

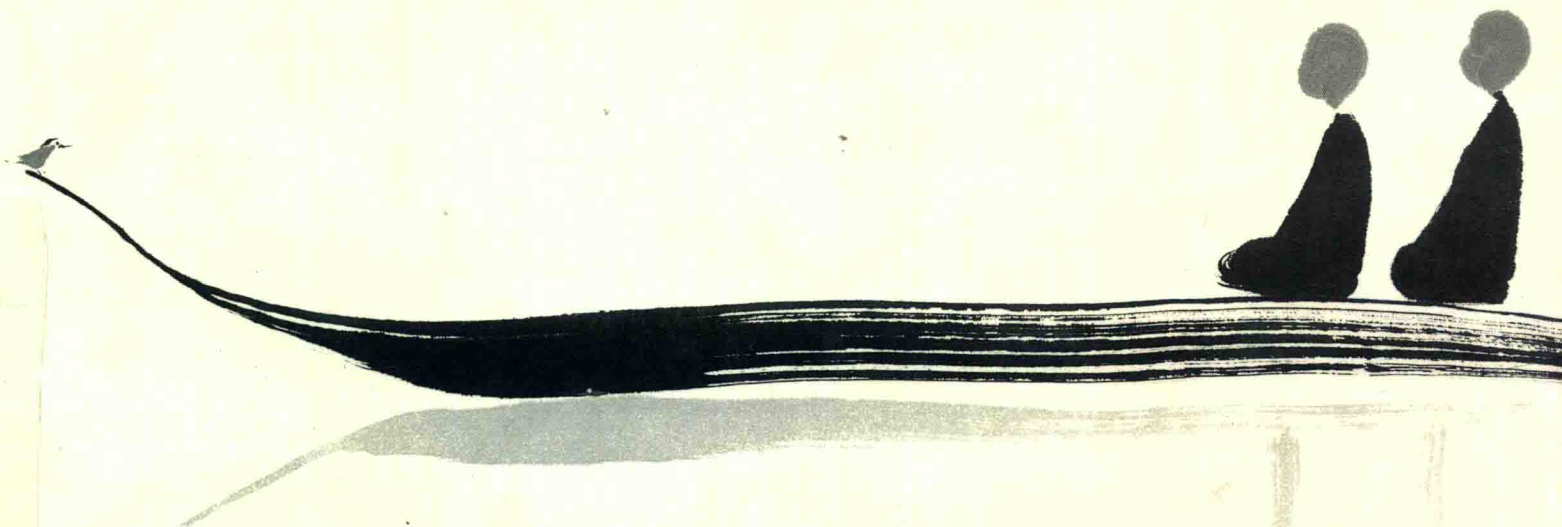
丁

Zen

Contemporary Ink Paintings by Tian Xu Tong

禅

田
旭
桐
当
代
水
墨
作
品
集

客艺廊

HaKaren Art Gallery

19 Tanglin Road #02-43 Tanglin Shopping Centre Singapore Telephone: (65) 6733 3382 Fax: (65) 6735 9709
Email: enquiries@hakaren.com www.hakaren.com

禅 — 田旭桐当代水墨作品集

Zen

Contemporary Ink Paintings by Tian Xu Tong

客艺廊出版

Published by HaKaren Art Gallery

新加坡东陵路 19 号

东陵中心 #02-43

邮编 247909

19 Tanglin Road #02-43

Tanglin Shopping Centre

Singapore 247909

版权所有，未经客艺廊书面同意，严禁对本刊

物任何部分复制、储存于可调出的电脑档案、

任何形式的输送，或电子复印、拷贝等行为。

All rights reserved. No part of this publication

may be reproduced, stored in a retrieval system,

or transmitted in any form or by any means,

electronic, mechanical, photocopying, or otherwise,

without the prior permission of the copyright holder.

Copyright©2007 HaKaren Art Gallery

2007 年 4 月初版 Publication in April 2007

ISBN 978-981-05-8043-8

编辑 EDITOR

谢克 Derek Tse

翻译 TRANSLATION

杨淑庄 Suki Young

苏素华 Katrina Soo

蔡洪娴 Cai Hong Xian

设计总监 ART DIRECTOR

谢克 Derek Tse

摄影 PHOTOGRAPHER

徐志伟 Xu Zhi Wei

印刷制作 GRAPHIC & PRINTING

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

Beijing Sun Rainbow Graphic & Printing Technology Co., Ltd.

