

荷
風
吉
賦
吟

今日豕花開

小蟬

桐溪小蟬的自由詩畫

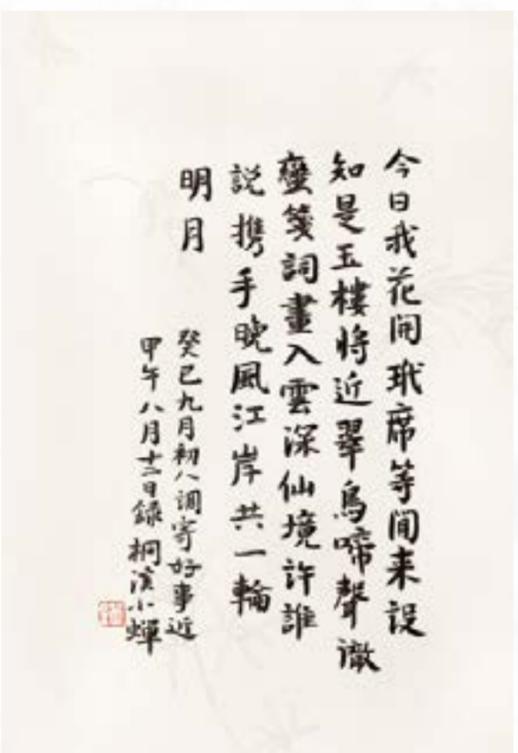

今日我花开，玳席等闲来设。
知是玉楼将近，翠鸟啼声彻。
蛮笺词画入云深，仙境许谁说。
携手晚风江岸，共一轮明月。

调寄《好事近》

2012.10

今日我花开

小辉

今日我花开

徐冰先生用新英文书法题写的“今日我花开”

展前小记

体悟也颇深。

雅集间，小蝉的作品是被挂在院落中不同的空间里，穿过一层层大殿，左顾右盼，她的画竟然合了那里的味儿。在如此的地方做展览，冲突易，

和谐难。往往为了作品不被古建筑的气场吃掉，艺术家或策展人常会有意建构些冲突，以博得眼球。而小蝉的

画作就那样在楠木的柱与柱之间静静的挂着，有我也有你，气息很合，稳

得住，这是我当日最直观印象。那回展览的作品大致可分为两类，一类摹

古，花鸟似出吴昌硕，也看到了黄宾虹的色彩与雅致。一类则更似自我的

信笔而出，有渊源而没束缚。因为有自己的想法，我猜想小蝉从头开始，

就决定只画感觉，画情感的轨迹。你看，画里是有可以看下去的，甚至

能觅到你搜寻的细腻，当然常常还会有些意外的惊喜。

第一次见到小蝉以及她的作品是在尹吉男先生策划的雅集上。于北海公园内的“快雪堂”，七八位新老

友人观画、品茗、赏研、看壶，然后移步到又一院落小酌。那日雨淋漓，

恍若时光倒行，穿越至沈羹梅、溥心畲等人的聚餐会，启功先生还不过是

个“敬陪末座的小学生”，细听着前辈们闲聊间抛出的掌故。在这类聚会上，溥心畲常“出画帧一扇，视同人

拈得以为乐”。北海聚会那晚，我也有幸得到了一把众先生题过的折扇，

其中小蝉的签名让我的思绪中隐隐出现了李叔同和丰子恺的名字，后来才

知道她专题研究过丰子恺，对佛学的

一年后，在前往布拉格的路上，收到邀请参与为小蝉策划个展，在798艺

术中心展出。对于我，这的确是道新题目。好在大家也不约而同地选择了她更

个性化的作品。的确，她的那些如飘来的梦一样的画作，在一个当代的空间或

许可以讲出不同的故事。更何况，小蝉的作品应该不是用规矩塑造的，是用情

暖出来的。艺术有情才有心，勃勃的才感人。798的空间常常太冷，需要她的

作品暖一暖。

虽在我手中有一本小蝉薄薄的画册，但还想了解更多小蝉以及她的创作。

因此，要感谢一婷女士在很短的时间整理了小蝉的相关资料，方才了解到小蝉

早年曾跟随福州的著名画家朱家陆、李育中先生学习中国画，先后两次在中央

美术学院国画系进修过水墨画，师从张立辰、郭怡宗、赵宁安、田黎明先生。

在进修期间经常向薛永年先生请教美术史论、和钱绍武先生学习书法。之后考

入中央美术学院美术史系，师从邵大箴先生，获得了博士学位。她曾经的个展

季羨林、文洁若等学界、文坛巨擘皆到场发言，邵大箴、郎绍君等批评家相继

写过评论。我或许很难走出各位先生读画的藩篱，但他们并不会以展览的方式

思考，因此我还有一点不同的进入方式。展览中的画作是被放置在空间里的，首

先是形状，然后是色彩，再次是情绪与节奏。小蝉的这批作品是正方形或长方

形的，很当代。前文说它们竟合了古建空间的味儿，为何？因为她的气质源于

古人的气质，源于古人不是老气与陈腐，而是一种中国人独有的，弥散的文化气

质。她的色彩是降了一调的红与蓝、黄与绿生长在降了一调的墨色之中。这样

的灰调子，或许也有些宿墨，我在李苦禅的前期作品以及周思聪的晚年作品中

见到过，灰而透亮，是不易把握的。而她画面描述的内容，有些夏加尔般，幻

觉中的温馨感。我不想多说诗与画的关系，但展这些作品，需要以诗的气质来

把控与拿捏。而更重要的是从小蝉的画里读出了她专业的心态，而业余的心境。她没有因进中央美院学习，而陷入不少人貌似“以形写神”，实则在“以形束神”的怪圈。她甚至是在“以神写神”，以不很具体的形态，写很具体的心情。那些树、那些花、那些屋、那些人、大大小小，正正反反，错错落落，好像可以这样，好像也应该那样，很舒坦地在画里活着。因此，这是个慢的、松弛的、闲适的展览。再有，小蝉自己说过，“我对滋养我的那块土地上绵延不息的历史文化有着深厚的情感，我的花儿有根，柔弱但是坚定。”这样的表述可以对应着《对应的人境》、《声音里的梦》、《自在》这样的作品。这些画的气息因为有“源”，因此可以随意的“流”。

