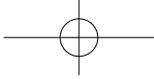

《唱到千千遍》

43x30cm 2009

序

邵大箴

桐溪小蟬生性安靜，處世淡泊，雖從事美術史研究，但嗜好詩、書、畫，且有鍥而不捨的“蟬定”精神。她的花鳥畫重自由書寫，抒發內心感情，畫風自然樸實，格調清新，含有禪意，這大概與她崇敬佛學有關吧。

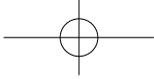
小蟬熱愛傳統繪畫，尤喜文人花鳥，曾習臨吳昌碩等人作品，還不時寫生。她尊重藝術語言的規範，但她不拘泥傳統程式，認為畫為心聲，表達個人內心感情最為重要。

繪畫的功能，歸納起來主要有兩種：服務於宣傳和實用，例如張揚某種觀念和主張，紀念某人某事，佈置、裝飾環境，等等；寄託個人感情，表達內心情緒，自我娛樂，等等。小蟬作畫無功利目的，遣興、抒情而已。在看似隨意塗抹的疏枝蔓葉、或含苞或盛開的花朵中，我們能感受到她作畫的心情，愉悅的，閒適的和微微感傷的，其中散漫、閒適的感情為主，這是她的性格使然。因為她的畫風率真，傳達出來的情緒使人感到親切並產生心靈的共鳴。她的畫有不少知音者，但她不為此心動，仍然按照自己的生活與工作節奏，慢條斯理地安靜作畫，陶醉在自己營造的藝術天地裡，自覺地避開當下畫界流行的浮躁氣氛。

小蟬的畫與詩有密切的聯繫，她的寫詩經歷幾乎與繪畫同步。她從迷醉現代詩到沉湎于古詩詞格律的研究，創作了許多與佛經和禪宗有關的詩詞。她往往在詩興濃郁時產生強烈的作畫欲望。她的畫抒情、有詩意，也常用信手拈來的詩句配畫；她的詩有畫境，使人浮想聯翩。她的畫和詩之所以動人，是因為她無真實的感受時，決不動筆。她最忌在藝術創作中矯飾、賣弄。作畫寫詩時，她聽任感情的使喚，筆墨與詞句如行雲流水，自然、舒暢。她充分發揮創作過程中錯覺與幻覺的作用，使畫和詩自然地染上一層似真似幻的朦朧色彩。

畫貴在有新意，包括語言的新奇，小蟬深諳此理。她的畫含意和筆墨不以表面的新奇嘩眾取寵，而在平中求新求奇，因此耐人咀嚼、玩味。

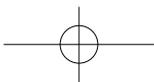
小蟬研究美術史，她懂得繪畫創作必須要有相應的技巧與技術支撐，但她更明白，對畫家來說，最重要的是對人生和自然的體悟，是自身的文化修養。這十多年來，她勤奮讀書，增長國學知識，思考和體悟傳統寫意藝術的原理；她練習書法，領會和掌握筆墨的奧秘。隨著修養的提高，小蟬的畫和詩有了今天個性鮮明的面貌：質樸而雅致，淡定而情濃。

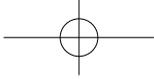

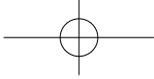
《月色》

34x34cm 2012

4

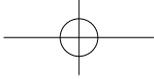

《花開只為春青山》

45x32cm 2012

自序

桐溪小蟬

聲音在耳朵邊，耳朵在聲音裡。畫畫的是我，畫畫的不是我。

我天性頑愚，從小記憶力不好，不會背書，卻偏偏喜好翻書，自愧對世間無所可用，打發時間罷了，後又增“畫畫”一好。於是光陰忽忽，竟少知覺。

幸虧一路遇見諸多善知識，我得以追隨左右，耳濡目染。歲月無情，他們中好幾位已經陸續仙去。我獨自坐在窗前默默無言，心中漸漸升起暖意，此刻畫畫或者寫詩都將冥冥中與故人相契吧。

轉回頭來說書畫。書畫以氣韻勝是千古不易的道理。“氣韻生動”既是品評標準更是創作技法，只是古書久遠，時人難以徹悟，反怪古人泛泛不知所云。時下流行將纖弱造作之筆法視為精緻，將霸滯之氣贊為雄強。我不敢苟同，然日日浸淫於書畫，才有真實處，信筆寫去，時時求教於方家好友，不亦樂乎。

董其昌將禪宗的“頓悟、漸悟”引入書畫，提出“南北宗”說，本來是學畫的方便法門，將一時難入手的“氣韻”落到實處，本無意于擡高文人畫或貶低院體畫。可歎學畫者悟得此理的依然寥寥無幾，於“氣韻”反愈行愈遠了，後世的老學究們執著於文字表像，紛紛指責董其昌對傳統書畫的誤導。噫，畫壇之衰風如此，董其昌復起於九泉亦難辯矣。再說關鍵是個“悟”，“頓、漸”又何須介意，董其昌自己就是典型的“漸悟”，他勤臨書帖，一本書帖每每臨寫不下數十遍，至老彌堅。