目录 Contents

序 7

空无与实在 8

人缘艺缘禅画禅意 10

拥抱自然 12

少即是多 14

无为而治 16

Foreword 19

Starkness and Trueness 20

My Affinity with Tian Xu Tong and His Zen Paintings 22

Gone Fishing 24

Less is more 26

Less Doing, More Being 28

画家常用印章 Seals Frequently Used by the Artist 30

图版 Plates

体味人生 In Appreciation of Life 32

动静相谐 Movement vs Quietude 34

月夜 Moonlit Night 36

人间无事人 With a Relaxed Temperament 38

旁观 Looking Onwards 40

母与子 Mother and Child 42

清风 A Cool Breeze 44

闲坐闲行 Leisurely Journey 46

安然自在 Peaceful Retreat 48

风吹莲花香 Wafting the Scent of Lotus 50

黄莺枝上一声声 Chirping of the Orioles 51

童心 Childlike Innocence 52

天趣自然 A Natural Disposition 54

小黑猫 Black Kitten 56

心容天地 Compassion for the Universe 58

天涯归舟 Heading Homewards 60

宇宙乾坤 The Universe 62

静心得禅 Attaining Zen with a Quiet Heart 64

伴月 Accompanying the Moon 65

夜静春山空 Solitude Amongst the Mountains 66

茶中乾坤 A Toast to Zen 68

物我融情 One with Nature 70

坐看云起时 To Watch the Clouds Rise 72

心随万境转 Following the Heart 74

山远峰峰碧 Jade-green Mountain Ranges 76

观星 Stargazing	78	佛语禅心 Buddhism & Zen	158
江月 Moonlit Reflection	80	深如大海无边际 Vast as the Ocean	160
林罗万象 Spectacle of the Universe	82	荷趣清风 As Light as a Breeze	162
一瞬间 In an Instant	84	月影寻痕 Shadow of the Moon	164
山水之间 In the Midst of Nature	86	听音 In Appreciation of a Tune	166
悟 Realisation	88	一味禅 A Flavourful of Zen	168
道 The Path of Enlightenment	90	石影禅心 Stones & Zen	170
荷香 Lotus's Fragrance	92	闲花落地听无声 Silent Flowers	172
随伴 Companionship	94	一溪寒月 Being Desolate	174
自然入禅 Naturally Zen	96	桥流水不流 The Illusion of Movement	176
无为 The Natural Path	98	园外一笔 Encompassing All	178
云水自闲 Serenity Amidst Nature	100	浮云载山山欲行 Travelling Alongside Mountains	180
秋韵 The Rhythm of Autumn	102	日出印象 An Impression of Dawn	182
蓦然大悟 Sudden Realisation	104	世事悠悠不如山丘 Being Carefree Amongst Mountains	184
妙境 A Place of Intrigue	106	宁静致远 Tranquility Far and Beyond	186
水东流、日西去 The Flowing of Nature	108	明月轻风 Breezy Night	188
观鸟 Bird-watching	110	见山不是山 Ain't a Mountain Indeed	190
水清鱼现 Fishes amongst Clear Water	112	禅心 Zen	192
一片澄明水映禅 Reflecting Serenity	114	双燕归来细雨中 Return of the Swallows	194
一湾明月 Shadow of the Moon	116	气韵逸趣 In a Delightful Mood	196
山高红日落 Setting of the Sun	118	无限生机 Life's Infinite	198
知音 Bosom Friends	120	池荷新绿 Spring	200
一切皆禅 Zen is Everything	122	因心造境 State of the Heart	202
清心自在 Purity	124	人闲牛亦乐 Relishing a State of Leisure	204
对唱 A Duet	126	踏浪 Treading the Waves	206
疏影横斜水清浅 Lines of a Shadow	128	悟境 Realm of Comprehension	208
春上枝头 Branching out in the Spring	130	思想者 The Philosopher	210
春 Spring	132	梦里清江醉墨香 Fragrance of the Ink	212
夏 Summer	134	约会卓别林 A Date with Chaplin	214
秋 Autumn	136	贝多芬浪漫曲 Beethoven's Symphony	216
冬 Winter	138	达利幻境 The Imaginative World of Dali	218
论禅 Zen Discussion	140	觉悟者 Gaining Awareness	220
正午时分 In the Mid-afternoon	142	暗香浮动月黄昏 A Scene at Dusk	222
山高人为峰 To the Peak	144	一曲知音 Tune of a Confidant	224
无限永恒 Infinite Eternity	146	童戏图 A Comic Drawing	226
点点春色 A Sprinkling of Spring	148	关于我的创作 About My Paintings	228
日 Daytime	150	画家简历 Artist's Biography	232
山云自在 Amidst Nature	152	鸣谢 Acknowledgements	234
幽淡小景 A Tranquil Scene	154	评论家简历 Critics' Biographies	235
缥缈月色 Under the Moonbeam	156		