再有，这个展览应该在798那样坚硬的白色大盒子里，流入几分中国人的柔软，也留住几许长短句的味道才

好。因此，我请小蝉以毛笔书写了她创作的《好事近》，因为本次展览的名字，源于这首词的第一句“今日我花开”。儿时，我读过陆游与李清照的《好事近》，早已记不清了。然而写这段文字时，伴着布拉格的细雨在网上查了一下，偶得了一点小常识。“近”原是舞曲的前奏，恰巧那日听了一个8人弦乐队的演出，很为捷克人对音乐的修养所折服。他们奏出的声音确有如手在丝绒上划过的快感，愉悦而有厚度。忽又想起钱钟书先生在《论通感》中曾引过“山气花香无着处，今朝来向画中听”的句子，恰恰合了这个展览的状态。对呀，这是一个可以“向画中听”的展览。

文字写于又一中秋前，仅作为幸福在平静间栖居的前奏，尚待慢慢享用。

吴洪亮

2014年9月6日完稿于望京

寻寻觅觅草花踪，千般风味其中。由他岁月去匆匆，色色空空。

止止行行默默，朝朝暮暮依依。无人料得此相逢，才解情浓。

调寄《画堂春》

2012.8

桐溪小蝉的自由诗画

小蝉的画我感觉颇有书卷气。书卷气就是文化内涵比较丰富。过去我看她的画多是比较短的、小的，可以看出她是学习吸收了很多中国画的传统，中国画讲究笔墨，讲究气韵生动，很有特点，这是西洋画办不到的。她继承了我们传统中国画的优点。