對前人畫蹟的臨寫也是如此。他還不停遠遊，以應“讀萬卷書，行萬里路”，最終在實踐中完成他的理論。

所以要領悟董其昌的畫論，不像他那樣通禪理、能詩文、勤實踐，怎麼能搔到癢處呢？

畫畫的時候，將筆墨紙硯鋪開，靜默而坐，讓心思平息，在無念的狀態下落筆，在無差別的“空”的境界裡，畫面無論繁簡疏密、水墨設色，都變得無差別，都是對枯坐守寂產生的“知微照妙”的直觀體驗，這微妙處在畫面上無礙顯現，“氣韻”自然“生動”。可見禪宗修習法與書畫的創作技法相通。

詩文、書畫原是自家喜樂，豈敢自欺。我學畫二十餘年，在筆墨的引領下行走，天地變得開闊，時光變得悠久。但求在五色芳塵中，得傳心法。悟則見性，那一切其實是你自己，你又終將忘記自己，體會和感動都拋卻。光明一點，雪照蘆花。

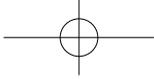
世上或許可以有這樣一種存在，在出世入世、有意無意之間，此心安住。一個寂寞的夜晚，我畫了一張墨梅，梅邊寫下這首詩：

一夜秋聲留玉枕，滿窗風月轉寒梅。

吾心可似澄潭水，默照浮華去復來。

這像是真成了我生活的寫照，而我依然等著那前來唱和的人。

2013年5月16日

桐溪小蟬藝術簡歷

桐溪小蟬，本名張斌，生於福建福鼎。2005年7月畢業於中央美術學院，獲博士學位。現供職於中國藝術研究院美術研究所。2001年在中國美術館舉辦個人畫展。2006年和2007年，兩度應邀于挪威奧斯陸大學作中國文化與繪畫演講並舉辦個人詩畫展。2008年在北京觀想藝術中心舉辦個人詩畫展。2009年和2010年在北京快雪堂書法博物館舉辦個人詩畫展。出版有論著《豐子愷》、《豐子愷詩畫》；譯著《豐子愷：一個有菩薩心腸的現實主義者》；畫集《小蟬畫集》、《桐溪詩畫集》；詩集《快樂的昆蟲》；研讀禪宗典籍，作有《天童寺歷代住持像贊一百八十二首》。

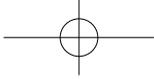
【畫展】

- 1993.12 國畫《寒夜訪友》參加福建省美術展覽。
- 1994.10 國畫《梅花》參加福建省慶祝建國45周年展覽。
- 1996.07 中國美術館參加中國畫七人展。
- 1996.08 參加中國藝術博覽會，獲新人新作獎。
- 1997.05 參加全國青少年書畫藝術大獎賽，獲青年組繪畫銀獎。
- 1997.12 中央電視臺畫廊舉辦個展。
- 1998.11 國畫《山居》參加“98中國國際美術年——當代中國山水畫油畫風景展”。
- 1999.05 國畫《渴望》參加澳大利亞“第三屆中國水墨畫大賽”，獲第二名。
- 1999.07 國畫《勃勃生機》入選“全國第二屆中國花鳥畫展覽”，獲優秀獎。
- 1999.09 國畫《春華秋實》參加“慶祝建國五十周年暨迎接澳門回歸全國詩人、書法家、畫家作品展覽”，獲成就獎。
- 2001.06 中國美術館舉辦個展。
- 2007.02 挪威奧斯陸大學舉辦個展。
- 2007.09 國畫《我的花卉》參加慶祝香港回歸祖國十周年“世紀偉業——中國繪畫藝術特展”。
- 2008.11 觀想藝術中心（北京）舉辦個展。
- 2009.06 北京快雪堂書法博物館舉辦個人詩畫展。
- 2010.09 北京快雪堂書法博物館舉辦個人詩畫展。

【著作】

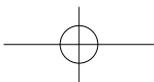
- 畫集：《桐溪詩畫集》（文化藝術出版社2009年6月版）。
- 論著：《豐子愷詩畫》（文化藝術出版社2007年10月版）。
- 翻譯：《豐子愷：一個有菩薩心腸的現實主義者》（原作：挪威，何莫邪）
（山東畫報出版社2005年5月版）。
- 論著：《豐子愷》（“中國畫名家大系”之一，河北教育出版社2002年3月版）。
- 畫集：《小蟬畫集》（知識出版社1999年10月版）。
- 詩集：《快樂的昆蟲》（青海人民出版社1999年7月版）。

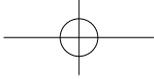

《磨卻秋色，莫教思之》

45x32cm 2012

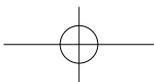

一夜秋聲留玉枕，
滿窗風月轉寒梅。
吾心可似澄潭水，
默照浮華去復來。

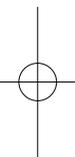
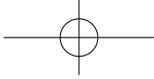
《一夜秋聲留玉枕》

68x136cm 2012

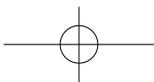
一夜秋聲留玉枕
 滿窗風月轉寒梅
 吾心可似澄潭
 水默照浮華去
 復來
 壬辰七月十日
 桐溪小蟬
 畫并題於止止堂