客艺廊

HaKaren Art Gallery

19 Tanglin Road #02-43 Tanglin Shopping Centre Singapore Telephone: (65) 6733 3382 Fax: (65) 6735 9709
Email: enquiries@hakaren.com www.hakaren.com

Zen

Contemporary Ink Paintings by Tian Xu Tong

禅

田
旭
桐
当
代
水
墨
作
品
集

目录 Contents

序 7

空无与实在 8

人缘艺缘禅画禅意 10

拥抱自然 12

少即是多 14

无为而治 16

Foreword 19

Starkness and Trueness 20

My Affinity with Tian Xu Tong and His Zen Paintings 22

Gone Fishing 24

Less is more 26

Less Doing, More Being 28

画家常用印章 Seals Frequently Used by the Artist 30

图版 Plates

体味人生 In Appreciation of Life 32

动静相谐 Movement vs Quietude 34

月夜 Moonlit Night 36

人间无事人 With a Relaxed Temperament 38

旁观 Looking Onwards 40

母与子 Mother and Child 42

清风 A Cool Breeze 44

闲坐闲行 Leisurely Journey 46

安然自在 Peaceful Retreat 48

风吹莲花香 Wafting the Scent of Lotus 50

黄莺枝上一声声 Chirping of the Orioles 51

童心 Childlike Innocence 52

天趣自然 A Natural Disposition 54

小黑猫 Black Kitten 56

心容天地 Compassion for the Universe 58

天涯归舟 Heading Homewards 60

宇宙乾坤 The Universe 62

静心得禅 Attaining Zen with a Quiet Heart 64

伴月 Accompanying the Moon 65

夜静春山空 Solitude Amongst the Mountains 66

茶中乾坤 A Toast to Zen 68

物我融情 One with Nature 70

坐看云起时 To Watch the Clouds Rise 72

心随万境转 Following the Heart 74

山远峰峰碧 Jade-green Mountain Ranges 76

观星 Stargazing	78
江月 Moonlit Reflection	80
林罗万象 Spectacle of the Universe	82
一瞬间 In an Instant	84
山水之间 In the Midst of Nature	86
悟 Realisation	88
道 The Path of Enlightenment	90
荷香 Lotus's Fragrance	92
随伴 Companionship	94
自然入禅 Naturally Zen	96
无为 The Natural Path	98
云水自闲 Serenity Amidst Nature	100
秋韵 The Rhythm of Autumn	102
蓦然大悟 Sudden Realisation	104
妙境 A Place of Intrigue	106
水东流、日西去 The Flowing of Nature	108
观鸟 Bird-watching	110
水清鱼现 Fishes amongst Clear Water	112
一片澄明水映禅 Reflecting Serenity	114
一湾明月 Shadow of the Moon	116
山高红日落 Setting of the Sun	118
知音 Bosom Friends	120
一切皆禅 Zen is Everything	122
清心自在 Purity	124
对唱 A Duet	126
疏影横斜水清浅 Lines of a Shadow	128
春上枝头 Branching out in the Spring	130
春 Spring	132
夏 Summer	134
秋 Autumn	136
冬 Winter	138
论禅 Zen Discussion	140
正午时分 In the Mid-afternoon	142
山高人为峰 To the Peak	144
无限永恒 Infinite Eternity	146
点点春色 A Sprinkling of Spring	148
日 Daytime	150
山云自在 Amidst Nature	152
幽淡小景 A Tranquil Scene	154
缥然月色 Under the Moonbeam	156

