Art Weekly
国家艺术杂志
本报副刊部主编　2016年10月22日　星期六　第633期 I 新民晚报 I 责编:吴南瑶 赵美　视觉:戚黎明　编辑邮箱:xmss@xmwb.com.cn

1.王劼音　山水笔记-27　272x69cm
2.李超　山为书之五(乙)纸本水墨　68×138m
3.汤哲明　秋郊牧马　绢 69x135cm
4.韩峰　中国制造-31　18×18×3cm
5. 乐坚　水墨山水　198×98cm
6.白璎《漾》　38×38cm

中国水墨精神的风景——

从“景宋”到“城下”

◆ 成美

10月21日,美术史论家、山水画家汤哲明在上海龙美术馆举行《景宋——汤哲明中国画展》,甫一开展,旋即引起了美术界和文化界的关注。这是龙美术馆成立以来首次为一位当代中国水墨画家举行大型学术性艺术展览。而画展取名“景宋”,既是表达画家和主办机构对宋代这一中国绘画极其辉煌的时代的景仰之情,也是反映汤哲明立志以其创作实绩梳理中国古典山水画的发展历程,希望更多的人能够树立起对民族优秀文化传统自信心的理念。同日,另一个名为《墨临城下——当代学院实验水墨展》在上海油画雕塑院美术馆开幕。这个展览邀请了王劼音、韩峰、李超、白璎、乐坚五位艺术家联袂展出,试图通过多元化的水墨实验作品呈现艺术家们对当代水墨存在状态的人文思索。两个在审美取向上各持一端的展览在同城同时开展,虽不可并论,也堪可一见当下语境里艺术家面对中国画发展的多元化思考与探索。

“景宋”

与古为徒,濯古来新

“景宋”是汤哲明画室的斋名,也是此次大展的标题。这不仅昭示着画家对宋人山水“高山仰之”的礼赞,也代表着其面对法度森严的宋画,笔追心摩、“景行行之”的决心。此次展览共展出作品80余件,皆为汤哲明近十余年的创作,涵盖了山水、花卉、宫室、人物、禽鸟诸科,使观者能真正领略到其在绘画领域的全面性。展览有师法唐宋界画题材的巨制《阿房宫图》,追求以诗入画的杜甫诗意题材长卷《杜陵秋兴》,取法郎世宁、马晋鞍马题材的《秋郊牧马》,取法赵伯驹、吴倩庵青绿山水雪景题材的《秦雪图》、《峒关浦雪》以及师造化写生题材的《石梁飞瀑》等近年力作。

汤哲明横跨多个领域,于美术史论、国画创作、艺术品市场等领域均有独到见解。作为一名专业的史论家,他长期致力于中国古代画史画论的研究,以艺术评论鉴赏而知名。从早年著作《多元化的启导》,到近年的《国画之江南》等,其独到见解引起学界关注。汤哲明从宏观的历史角度、世界角度与多元学术角度的高度,剖析中国艺术文化脉络的经纬,他在学术钻研上穷追不舍又大开大阖的器度,以中国传统文化精髓为主体的世界观,坚定了其对于传统文化的自信心,亦反哺于他孜孜不倦、寂寞独行的创作。

创作与理论并举不悖。正是基于理论家的宏阔视野和深厚学养,汤哲明艺术创作的底气就更为笃定,穿梭古今的笔墨就更为自如。他在创作中躬行履及。作为画家,汤哲明的山水画主要取法北宋李成、郭熙一脉,更糅合范宽、王希孟、燕文贵、李唐等诸家之长,以善写重山复岭、千岩万壑见长,所画具有北宋全景山水中所特有的博大气象,这在与他同龄的画家中是非常少见的。

他醉心于两宋尤其是北宋山水画的厚重磅礴、包罗万象,以山水画名世,兼擅人物、花鸟、鞍马等,这主要得益于他宏观的绘画史观和精湛的笔墨表现能力。

由近代张爰、谢稚柳、吴倩庵诸家而直登宋画之堂奥,汤哲明的山水画画面生动活泼、引人入胜。值得关注的是,他的山水画将几已失传的“界画”形式再现,并且将古典界画题材与现代新意相融合,使其山水画于“复古”中亦体现出时代的“摩登”。在唐宋画中常见而于今人而言却几以失传的舟桥殿宇技法,在他的笔下一样得心应手。

