

森火元

作品集

COLLECTION OF SANG HUO YAO WORKS

江春

真

樂

96

五

卷之四

本朝金無
三三七有法
世世而興一也
漢書卷之四
小長又以此

吳人范明

孤蘭生幽
莫共蓮花
似春華
好月成霜
瘧疾保
歌芳室
青象山
鍾子

桑火尧作品集

桑火尧 桑火尧 桑火尧

国画 · 书法 · 文论

江苏工业学院图书馆
藏书章

扉页题词 陆俨少
沙孟海
陆抑非

责任编辑 祝平凡
责任校对 江 山
责任出版 葛炜光
设计制作 乾嘉文化·夏冰图文设计工作室

图书在版编目(CIP)数据

桑火尧作品集/桑火尧绘. —杭州:中国美术学院出版社, 2004.9

ISBN 7-81083-262-X

I. 桑... II. 桑... III. ①汉字—书法—作品集—中国—现代②中国画—作品集—中国—现代

IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第084708号

桑火尧作品集

桑火尧 绘著

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
制 版 深圳利丰雅高电分制版有限公司
印 刷 利丰雅高印刷(深圳)有限公司
版 次 2004年9月第1版
2004年9月第1次印刷
开 本 787mm×1092mm 1/8
印 张 13
印 数 1000册
字 数 15千字
图 数 100幅
ISBN 7-81083-262-X/J·248
定 价 300.00元

Brief introduction: Secretary general, first-class artist of Zhejiang Traditional Chinese Painting Art Research Institute; specially-inviting professor

中国国家博物馆画院艺委会委员、一级美术师；中国美术学院特聘教授；中国书法家协会会员；浙江省书法家协会理事。 浙江·中国

China National Institute of Fine Arts; member of China Calligraphists' Association and director of Zhejiang Provincial Calligraphists' Association.

芸術研究院秘書長、一級美術師；中国美術学院に特別に招かれた教授；中国書法家協会のメンバー；浙江省書法家協会理事。

序

中国是文物之邦。国人对于文化及文人学士的推崇，渊源久长。绘画亦然。中国的文人画，自从宋代的崛起，经过元、明、清的发展，已经成为国人在书画艺术审美方面的主要标向。

中国文人画崇尚意境，重神轻形，超越形式，强调诗文书画的汇通。它与世俗性、功利性的画工画和谨细化、富贵化、程式化的画院画，不可同日而语。文人画一方面张扬了士人的独立意识，保存了士人的自由心灵和高洁情性，另一方面强调一种摆脱客观、唯任主观的自由追求和对传统的合理扬弃，使其艺术作品在审美上更具独特性和多样性，而为世人所重。

现今画坛，绘画的人儿可谓万军千马，而标榜是文人画的又不可胜数。但明眼人心里有杆秤，真正够得上文人画标准的画家其实也不太多。

近几年来，知名画家桑火尧的书画艺术作品已为世人所珍，今年其又被权威部门评选入“浙江百家”，在书画界及收藏界更引人瞩目。对于桑火尧先生的艺术评判，见仁见智。我是把桑火尧放在文人画家这一标尺上来看的，并且觉得是十分合适的。

桑火尧先生是位学者。早在上个世纪八十年代，他的书画学术论文在全国重要专业学术刊物上频频发表。在当时书画刚刚复苏之时，他已经由实践上升为理论，现在的不少书画家都读过他的文论。记得在1993年冬，当他在获得第四届全国书法学术研讨会学术一等奖的时候，不少同仁还以为他是位艺坛宿望，其实那时他才三十岁上下，足见他当时的学识修养就已为同人所刮目，也为其践行文人画事业奠定基础。后来其受聘于中国美术学院教授书画，我有时从北京去浙江参加一些书画学术活动时，顺便也旁听过他的讲课，其专业研究水平确实令人称许。

桑先生毕业于中国美术学院。在美院四年，他不仅锤炼技巧，更多的是思考比较中国书画艺术的高下、成败的缘由，并寻找创作的切入点。他深谙，在浩渺的中国画艺术长河中，苏轼、青藤、八大、石涛等文人画能一枝独秀，流传不息，乃是因为文人画最能诠释中国传统的儒、释、道的哲学宗教意境和人文精神。可以说，中国文人画的抒情性和不可复制性，最能体现艺术的本体。