佛语禅心 Buddhism & Zen	158
深如大海无边际 Vast as the Ocean	160
荷趣清风 As Light as a Breeze	162
月影寻痕 Shadow of the Moon	164
听音 In Appreciation of a Tune	166
一味禅 A Flavourful of Zen	168
石影禅心 Stones & Zen	170
闲花落地听无声 Silent Flowers	172
一溪寒月 Being Desolate	174
桥流水不流 The Illusion of Movement	176
园外一笔 Encompassing All	178
浮云载山山欲行 Travelling Alongside Mountains	180
日出印象 An Impression of Dawn	182
世事悠悠不如山丘 Being Carefree Amongst Mountains	184
宁静致远 Tranquility Far and Beyond	186
明月轻风 Breezy Night	188
见山不是山 Ain't a Mountain Indeed	190
禅心 Zen	192
双燕归来细雨中 Return of the Swallows	194
气韵逸趣 In a Delightful Mood	196
无限生机 Life's Infinite	198
池荷新绿 Spring	200
因心造境 State of the Heart	202
人闲牛亦乐 Relishing a State of Leisure	204
踏浪 Treading the Waves	206
悟境 Realm of Comprehension	208
思想者 The Philosopher	210
梦里清江醉墨香 Fragrance of the Ink	212
约会卓别林 A Date with Chaplin	214
贝多芬浪漫曲 Beethoven's Symphony	216
达利幻境 The Imaginative World of Dali	218
觉悟者 Gaining Awareness	220
暗香浮动月黄昏 A Scene at Dusk	222
一曲知音 Tune of a Confidant	224
童戏图 A Comic Drawing	226
关于我的创作 About My Paintings	228
画家简历 Artist's Biography	232
鸣谢 Acknowledgements	234
评论家简历 Critics' Biographies	235

2006 年谢克与田旭桐摄于
中央工艺美术学院学生宿舍门前
Derek Tse and Tian Xu Tong at the
hostel of Beijing's Central Academy of
Craft & Design, taken in 2006.

序

在人海茫茫中彼此相遇结识是奇妙的。

1981年我与田旭桐曾住在中央工艺美术学院同一层学生宿舍，当时可能天天碰面，但学系不相同，因此互不相识。二十年后，我们俩人一位成为了画家，一位则经营画廊，这样的机缘巧合下才把我们友谊之手牵在一起。

在我们合作交往的七年当中，我发觉到这位为人谦逊，举止儒雅的年青画家，他的起居习惯犹如古人「日出而作，日入而息」般简单纯朴，生活得非常有规律。我也能感受到他内心对艺术追求的那股无穷的创作欲念，为了艺术他付出了艰苦的努力，他不单沉醉于绘画创作，也喜爱中国古典哲学研究，更涉猎西方各哲学流派的著作。我们经常促膝长谈论画，彼此对传统艺术及现代传承都怀着共同的愿景与期待。

旭桐在四十而不惑之年，创作上出现了明显的改变，从繁密的黑白线条组织方式过渡到寥寥逸笔，化繁为简，创作出蕴涵东方人文哲理的禅画，画面虚实的意境往往引人暇思，又倍觉诗情画意。繁密与简约两者在艺术表现形式跨度极大，这样明显的演变，我绝对相信是画家数十载的经历，从生活及艺术中不断探索而悟出大智慧——「禅悟」，而并非刻意寻找「禅」作为绘画题材或借题发挥。旭桐经常挂在嘴边的一句口头禅「无所谓」正好诠释出他个人的生活态度，同时也铸就了他独特的禅画艺术风格。

自2000年至今，田旭桐所创作的禅画通过客艺廊有系统地推广，作品广受世界各国人士青睐及收藏，证明旭桐的艺术创作成功地只用简炼的图像已足以感动着万千观众，可见他的禅画创作已达到高超绝妙的艺术境界。

近日，我从田旭桐的名字里有惊人的发现，字里隐藏禅机：田—田园，旭—旭日，桐—梧桐树。这些元素组合起来，不就是一幅悠然生趣的景象，名符其实的禅画吗？

田旭桐—就是禅！

谢克
客艺廊 艺术总监

空无与实在

看田旭桐的画使人想到“画如其人”，但不是一般的理解。一般的理解是画中有人格与人品，是一种气质和品格。田旭桐的画是人的生存、生命和生活的精神状态。他的创作从装饰性到抽象彩墨，到“禅”的主题，仿佛是一个生命的流动过程。禅不能解释艺术，艺术也不能解释禅，在田旭桐那儿，禅是生命状态与艺术状态的结合，他通过禅悟用艺术表现了人生。

从田旭桐的水墨画中可以看出装饰性的意味，这与他早期的装饰艺术创作有一定的联系，这也使得他的水墨有明显的个人标记，不同于传统的笔墨。虽然田旭桐对传统笔墨有专门的研习与临摹，但并没有追随古人的笔墨。他的画极为简单，简单到只有一笔，如同一片竹叶，一根兰草。但是他并不是画竹叶或兰草，那种笔墨尽管空灵和气韵，却仍是如实的联想。