由于熟读画史,汤哲明对于传统界画有着自己的理解,他最是服膺张彦远有关于此的论述。凭借观摩陈佩秋先生所藏的一帧古画和对相关名画的研读,通过十余载苦练,汤哲明所画宫观舟桥,确已做到了不假直尺界笔的放笔而为。在画这类作品时,他最重视的乃是随意书写的用笔和韵律感,艺评家评其“界画”:“所画既不用炭笔起稿,更不假直尺界笔,却结构严谨,线条尤见劲挺飞动,气势非凡……”

积学以储宝,厚积而薄发。汤哲明用他的绘画实践证明了,“一个严谨的画史研究者也可以在最为地道的创作领域取得某种程度上具有示范意义的成就。”

墨临城下

八面来风,多元开放

有人认为,上世纪80年代现代水墨的肇始流变,从整体而言,这一思潮并未摆脱水墨语言实验性探索的范畴;对现实与生活的疏离,成了水墨画在“语言的重构和意义的创造”价值论的缺失。自上世纪90年代以来,这一现象发生了有意义的改变。

在这一过程中“城市水墨”的形态与观念浮出水面。水墨与城市的关系,首先反映的是水墨艺术家与他的现实境遇和文化环境所发生的种种联系。城市水墨应该是艺术家对人类新生存方式和由此产生的新的文化形态的一种思考和回应。本次水墨展邀请了王劼音、韩峰、李超、白璎、乐坚五人联展,他们有着相同或相似的学院背景,更为重要的是,在他们不同的风格语言的背后,折射出关于水墨意象与城市书写的共同愿景。他们相同或相似的城市生活阅历和城市文化身份,是这些艺术家所揭示城市水墨人文性的一种精神面向。

白璎的水墨人物既有着个人化的语言图式,同时,又有着与独特的个人视角和表现方法相联接的美学取向和人文思考。生于上海长于上海的白璎将对于这个城市的熟稔与思考化作对于城市里女性的观察与表现,寄寓了对这个城市意象的隐喻和象征。白璎消弭了特定的时间节点,让画面成为一种“空筐结构”,丰富和延展了画面的时空容量,将画家对现实的观察移植为更具历史纵向感的人文关怀。

韩峰显然是传统中国画题材与形式最为离经叛道的“异形”,他的“中国制造”,给予了我们有关这个时代的信息色彩。他把我们日常生活中种种琐碎的物品诸如史努比、可口可乐、芭比娃娃等再现在画面上,凸显了西方文化的介入和消费主义的滥觞。如果说,韩峰和白璎是利用水墨媒材以都市情事(人或物)所作出的关于城市水墨一种直截了当的创作探索;那么,这个联展里的其他艺术家则以某种比较温和的方式呈现了关于城市水墨的理解与回应。

王劼音的作品一如以往地透析出优雅的诗性气质。作为城市意象绘画最早的实践者,他将关于自然风物的不尽冥想移植在他的油画、版画乃至水墨之中。他博收约取,学养丰赡,无论青铜纹饰、蓝印花布、青花陶瓷、木版年画等民族艺术传统元素的援用还是西方现代主义艺术以及版画、设计方法的汲取,得以使得他的作品面貌在拓印、流淌、构成和装饰味的视觉肌理和独立的图式语言背后,堪足看见一位艺术大家游历精神风景沉着冷静、自在自为的“云间风度”。

在艺术探索者中,乐坚的绘画实践为中国画边界的“左、右”两端,提供了创作新思维的个案文本,或者说,“第三条道路”的契机和可能。在与禅意和诗性相贯通的意境上,他为自己的图像语言覆合了一层更宏观的架构。他保留了古典绘画意境所有的精湛与丰沛的追求;又同时发现了古典意境的当代审美价值以及与当下文化联接的可能性。

在李超的山水作品里,云山烟树都被解构成一块块墨色晕化、线痕隐现的剩山残水,连绵起伏的远岫也或许会被误读成仿米氏山水的“墨戏”实验。李超紧扣住了以墨为本的审美意识,在传统审美系统之外,重新接续和阐发中国画的力量,开启以墨象为先导和圭臬的当代水墨实验。对于这位美术史论家而言,这绝非狭隘的视觉趣味层面的形式游戏,他的水墨实验不啻是他宽阔的理论视野下的一种艺术实践。

这些年轻的和并不年轻的艺术家都是一群“为艺术战”的勇士,他们在这一空间的集合,既是当代水墨寻求多元可能性的尝试,是创作思维相互激荡相互砥砺的反映;又是人与自然、人与城市生命共同体的文化思考及艺术表达。他们共同的指向是当代水墨所具有的人文关怀。