

争论中的写意水墨

段君 批评家、策展人,1982年出生于湖北省荆州市。2004年清华大学美术学院艺术史论系本科毕业,2006年清华大学美术学院艺术史论系硕士毕业,2013年清华大学美术学院艺术史论系博士毕业。

自2003年起主要从事中国当代艺术批评、展览策划,以及中国当代艺术批评的历史和理论研究。曾任白盒子美术馆(北京)副馆长,现任教于北京理工大学(艺术理论研究所),兼任内蒙古大学艺术学院客座教授(2014—2017年)。曾参加2007—2014年第1—8届中国美术批评家年会,任中国美术批评家年会学术委员以及2014年第8届中国美术批评家年会组织委员会委员,曾任苏州美术馆第一届颜文樾艺术奖评审委员会委员。

■段君

水墨理论讨论至今,涉及到的议题已经越来越复杂,或者说越来越细化。由于写意在水墨理论的争论中首当其冲,所以将写意作为焦点来研讨,能够有效地触及问题的实质。

写意作为传统水墨的主要语汇,在当代究竟能否表达当代生活?用写意语汇说出来的,究竟是不是艺术家想说的话?根据现有的水墨实践成果可以看出,写意在具有现代性的抽象、表现等语汇的反复交错中适应当代,并力图掌握表达的主动性。

写意与抽象

写意从属笔墨的范畴,它有很高的要求,但仍然是勾勒物象的笔法。因此王南溟倡导构成,他认为只有构成才能使水墨进入抽象,进入点、线本体,才能成为现代水墨画,因为抽象完全排除物象,而写意则缺乏独立于物象之外的独立语言。

尽管写意是用于造型,但它并不完全是为造型,尤其是它与写实能够拉开差距的地方,恰恰在于它显示出相对独立的笔墨价值。王南溟对写意不满的地方,是写意较为中庸,它既不可能具象,也不可能抽象。然而,写意虽然不是对物体的分解,可也不只是对物体的模糊处理,王敬恒在《创作自述》中说:“在表现上不是要求明白清晰表现事物,而是要求明白清晰传达思想。”对王敬恒来说,清晰地表现事物并不是写意的主旨,写意甚至主动避免清晰地表现事物,写意是要用更具有概括性、更具有情感性的语言传达清晰的思想。情感性的语言,关涉的是生命的姿态,而不是具体的对象或显形的物体,聂干因甚至要“淡化具体形象,重视自身情、性的表达及个性语言的试验。”可见,

生命的姿态是物象的勾勒所不能描绘清晰的。

写意水墨立象以尽意,尽的是象所能尽的意,而非人意,因为象无法避免其不能尽者。由此,王弼在《周易略例·明象》中说:“象者所以存意,得意而忘象。……故立象以尽意,而象可忘也;重画以尽情,而画可忘也。”象成为载意的工具,象作为启发性的语言,它并非内容真理本身。就写意而言,最关键的是不能无限地寻找所谓象外之意,所以光谈意容易天花乱坠。真正有价值的询问是:得意只有通过忘象才能完成吗?

对今天的写意画家来说,写意与抽象并非截然对立,抽象中有写意的成分,写意中有抽象的成分。刘一原曾言:“随着自我追求的深化,我作品中的抽象因素在不知不觉地增强,与传统表现程式愈来愈拉开了距离,其语言图式和精神内涵更趋现代意味,形成了我特有的‘心象风景’。”你中有我,我中有你,正是中国写意水墨的特质,刘一原注意到抽象因素能够加强作品的现代意味,但他并没有把抽象和心象看成是两种分离的结果。

写意与表现

严格地讲,写意与表现区别较大,写意侧重表达心性,而表现则侧重宣泄情感。王璜生曾言:“传统水墨画总体上是‘内敛’为特点,内敛的气和交融的韵,表达心性而非宣泄情感,其最高境界是圆融天然的性灵表达。”由此产生的疑问是:写意如何能进入表现,或者说写

意是否有必要进入表现。根据王南溟的看法,写意是否区别于表现,写意中是否可以发生表现,首要障碍是写意中是否有形式分析的成分,他立论说:“没有形式分析,表现主义就会丧失空间意义,总有那些人将表现看成是不顾形式的情感宣泄。表现主义确实是情感宣泄,但仅此理解是不全面的,因为正是形式构成才保证了情感宣泄中的形式控制,因为它是表现的最有效的媒介。”王南溟所说的表现不是要摆脱规则,而是要求媒介的纯粹性,即要求媒介的彻底解放——只有纯粹的媒介才能使表现成为本体。