田旭桐的画中虽然有具体的形象，用简笔画出的僧人，却是无比抽象的意境。乍一看去，他的笔墨自成体系，笔的轻重与缓急，墨的浓淡与干湿，尽在一笔或数笔之中。像《一湾明月》和《归巢》那样的作品，笔墨已经简单到最小的程度，但笔墨却不是孤立地存在，一点淡墨和一笔浓墨画出了打坐的僧人，也暗示了那一笔墨线不是抽象的表现，而是一种空间的存在，精神的空间与实在的空间。就实在而言，一笔长线横贯画面，像辽阔的地平线分割了大地与天空，墨线的变化，轻重缓急和浓湿干枯，犹如地面的暗示，天空则是一片空白。人物座落于地面，天空衬托着人物。就精神而言，人物处于天地之间，在虚幻的暗示中，打坐与凝思既是容天地于心中，也是化实在于空无。笔墨是形式，不是像兰草那样可以

识别的自然形态，是于抽象中的暗示，本身也具有精神的体验，只有在精神的体验和狂迷中才能领悟它所暗示的实在。人物的在场是自我的化身，暗示了禅的主体。主体的意义并不在于是否在场，正如禅的意义不在于禅的解读，意义在于图式。图式也有双重性，一个是视觉表象，一个是心理投射，两者也是统一的，后者决定前者，前者透视后者。

田旭桐的画并非笔墨的精道或传统的重复，而在这种个人的图式，其图式的独创性是由他的精神决定的，而不是对形式或笔墨的刻意追求。一笔流畅的墨色横贯画面，划分出天地两个世界，实际上也是他的心理世界，天地万物容于心中，也是对世界的观照与凝思，超然于物，万事皆空。没有这样一种境界和生活的态度，就不可能在画的空白上喻示实在。禅本是不可捉摸的，但禅的境界则是由个人来表述的。不是说谁更好地表述了禅，而是说禅怎样存在于他的图式之中。对于看画的人来说，如果没有僧人的暗示，我们感受到是一个人的生命的状态和生活的态度。

易 英 教授
中央美术学院教授
美术评论家

人缘艺缘禅画禅意

我与田旭桐虽然算不上是深交，但又觉得他和我在人、事和物的关系上，皆有一点缘。

二〇〇三年，谢克先生邀请我在新加坡法国文化协会艺廊举行水墨画个展。我出席画展开幕礼之余，又探访谢先生经营的客艺画廊。他主要代理一组中国新一代艺术家的作品，并邀请个别艺术家在新加坡举行展览。我就在他的画廊中，第一次看到田旭桐的水墨画，同时给我留下深刻印象。谢先生告诉我，他亦曾在新加坡主办田氏的个展，非常成功。

二〇〇六年，客艺廊创业十周年，在北京中国美术馆举办艺术联展，以志庆祝。田旭桐和我都是应邀参展的水墨画家，在以画结缘的同时，我们也在展览开幕礼中第一次有缘相见。他比想象中年轻，儒雅沉实，朴素内敛，可以说人如其画，不染半点尘俗气。在这两度短暂的交往中，我感到彼此意趣相投之外，更有不少类似的阅历。

田旭桐与我都在幼年时得《芥子园画谱》而喜爱临摹，后来学习素描和西洋画艺多年，而转向水墨画创作。他个性爱清静，常游走于大自然，不抽烟，只偶而喝点红酒，亦没有宗教信仰，却乐于探索自己的人生理念，随意随缘。

近年我们的画艺都进入纯水墨素材，在浓淡墨色和余白虚实中经营。然而，我长年俗务缠身，奔波劳碌于设计实务、学术交流和教育工作中，绘事只成业余爱好；田氏生活纯朴，画画看书、上课、做家务，十年如一日，偶而造访深郊古寺，与老僧讨论禅学，活得去俗出尘。自然而然，他多年来的水墨画都以「禅」作主题。

在中国传统绘画历史中，禅画源远流长。唐代王维传世有《伏生授经图》（藏于日本），工笔线描文秀，着色雅洁，清逸脱俗；五代石恪有《二祖调心图》（亦藏于日本，惟真伪难辨），野逸的笔意，简略自然

