

◎唐明生

文匯出版社

林曦明画传

水墨·江南·林曦明

林曦明 画传

水墨 · 江南 · 林曦明

林曦明 / 文
唐明生 / 图

图书在版编目(C I P)数据

水墨·江南·林曦明/ 唐明生著. — 上海: 文汇出版社, 2013.1

(艺术家画传)

ISBN 978-7-5496-0734-1

I. ①水… II. ①唐… III. ①林曦明—传记—画册
IV. ①K825.72-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第295296号

林曦明画传

水墨·江南·林曦明

主编 / 桂国强 陈平

执行主编 / 朱金晨

绘画 / 林曦明

文字 / 唐明生

责任编辑 / 何璟

装帧设计 / 张晋

出版发行 / **文匯出版社** (上海市威海路755号 邮编200041)

经销 / 全国新华书店

印刷装订 / 上海锦佳印刷有限公司

版次 / 2013年2月第1版

印次 / 2013年2月第1次印刷

开本 / 889×1194 1/16

印张: 14

ISBN 978-7-5496-0734-1

定价: 280.00元

主
编

陈平
桂国强

执行主编

朱金晨

编辑说明

为了推动文化大发展、大繁荣，展示当下活跃在中国画坛上有着创造活力的画家的风貌与成果，彰显他们具有时代气息、生活气息的绘画语言，文汇出版社与上海麦杰珂文化传播有限公司联袂推出“文汇·麦杰珂艺术家画传系列”。

本系列共六卷，六位作家以翔实的素材、生动的描写、精彩的文字撰写了六位画家的传记。有唐明生写林曦明的《水墨·江南·林曦明》，薛锡祥写王宏喜的《画家与海》，贝鲁平写车鹏飞的《一生的追求》，杨秀丽写韩硕的《二十六度画魂》，陆其国写龚继先的《我爱故我画》与朱金晨、武佩珧写仇德树的《“裂变”的世界》。每卷还精选了画家的多幅作品与他们的绘画札记、艺术评论，并配有创作大事年表、生活照等，让读者全方位地走进画家们的艺术世界。

目录

水墨·江南·林曦明	001
导 言	003
第一章 山林民间入心扉	005
第二章 几多机遇常相随	015
第三章 是无师也是多师	027
第四章 剪刀当随时代走	038
第五章 水墨江南一大家	049
第六章 从黄浦江到剑桥	060
附录	071
林曦明作品选	087

水墨·江南·林曦明

导言

灯下，翻看林曦明先生从艺七十年纪念画册。册中所收山水、人物与花鸟，无一不是上乘之作。此外还收有剪纸与书法。因为，林曦明不仅是一位声名远播、卓尔自立的国画家，而且是一位独树一帜的剪纸艺术家，其书法也自成一体，别具雅韵。

一页一页地浏览品赏，审美的快意油然而生。注目凝视之际，忽然间发觉，那一幅幅画面，糅合着诸多看似风马牛不相及而实质融于一体元素。比如，传统、民间与乡土和都市、开放与现代等，竟是那样既对立又和谐地合为一种深邃的意境，给人以独特的美的享受。

林曦明的艺术道路与众不同。他既非如出自学院派的画家们那样，在系统接受新式美术教育中打下扎实的功底，走上创作之路；也非如传统国画家们那样，从仿明清大家再上溯宋元，走学习继承传统之路；更无缘出国留学。

林曦明出身农村，近三十年的农村生活在他身上打下了忘不了、抹不去的烙印。民间艺术滋养造就了他，无师又多师的兼收并蓄开阔了他的视野，其中尤从满眼尽是山绿水蓝的家乡，一跃来到繁华喧嚣的大都市上海，更为他提供了纵横驰骋的舞台，使他从民间画匠步入文人画家的行列。最后不能不提的是，生活为他提供了取之不尽、用之不竭的创作源泉。

因此，功成名就后，林曦明自述独特的人生经历：从农民到专业画家，从民间艺人到名画家，从不识字到大学教授。如此概括，有几分自豪，有几分夸大——如“从不识字到大学教授”。林曦明十一岁入私塾启蒙，读《神童诗》《千家诗》等古典诗文，字应该是识的，只是的确没进过高等学府，结果反走上了高等学府的讲坛，成为大学教授。在当代国画家中，实属为数不多者之一。

从艺七十年，林曦明走的是一条扎根民族传统，并以表现江南乡村生活为主题的求索之路。

2007年3月28日，在林曦明从艺七十年回顾展开幕之际，原上海美术家协会主席、上海美术馆馆长方增先写下了一段文字：“在林曦明先生的作品中，浓浓的赤子乡情是打动人心的关键，楠溪江的温情雅韵、雁荡山的雄强崎岖、朴素的乡村生活共同熔铸了林曦明的艺术风骨，也正是在这样浓郁的乡情笼罩之下，古与今、中与外、乡村与庙堂、民间与书斋，各种不可调和的艺术情愫都融会无间地贯通于他的艺术生命之中。”无疑，这段有关林曦明艺术风格与成就的评价，既精当传神又中肯到位，非行中高人所难以说清楚的。