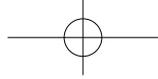

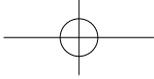
《净心》

34x34cm 2008

12

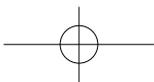

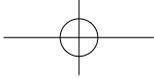
兩兩三三陌上遊，
呢喃燕語蕩輕愁。
何當託付春心住，
憑蝶翩然天盡頭。

《兩兩三三陌上游》

68x68cm 2012

小園春暮，沉醉東風處。含笑嫣然能解語，盡向郎邊傾舞。

一泓碧水迢迢，相思花外雲橋。遍照遊人歸去，青山微雨明朝。

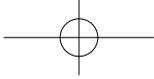
（調寄《清平樂》）

《小園春暮》

68x136cm 2011

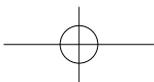

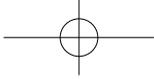
春水盈盈花事燦，
岸沙熠熠鳥鳴空。
無人夕宿松林密，
共探芳菲曲徑通。

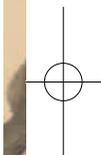
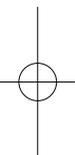
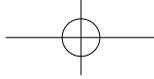
《春水盈盈花事燦》

68x68cm 2011

18

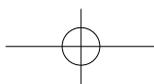

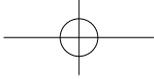

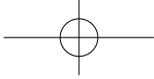
《牡丹》

43x30cm 2011

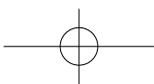
20

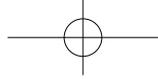

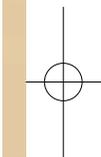
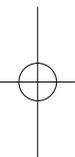
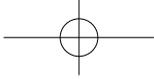
雲密暑天封，綠漲池塘雨過峰。身世幾回憑偶遇，融融，茶色幽清亦醉容。
 閨苑景朦朧，三顧頻頻意轉濃。欲問仙家何去住，飛鴻，自是逍遙好御風。
 （調寄《南鄉子》）

《雲密暑天封》

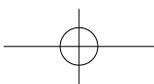
68x136cm 2012

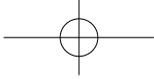

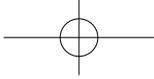
《双色菊花》

43x30cm 2008

24

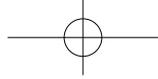
榴花紅透畫成麼，獨行夏木婆娑。天邊雲色奈尋磨，何不由他。
驟雨幾番消息，晚風一笑深渦。待遊遍筆墨山河，散去愁多。
(調寄《畫堂春》)

《榴花紅透畫成麼》

68x136cm 2012

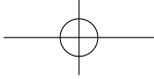
26

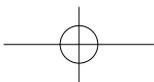
《水流花送》

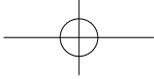
68x136cm 2012

水流花送，明月清雲弄。滿袂香來疑是夢，一岸琴聲誰共。夜風拂面無言，故鄉深處桃源。細寫無窮幽思，何時秉燭同看。

（調寄《清平樂》）

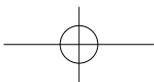

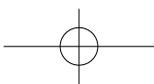
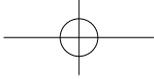
武英殿外槐風起，沙燕昏鴉相對飛。
殿內前賢書畫妙，光陰忽忽我心歸。

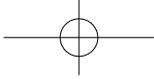
《武英殿外槐風起》

68x68cm 2011

30

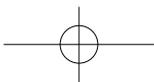

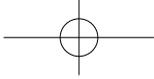

《玉人初见》

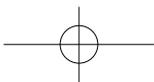
68x136cm 2012

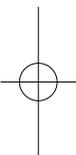
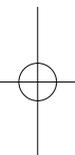
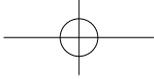

玉人初見，滿月臨溪澗。涼透肌膚心忘返，沉醉瑤臺遍遍。鶯歌暫得悠然，覺來燈火闌珊。綠繞階除天晚，不如歸去君邊。

(調寄《清平樂》)

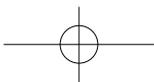

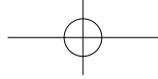

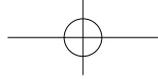
《初逢》

34x34cm 2010

34

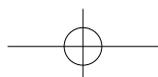

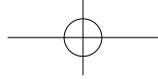

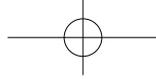

《芳塵默照，快雪時晴》

49x180cm 2013

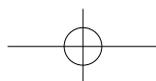

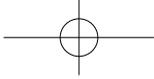

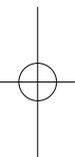
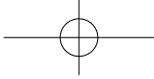
《春風無限情》

49x180cm 2013

38

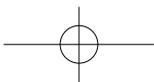

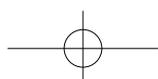
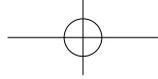

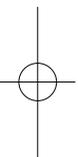
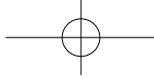
《春雲》