季羨林

怀念季老 114×124cm 2009

白日梦 125×126cm 2007

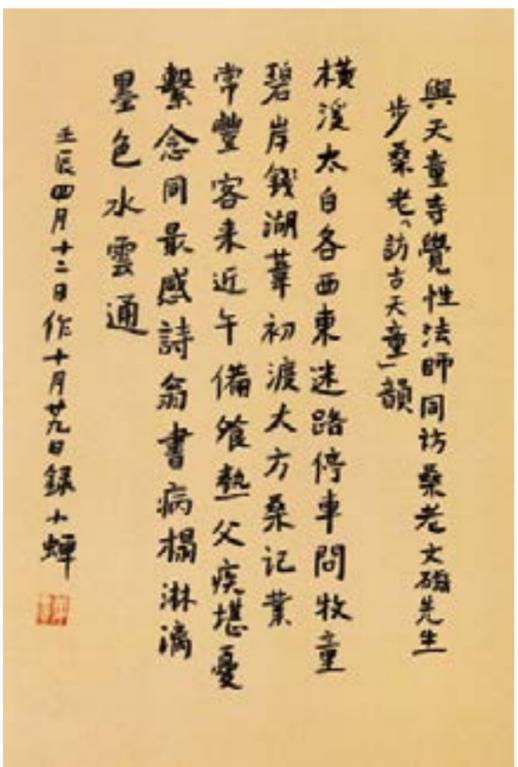
与天童寺觉性法师同访桑老文磁先生
步桑老《访古天童》韵

横溪太白各西东，迷路停车问牧童。
碧岸钱湖苇初渡，大方桑记业常丰。
客来近午备煇热，父疾堪忧系念同。
最感诗翁书病榻，淋漓墨色水云通。

2012.6

附《访古天童》桑文磁

万木森森路向东，丈藜轻上古天童。
小桥流水琴声细，老树枯藤禅意丰。
守院山僧求药去，到门诗客与谁同。
枝头黄鸟知迎送，可惜间关语不通。

棋局 184×145cm 2008

野菊知秋开几许，三生石畔玲珑雨。意
态教人留不住，飘然去，山前山后溪声暮。
积翠深深临梵宇，故关遥见归巢鹭。草
草杯盘同笑语，心记取，人生难得多情处。

调寄《渔家傲》

2011.8

天童感兴

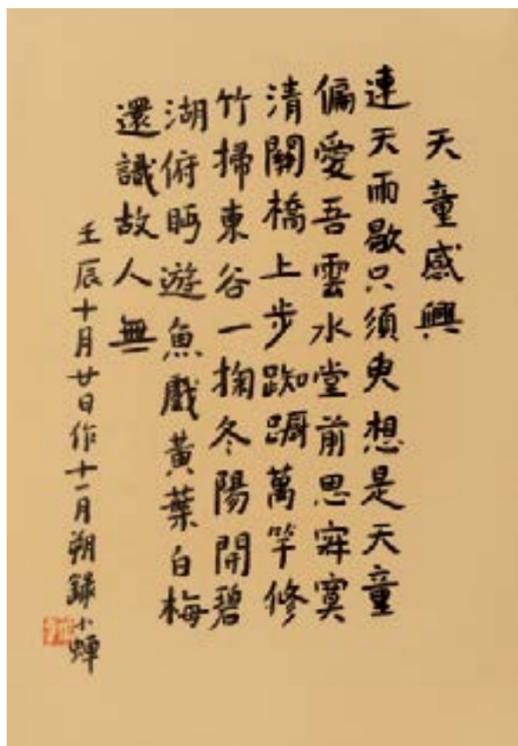
连天雨歇只须臾，想是天童偏爱吾。

云水堂前思寂寞，清关桥上步踟蹰。

万竿修竹扫东谷，一掬冬阳开碧湖。

俯眄游鱼戏黄叶，白梅还识故人无。

2012.12

尽日紫薇风细，眼底碧波深意。
百转可怜生，应是路遥难寄。
初会，初会，明月一壶微醉。

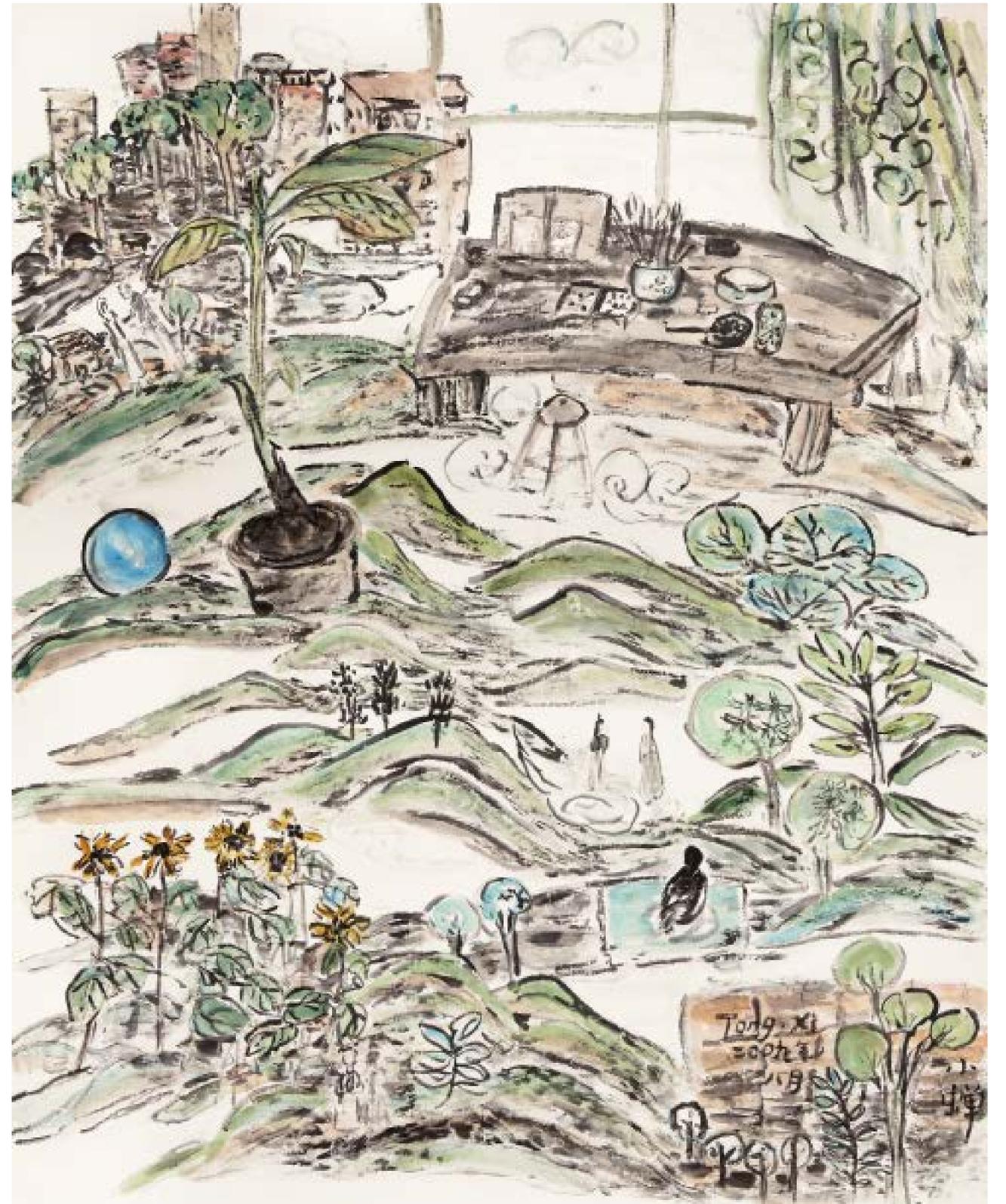
调寄《如梦令》

2012.7

三生花朵 184×145cm 2009

家居 184×145cm 2009

在看似随意涂抹的疏枝蔓叶、或含苞或盛开的花朵中，我们能感受到她作画的心情，愉悦的，闲适的和微微感伤的，其中散漫、闲适的感情为主，这是她的性格使然。

邵大箴

或此或彼 95×177cm 2008

童年山水之一 35.5×37cm 2000

葵花冷落曾行路，细追想、愁千缕。三
伏初怀郎不顾。烟尘满目，楼台独伫，
凭那冤家去。秋来一霎巫山雨，洗
尽愁容月华度。重拾彩笺吟燕语。几多
良夜，缠绵飞絮，怎忍相辜负。

调寄《青玉案》

2013.9

葵花冷落曾行路，细追想、愁千缕。
三伏初怀郎不顾。烟尘满目，楼台
独伫，凭那冤家去。秋来一霎巫山
雨，洗尽愁容月华度。重拾彩笺吟
燕语。几多良夜，缠绵飞絮，怎忍
相辜负。

癸巳中秋前一日秋雨初歇试调寄
青玉案 桐溪小焯

童年山水之二 35.5×37cm 2000

秋阳影里秋风转，料应是、天教眷。美景良辰初见面，
木瓜频赠，诗笺时叹，不觉年华换。愿花长在君
长伴，三笑风光莫嫌晚。取次笙歌传欲遍，一间书屋，
两方青砚，笔底常缱绻。

调寄《青玉案》

2012.10

自在 143×184 cm 2007

回忆 184×145cm 2009

日高蝉翼开香殿，麦浪引、青山眷。石畔三生闻笛转。牧歌停处，茶香忘返，最是离人叹。一朝识得堂前燕，画栋云飞绣帘卷。谁记风流高阁宴。星痕依旧，故园难辨，复述千千遍。

调寄《青玉案》

2012.10

远足 184×145cm 2008

迟迟春日，是别来低诉。重读诗笺意浓处。自家知、阆苑三顾云深，灯前叹，几转光阴才遇。望南湖那畔，冷暖青瓷，时叩君门数声雨。远念为何人，同诵金经，书款款、此心难负。莫忘了、桃源入时歌，任草木无情，绿鲜红怒。

调寄《洞仙歌》

2013.3

遲：春日
是別來低訴
重讀詩箋
意濃處
自家知
闕苑三顧
雲深燈前
歎幾轉
光陰才遇
望南湖那
畔冷暖
青瓷時叩
君門數聲
雨遠念為
何人同誦
金經書款
：此心難
負莫忘了
桃源入時
歌任草木
無情綠鮮
紅怒