林曦明深引其为“知音”。

农历壬辰，林曦明已八十有七，耄耋之年，心中仍有一股奔腾不息的波涛。他认为，绘画艺术可分为三个阶段，即“无法——有法——无法”，那第三阶段的“无法”是最高境界。而在他看来，当代国画家中，唯黄宾虹、齐白石、关良堪称登上“最高境界”的画坛圣手，他本人则差之甚远。有生之年，他要继续努力，不抱成见，不落俗套，锐意探索，向“最高境界”攀升。

壮哉，林曦明也！

第一章 山林民间入心扉

永嘉县，位于浙江省东南部，瓯江下游北岸，行政区划属温州地区。1926年2月10日，林曦明出生于永嘉县，准确地说是永嘉县乌牛镇溪口西山村。他自号“乌牛”，作品常以此号落款。“乌牛”二字取自于故乡镇名（原乌牛镇的瓯江边有一巨石，名乌牛石，现已沉入江中，不见其踪影了），一则警示自己不忘农民出身，二则兼有鞭策自己勤奋耕耘之意。家乡多水牛，皮毛皆黑（乌也），整日负重而默然无声。艺海泛舟，亦如乌牛犁地，须一步紧一步，不停地前行。

永嘉历史悠久，人杰地灵。史料记载，“汉代惠帝三年所建的东瓯国，定都在永嘉境内。隋文帝开皇九年设永嘉郡，距今已有1400年的历史。历史上书法大家王羲之和山水诗鼻祖谢灵运曾任永嘉太守。文学史上有南宋诗坛独树一帜的‘永嘉四灵’，哲学史上有倡导务实理财治国的‘永嘉学派’，戏曲史上有具重要影响的‘永嘉昆剧’”。所有这些，为后世文人学子代代相传，历久弥新，成就一番新的辉煌。

永嘉自然景观更是山水秀丽，风光旖旎。楠溪江流经全县，流进瓯江，成为永嘉乃至温州的代名词，沿江两岸奇岩险峰，星罗棋布，美不胜收。以楠溪江命名的风景名胜区，方圆六百公里，水秀、岩奇、瀑多、村古，又以滩林之美遐迩闻名，为国家级风景区中唯一以山

水田园风光见长的游览胜地。

风韵独具的楠溪江，至今还保存着新石器时代的文化遗址，唐宋元明时期的古塔、桥梁、路亭、牌楼和古战场，借阴阳风水构思布局而建的古村落，保存完好的大批宗谱、族谱等，弥足珍贵地成为人们研究永嘉古代“耕读社会”和“宗族社会”的文化遗存。不难想象，对生于斯，长于斯，数十年后成为画坛大家的林曦明而言，这一自然与人文景观对他的影响是巨大的。

西山村在永嘉东部。林曦明的家正屋三间，轩屋三间。屋后是西山，翻过西山走小路，一两个时辰到乐清县。山上长满毛竹，山脚下是水田。屋两边遍种水竹。正屋开门面对水池，池名谷种潭。西山后是仁溪河，乌牛镇原名仁溪乡，便以此河得名。仁溪河之水，由山中瀑布汇成的白水漈流入。不言而喻，这是一个典型的山水之乡。山连山，水连水，山外有山，溪水绕山转，山湾之处是村落。

西山村不大，二十来户人家，一百多人。全村山绿水清，一派葱茏，空气清新，吸一口沁入心脾，顿觉神清气爽，格外舒心。故乡的温润秀美，始终印刻在林曦明的心灵之上。

最爱门前山溪水，屋前屋后翠竹林；

春风三月秧田绿，秋来金谷满山坪。

多年后，林曦明为赞美故乡而写的这首名为《西山》的七绝，山水之乡的景物色彩跃然纸上，一派农家恬淡怡然的祥和景象，倾吐的是一位游子对故乡的一脉深情。

如今，西山村依在，老屋已翻成四层小楼，背倚万竿翠竹，门楣上有“曦楼”二字，系从沙孟海先生的书法中拣拾拼接而成。楼中辟有画室，收有林曦明少年学艺的书籍习作，实为一座旧居纪念馆。每年春秋两季，天朗气清，林曦明总不忘回家小住几日，或挥

毫作画写字，或穿行于小路田间，还思乡之情。离“曦楼”一山之隔的乐清市，“林曦明艺术馆”于2009年开馆，林曦明将包括在英国剑桥大学获奖的《牦牛》《晚泊》《山童》等在内的大部分精品佳作都捐给了艺术馆，以示对家乡的回报与馈赠。