43x30cm 2011

40

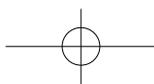

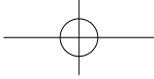

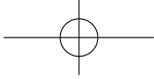
《燈光下的童年》

40x35cm 2009

42

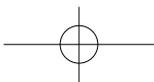

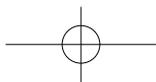
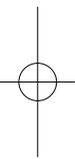
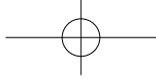
飄揚四月因人倦，錦繡疊開連夕忙。
且待仙翁邀對坐，一燈伴月滿庭香。

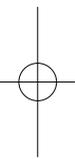
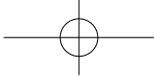
《飄揚四月因人倦》

68x68cm 2012

44

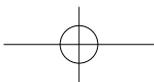

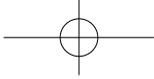

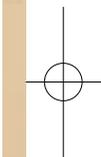
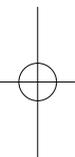
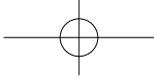

《快雪時晴寒早降，靜聽墨色走微雲》

40x35cm 2009

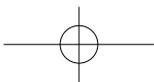

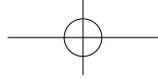

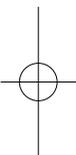
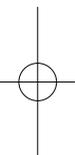
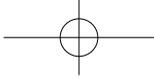
《清凉》

43x30cm 2011

48

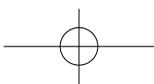

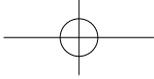

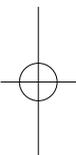
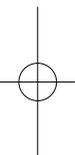
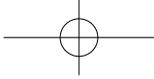
《往事》

34x34cm 2008

50

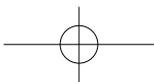

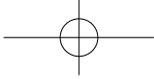

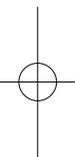
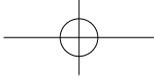
《處幽》

43x30cm 2011

52

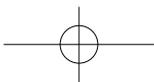

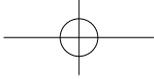

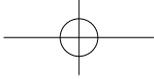
《秋思》

43x30cm 2011

54

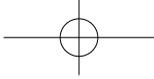

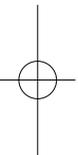
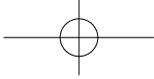
《水仙》

34x34cm 2013

《桃花》

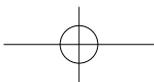
34x34cm 2013

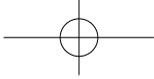

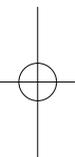
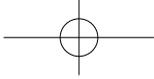
《遊園》

184x145cm 2009

58

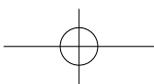

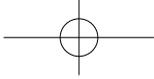

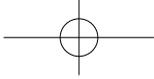
《一念》

184x145cm 2009

60

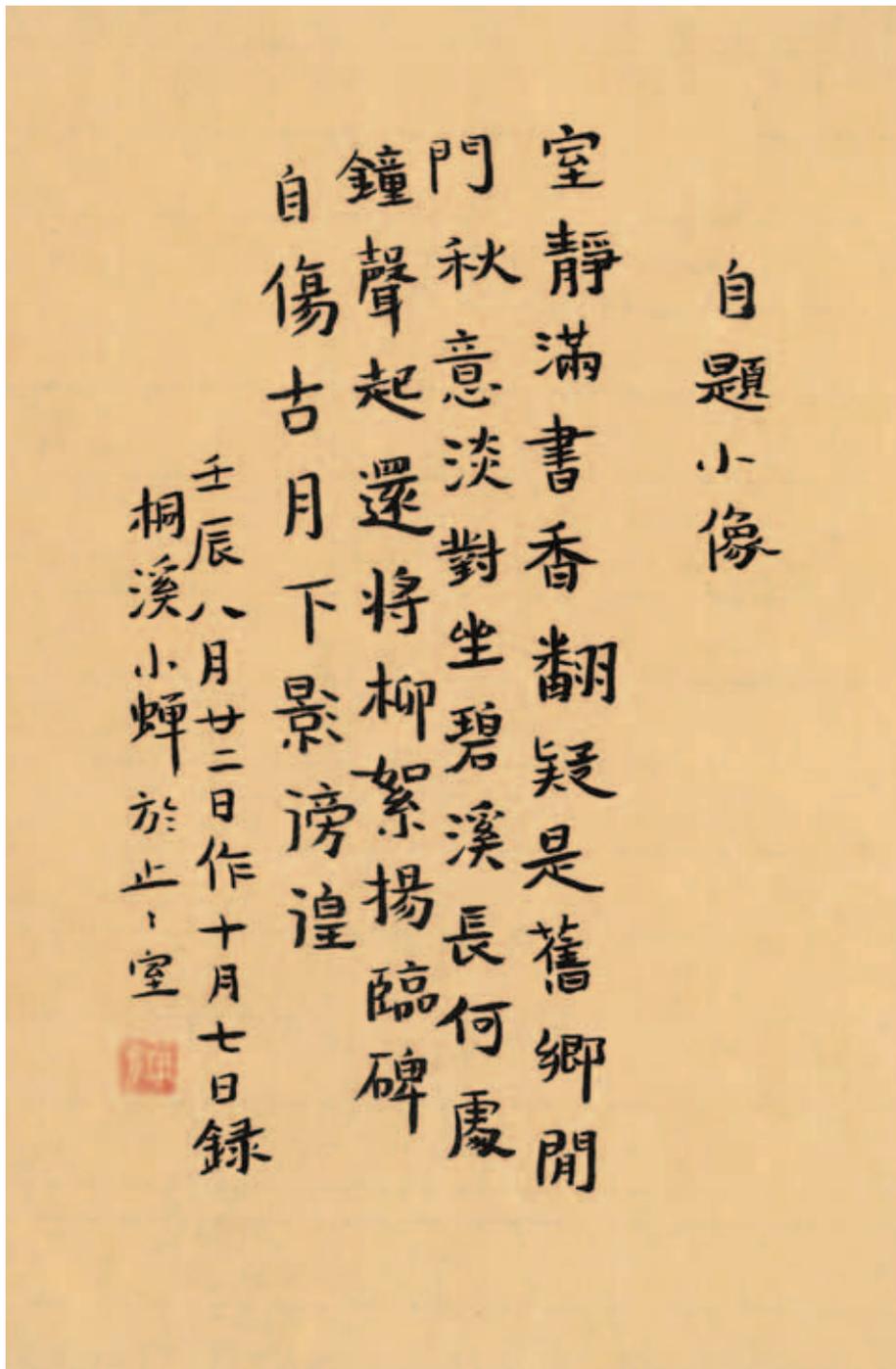
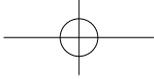