逸品是中国文人画的终极追求。宋以降，黄休复《益州名画录》的逸、神、妙、能的品画次序，一直是画坛主流的品评标准。黄休复的逸品强调“拙规矩于方圆，鄙精研于彩绘……得之自然，莫可楷模，出于意表。”黄休复的这个逸品理念，是品

评文人画的第一杆标尺。中国历来的文人士夫，一直是把绘画作为非生存的抒发性情的手段，这种不念人间烟火的精神情怀，故能造就逸品之作。

桑火尧先生的作品，个人风格成熟，在画坛上已经独树一帜。他的作品，首先给人以一种静逸之美。这个逸，不是云林疏旷的逸，不是八大冷幽的逸，也不是青藤狂狷的逸，而是一种清旷静穆的逸，故我名之为“静逸”。桑火尧的作品，构图简旷，色墨淡然，笔法含蓄，观之非常静和，但感染力、视觉冲击力却很强烈，其画风过目便难以忘怀。其作品，或水墨、或浓彩，或一枝、或数叶，徐徐写来，以神写形，无以拟之，而意境生焉。观其作品，其造型已经具有移情的抽象，但又恰到好处；其水墨用色淡泊肆次但情感内敛，默然抵达了一种道学境界。

桑火尧作品的另一个特色，就是画面的简约和空灵。苏轼曰：“欲令诗语妙，无厌空与静，空故了群动，静能纳万境”（《送参禅师》）。虽然这是讲诗的，但苏氏认为“诗画本一律”。简约是逸笔的表现，是以艺术形式的意味，对照出艺术形式与现实的物象之间的距离。空灵是以心智的高洁，是以最简单的笔墨形式，构架出内心的哲学情怀。桑火尧早年主要从事书法，深谙“知白守黑”之妙，将书法语言运用在绘画中，更能得宇宙之余韵。他的作品，讲究以少胜多。其胸次虽然有千花万叶，但游戏于水墨中的，仅见一花一叶而已。桑火尧以作荷花、玉兰、兰花、金鱼等而名冠当代，深得有识藏家喜爱。他的作品，往往以大量的空白取代画面，逸笔草草，以心赋形，去芜存精，点到即止，但意境清远，回味无穷。在时下模仿西画风格，盛行满构图的行气下，桑先生的简约空灵的作品算是特立独行了。但是，其明显区别于前人、时人的个性化的艺术，恰恰正是其艺术生命力的所在和藏家追捧的缘由。

中国文人士大夫的博学多智，使得文人画自宋以来，一直试图超越具体门类的局限，直趋最深的文化宇宙意识。显然，把诗文书画统一在绘画里的文人画，成为了文人士大夫表现自我的平台，使得艺术作品更趋丰富饱满，更富审美情趣，也是一般画家难为或不敢为之处。文征明、徐渭也罢，吴昌硕、黄宾虹也罢，他们无不因为诗文书画的全方位发展与悉心融合，而使其作品成为一个时代的典范。

桑火尧走的道路恰巧与这些巨人的艺术轨迹相暗合。他既有良好的诗文及研究功底，又有作为中国书协会员、浙江书协理

事的书法硬功，故对于驾驭以书法为基则的中国画来说，自然驾轻就熟。观其作品，不仅绘画的线条有书法意味，且画面上题有大量多块面的有深度的诗词或随感等，其书法功底在画家中是一流的。诗文书画的有机结合，使其画面更生动，更有情趣，使其作品更隽永和书卷气，同时也进一步强化了他的作品特色。我深信，一个有多方面才能的艺术家，其作品的传世性，当然也是情理之中的事情。

中国书画艺术像一条发源于昆仑天池的长河，它决定了当今的画人既要沿袭故道脉络，又要另辟蹊径以衍发新的支派。中国花鸟画自青藤白阳首创大写意以来，至吴昌硕已达新的颠峰。吴昌硕先生“奔放处不离法度，精微处要照顾到气魄”，实臻大写意花卉之化境。在当今的花鸟画领域，有多少人孜孜以求，却劳而无功，好比涓涓细流渗入沙漠。唯有少数禀气正旺而又后天充沛者，才能开创出另一番天地。