癸巳仲春調寄洞仙歌甲午中秋錄之
桐溪小蟬於廣嶺新居

对应的人境 124×88 cm 2007

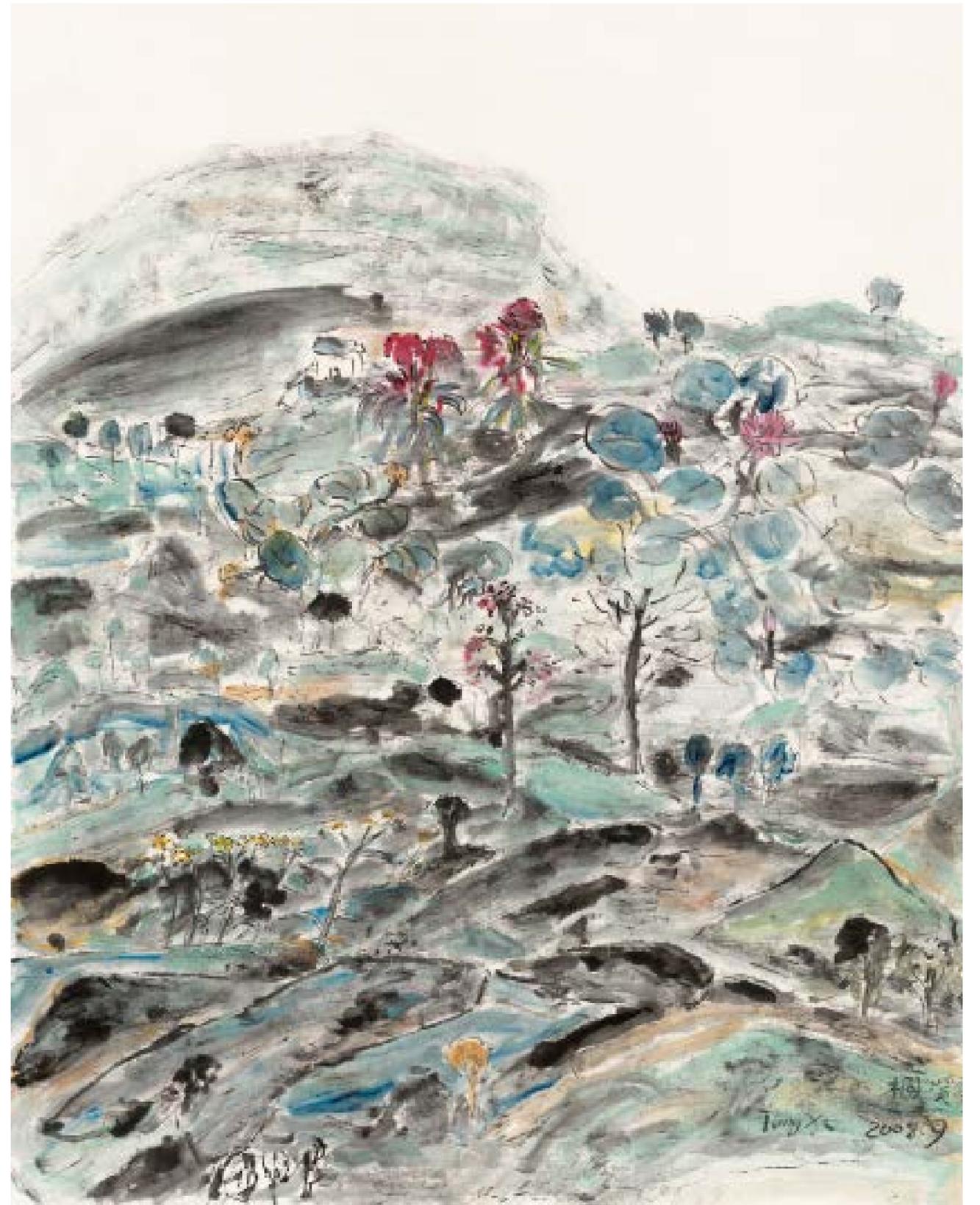
画是画，诗是诗，即便相关，也必是差异中的相关，如我们在小蝉诗画中所看到的。这就是说，诗画姻缘的历史早就证明了其魅力不在互相注释而在相互补充，不在互相转化而在互相生发，不在对观者产生的相同作用而在不同作用。这种相异相成的结合之所以可能，是因为诗画都出自作者的内心世界，也因为它们的悠久结合培养了中国人独特的接受方式和鉴赏习惯。