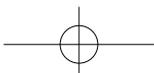
《家居》

184x145cm 2009

自題小像

室靜滿書香，翻疑是舊鄉。
 閑門秋意淡，對坐碧溪長。
 何處鐘聲起，還將柳絮揚。
 臨碑自傷古，月下影彷徨。

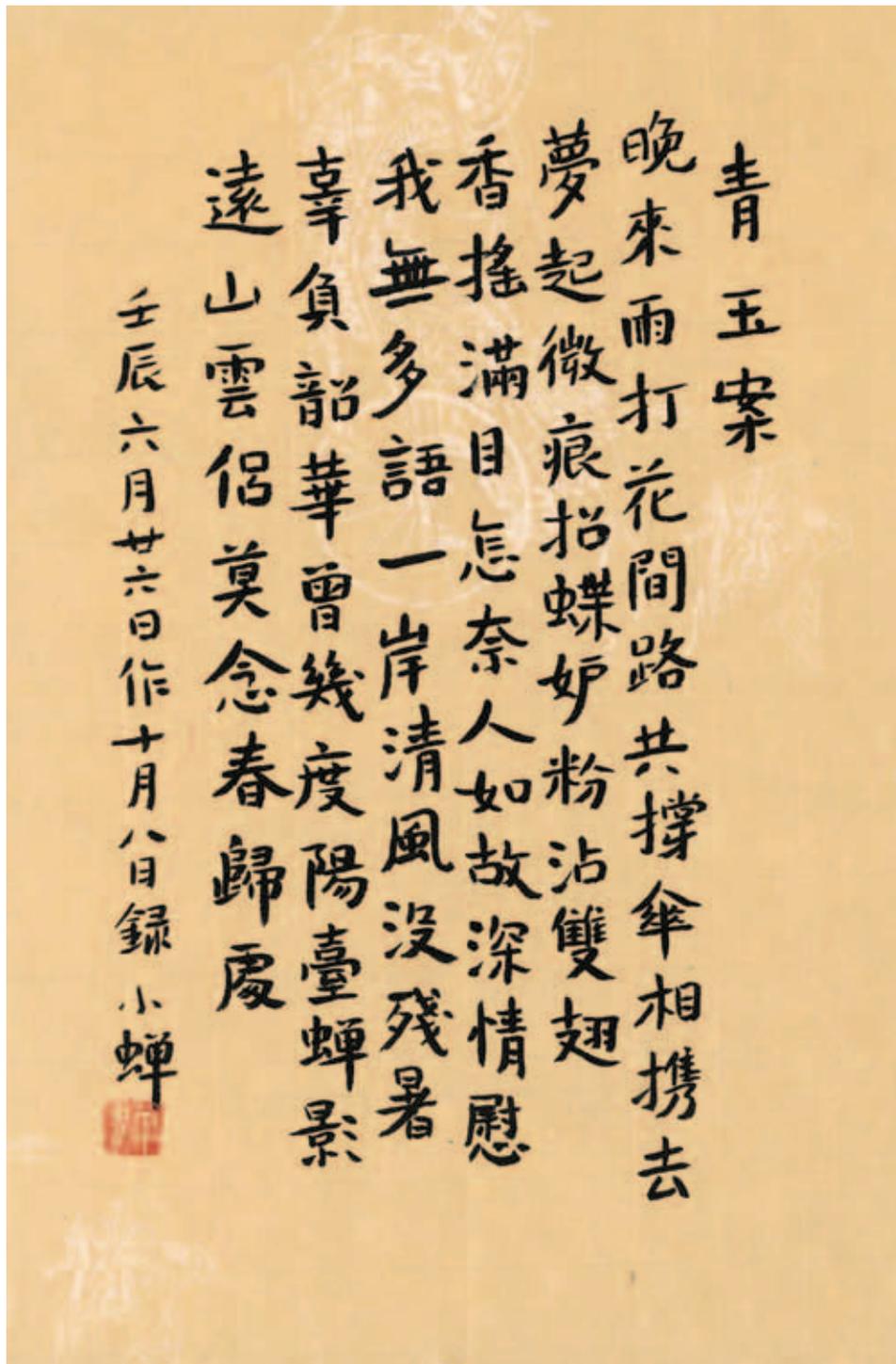
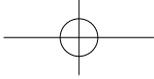
浣溪沙

