化,其手法大致相同。常林继承传统题材和技法而又显得生机勃勃的荷、梅、兰、竹、菊图,可谓把中国人对高洁、坚贞、优雅、隐逸的人格追求和人生旨趣都寄寓于斯矣。这是不见人物的另一类“人物”画——花卉因具备人的品格而英气勃发。

中国山水画同样是人们一种心理寻求和精神隐喻的表现,早在孔子、庄子时,自然山水就成为一种特定的生命意识、社会理想、人格价值和审美情趣的深刻的表达。后来,画家借山水画解读自然,为自然美而赏心悦目,还以山水形象而感悟生命的气韵,领悟宇宙的意义。用南朝画家宗炳的话说,就是借山水来“澄怀观道”,山水唤起了审美意识,超越视觉听觉感官享受,而进入对生命与精神的深入领会,感悟到永恒生命的本源之“道”。从魏晋南北朝开始,自然山水与人的精神生活、与山水画家结成一个不可分离的艺术纽带。隋朝的展子虔《游春图》、唐代李思训的《江帆楼阁图》等为首的历代山水图卷,直到当代国画大师张大千、刘海粟、李可染等,都为后世留下了丰富的典范之作。常林有取之不尽的江山可以游历,有叹为观止的前人之作借鉴,他的十三幅山水画的确显得构图稳健,色调谐美,大气优雅,幽深浓郁。山岩峻秀而耸翠,林壑静谧而流韵。借用孟子“充实之谓美”(《孟子·尽心下》)的美学命题,常林的山水画都具有一种充实协调、丰富绚丽的深沉之美。他的山水顶天立地,大气磅礴而妩媚多姿。特别是《红河谷》系列,不但袒露出云南山水的原始莽苍与肃穆静美,还洋溢着不同季节清凉与温暖的色调韵律。他的山水画中

依然没有人物。人物在画外——就是作者自己，即一颗为山水而真情激荡的心，一种对故土热烈纯洁的挚爱之情。他的山水画同他的花卉画一样，展示的仍是一种不事张扬，静若处子的朴素幽雅的风流之美。这是画家献给故土一曲庄严优美的原野之歌。

明代山水画家程正揆曾提出画家要“足迹尽天下名山”，并主张：“善写生者，写活境，不写死境；看静处，不看闹处，方是山水真知己也。”从常林的花卉和山水可以看出，他算得上是一位能写活境不写死境的画家，一位善看静处不看闹处的山水的真知己了。他的活境能画出诗意，在静处能探得生命。常林的艺术旨趣重在寻幽访静中深含诗意，艺术境界则力求具有丰美的内涵和幽雅的情怀。无论花卉与山水，都能给人一种心灵的感悟和慰藉。这种不求闻达、不在人知的风流，是真的风流。

2008年4月22日

目 录

牡丹

荷花

梅兰竹菊

天香秀色	2	国色天香	12
春雨细无声(局部)	3	娇容风姿	14
春雨细无声	4	春晖	16
众芳唯牡丹	6	独占春光	17
春酣	7	天香夜染衣	18
洛阳春	8	醉春风	20
醉春	9	富贵平安	22
第一香	10		
露气朝晖	24	映日	32
雨露	25	藕花香气过湖来	34
玉洁冰清	26	清香四溢	35
曼舞轻风	27	清夏图	36
出水荷花	28	夏日晴芳	37
香莲碧水	29	秋雨	38
香远溢清	30	清夏	38
微风	31		
清香	40	秋韵	53
东风吹着便成春	41	梅兰竹菊四条屏	54
奇香不老	42	双清图	55
清风	43	新枝	56
晨露	44	吐春	57
铁骨生春	45	牵牛花	57
春讯	46	寒香	58
轻筠滴露	47	清韵	59
君子之交	48	佳色	59
风来当送暗香归	49	秋深叶正绿	60
终随松柏到冰霜	50	报春	61
秋染蕉林	51	幽香	61
信手拈来自有神	52	劲节	62
清风雅韵	52		

山水人物

附录

情系红河谷(之一)	64	青山妩媚	74
情系红河谷(之二)	65	永恒	74
红河印象	66	(插页) 南天云涌绿满山 ...	75
傲雪凌霜	67	夔门雄姿	83
山雨欲来	68	山果	84
江流天地外	69	猴神	85
梯田神韵	70	观世音	86
春泛若耶溪诗意	72	敦煌天女	87
土林夕照	73	横扫千军	88
静物习作(一)	90	古刹清凉	93
静物习作(二)	90	曲径通幽	93
静物习作(三)	91	素描习作	94
静物习作(四)	91	人体习作	95
设计稿	92	书 法	96
小尖山战斗纪念碑浮雕 ...	92	篆 刻	104

牡丹

天香秀色 58.5×58cm 2007年

春雨细无声（局部） 2008年

春雨细无声 戊子年春 常林 写

春雨细无声 180 × 93cm 2008年

众芳唯牡丹 34×120cm 2008年

春酣 79 × 37.5cm 2007年