郎绍君

月夜 182×145cm 2008

存在 145×182cm 2008

感兴

天气近端阳，
葵花重举觞。
朱颜如隔世，
倾慕与年长。

2013.6

感兴

天兼近端阳
葵花重举觞
朱颜如隔世
倾慕与年长

癸巳四月廿日桐溪小焯作

寒透窗纱三白舞。谁料清流，一往情深处。琼玉枝头思
缕缕，花前底事杯频举。且作诗词相付与。自夏来
冬，拟把良宵数。偏是光阴闲里度，许多乐待君家诉。

调寄《蝶恋花》

2012.12

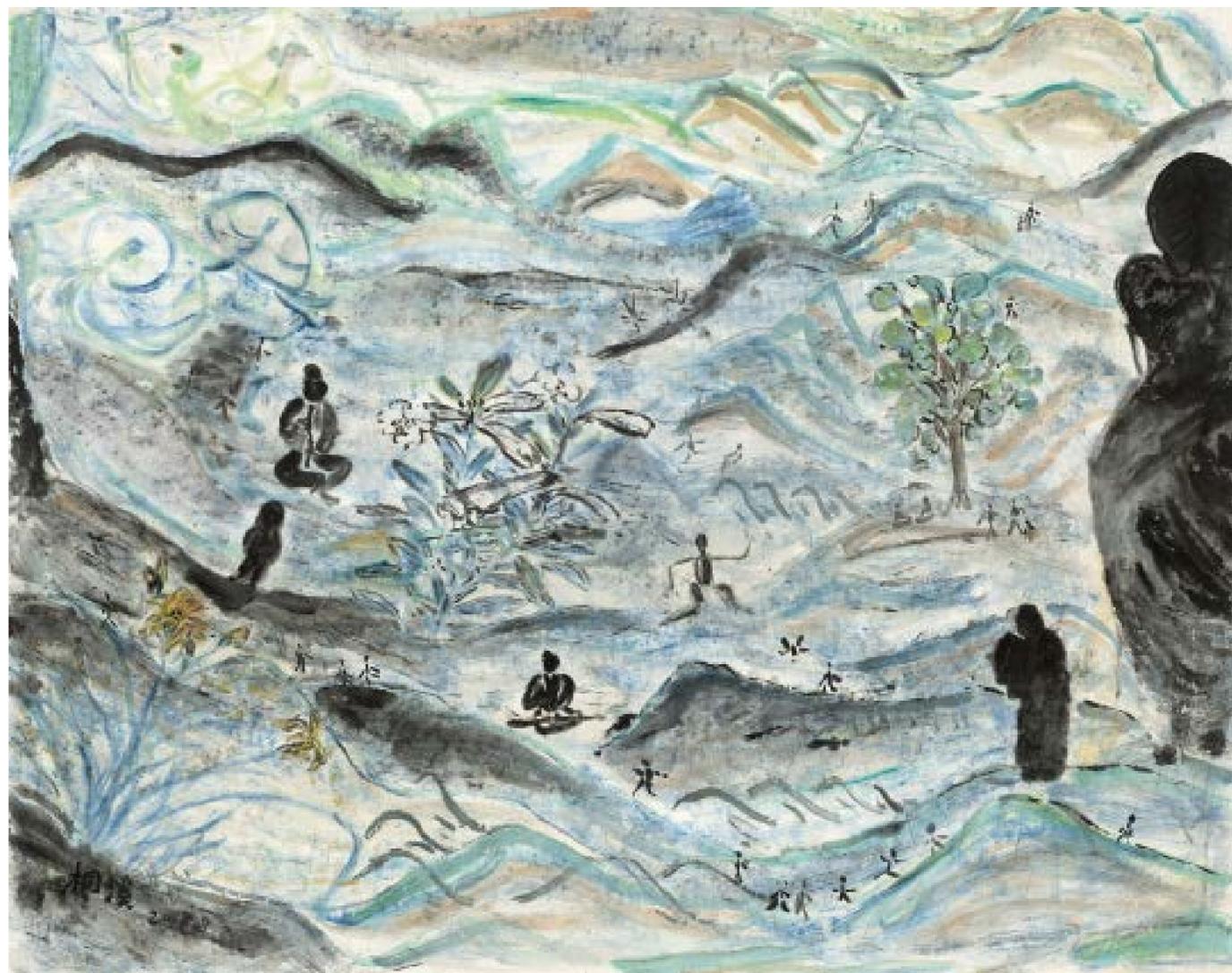

那天 184x145cm 2008

绘画中的诗情绝非是皮相的合成与机械的描绘，即便是作为大诗人大画家的王维，其画中的诗情，其诗中的画意，也还取决于后来苏东坡天才的发现。小蝉近期的水墨世界中最值得我们注意的，正是她情感外化、高于情调的形式和画面独特的诗化。那种女性所特有的细腻与率意、憧憬与迷茫、深沉与妩媚，已成为她绘画的一种风格特——清新与朦胧交织、简洁与深远共存！

