

宋 柏松

山水集

中国美术学院出版社

宋柏松山水集

鍾溪仁作題

责任编辑 毛 羽
装帧设计 白 公 飞 龙
图版摄影 徐 彬
图版制作 楼 旭 晓 亮
责任校对 星 星
责任出版 姚银水
扉页题字 杨仁恺

图书在版编目（CIP）数据

宋柏松山水集 / 宋柏松绘. — 杭州：中国美术学院出版社，2007.3

ISBN 978-7-81083-579-4

I. 宋… II. 宋… III. 山水画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第030804号

宋柏松山水集

作 者 宋柏松

出版发行 中国美术学院出版社
地 址 中国·杭州南山路 218 号 邮政编码 310002
经 销 全国新华书店
设计制作 杭州海得宝图文制作有限公司
印 刷 浙江新华彩色印刷有限公司
版 次 2007 年 3 月第 1 版
2007 年 3 月第 1 次印刷
开 本 787mm × 1092mm 1/8
印 张 19.5
印 数 0001—1000 册
字 数 20 千字
图 数 137 幅
ISBN978-7-81083-579-4
定 价 398.00 元

宋柏松，1953 年生于浙江绍兴。擅长山水，亦工花鸟、书法，曾得中国美术学院教授朱恒、陆俨少、陆抑非、楼浩之等名家亲授。现为杭州江南书画院院长，国家高级美术师，中国美术家协会会员，中国美术学院成人教育学院客座教授。

二十世纪八十年代以来，作品曾多次参加国内外重大展事，连续四次获国际水墨画展大奖，九次入选文化部、中国美术家协会主办的全国性展事，亦有获奖。传略被收入《世界名人录》、《中国当代美术家人名录》、《中国美术家名典》等二十余部辞书。先后由浙江人民美术出版社出版《宋柏松画集》，西泠印社出版社出版江南国画名家系列《宋柏松——动物小品集》。并著有《怎样画猫·猴》、《浅谈艺术的审美观和民族性》等多部专著和论文。巨幅山水《山壑雄魂》被北京天安门城楼收藏，曾布置于城楼中大堂正壁；《大山深处》、《日出东方》、《水乡情韵》等大幅作品中被中南海，毛主席纪念堂，全国人大办公厅，联合国，世界银行等国内外众多机构注册收藏。

序一

卓鹤君

宋君柏松，出画集，予以文示贺，酝酿数日，仍无引笔之句。今日晨起，窗外秋风瑟瑟，细雨潇潇。于是，品茗窗下，观雨听风，景触思绪，感悟良多。江南自古多雨天，土润物华，赋予艺术家之灵感，孕育了江南地域文化艺术那“水”一般滋润的特色精华。玄幽而华丽的大地，无限生机，横溢着一种理想主义的精神境界。就是这多雨的天，水灵，味浓。以无限的魅力净化于平淡，天趣，幽玄，清雅，朴拙与壮丽。甘醇的清淡之韵，如丝竹之声，似杳杳之音……老子曰：“味无味。”“纯素之道，唯神是守。”明人胡应麟《诗薮》“诗最可贵者清，然有格清，有调清，有思清，有才清。……”若格不清则凡，调不清则冗，思不清则俗。清人黄子云《野鸿诗的》“理明句顺。剑神藏，是谓乎淡。”这是我对柏松山水画的第一感受，如雨天品茶，养神。

吾与柏松多年之交，平淡如水。感触到柏松的为人，心以“清”以“淡”为本。益于自身的修养，也不乏艺术家内心才情之热烈。这是艺术家心境中纯真的精神魅力。这种魅力，正表述在自己的作品中。如甘露，如雨水，洗刷心灵，淡化人生，优化灵感。这是我从“水”中体味柏松的画，同时体味着“水”所带来的无限魅力。

魅力，是吸引人的力量。它是艺术家启发人们激起情感的一种抽象原动力，它不局限于简单意义上的绘画技巧的革新，以及笔墨意义上的造型能力的展示。它是一种精神上的赋予，引领画家们的思维与视觉，给予人们在审美意识上的一种共鸣和精神上的兴奋。柏松在这方面的努力，在画中表述得极其真诚，他努力使自己创造的艺术语言，尽情地在表达中享受一山一水，一草一木的大自然情怀。文艺之道功在修心养性，澄明心情，达到一个体静心闲的悟觉境地，感情心灵与大地的契合，表达感受天地之灵气，顺于自然，顺于人性的“天人合一”的境界中，努力于魅力的长存。这就是柏松内在的心境，一种精神的追求方向。近日看柏松的画，我悟到了他的努力，而且是表现得如此之真切与自信。

