

◀ 《中国地图》水墨装置 蔡小松 作

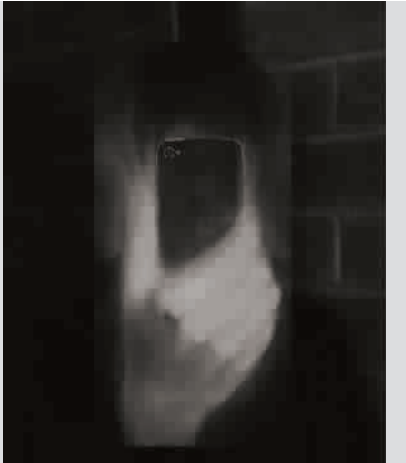

▼ 《鸟与蝶》,纸本水墨,何赛邦 作

▲ 《自拍》水墨影像之一

▶ 《自拍》水墨影像之二 均蔡广斌 作

在刚结束不久的纽约亚洲艺术周上,中国当代水墨的亮相,一时引起各种对当代水墨展览层出不穷的评论,似乎为中国当代艺术发展提供了被关注的另一种可能。

自主的觉悟还是他主的选择

中国当代艺术界一直以来把“当代艺术”作为与国际接轨的途径。改革开放以来,西方艺术对中国当代艺术的发展起到了无形的引领作用,这种主动接受被引领的观念已近百年历史。虽然,中国艺术家对于水墨的探索已多年,如何将传统水墨赋予其当代性的讨论也举办过无数次,囿于业内推广的能力与价值多元取向的问题,水墨艺术发展始终介于探索 and 再议的过程。

这次国外拍卖机构出于对新的市场增长点考虑(当然不能忽视中国经济实力)大力助推中国当代水墨,显然是一种更实际的策略。然而,业内学术的意见却显得无力和无奈,对于国外艺术市场推广中国当代艺术,可能国内学术意见并不那么重要,甚至还是拖累推广的绊脚石,结果也一定落得被忽略的结局。其实,国内自身的艺术市场本来也不在乎什么业内学术意见。百年养成的追随习惯,一

所谓当代水墨,都应该与今天发生关联——即感受时下人的心路与思虑、社会及文化的律动。面对当下水墨展览的层出不穷,我觉得可以划一条线,即看它的价值取向是否赋予其当代意义与作用。

时下,当代水墨的问题是艺术家们过于迷恋技法,没有认识到水墨形式当代化及个人化的重要意义。当代水墨发展需要首先认识到如何建立真正具有当代价值观念与个人意识的思想体系。当代水墨离不开个人心理意识与集体意识形态相一致的艺术观;同时,需要从纵向的传统文化传承到今日文化思潮的内核去检讨;更需要去寻觅与观念相一致的准确而到位的技法形式。

当然,关于水墨的当代性问题,我认为作为一个当代艺术家应该充分考虑两个方面的问题:一个是作品的精神性和当代人的关系;另一个是作品所采用的材料、形式、语言形态方面的问题。在这两方向上都要有深入的研究。作为当代人不能把自己封闭在水墨的天地里和当代社会不发生关联。比如我们看到

水墨的当代性这样的话题是顶顶时髦的,在我看来,这恰恰是一个不需要讨论的话题。当代是一个时间概念,中国水墨获得收藏家的青睐并非这两年的事,每个朝代有它自己推崇的杰出艺术家。八大画的是清初的当代水墨,石涛画的是清朝的当代水墨,他们的眼睛,他们的画法有异于前人,形成了自己的风格,留传至今,也成了水墨传统的一部分。

好的艺术家是心怀过去又面向未来的。十年前在西班牙瓦伦西亚当代艺术博物馆的个展时,我做过一个书法装置,就是将十年中写的书法作品裁成了细条,悬挂成了门帘的样子。在我看来,书法就是传统的象征。作为一个当代艺术家,如何面对厚重的中国文化传统,就要经历勇敢穿越的过程;我们需要从历史中走过,带着历史的痕迹,但又不要背负它,携带着传统的信息,做自己的作品,做这个时代的作品,做面向未来的作品。我的54件作品《星球》系列,就是表现作为一个当代人,对比古人拥有了更多关于个体与宇宙方面的认知,然而宇宙的巨大神秘性依旧留给后人极大的探秘

水墨问题和时代诉求

◆ 王远(华东师范大学美术学系副主任、教授)

时无法改变,尤其是面对探索意义的文化价值判断问题,更需要观察别人如何举动。这次西方推出的中国当代水墨与以往有些差异——主要在于由原先的采用西方文化价值观去判定中国当代艺术,转变为以利益为主导的现实主义价值取向特征。这不能不说是一种进步——体面地表述也可以被认为是一种对东方文化发展的尊重。不论结果如何,当代水墨的兴起是一种自主的觉悟还是他主的随就选择,都不是最重要的问题。

冒险意味着一种存在和喜悦

水墨作为传统艺术的一种呈现方式,表达了中国传统文化特有的意义。从物质与精神层面而论,水墨的发展各有不同。水墨,在物质上的发展主要指艺术家在使用工具、材料上的演变历程;囿于物质发展的程度,时代给予可选择的材料与工具以及物质世界的变

化在过去只能安于当时的发展现状;因此,在农业社会时期,水墨在工具、材料上的发展对于艺术家而言并不那么显得重要。在精神上的发展主要是指艺术家通过不同方法所表达的不同的时代诉求和内容;显然,水墨艺术的发展历史在精神上的拓展胜于物质意义。