紅葉頻題淡月痕，鵲橋為引
叩蓬門。癡癡行動映晨昏。
教我如何心不動，問君
底事語如春。相逢應許
醉金樽。

壬辰七月六日作
十月七日錄
桐溪小蟬

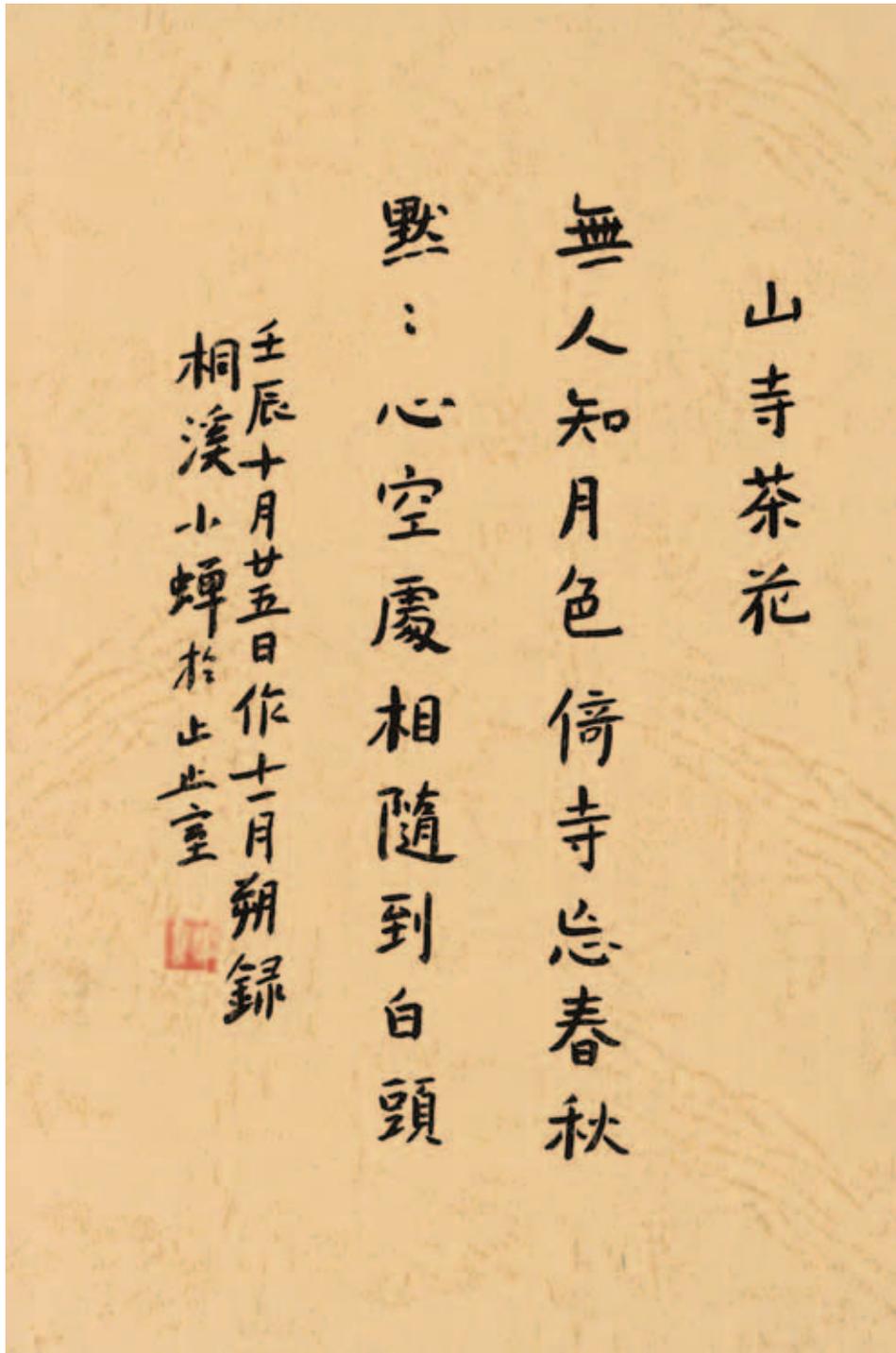
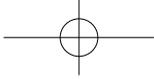
浣溪沙