中国画艺术是以技法为手段，所以把握好艺术创作上的表现方法就成了艺术家的必备条件，驾驭好笔墨语言就成了画家表达心境的极为重要的手段，这种驾驭能力就是画家的生命力。柏松不断对自己的笔墨造型能力进行磨砺求索，为提高作品的营造能力与表达内在的博大气息中坚持不懈的努力，以达笔墨淋漓浑重，严谨的意象经营与细致入微的形象刻画，表达大地的呼吸生气与一种诗意的气息。着眼生活，体悟外师造化的精神实质，表述自我感情，以求表述自我情感，带给我们是深邃的内涵，对大自然认识的一种新的启迪。他在表达大自然的柔和，情趣与意趣中同时表现大山大水的宏伟与胸襟。一种刚柔的质感，意韵生动，笔墨间的相辅相成，使笔达刚，墨达柔，表达自己的心态与意念。赞美着华夏大地。

柏松的画，创作语言的进步，是近年来的一大收获，其不断提升笔墨语言的表述力和视觉影响力，凸现出一种畅神的理想境界，应该说这是他努力的结果。就此，不难看出他是一个苦行僧，刻苦求索，步步进退，磨练自己的笔墨技法，在传承上不断推敲，不断琢磨，在意境表达上赋予更多的色彩和情感。顾汉昌先生在对他的画评中讲到“他大胆采用树石同勾，”云

水同源’的笔法。将皴法和取向造型合二为一，使画面达到一种深邃苍茫，大气古旷的艺术效果。”李华树先生则评其山水谓：“林麓互错，暗石藏山，岩谷掩秀，随水构桥，依势筑舍，境深隐树里，尺承转合，自然天成。彼画面树石不分家，亦树亦石，亦云亦水……”这是柏松在技法表现上的一大突破，同仁有感，甚难。树石溶为一体，并能下笔如神，并非易事。明代杨慎《画品》云“挥纤毫之笔。则万类由心。展方寸之能。面千里在掌。有象由之以立。无形固之以生。妙将入神。圣能通圣。宣止开橱则失。挂壁则飞而已克哉。”明代，沈颢《画麈》云“笔与墨最难相遭。皴之清浊在笔。而势之隐现在墨。”柏松深谙先贤们种种妙论，在创作实践中不断尝试，并有所获。

他营造了自然丘壑与林木混为一体共呼吸的意境，这说明了画家体悟大自然，与大自然戚戚相生，妙得天地之真气。清人唐岱《绘事发微》云“自天地一阖一辟，而万物之成形成象，无不由气之摩荡自然而成，画之作也亦然。古人作画，以笔之动而为阳，以墨之静而为阴。以笔取气为阳，以墨生彩为阴，体阴现阳以用笔墨。故每一画成，大而丘壑位置，小而树石沙水，无一笔不精当，无一点不生动，是其功力纯熟，以笔墨之自然合乎于天地之自然。”我想柏松正是如此，努力寻找自己的研究方位，值得赞许。柏松，他爱大山，又爱清泉，他爱大气浩然，又爱情趣盎然，他是一位性情中人，他寄寓在艺术的天堂，为山水传神。