朱培尔

一霎春光流碧树，新居四面飘飞絮。雏燕巢中鸣待哺，
谁念汝，无才幸许归家务。楼下不闻楼上语，隔窗
遥见神仙侣。昨夜岭头轻落雨，长相聚，明月正在清溪
处。

调寄《渔家傲》

2014.5

声音里的梦 182×145cm 2008

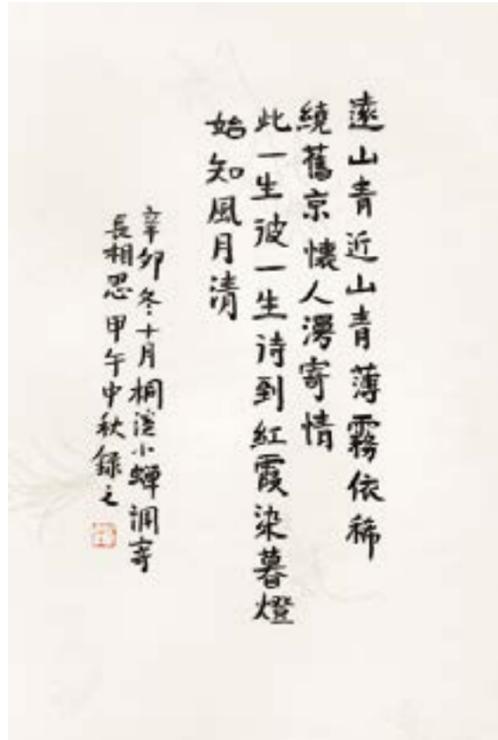

世界 184×145cm 2008

远山青，近山青，薄雾依稀绕旧京。怀人漫寄情。
此一生，彼一生，待到红霞染暮灯，始知风月清。

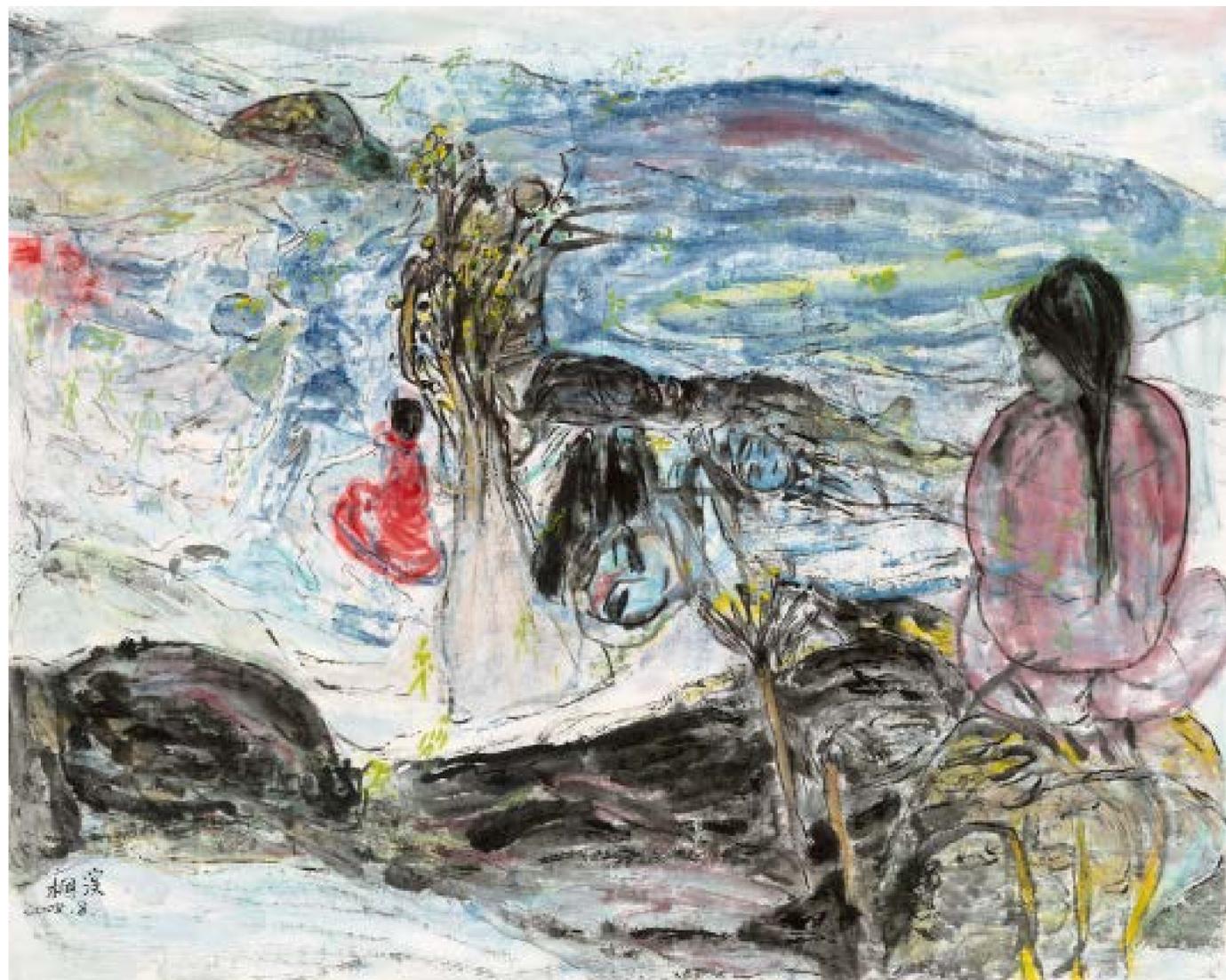
调寄《长相思》

2011.11

随心 145x182cm 2008

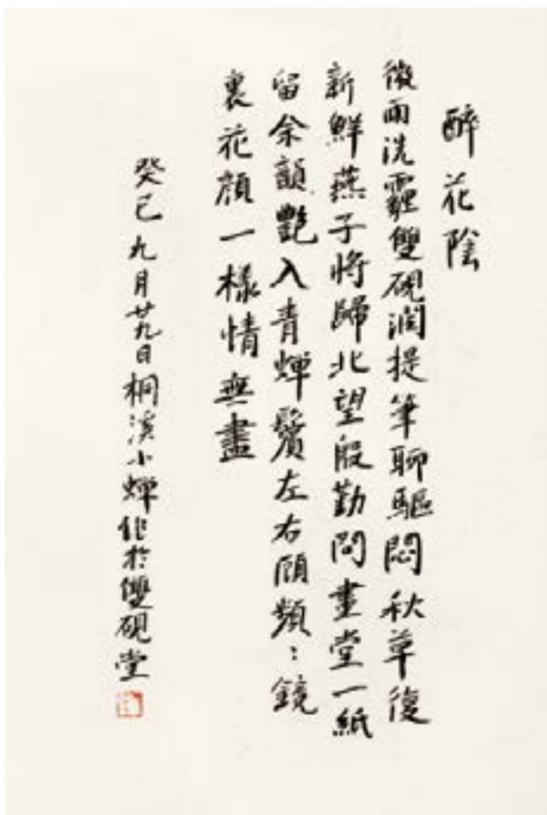

醒 183×145cm 2008

微雨洗霾双砚润，提笔聊驱闷。秋草复新鲜，燕子将归、北望
殷勤问。画堂一纸留余韵，艳入青蝉鬓。左右顾频频，镜
里花颜、一样情无尽。

调寄《醉花阴》

2013.11

醉花陰

微雨洗霾雙硯潤提筆聊驅悶秋草復
新鮮燕子將歸北望殷勤問畫堂一紙
留余韻艷入青蟬鬢左右顧頻頻鏡
裏花顏一樣情無盡

癸巳九月廿九日桐溪小蟬於雙硯堂

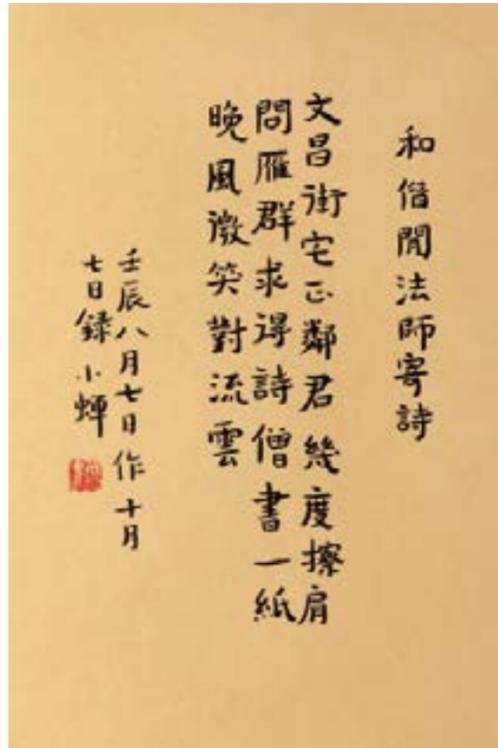

一念 184×145cm 2009

和借閒法師寄詩

文昌街宅正邻君，几度擦肩问雁群。
求得诗僧书一纸，晚风微笑对流云。

2012.9

游园 145×184cm 2009

水云隐迹，寂照返林石。念我春秋多好日，风雨奈何
时急。如花美眷销魂，霓裳伴此良辰。四海幻如一
室，乐游适可存身。

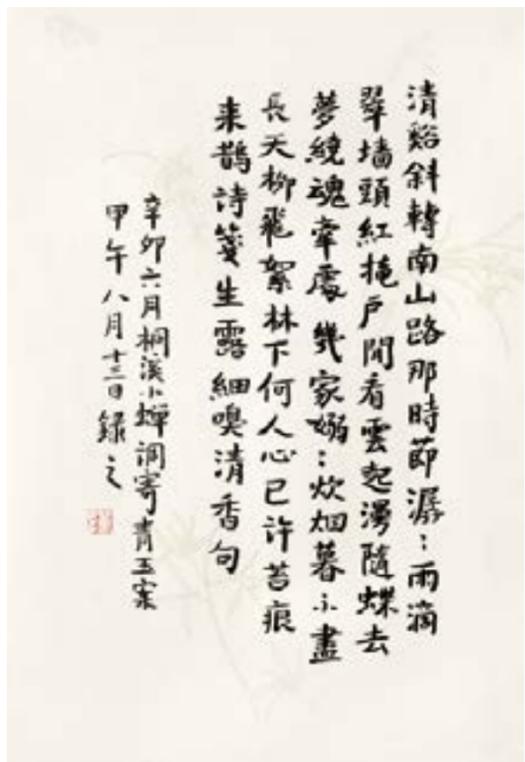
调寄《清平乐》

2011.12

清溪斜转南山路，那时节、潺潺雨。滴翠墙头红掩户。闲看云起，
漫随蝶去，梦绕魂牵处。几家袅袅炊烟暮，不尽长天柳絮。
林下何人心已许，苔痕来鹊，诗笺生露，细嗅清香句。