对写意来说,表现并不是本体,媒介也无法纯粹,写意的核心在于写的过程,而非意的结果。皮道坚曾论断:“中国传统水墨艺术‘澄怀观道’之‘道’,在于对生命过程的体验与品味,它源于中国人因对自然性、对生命的尊重而把过程看得比结果更重要。”写意的核心是对写意过程的体验与品味,周韶华在2009年感慨道:“尽管有好多人也画了领袖人物、英雄人物,但都很虚假,因为他们没有那时的经历和体验,无法进入内心世界、感知内在精神,没有灵魂和正常的生命。”周韶华力图把内心世界、内在精神、灵魂、生命等作为归宿,而写意的过程恰如生命的经历和宇宙的流变。

对于水墨语言,鲁虹分析说:“大多数现代水墨画家一直都是在致力于水墨画语言的变革,或者说他们一直都是在‘现代感’、‘现代风格’的意义上进行着探索。最常见的方式是首先对传统水墨的语言方

式进行大胆解构,然后再抽取某些因素,按照新的艺术标准给予扩大化处理,而且大多数现代水墨画家都把追求个性化语言,强调平面构成,宣泄主观情感,表达内在的精神体验当作主要目标。”他并没有严格区分“强调平面构成”和“宣泄主观情感”,把二者均视为水墨画的现代变革。客观而言,写意进入构成或进入表现,是在现代化压力下的被动之举,写意欲主动参与现代的能力,但写意进入构成还停留在水墨语言方面的变革,鲁虹批评说:“在一个关注社会问题的国际当代艺术的语境中,或者说在一个重建人文理想的国内文化语境中,偏重艺术语言变革的现代水墨是不可能占领当代文化制高点的。”对此,黄专更深刻地指出写意变革的文化背景:“中国语言(汉语)自本世纪之交由表意性的古汉语系统向现代汉语(白话文)的转化,就表明了中国文化无法避免地开始进入到以逻辑主义、功能主义为基础的所谓普遍的知识范畴。”汉语从表意出走,导致文化脱离表意进入逻辑,水墨画作为中国文化艺术的结晶,是否只有脱离表意进入逻辑,才能更贴近当代文化,或者说才能更加现代?王林的看法言之有理:“我们不可能在西方现代艺术巨大成就之外,再去创造中国现代艺术成就的高峰并与此并列。我们只有畸形的、不成熟的,匆匆走过的,勉为其难的现代艺术,这是命定的事实,历史并不一定非要在今天取胜。往者不可追,我们只能面对今天的文化情境来思考水墨艺术的可能性。”

台南女画家刘蓉莺在京举办“洗尘”画展

新华社北京8月7日电(记者 赵博)由中华全国台湾同胞联谊会、北京市台湾同胞联谊会、中华消费者协会台湾艺术文创中心共同主办的“洗尘——刘蓉莺画展”7日上午在北京台湾会馆开幕。

刘蓉莺1955年生于台南,台湾师范大学设计研究所毕业,现任教于台南大学及长荣大学美术系。她曾师从张大千弟子孙云生修习泼墨泼彩技艺,并跟随画坛名家林玉山、黄昌崑钻研水墨花鸟绘画,成为岛内颇负盛名的当代水墨画家,近年来多次在上海、福州、厦门、东莞等地举办画展。

刘蓉莺的花鸟画以兼具东方泼彩韵味及西方光影变化为特色。此次展出的约70幅作品里,设色纸本与油画布各占一半。前者尽显中华传统水墨工笔的清新雅致,后者则创造性地借西方绘画材质表现泼墨留白间蕴含的阳刚之美。

“花鸟画传承了中国画最深邃的技巧,也是天地灵气与自然纯净的载体。”刘蓉莺说,期待以画作传达健康祥和的气息,洗去现代社会人们心里的浮躁和焦虑。

全国台联党组书记梁国扬、中国国家画院副院长曾来德等出席开幕式并致辞。梁国扬表示,全国台联多年来致力于深化两岸文化交流,增进沟通了解,今后将继续举办此类艺术活动,助推两岸共同弘扬中华优秀传统文化。