小时候在西山村，林曦明家经济状况中等，土改划成分定为中农，家中八亩地，种水稻和山芋，雇半个长工，全家人再一起干，共同应对四季农活。

和纯种田的一般农民不同，林曦明的父亲林品衡是闻名乡里的画匠，春节期间画龙灯，日常为红白喜事器物画装饰。有人看到过他绘的关羽像，评价是介于民间画与文人画之间，天赋极聪明，可惜生未逢时。爷爷会印蓝花布，算上后来林曦明学民间绘画，林家一家三代从事民间艺术，是少有的民间艺术之家。

为了一家人的生计，除种田做画匠，林品衡还兼做租赁轿子的生意。浙中习俗，逢婚丧嫁娶，少不了用轿子迎送。轿子分花轿、板轿两种，花轿四人抬，租金稍贵；板轿两人抬，租金便宜。租了轿子，必然连煤气灯和灯彩一起租，三样配套使用。林家有花轿两顶，板轿四顶，一年租金是一笔不小的收入，用于贴补日常开支，忙忙碌碌，全家人生活方勉强维持。

或许是天资聪颖，或许是耳濡目染，四岁时林曦明用木炭在墙上画了一条五米长龙，画好后心有余悸，怕遭父亲责骂，不料林品衡看后反夸画得好。旧时民谚：三岁看到老。意即从一个人幼年的秉性、脾气与爱好，能大体看得出他日后的一生。第一次涂鸦就获得父亲的赞许，给孩提时代的林曦明极大的鼓励，从此立下学艺画画的志向，苦学不辍。

林品衡怎么也不会想到，自己不经意的随口一句表扬，会给儿

子那么大的动力。1989年，林品衡以八十五岁高龄仙逝，此时林曦明早已功成名就，享誉上海乃至全国画坛，所以他当是心满意足而去，含笑于九泉。

如今，做了太公的林曦明，每谈起父亲，总不胜感慨。父亲开明有眼光，是他学画的坚定支持者。倒是爷爷和母亲，反对他学画。

岁月如梭，一眨眼林曦明十一岁了，林品衡决定送儿子到村私塾启蒙。私塾离家不远，走路二十来分钟。这点路，对出门就爬山的山区人来说，不在话下，何况还是个男孩子，丝毫不用担心。

说是村私塾，其实不是很正规。一个老先生教一帮孩子，读《神童诗》《千家诗》《百家姓》《三字经》，三天打鱼两天晒网，读读停停，断断续续，约有两三年时间。这是少年时代的林曦明第一次接触中国传统文化中的古诗文。

十四岁那年，家中经济窘迫，林曦明辍学回家，随父亲一起走街穿巷，食宿庙祠农舍，协助父亲绘制民间壁画、漆画、戏台装饰画和祖先挂像。所谓壁画，指在庙宇墙上作画，内容多为《三国演义》《水浒传》和《封神榜》中的通俗故事；所谓漆画，指在嫁娶器物上作金漆彩绘，如在六格盒上画红漆牡丹、鹤鹿同春等吉祥喜庆图案；所谓戏台装饰画，指在戏台天顶上描制戏曲人物，烘托舞台气氛。至于祖先挂像，比较简单，即为某家某户画列祖列宗肖像，供年节或祭日时悬挂用。这些画有成画作参考，个人无须多加发挥。因此，本质上作画的人是画工或画匠，归手艺人一类。

尽管如此，这一段随父亲学艺，林曦明有机会系统地接触了民间艺术，在民间艺术的大海里遨游，民间艺术开启了她的慧根。说透彻点，中国民间艺术的灵魂与美学特色，在林曦明心中扎下了根。只是当时他太小，不可能意识到这一点。作为意外收获，他朦胧地

感觉到他今后人生的前行方向。

九十年代初，许多研究林曦明创作的美术评论家都指出，故乡的山水和民俗文化，给林曦明的创作带来了特别的活力。如周韶华先生就在《海上又一大手笔》一文中写道：“他的家乡浙江永嘉乐清一带，山水明媚灵秀，民俗文化发达，江南丝竹、田园牧歌、渔歌、山歌、采茶调和石刻、泥塑、木雕、剪纸艺术的文秀韵致，以及江南故乡的水磨坊、风火墙、河在房前房后流、水网纵横、舟船竞渡这些乡情乡调，早已浸透了童年林曦明的心灵。得天独厚的民风熏染，成为林曦明艺术生命的内在基因。”

然而，毕竟是农民的孩子，家中兄弟二人，林曦明是老大，所以每逢春秋两季，他要下地插秧，割稻，种山芋，以及其他农活。这又促使他更多体会到种田的艰辛、丰收的快乐和迷人的风俗人情。