汤显祖说过：“士有志于千秋，宁为狂狷，毋为乡愿”。艺术的高下，最后取决于境界的高下与独特。真正有价值的艺术，注定是少数人才能欣赏得了的精英艺术。艺术的探索，就是要甘于沉寂，拒绝媚俗。然高山流水，知音犹在。桑火尧神致隽逸的作品，在画坛上独一无二的风格，偏又能令情深者徘徊难舍。从上世纪八十年代以来，其作品多次在全国参展获奖，并被浙江、山东、上海、北京等各大博物馆、美术馆收藏，还在各大拍卖会上屡有佳绩表现。但是，对此他一直是淡然的，无意于沽名取利。然而，当国家、社会有需要时，他的胸次却是豁达的。十多年来，已为社会各界捐赠作品五十余件次。尤其是2003年应邀为中国美术学院百名艺术学子捐赠作品，和2004年作为知名书画家，受浙江省委宣传部和中国美术学院等单位之邀，为第七届中国艺术节捐赠作品，而得到嘉评。

这就是中国文人的品格！

是为序。

赵望崎

2004年春杪客次中央美术学院清华楼之三得斋

目 录

• 序	赵望崎	• 红鱼出游图	17
• 兰竹高洁图	1	• 雨枝风叶	18
• 江春鱼乐	2	• 晚芽数枝	19
• 十方世界	3	• 祭	20
• 玉翠图	4	• 鹤寿	21
• 屈子佩兰	5	• 野山	22
• 日日平安	6	• 晓风醉莲	23
• 香馨逐晚风	7	• 一年一春色	24
• 晚荷	8	• 野蜂吟细韵	25
• 清风	9	• 时雪图	26
• 秋山夕阳	10	• 窗外景色	27
• 心佛	11	• 岁云	28
• 秋江问鱼	12	• 水墨团花	30
• 芦雁图	13	• 东风留不住	31
• 随风戏中流	14	• 疏烟图	32
• 野蕙自芳	15	• 潜龙在渊	33
• 南山多寿图	16	• 禅莲	34

• 峭壁存生图	35	• 石涛语录	52
• 红鱼弄莲	36	• 李白诗一首	54
• 风定池荷	37	• 苦瓜和尚句录	55
• 蕙兰	38	• 清湘道人语录	56
• 南国秋风	39	• 行书条幅	57
• 老树新放	40	• 书法·心识	58
• 香亦自在	41	• 心经	59
• 追忆龙井那时	42	• 录吴昌硕绝句	60
• 秋蕙写离骚	43	• 古人句	61
• 香聚	44	• 遣兴	62
• 妙馨	45	• 秋意感怀	64
• 君子之交	46	• 文论·书法意境及其载体研究	67
• 逐香图	47	• 文论·控制原则运用之研究	69
• 清虚图	48	• 文论·“人书俱老”辩	72
• 金农题画诗抄	49	• 文论·弘一书风新探	77
• 文征明语录	50	• 文论·黄宾虹书法艺术之研究	83
• 草书条幅	51	• 艺术纪略	92

兰竹高洁图
138cm x 45cm 2003年

江春鱼乐
丁巳年四月五日
画于北京

江春鱼乐
丁巳年四月五日
画于北京

江春鱼乐
丁巳年四月五日
画于北京

江春鱼乐
丁巳年四月五日
画于北京

江春鱼乐
138cm x 40cm 2003年

十方世界
200cm × 39cm 2003年

自面
看淡
疏靜
密中
神偏
煥愛
煙竹

數量出玉色晚
夕翠烟分香破
寒窗夢飛穿佩
客後浙弄香檻
日欲碍入帘香
不盡山陽客何
人愛此君唐杜
牧詩看

蘭之奇。折其香。不潔而佩。於其
何。屈子佩蘭。三。張。白。之。老。記。

蘭之奇。折其香。不潔而佩。於其
何。屈子佩蘭。三。張。白。之。老。記。

深井名後抱
出月欄角
微風送香
物依鮮明
折其香也
可提其意
不潔而佩
屈子佩蘭
三。張。白。之。老。記。

屈子佩兰
138cm x 36cm 1998年

日日平安

朱

此竹不可一日無也
如法有修其葉如
秋滿一西女其
之系經以竹詩言
朱

風味既濃
漁歌不絕
煙波浩渺
以遠雲

日日平安
138cm × 37cm 1995年

香馨逐晚风
108cm x 45cm 2002年