——调寄《青玉案》

2011.6

戏里戏外 146x180cm 2006

据知，蝉的生长、蜕变过程，和人生一样，充满了风险和挑战。但是，她以快乐示人，以诗意示人，每当春去夏来，「在深深的草丛沉睡，做五月悠游的昆虫」——这，也是小蝉喜欢的惬意人生吧。

王辛

家园 95×177cm 2008

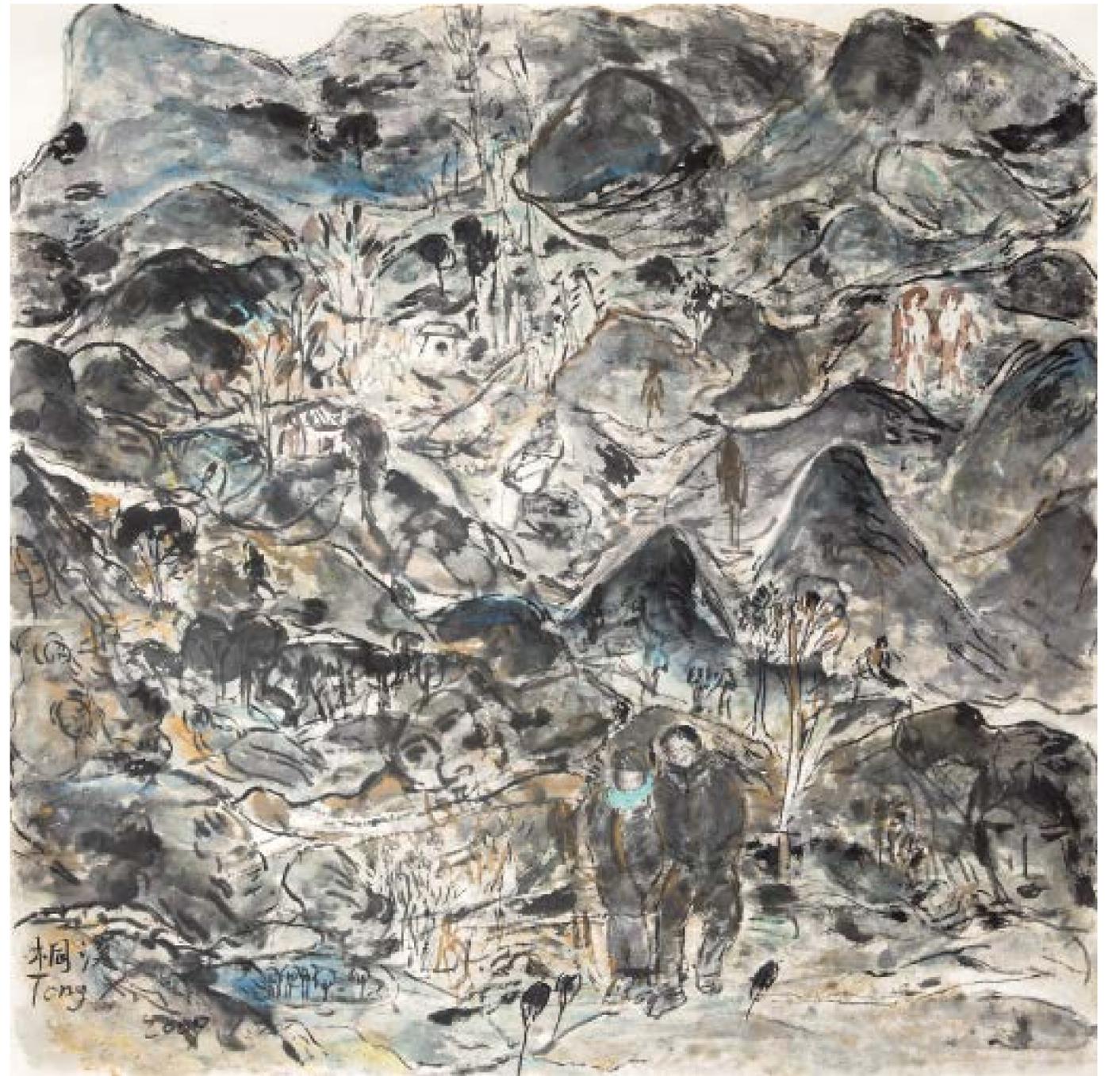

她发挥了画外求画的特点——以诗入画，注意营造自己的精神家园。这样，她的画就与只注意花样翻新、追逐时风，或只注意基本功而不注意创作方法有所不同了。她能够注意用传统的法式、或进一步突破来表达自己的切身感受与精神境界。

薛永年

偶然 146 × 146 cm 2009

桐溪小蝉简历

桐溪小蝉，又名小蝉，当代女性画家、诗人。本名张斌，生于福建省福鼎市管阳镇。从小喜爱诗歌，1999年出版了第一本诗集《快乐的昆虫》。2005年7月毕业于中央美术学院，师从邵大箴教授，获博士学位。现供职于中国艺术研究院美术研究所。

早年曾跟随福州的著名画家朱家陆、李育中先生学习中国画，迷恋中国传统山水和大写意花卉，先后两次在中央美术学院国画系进修过水墨画，师从张立辰、郭怡宗、赵宁安、田黎明先生。在进修期间经常向薛永年先生请教美术史论、和钱绍武先生学习书法。在绘画创作上，曾尝试将当代诗歌和大写意绘画的意象结合。在传统学问上深受周瑞光先生的影响，随之游历闽浙名山、叩访高僧。后醉心佛学，研读禅宗典籍，多年来经常走访国清寺、天童寺，请教佛理。其间结识了桑文磁老先生，桑老的人品和书法墨迹对其有很大的影响。2011至2012年间，应天童寺方丈诚信大和尚之邀为天童寺历代住持写过像赞。在英文学习上长期得到著名翻译家祝友三先生的指教。