我们无法漠视今天的世界和随之带来的生命感悟,我认为,其中的困惑主要来自如何融通“开放与独立”的关系问题。当然,喜欢保守追古休闲的人是另外一回事了。“当代”是一个发展概念,这种概念是向上、向前的,它意味着冒险、创新,带来的是一种存在的喜悦;“追古”是一种继承的概念,它意味着向下、向后的,可以获取一种陶冶与安宁,本质上与修身养性毫无差别。

概念和推广与时代性有关

水墨发展至今,面临着范围不断地被扩

水墨可以当代

◆ 蔡广斌
(华东师范大学美术学系副教授)

很多国画家的作品和当代人的生活没有什么联系,这是一个问题。艺术家本身生活在当代,当代文化、当代生活气息,必然会影响艺术家创作作品,这是艺术当代性的一个重要方面。

从另一条线索来看,文化延续要有脉络。既要从里面走出来也要续写文脉的下文。这也就是上下文的关系。所以,在这个方面需把水墨这条文脉的上文接续上,而且又要续下文,这个下文就是“文化批判精神”,这种批判精神应该表现在艺术观念更新与艺术创作形式与风格的革命性。我们不能只看到传统的笔墨价值,而要植入一种当代文化批判内涵。通过这样一种方式使之呈现出一种当代水墨文化的思想深度。当然这里有很多复杂的技术性问题,这是一个艺术家毕生需要解决的

问题,在这两个层面上解决得好,水墨的当代性问题就迎刃而解了!

从我的部分近期作品来分析,形成当代水墨观念及作品形成的始末可以清晰地看出这一点。观念表达与题材的问题与经历有关,2008年秋我与朋友去崇明岛并决定在陈海公路中段一个厂区建座工作室。厂区四周被绿色的树木围绕,一条小河从边上安静地流过。然而,几次去那儿却都被笔直而悠远的陈海公路所吸引,久去的情绪笼罩着我的内心,那是一种早年时期的悲凉、甚至贯穿于至今的模糊的沉沉的东西。漆黑的马路在白日孤立地沉落在绿色的岛上,当黄昏时刻或夜深之时则完全陷入那大片的情色境界之中,人的内心深不可测。其实,很多时候当我审视水墨材料,头脑中想的都是黑色情节,这种情节

当代也会过时的

◆ 蔡小松
(当代水墨画家)

空间。我比石涛幸运,因为我可以用水墨画宇宙了,而他那时候只能画山水。当然这还只是一个很浅的层面,但也是我力图表现对象的当代性。

我喜欢行走,这些年走了很多地方,我们把艺术家的行走叫作“采风”。“采风”这个词最早的意思是采集民间民谣,也就是说艺术家走进大自然、走进民间,搜集素材与灵感。对于我,可能没有那么直接和功利,但是行走确实带给了我很多启发。2012年,我自驾七千公里穿越美国中西部,走了七个国家公园,在布莱斯峡谷,看见印第安的“HOODOOS(一种石灰岩柱)”的造型和肌理非常震撼,就像中国明代画家吴彬曾画过的一块理想中的文人赏石被放大了几万倍耸立在地球的对面。后来我画了一组作品,总题为《文明的回响》,我用了E-CHOES这个词,因为在那个刹那,我仿佛听

到了自然与文化、人工与天然、艺术家与天地、时间与空间的交响。这种感觉真是奇妙。后来这组作品也成了纽约苏富比2012年春季展览的作品,并被博物馆收藏。

从近几年开始,随着苏富比、佳士得等国际大拍卖行纷纷将目光转到中国当代水墨,

被模糊之后便是黑与灰的世界。这些意识的存留在之后的作品中突显出来。水墨与人的形象或肢体局部的心理刻画,同影像并置之后的视觉效果很精确地解决了水墨独幅作品过于含蓄的主题表达,强化了时下的针对性感悟。

一直以来传统水墨艺术均偏重于墨韵的变化,固有的习惯阻碍了水墨艺术的当代化。而在我目前的作品中墨色却是有所指,其敏感性超越了固有传统水墨的含义。这是种个人感受带来的水墨方式。

我目前的《自拍》、《他拍》系列水墨作品则完全是社会与个人心理形态的反映。正如批评家鲁虹先生在我的个展一文中写到:在一定程度上,正是寻求与时代、生活的互动,《自拍》、《他拍》系列水墨作品创作才有了自己的新探索方向。毫无疑问,这些作品远不止于对新图像的运用。因为他在呈现新图像的过程中,不仅把水墨的特点发挥得淋漓尽致,还找到了一种属于自己的笔墨表现方式。

国内的机构也迅速跟进。一时间,我也不太寂寞了,展览的邀约与收藏的热潮似乎就这么起来了。但是,潮流更替易变,作为艺术家,这些热潮其实与创作没有多大的关系,有时甚至是一种打搅。我主要的任务是思考、探索和实践。至于当代性不当代性,其实本身并不是一个很重要的命题,甚至,连个时髦的词都算不上,也不是一个负责任的词。因为艺术家是要看未来的,当代也会过时。我还是老样子,一个人坐在工作室里,安心画经得起时间考验的作品吧。

九歌

北京九歌2013秋拍上海巡展征集

巡展、征集时间: 2013年11月2-4日

巡展、征集地点: 上海延安饭店二层华园厅(上海市静安区延安中路1111号)

巡展、征集范围: 中国近现代、当代、古代名家书画精品, 油画, 瓷器杂项等

联系人: 穆先生 13911012549

公司地址: 北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO15号楼28层

联系电话: (010) 58692808、58692810

公司网址: www.jgauc.com

北京九歌国际拍卖股份有限公司