再细读柏松的画，越看越走进他的诗情画意之中。唐代王维《山水论》“春景则雾锁烟笼，长烟引素，水如蓝染，山色渐青。夏景则古木蔽天，绿水无波，穿云瀑布，近水幽亭。秋景则天如水色，簇簇幽林，雁荡秋水，芦岛沙汀。冬日则借地为雪，樵者负薪，渔舟倚岸，水浅沙平。凡画山水须按四时。”柏松的山水画中，无不表述着四季带给人们的美景与之遐想，诚如宋代郭熙《林泉高致》所云：“春山艳冶而如笑。夏山苍翠而如滴。秋山明净而如妆。冬山惨淡而如睡。”柏松笔下的四季清华，给我们一个为此而赞美的感叹，一种畅神的情怀和醉意。柏松是一位淡泊人生的画家，常常以“人品”“画品”的修养要求自己。“品”是中国文化人的精神标准。宋人赵孟藻《论画品》曰“画谓之无声诗，乃贤哲寄兴，有神品，有能品。神者才能清高，挥毫自逸，生而知之者也。能者源流传授，下笔有法，学而知之者也。”谢赫在《古画品录》中编“六法”，把“气韵”列第一法；荆浩在《笔法记》中提出“一曰气，二曰韵”、“气韵”、“气韵生动”为第一品评标准。可谓“真者，气韵俱盛”。又如宋代郭若虚云“人品既已高矣，气韵不得不高；气韵既已高矣，生动不得不至，所谓神之又神，而能精焉。凡画必周气韵，方号世珍。”清代，张庚《浦山论画》云“盖品格之高下，不在乎迹，在乎意。”柏松一直来极注重山水画之品位，静心于山水画本身的探索之中，在创作的神秘中得到自信，其努力追求的品位可谓高古。古人在品位评定上既品艺又品人，所谓画如其人也，就是：人品第一，其画在后。只有人品高，才能画品高。柏松将自己的聪明才智和精力，全部溶入在画的品格上，不断提升。他诚实做人，踏实做事，兢兢业业，在绘画中求索。故天道酬勤，他得到了天酬。这天酬就是他在艺术上的不断突破。

艺术家表达自己的理念是有阶段性的。艺术的追求到了一个阶段，所要表达的理念又会继续演进。当到达一个新的境界，艺术目的也就会不同了，随之而来的是手段变得单纯，甚至会超越常人的灵性，会从纯理性发展到纯感性，并会走向极端。艺术的表述走向自由王国，到那时，其所表达的艺术作品将会更精彩，柏松通过自己的努力与实力成为当代出色的中青年画家，前景灿烂。往往不于言表者，其内心却心潮澎湃，他会在自己的佳作中，坦荡其胸怀，横溢其才华，表述其心境。我期待再看到他新的力作，不断有所感动，有所启示，有所兴奋。

2005年11月于杭州

序二

顾汉昌

数年前，有一次我与宋柏松探讨艺事，他说的一段话至今令我印象深刻。他说：“画家贵在勇于自我挑战，不断自我超越。这个自我超越就象蛇的蜕壳，蜕一次壳，长大一圈，成熟一步。画家是在‘蜕壳’中成熟起来的。”

宋柏松自己的艺术道路就是这样走过来的。

1992年，浙江人民美术出版社出版了他的第一本绘画作品集《宋柏松画集》，书中的作品当时广获好评。尤其画册中那些清丽淡雅的山水作品，将江南山水莺啼鸟啭、花绽露滴的诗情画意和逸韵幽姿表现得淋漓尽致，令人叹服。一晃10多年过去了，是次出版山水专集，展现在我们面前的山水作品，却已是一种全新的面貌：笔致丰润苍厚，画面雄浑朴茂，大气贯流，又豪放中寓秀逸，雄伟中见空灵。尤其是他的丈二巨作，远观烟岚苍茫，大气磅礴。近视则笔墨精致，清丽秀润，既有一种地老天荒的沧桑感，又有一种撼人心魄的蓬勃感。一幅幅大山大水承载了中华民族博大恢宏的气概和精神。