据介绍,“洗尘”为双城展,此前已在上海展出10天,在北京的展览将持续至12日。

《Me·My》王林旭超象艺术展在米兰举行

据新华社意大利威尼斯电 经2015意大利米兰世博会组委会和第56届威尼斯国际双年展组委会推荐,由2015米兰世博会威尼斯水馆、国家民族画院主办的中国当代水墨系列作品《Me·My》王林旭超象艺术展于近日在米兰世博会威尼斯水馆举行了开幕式。

王林旭在开幕式上说,“我的超象艺术有三个特点:一是画法,我的超象作品不是在传统的油画布上作画,也不是在画面上画出来的,而是在水面上创造出来的!二是我的超象艺术是生态美学艺术,是关怀生态环境和人文自然的后现代主义价值取向!三是我的超象作品以水为载体,水是水墨艺术的灵魂,是自然感觉艺术,超越了国家与民族边界”。

威尼斯世博项目总经理、第55届威尼斯双年展主席朱塞佩·马泰兹先生说:“在看见王林旭先生的超象艺术作品时,我的感受可以用三个没想到来表述。没想到这么好的当代艺术出自中国画家手笔,它让我们感觉到中国艺术的创新能力和创造力;没想到这一艺术的主题是关爱大自然,它让中西方文化找到了共振的频率;没想到这一艺术的表现技法如此独特,是在水面上表现水与火相容,它令人信服地展现了艺术创新的空间无限性。”

王林旭还介绍了超象艺术的特点和内涵并表示,“超象艺术来到意大利,是对700多年前马可·波罗把西方文明带到中国的文化延伸,当今世界性的文化互动,已不再主要体现为传统意义上的相互比较,而更多地体现在相互影响和共同创新,这正是超象艺术来到达·芬奇故乡回馈当代艺术的时代性的意义所在——促进中西方的文化交流,促成更多的可供我们共同欣赏的艺术作品的出现”。

这次展览展出的王林旭超象艺术作品共百余件。中国驻米兰总领事王冬、米兰世博会艺术总监达维德·兰佩洛、欧美主流艺术家、参加威尼斯双年展的专家、策展人以及上百名观众出席开幕式。展览将持续至今年10月下旬米兰世博会和双年展闭幕。

李洪涛画展亮相意大利 用色彩传递中国正能量

据新华社意大利特雷维索电(记者 罗娜)近日,著名旅美画家李洪涛《色彩的力量》大型油画作品展在意大利北部城市特雷维索的卡萨雷斯博物馆隆重开幕,为文艺复兴故乡的艺术爱好者带来一场视觉盛宴。

展出的60幅作品色彩浓烈、融情于景、充满想象,既有中国传统文化的元素,又融合了西方油画的创作手法。许多观众表示,这些画作展现了一种积极向上的蓬勃生命力,让人看到了中国的活力。

李洪涛说,他的创作具有“中国基因”,植根于中国传统文化的积淀和几十年来的生活体验。他希望通过画作表达积极向上的正能量,以及“真、善、美”的理念。

威尼斯大学现代艺术系教授斯特凡尼娅·波尔蒂纳里认为,李洪涛的画作结合了天空、水、山、季节等自然界元素,突出了古老东方文化的底蕴,展示了画家本人对色彩和油画技法的自如驾驭和深厚的创作功力。

华君武百年诞辰纪念特展在京举行

近日,由文化部、中国文联、中国美协等共同主办的中国美术馆典藏活化系列展:世相——华君武百年诞辰纪念特展在中国美术馆举行。华君武(1915—2010)是我国著名漫画家、新中国美术事业的奠基人之一,从事漫画创作长达70余年。此次展出的作品是从华君武先生捐赠的2000余件作品中遴选出来的百余件精品。图为观众在中国美术馆参观展出的华君武漫画作品。

新华社记者 鲁鹏 摄

杭州上演时尚书法篆刻秀

近日,“惊鸿”——王新元书法篆刻展在浙江美术馆开幕,展览将时装、音乐等多维度创作手法融入书法、金石艺术展示之中,给人以耳目一新的视听感受。图为模特在浙江美术馆为观众展示书法篆刻时装作品。
新华社发(吴煌 施健学 摄)