紅葉頻題淡月痕，鵲橋為引叩蓬門。癡癡行動映晨昏。教我如何心不動，問君底事語如春。相逢應許醉金樽。

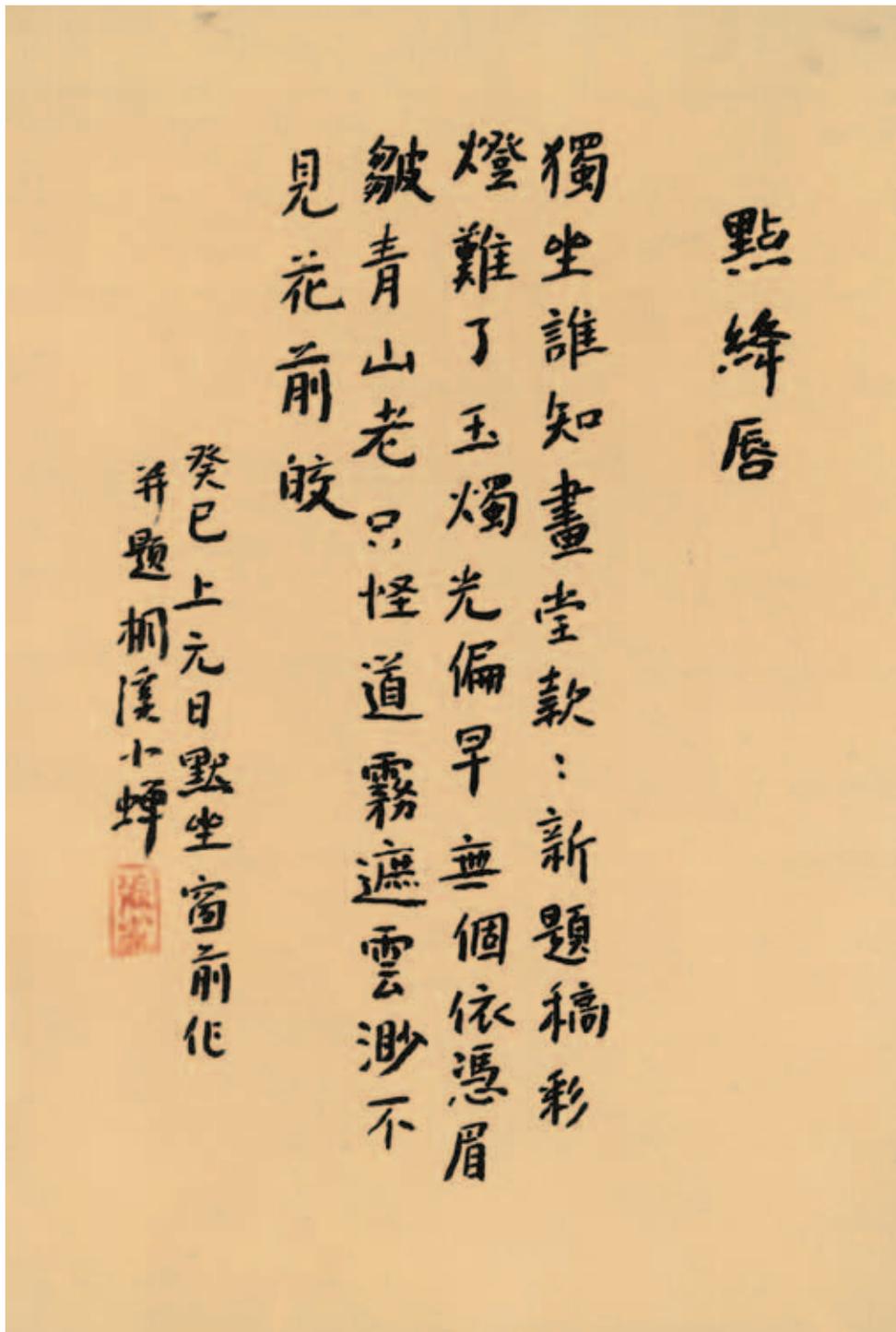
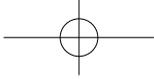
青玉案