早在2001年就在中国美术馆举办个人画展。画作曾先后得到薛永年、郎绍君、邵大箴等先生的肯定和鼓励，也得到过著名学者季羨林的击赏（为小蝉亲笔题写过“雏凤清于老凤声”的墨迹）。2006年和2007年，两度赴挪威奥斯陆大学作中国文化与绘画的演讲，举办个人诗画展。小蝉和文学翻译家、作家萧乾、文洁若、叶廷芳、童道明等前辈保持多年的友谊，受益良多，文洁若和叶廷芳先生都曾属文评介过小蝉的绘画。

桐溪小蝉钟意于弘一法师及其弟子丰子恺先生，目前是国内研究丰子恺的专家之一，出版有论著《丰子恺》、《丰子恺诗画》、《绘画与诗意——丰子恺的艺术》；翻译出版了德籍汉学家何莫邪教授的《丰子恺：一个有菩萨心肠的现实主义者》，后与何莫邪彼此成了学术上的朋友。2011年开始写作古体诗词，乐此不疲，常有心得。

【画展】

- 1993.12 国画《寒夜访友》参加福建省美术展览。
- 1994.10 国画《梅花》参加福建省庆祝建国45周年展览。
- 1996.07 中国美术馆参加中国画七人展。
- 1996.08 参加中国艺术博览会，获新人新作奖。
- 1997.05 参加全国青少年书画艺术大奖赛，获青年组绘画银奖。
- 1997.12 中央电视台画廊举办个展。
- 1998.11 国画《山居》参加“98中国国际美术年——当代中国山水画油画风景展”。
- 1999.05 国画《渴望》参加澳大利亚“第三届中国水墨画大赛”，获第二名。
- 1999.07 国画《勃勃生机》入选“全国第二届中国花鸟画展览”，获优秀奖。
- 1999.09 国画《春华秋实》参加“庆祝建国五十周年暨迎接澳门回归全国诗人、书法家、画家作品展览”，获成就奖。
- 2001.06 中国美术馆举办个展。
- 2007.02 挪威奥斯陆大学举办个展。
- 2007.09 国画《我的花卉》参加庆祝香港回归祖国十周年“世纪伟业——中国绘画艺术特展”。
- 2008.11 观想艺术中心（北京）举办个展。
- 2009.06 北京快雪堂书法博物馆举办个人诗画展。
- 2010.09 北京快雪堂书法博物馆举办个人诗画展。
- 2013.07 北京快雪堂书法博物馆举办个人诗画展。

【著作】

- 论著：《绘画与诗意——丰子恺的艺术》（长江文艺出版社2013年10月版）
- 画集：《桐溪诗画集》（文化艺术出版社2009年6月版）
- 论著：《丰子恺诗画》（文化艺术出版社2007年10月版）
- 译著：《丰子恺：一个有菩萨心肠的现实主义者》（作：挪威，何莫邪）（山东画报出版社2005年5月版）
- 论著：《丰子恺》（“中国画名家大系”之一，河北教育出版社2002年3月版）
- 画集：《小蝉画集》（知识出版社1999年10月版）
- 诗集：《快乐的昆虫》（青海人民出版社1999年7月版）

【部分诗词编年】

- 2011.03 《咏花诗三十八首》
- 2011.04 《天童寺谒广修长老》
《呈诚信大和尚》
- 2011.06 《青玉案·清溪斜转南山路》
- 2011.08 《渔家傲·野菊知秋开几许》
- 2011.11 《长相思·远山青》
- 2011.12 《老少年——敬呈广修上人》
《紫藤——敬呈桑老文磁先生》
《清平乐·水云隐迹》
- 2012.01 《敬悼朱老季海先生》
《忆秦娥·敬悼朱老季海先生》

2012.02 《壬辰正月初七谒宁德金墩新发现之建文帝墓》

2012.04 《二月兰——敬呈银兰老师》
《木槿花——敬呈怀师》

2012.05 《访高明讲寺二首》
《天童小住八首》

2012.06 《与天童寺觉性法师同访桑老文磁先生，步桑老〈访古天童〉韵》
《天童寺历代住持像赞一百八十二首》

2012.07 《如梦令·尽日紫薇风细》
《如梦令·云卷石头梅老》、
《南乡子·云密暑天封》
《国清寺》
《忆天台》
《怀季老羨林先生》

2012.08 《画堂春·寻寻觅觅草花踪》
《浣溪沙·红叶频题淡月痕》
《青玉案·晚来雨打花间路》

2012.09 《和借闲法师寄诗》

2012.10 《青玉案·日高蝉翼开香殿》
《青玉案·秋阳影里秋风转》
《安东行》
《好事近·今日我花开》

2012.11 《寄学古斋主人》
《霁月堂》

2012.12 《蝶恋花·寒透窗纱三白舞》
《壬辰十月十九日与觉性法师再访桑老文磁先生》
《天童感兴》

2013.01 《菩萨蛮·柳城行》

2013.03 《洞仙歌·迟迟春日》

2013.04 《敬悼桑老文磁先生》

2013.06 《感兴》

2013.09 《青玉案·葵花冷落曾行路》

2013.11 《醉花阴·微雨洗霾双砚润》
《蝶恋花·南去流云观静水》

2013.12 《点绛唇·明月东窗》

2014.02 《咏甲午初雪》

2014.03 《天送佳儿》

2014.05 《渔家傲·一霎春光流碧树》

2014.07 《浣溪沙·昼永浓霾白入帘》

【评论】

1997 《以诗悟画，人古出新——看张斌的写意花鸟画》
薛永年

1998 《诗魂画魄两相益——小蝉画集序》 朗绍君

1999 《她属于水墨——读小蝉的画》 邵大箴

2001 《小蝉的艺术——自然与心灵》 潘丹
《挥毫自逸——小蝉的水墨世界》 朱培尔
《诗文书画伯仲间——看小蝉的近作》
朗绍君

2007 《解读年轻画家小蝉》 文洁若

2009 《桐溪诗画集序》 邵大箴
《花草的回忆》 朗绍君
《从小蝉到小禅：复归与升华》 叶廷芳
《我读小蝉》 王辛
《东方，带着她所创造的感性手段来临》
石计生

2013 《“芳尘默照，快雪时晴”桐溪小蝉画集序》
邵大箴

红叶频题淡月痕，鹊桥为引叩蓬门。痴痴行动映晨昏。
教我如何心不动，问君底事语如春。相逢应许醉金樽。
调寄《浣溪沙》

2012.8

今日我花开

桐溪小蝉的自由诗画

策展人：吴洪亮

策展助理：王一婷

设计：张弘

主办：北京 798 文化创意产业投资股份有限公司

今日家花開