宋柏松的山水作品在10多年间由表现阴柔美为主转变到以阳刚美为主旋律，应该说是一次艰辛又可喜的“蜕壳”过程。在蜕变中他的艺术水平上升到了一个全新的高度。

画家的“蜕壳”其实是艺途探索的必然结果，它可以体现在创作过程中的各个方面。为了画出大山大水的峥嵘气魄，宋柏松多年来一直孜孜不倦地尝试、完善一种相应的笔墨语言。他继承不泥古，创新不失度，在将自己的心智与传统精华融汇的事例过程中，逐步创造出了一种具有个人特色的笔墨语言，以此来谱写时代的“文章”。笔者多次观其临场作画，他画山画水，用笔不分，果断沉着，点染皴擦中，树石同勾互皴，皴法和造型合二为一，画面上呈现出的是树石不分家，亦树亦石、亦云亦水的艺术效果。他惯以留白处的厚度，达到白而不空的感觉。待收作搁笔时，虽然通幅画面基调是浓墨繁笔，浑厚凝重，但那依势穿插于山脉之中的云水飞动的光影效果，顿使画面虚实相生，气韵感人，意境空灵，雍容大气。对墨色的处理，他亦有独家之长。他的大幅山水，一般都用宿墨画成。宿墨技法古来有之，宋君则借古而出新。他临池前先将陈墨发泡过夜，如此墨色黑而不火，落纸苍茫滋润。作背阳景物时，画家先施于淡墨，复加宿墨，破水后，再施焦墨。此法决不是简单的墨色堆砌，而是在对画中的点、线布墨时有意识地半点地层层叠加，由此使所画山石树木产生出墩实的厚度和丰富的层次感。使画面在黑团团之中产生点点余光，这些余光散布在山石草木之间，起到了画面空灵通气，意境深邃生动的效果。这不是偶然所得或盲目试之，而是长斯研究实践后的厚积薄发。有位资深藏家曾对宋柏松的山水画作如是评说“宋先生的笔墨语言十分丰富、新颖、有独特之处，作品具有很高的技术含量，一般人很难摹造。”行家所识，可谓言之中的。

艺术源于生活。一个画家作品的品位和面貌，除了笔墨等必不可少的传统功夫外，一切的创新、发现，还须有赖于生活的积累。宋柏松笔下小桥流水的阴柔美到大山大水的阳刚美的转变，还有一个重要因素，就是有赖于他对神州大地大好河山的视野不断拓展和感悟深化。

年轻时，宋柏松曾被分配在浙江生产建设兵团，先后在浙北山区和吴兴水乡生活了整整8年。那是十分艰苦的8年。但对于有志于造型艺术的他来说，却是获益匪浅。他一直认为这段经历是上天对他特有的厚爱和恩赐。正是那段岁月，让他悟得了江南水乡的真谛，那些浸透着诗情画意的小桥流水、村野房舍的晨姿暮容、四季风情和在各种自然条件下只可意会难以言传的情态，他谙熟心头，了然于胸。由此创作出了不少描绘江南水乡的好作品。如果说年轻时的这段经历是因了在特殊年代里身不由己而意外得福，那么回城以后，他则是完全自觉地展开双臂去拥抱生活。每年他总是要安排出一定时间，走南闯北，到名山大川中写生采风。他明白，江南秀山丽水的柔美风光，固然有它的欣赏价值。但作为一个伟大民族的山水艺术，仅此而已是不够的。一个有民族自豪感和社会责任感的山水画家，他的关注目光应该更多地投放到真正能体现出我们民族精神的大山大水上去。明人李曰华云：“凡状物者，得其形不若得其势，得其势不若得其韵，得其韵不若得其性。”每当宋柏松面对一个新的境地，从不浮光掠影，仅满足于对山川状貌的观赏，而总是敏悟善思，把握住不同地域、不同自然条件下山川雄壑的各种风情韵致，性格脾气。他构图造型，完全是丘壑在胸，境由心生，随机随缘，任情挥洒。笔下虽然没有特定的创作对象，但南山或北壑的气韵特性却被表现得淋漓尽致。他用清新厚重的传统笔墨，描绘了不少春夏秋冬、风雨雾雪、日月晨暮等各种自然条件下的雄壑大川，有几幅给我留下了十分深刻的印象。《山雨欲来》是他描绘山中雨前特有景象的一幅代表作，与他惯常的构图手法一样，此图上不空天，下不留地，数棵挺拔的大树被安排在近景位置上，遮天蔽日，充满生机。大地因山雨欲来而天昏地暗，故树石皆黑而厚，占据了画面的绝大部分位置，使整幅画的格调显得苍茫凝重，庄严肃穆。而这幅画真正的神妙之处，在于画家将侧面上方处理成了一块云薄透亮的反光。光线由此直泻而下，给处于中景位置上的山岩屋宇以及树梢枝叶于空灵的幽光。黑与白的反差，呈现出咫尺千里、气势不凡的景象，给人以强烈的视觉冲击。这种东边日出西边雨的夏日山中的特有景象，非身历其境并细致观察过是断然不可能有此神思妙构的。中国美术学院博导吴山明教授过目后说：“此画给人一个惊喜。”而作者本人则说，是生活积累给了自己创作灵感。《莽壑天铸》、《秋岚氤氲》等巨制，描绘的是高山雄壑、大川横流的壮阔景象。画面远近呼应，纵横交织，静中有动，质实和虚灵相融会，尤其通过巧妙处理云水来营造气氛，锤炼气势，更加充分展现了大自然的无穷伟力和无限生机。画家热爱生活，贴近生活，生活则使画家创新的灵感之泉源源不断，笔底长流，由此产生的作品，就必然会撞击读者心扉，使人在审美的愉悦中受到震撼与共鸣。