时间还是有的。每天晚上是林曦明个人支配的时间。一间陋屋，一盏油灯，他读《芥子园画谱》《醉墨轩》，边读边临写，无师自通。时间一长，林曦明感觉不满足，他需要新的学习目标，需要开阔眼界。

一个偶然的机会，得知和父亲同做漆画的一位油漆工有上海画家吴有如、钱吉生的古典人物画册，林曦明便开口向他借。油漆工倒也爽快，同意一次借一本，时间一个月。

画册接到手，林曦明先不急于临摹，而是用很薄的纸复在画上，照原样一幅一幅描下来，描完后做封面装订成册，和原画册几乎一模一样。爷爷看到了，说可以拿去卖钱。林曦明听了，为爷爷不理解自己感觉十分委屈。他之所以把画册描下来，不是为卖钱，而是为了自己长期借鉴学习。

竹簧为灯墙上插，乌牛苦读夜三更；
月明云散雁声远，艺事生涯难解情。

题为《苦读》的这首七绝诗，为林曦明回忆童年刻苦学艺而作。诗中前三句写当年他在油灯下勤学苦读的情形，末一句“艺事生涯难解情”，直抒因矢志学画，不为人所理解的苦闷。在家里，爷爷和母亲反对他学画，因为他可以去做工，赚钱养家；在村里，也有人对他学画不以为然。农民以种田为根本，除此皆属不务正业。林曦明小小年纪，痴迷画画，有人给他起了一个绰号叫“坐间”，直译是坐在房间里的孩子。细细一品，玩笑之中有几分讥讽。

讥讽归讥讽，林家因家境不错，林曦明能写会画，秉性善良，人也长得周正，因而不断有人上门提亲。父亲做主，林曦明十四岁订亲，十六岁结婚，第二年就有了儿子。当虚岁十八的林曦明到温州拜苏昧朔为师学画国画时，师母开玩笑说：“想不到你小小年纪，已经有了孩子。”

其实，拜苏昧朔为师多少有些意外。

从村私塾退学后，林曦明再未上过学。十六岁那年，父亲的朋友、仁溪中学校长劝说父亲，孩子大了，光画画不行，应该上学读点书。林曦明因此进仁溪中学插班读初三。读了两学期，校长发现林曦明爱画画，有天赋，遂又向父亲介绍国画家苏昧朔，建议林曦明拜苏为师，正规学画国画。

1942年春节过后，在父亲陪同下，林曦明从永嘉到温州拜苏昧朔为师，成为苏昧朔的入室弟子，实现了从民间画匠向文人画迈进的一次华丽转身。

今天对许多人来说，苏昧朔是陌生的，但在上世纪三十年代，他却是活跃在温州画坛的著名画家。

苏昧朔是上海美专第一届毕业生，先攻西画，后攻国画。生于1901年，卒于1966年。字融和，号睡螺居士，祖籍平阳，为平阳“三

苏”之一。另“两苏”是数学家苏步青和文学家苏渊雷。

苏昧朔的作品以古典人物为主，被誉为“温州派人物画鼻祖”，他的画大多反映旧社会底层生活的民间风俗，如《流浪》《乞丐图》《八丐图》和《卖花女》等。他的《乞丐图》，画出了旧社会下层人民的不幸，倾注了画家强烈的爱憎感情。尤其是他每作一画，必配诗一首，极富文人味。在苏昧朔作古后不久，一次林曦明偶遇原上海美专校长刘海粟，专门向他谈起苏昧朔，刘海粟说有印象，称赞苏昧朔是好学生，水彩画画得不错。

在温州，苏昧朔是有名的美术老师，他不知林曦明程度深浅，初次见面时林曦明带了几幅习作，苏昧朔先生一一过目审视，才同意收其为徒。

拜师不久，苏昧朔为林曦明改名，典型的旧文人做派。

林曦明原名“正熙”，为父亲所起，“正”是辈分排序，“正”字辈。苏昧朔认为“正熙”没有文气，应另起个笔名，要有点意思，有点寄托。他不厌其烦，一手承包，为林曦明起了好几个笔名供挑选。林曦明挑中了“曦明”二字。“曦”者，清晨的阳光，晨曦也；“明”者，亮，光明也，合而解释为如早晨的阳光，一片光明，符合“有意思”、“有寄托”，也叫得响。林曦明一直延用至今，“正熙”反成了号。

既为温州画派人物画鼻祖，苏昧朔要林曦明先学画人物，他认为画人物最难，只要画好了人物，再画山水、花鸟比较容易。听从老师的安排，林曦明重点专攻人物，方法一是看老师作画，二是对照摹。

苏昧朔的人物画非常抢手，画好的画往往墨迹未干，就被提前付了定金的买家取走了。为学到真本事，林曦明学会了打“时间差”。

苏昧朔习惯每天下午三点左右作画，半夜二三点收笔。此时林