

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国艺术研究院
艺术家系列

桑火尧

SANG HUOYAO

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

桑火尧

SANG HUOYAO

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 桑火尧 / 连辑主编; 桑火尧著. —北京:
文化艺术出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5039-6303-2

I. ①中… II. ①连… ②桑… III. ①艺术—作品综合集—中国—现代
②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J121 ②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第088032号

中国艺术研究院
艺术家系列

桑火尧

主 编 连 辑

著 者 桑火尧

丛书统筹 陶 玮 赵 月

责任编辑 周进生

整体设计 顾 紫

本册美编 赵 赢

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2017年8月第1版

印 次 2017年8月第1次印刷

开 本 635毫米×1000毫米 1/8

印 张 18

字 数 20千字 图片50幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6303-2

定 价 300.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

中国艺术研究院艺术家系列

编委会

主 编 | 连 辑

副主编 | 吕品田 谭 平 田黎明 牛克诚 杨 斌

委 员 （按姓氏笔画为序）

龙力游 朱乐耕 刘万鸣 江宏伟 杨 涛

杨飞云 杨华山 吴为山 何家英 陈孟昕

林若熹 赵建成 骆芃芃 徐 累 桑火尧

崔 进 管 峻

编辑部

编辑部主任 | 陈 曦

编辑部副主任 | 戴 健

编 辑 | 戴 健 陈 越 曹贞华 杜 蕾

马 岩 刘晓光 朱 蕾 高 瑜

总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深挚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作、典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代、关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐耕、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整、在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和文化智库“五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日

目 录

艺术自述

从艺自述 \ 2

艺术作品

东方欲晓 \ 6

江南记忆之雨朦朦情未了 \ 8

行走在敦煌广袤之灵地 \ 10

此情若梦 \ 12

苍生 \ 14

所有的思念都是因为曾经的年少 \ 16

新疆纪行 \ 18

生生不息 \ 20

江南往事 \ 22

不老山 \ 24

东坡居士云游记2—3号 \ 26

酒神曲 \ 28

快乐谷1—3 \ 30

秋生 \ 32

圣光 \ 34

恋 \ 36

大地无疆 \ 38

鸿蒙 \ 40

与庄子的一次对话实录 \ 42

远方 \ 44

幸福的失落园1—2号 \ 46

灿烂 \ 48

午后阳光 \ 50

心灵之光 \ 52

宇宙洪荒 \ 54

晴川 \ 56

生 \ 58

桃花源系列之二 \ 60

桃花源系列之三 \ 62

浩瀚 \ 64

桃花源系列之一 \ 66

无尘 \ 68

启示录 \ 70

上帝给人类的最后一件礼物 \ 72

枫叶正秋时 \ 74

期待 \ 76

松间明月 \ 78

期待—2 \ 80

明月江南几重梦 \ 82

青春之歌 \ 84

无风的日子 \ 86

晨眺 \ 88

希望之光 \ 90

问山 \ 92

2000NO16号 \ 94

昼与夜之1号 \ 96

倪云林课题2015—02 \ 98

倪云林课题2015—03 \ 100

竹林幽行1—3号 \ 102

水墨小品组合 \ 104

创作思考

关于境象主义水墨的理论与实践意义论述 \ 108

略论方块的符号学意义 \ 122

从艺自述

艺术之于个人是一种兴趣与坚持，最终成为自己的终生职业。艺术是神圣的，但是做艺术家，获得的却未必都是鲜花与掌声，更多的是落寂与苦痛，而这样的经历与生活，却是艺术家中较为普遍的。成功的艺术家大凡如此。

中国画或曰中国水墨艺术，在改革开放之后，成为了一门热门的艺术，凡从小有艺术兴趣的，都有成为国画家的梦想。特别是在文化艺术氛围较为浓厚的江浙，这样的人是大把大把的，我便是其中之一。

我的家乡在绍兴，那儿人文荟萃，历朝历代出过许多艺术名家，书画学习的氛围很浓。我父亲的书法在乡间有一定的知名度，所以我从小耳濡目染，喜欢涂涂抹抹，少年时期的一张张水墨涂鸦，时常在同学的羡慕声中飘飘然……当然，正是因为有这样的赞美，才使得自己一直坚持下来，及至后来考上浙江美术学院，即后来的中国美术学院，接受了从本科到研究生的系统教育。浙江美术学院在中国画教育方面一直很有特色，再加上名师手把手的指导，受益匪浅。之后，又在实践中进行了长期摸索和锤炼，夯实了艺术家的梦想之路。