刚过知天命之年的宋君正当盛年，正处于神凝气足，精力充沛的艺术生命的黄金时期。对他而言，作画已不是为了生活，而生活，乃至生命，则完全是为了艺术。他将自己的睿智和精力全部融入了中国画的创作与理论研究探索中。天道酬勤，他得到的回报，我想就是在艺术的创作上不断地“蜕壳”，不断升华。

图 版 目 录

1. 莽壑天铸	36. 艳阳初照
2. 初雪	37. 秋水清溪
3. 秋岚氤氲	38. 山村秋早
4. 云深不知处	39. 红叶秋光
5. 山雨欲来	40. 独钓
6. 大壑秋霭	41. 听泉观云
7. 冬来山透白似玉	42. 晨之曦
8. 老区风云	43. 暮之霭
9. 寒壑霜林	44. 耕读人家
10. 秋壑幽泉	45. 月光似霜
11. 山堡古道	46. 雨霁黄泥沟
12. 秋岚	47. 晨露湿草木
13. 梦中丘壑	48. 月静深松里
14. 西山梦笔	49. 山村雨霁
15. 云泉含诗	50. 春妃
16. 流泉似琴	51. 夏青
17. 秋山天染	52. 秋红
18. 大壑风云	53. 冬白
19. 秋山初阳	54. 日出东方
20. 秋壑行云	55. 明月冷泉
21. 春融	56. 晨岚氤氲
22. 寒林雪霁	57. 暮霭迷山
23. 秋壑云霭	58. 空濛山色
24. 初春	59. 淡烟朦胧
25. 秋云清泉梦中山	60. 丘壑归真
26. 春山	61. 归自然
27. 夏山	62. 秋壑风云
28. 秋山	63. 山雨
29. 冬山	64. 古运河之晨
30. 山风斜来	65. 茫茫秋山
31. 雨后山润	66. 山雨即倾
32. 雾锁山壑	67. 晨曦
33. 瑞雪寒壑	68. 初阳
34. 一路泉声入幽处	69. 秋霜
35. 溪水流过山屋前	

70. 大山深处
71. 流云入泉
72. 雨后山色
73. 秋风如染
74. 正月观雪
75. 二月听泉
76. 三月进山
77. 四月雾山
78. 五月赏山
79. 六月亲水
80. 七月入壑
81. 八月好风
82. 九月染枝
83. 十月看树
84. 十一月润山
85. 十二月封山
86. 林深茶香
87. 云生水起
88. 曲径通幽
89. 晚林暮云
90. 乌云起后山
91. 寒山藏冷屋
92(上) 曾居溪水边
92(下) 闲云书屋
93(上) 远滩近水
93(下) 三尺之寒
94(上) 雁落平沙
94(下) 寒江清远
95(上) 笋乡暮春
95(下) 暮云锁道
96. 云居独幽处
97. 四明印象
98. 山里人家
99. 秋壑听泉
100. 雪山留魂

101. 老区新姿
102. 书声起草屋
103. 觅诗香雪海
104. 游梦入东篱
105. 秋山红树
106. 古道寻梦
107. 云山似梦
108. 夕阳秋水莲影
109. 寒壑冬雪
110. 春意暖山
111. 夏山风雨
112. 秋云碧泉
113. 冬山寒壑
114. 春山含笑 (四屏之一)
115. 夏山欲滴 (四屏之二)
116. 秋山似染 (四屏之三)
117. 冬山如玉 (四屏之四)
118. 春雾 (十二屏之一)
119. 夏岚 (十二屏之二)
120. 秋霭 (十二屏之三)
121. 冬云 (十二屏之四)
122. 风雨袭山 (十二屏之五)
123. 暮云幽泉 (十二屏之六)
124. 幽堡晨雾 (十二屏之七)
125. 快雪寒林 (十二屏之八)
126. 艳阳流霞 (十二屏之九)
127. 夜水透月 (十二屏之十)
128. 晨雾似梦 (十二屏之十一)
129. 暮云炊烟 (十二屏之十二)
130. 书画用印
132. 大壑惊魂 (拉页)
133(上) 夏山清隐 (拉页)
133(下) 秋山游云 (拉页)