的线描，人兽融和的神韵，禅意盎然；南宋蜀僧牧溪画猿鹤人物，喜随意点墨，不加雕饰，写出空灵飘逸的禅意；梁楷画风则近于奔放的戏墨，写出有更自由简劲笔意的道释人物，率拙的墨象直接呈露画家的禅意。元明文人文画亦受禅的影响，倪瓒的山水简淡幽清，一尘不染；浙江的笔墨敛逸，意境孤高，禅的主题已不局限于物象的素材。我师吕寿琨在上世纪六七十年代，以抽象的笔墨创作禅画，表现出了出淤泥而不染之意念，绘佛光蝶影而悟出大自在的道理，亦是承传创新的自我追寻。

生于现代的城市人，在物质生活侵蚀精神生活的环境中，田旭桐能独善其身，追寻至纯至真的生活体验，让丰富的精神生活滋养孕育他的禅画，实在是当代中国的一瓢文化净水。田氏的水墨画具有独特的个人风格，他经长期探索锻炼，创出独特精巧的技法，行笔畅顺，运锋变化自如，写出粗细多变弧度优美的线条；又以破笔求取飞白留痕，使墨线充满虚实流动的生命力；用墨洁净，浓淡有致，层次分明。他描写的物象是极简炼概括的，这不是表象形态的简化，而是经澄怀味象后发自内心的意象，抽象或近乎抽象的个人独特的视觉图像，神韵静穆，盈发着淡素的气质。他同时也受现代生活与美学的影响，运用点线视觉元素自然地与中国传统的留白空间观念结合，常以幽默而略带谐趣的手法创作，令作品蕴含时代气息。

田氏的禅画常以小和尚为主角，也许就是田旭桐自己的化身。在他身上，我们可以感染灵巧纯洁的趣味，文静素洁的慧心。

这种禅画可谓真趣盎然！

靳埭强 教授
中国汕头大学长江艺术与设计学院院长
香港设计师及画家

拥抱自然

「治大国如烹小鲜」—这是老子的话，意指无论是治理一个国家还是烹炒一条小鱼，人为干扰越少则效果越好。这也反映了老子哲学的一个核心思想，他认为，古代人即是以这种方式与自然万物和谐相处的。可惜我们已经忘记和疏远了这种德性。因此老子提倡沉思冥想的生活方式以纠正这偏离的状态，放弃愚蠢的世俗追逐，寻求心灵的宁静和精神的富足，回归天人合一。这些正是田旭桐十多年来所追求的绘画主题。田旭桐从早期异常精巧复杂的黑白线描作品，发展到后来逐渐升华为简炼线条与空间的水墨作品；过去是丰富的细节，现在则是大量的留白。然而对繁复细节的故意省略却愈显作品造诣的深度。正如日本俳句中描写的意境一样，田旭桐作品传递着诗词般丰富的信息，创造出万千气象。

简单地说，田旭桐所做到的是保留传统中国画的触觉，并以最大程度地修剪掉不必要的枝节。古代中国画家很早就发现可以借助山水画来激发情感与智慧，而西方要在一千多年后才出现类似的画家。早在唐代，尤其是中国画鼎盛时期的宋代，当时最杰出的艺术家都把目光投向大自然世界，特别是奇异突兀的山水，如高山峡谷，急流，犬牙交错的岩石以及风霜摧折的松树等等。在这些画当中，山水的描绘占据极大篇幅而人不过是渺小的存在—在巨大岩石脚边小小的人物形象，孤独地立在悬崖边上摇摇欲坠的凉亭等。其中寓意是要表达人在万能的大自然和无穷的宇宙面前的脆弱和微不足道。

田旭桐所做的就是聚焦于那个悬崖边上的孤独的人物，小船上那个独坐的钓鱼者，那个月下沉思的圣人，并把他们置于前景。正如用长镜头拍下的照片一样，背景消融于虚无，而孤独的人物成为我们关注的焦点。我们看到他象是身着袈裟的僧侣，静静地坐着，冥想沉思。或许他是在沉思，也可能仅仅是坐在浅浅的船上，等一条鱼来上钩，静静的水中画上人物的倒影是田旭桐爱用的手法。不管哪一种情况，画作要传达的概念都是宁静安逸。这种宁静安逸让我们回到老子学说中「道」的境界，「为无为，事无事」。

老子认为，人类所有的争名逐利和物质追求不仅本身是徒劳的，而且也是无益的。我们不能与自然之力抗争，而应该「无为」。当然老子的意思并不是照字面所说，让我们什么也不做，而是要认清各种事件既是按照大自然的规定在不可避免地展开，我们所要做的就是顺应自然的规律。这或许就是沉思的钓鱼者