然而，入了这个行，才知道水墨艺术的高深与宽博，它不是简单的摹古与任意挥洒，要创造出属于自己的形式语言和艺术风格何其难矣。我在2000年之前主要从事文人画的创作。因为在中国美术学院主要是研习倪云林，旁及黄公望、八大与石涛，所以对文人画的创作特别感兴趣。但文人画具有承载思辨与作者情感之功，简单笔墨的背后，有很多隐性的东西在里面，文人画要画出具有精神维度的高度，又要有自己的个性风格，当然是一件十分不易的事情。更何况，宋元文人画的高度就在那里摆着，怎么走自己的水墨之路，是需要有所选择的。

基于此，我于1998年之后，在慢慢的体悟中，渐渐明晰了自己今后的创作道路。我用方块为切入点，作为自己的笔墨基本语言风格，就是在这个时候确立的。当时我想，中国水墨画强调书画合一，书法的这一条线一直是文人画是否有高度的很重要的评价。所以，之后的中国画创作教育与实践，大家都不太敢放弃，一直沿袭古人古法。我想，艺术的生命在于创新，如果舍弃这条线，水墨画也许是另一条康庄大道。咱们的易经卦

象和汉字都是方形的，我们对宇宙的理解亦有“天圆地方”之说，中国的园林也基本上都是方形结构的，日常的物件也大多是方形的。所以，我把方形作为自己创作语言的基本结构进行战略性探索研究。历数年之功，终于在2003年确立了自己的基本面貌，并于2010年在台北索卡艺术中心举办了“境象·桑火尧个展”，宣告了境象方块水墨的风格已经形成，后于2011年3月在今日美术馆举办了在中国大陆的第一次个人画展。

在此期间，我将自己的水墨作品在理论上进行了梳理。我首先提出了“境象水墨”的概念。我认为，中国文人画也叫意象绘画，以大概的象形或曰略似之形来寄托作者之精神情怀，而西方抽象艺术则舍弃内在的寄托而强调作品外在的形式感。我觉得，中国水墨的内在思辨性基本源于老庄哲学，以虚无、空灵、静和为要旨。如此一来，我将作品结构中的略似之形舍弃，去构建一个具有东方意味的结构空间，给观赏者以更多的思考空间，也更接近于老庄之学。而这样的形式感，恰恰又与西方抽象有异曲同工之妙，找到了西方人切入中国水墨鉴赏的视角，融通了东西方绘画与审美的艺术语言。如此，也让中国水墨既承载了东方的意境，又具备了国际审美的可能性，为中国水墨进入国际视野提供了一种新的可能性。

探索的道路总是充满许多未知的可能，因此也总是在艰难中前行。后来，一个绝好的机会让我有了进一步拓展自己艺术道路的可能。2006年，我出任浙江美术馆副馆长，负责展览等专业业务，让我有更多的机会接触到国内外优秀的艺术作品和艺术家，可以看到过去看不到的很多原作，大开眼界，提高了自己的眼力。可以说，在美术馆工作的8年，是我艺术拓展的一个重要阶段。这段时间，我终于探索出了一系列新的风格的作品，不断为大家所重视。

多年的创作，还让我明白，艺术的真诚，情感的真实，比起其他任何东西更显得珍贵。探索过程虽然辛苦，但却是我内心深处的召唤，这种使命是那么的沉重和高尚。我没有觉得这是虚荣，我只是觉得探索比较好玩，内心比较踏实。但是，不可否认，走小众的路决定了你必须一个人踽踽前行，寂寞与孤独成为了自己灵魂的伴侣。可是，我恰恰觉得孤寂中有未曾发现的艺术真谛，寂静中往往有意想不到的创作灵感。这时，有一

种情不自禁的快感，是充满着希冀的又一个早晨！

艺术活儿是体力、脑力、心力相结合的一门劳作，这个过程中缺少哪一项，就可能生产出次品、劣品。人有时往往有惰性，甚至会迁就自己。可是，第二天见到这个迁就的作品时，往往会觉得他是一个丑小子，于是狠狠心撕了。总希望自己的每一件作品都有一定的质量，不想去堕落别人的审美。艺术的审美是引领时代审美的，用好的作品为社会为大众提供一点精神食粮，那自然很荣幸。但于我而言，有时往往会力不从心。

2013年，组织上调我到中国艺术研究院工作，从事创作，使我有幸与国内一流的艺术大家和学者有近距离的接触及学习交流，给自己进一步提高创作水准有了一个很好的平台，得到了不少老师的点拨与指导，受益良多。做艺术的，碰到了好的时代、好的时机，真是荣幸之至，我会更加珍惜。在中国，艺术家常常是他人羡慕的职业，用“时代之骄子”来形容也实不为过。但是，这也恰恰给了自己更多、更大的压力。艺术家只有靠自己的作品说话，别的都是空的。时代给我，组织给我这么好的一个创作条件，于我而言，必将倍加珍惜。我，感恩组织，感恩人民，感恩时代！

东方欲晓

铜本水墨

122cm×190cm×2

2015 年