莽壑天铸 222cm × 145cm

2002 年

初雪 189cm × 97cm

1997 年

秋岚氤氲 220cm × 145cm

2003 年

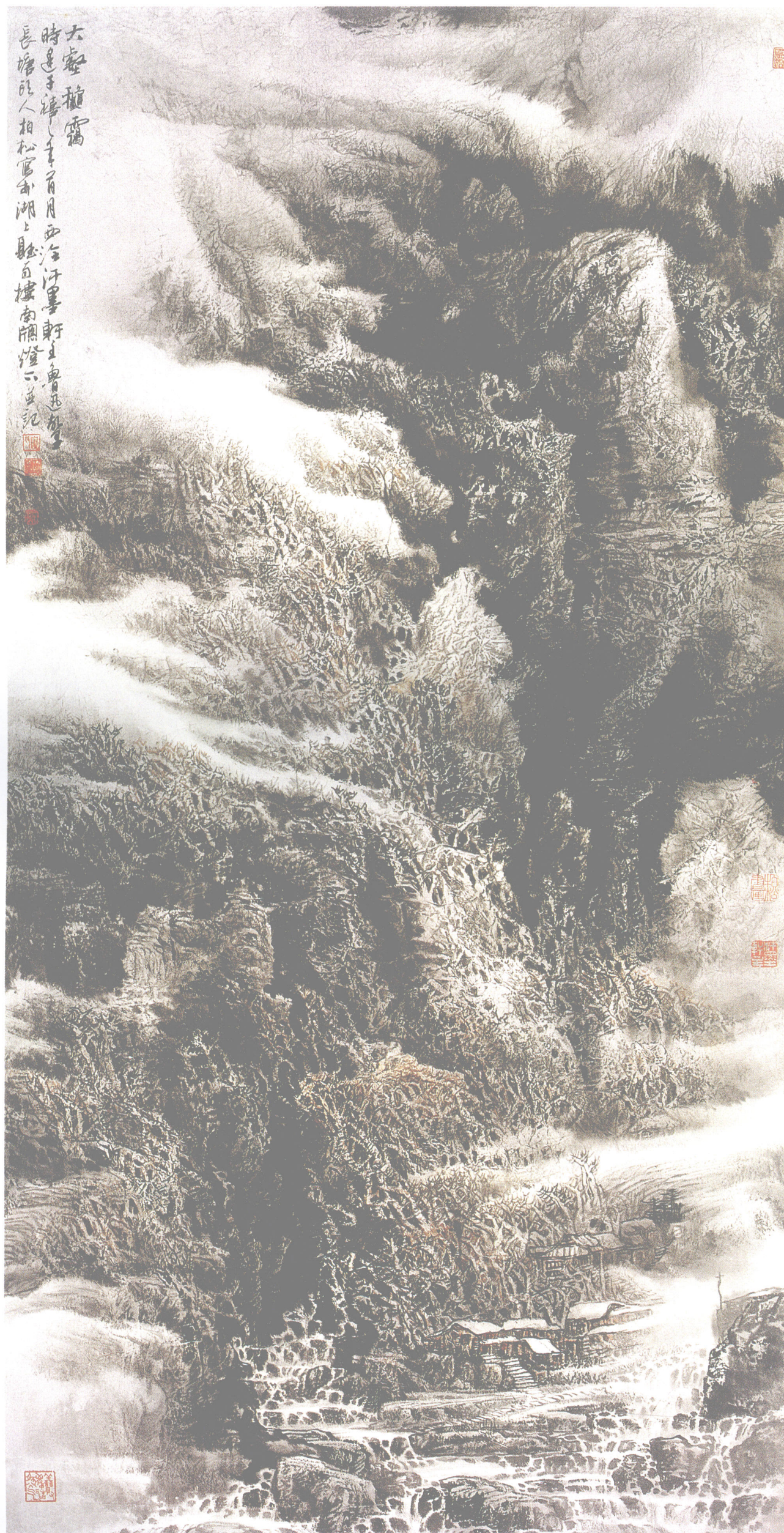
云深不知处 125cm × 68cm

2000 年

山雨欲来 186cm × 145cm

2004 年

大壑秋霭 136cm × 68cm

1999 年

冬来山透白似玉 192cm × 97cm

2006 年