晚來雨打花間路，共撐傘、相攜去。夢起微痕招蝶妒，粉沾雙翅，香搖滿目，怎奈人如故。深情慰我無多語，一岸清風沒殘暑。辜負韶華曾幾度，陽臺蟬影，遠山雲侶，莫念春歸處。

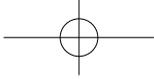
山寺茶花

無人知月色，倚寺忘春秋。
默默心空處，相隨到白頭。

點絳脣

獨坐誰知，畫堂款款新題稿。彩燈難了，玉燭光偏早。無個依憑，眉皺青山老。只怪道，霧遮雲渺，不見花前皎。

天童小住八首

其一

蟬聲帶雨起清關，雙鏡魚龍躍探看。
怪道伊人行不返，遲遲桂影倚欄杆。

其二

大鑿長庚兩處天，遊雲教我盡承歡。
茶香淡淡蓮花寂，至此何妨遣世緣。

其三

玲瓏巖上藤纏石，貞壽橋邊苔浸階。
等是仙蹤任來去，空將野草入幽懷。

其四

冷香塔院隱悲心，竹裡清音望故林。
太白峰中精舍在，悠然啓戶一僧臨。

其五

南山一帶泉蘿翠，錦雉飛檐日月長。
草徑農人擔土豆，瓜田花白向禪堂。

其六

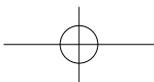
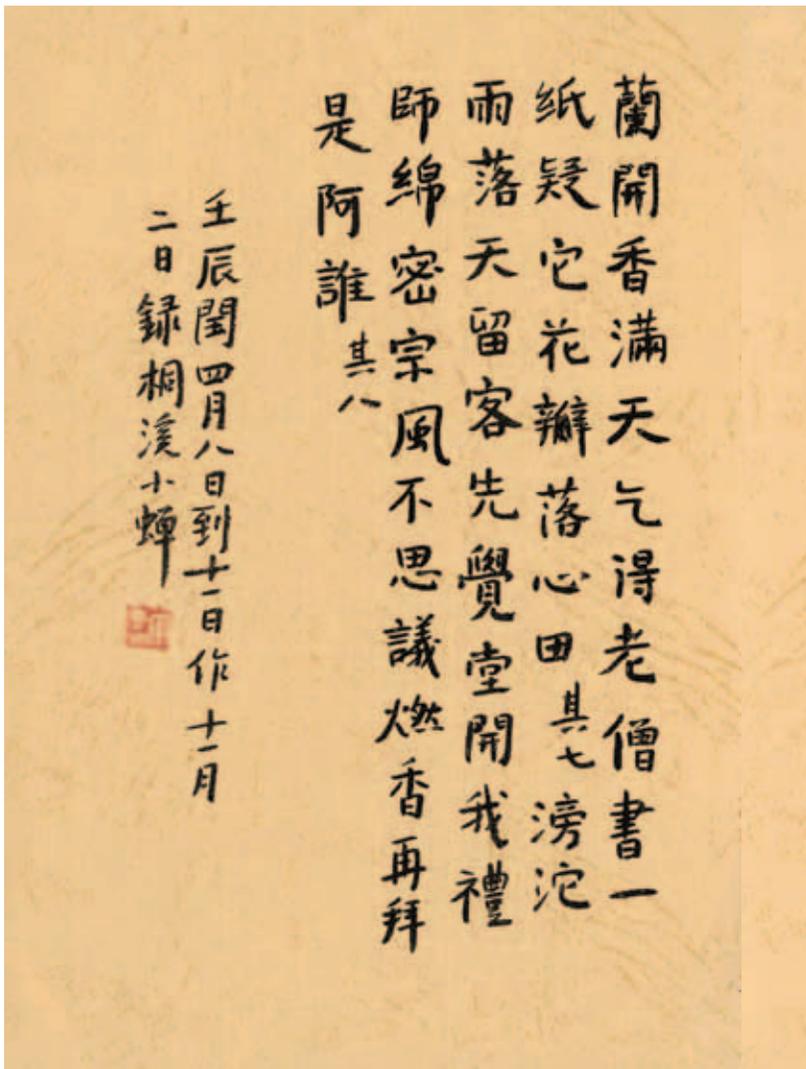
古松道晚涼風起，景倩亭幽煙色還。
一襲袈裟從此去，幾多思慕繞溪山。

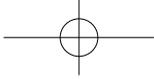
其七

殷殷早課比人先，廣玉蘭開香滿天。
乞得老僧書一紙，疑它花瓣落心田。

其八

滂沱雨落天留客，先覺堂開我禮師。
綿密宗風不思議，燃香再拜是阿誰。

天童小住八首

蟬聲帶雨起清開雙鏡魚龍躍
 探看怪道伊人行不返遲一桂
 影倚欄杆其一大鑿長庚兩處天
 遊雲教我盡承歡茶香淡一蓮
 花弄至此何妨遣去緣其二玲瓏
 巖上藤纏石貞壽橋邊苔浸階
 等是仙蹤任來去空將野草入幽

懷其三 冷香塔院隱悲心竹裏清音

望故林太白峰中精舍在悠然啓

戶一僧臨其南山一帶泉蘿翠

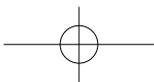
錦雉飛檐日月長草涇農人擔

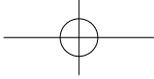
土豆瓜田花白向禪堂其五古松

道晚涼風起景倩亭幽煙色還

一襲袈裟泛此去幾多思慕繞

溪山其六 殷一早課比人先廣玉

卜算子

北地霧霾濃，南地連天雨。
一樹梨花隔萬山，晝也如將暮。
自道不尋愁，不料愁如故。
千疊雲開仔細聽，杳杳音塵處。

癸巳正月廿六日桐溪十輝作并書

卜算子

北地霧霾濃，南地連天雨。一樹梨花隔萬山，晝也如將暮。自道不尋愁，不料愁如故。千疊雲開仔細聽，杳杳音塵處。