

黑白至上：中国当代抽象水墨

藝術門榮耀呈现“黑白至上”艺术展，汇集八位中国当代水墨艺术家。他们属于一个成长中的艺术圈——其灵感与理念来源于中国传统水墨画和书法。

在作品中，用笔、用墨的技艺及其媒介起到了至关重要的作用。艺术家们探索如何在全新的当代语境中传承独一无二的中国艺术文化传统，并反映当今全球化的世界。同时，水墨理念在中国当代水墨艺术家中至关重要，正是它能将画家的能量融入作品中。这种能量所呈现的另一层面的美感，超越了绘画的视觉效应。这也就是公元五世纪时，谢赫所提出的绘画“六法”之一“气韵生动”。此次展览旨在，定位水墨及其经久不衰的理念在当代中国绘画中的作用，及挑战其媒介的传统使用方式。

20世纪80年代，随着中国广泛的改革与逐步的对外开放，艺术家们开始进行水墨画实验。在过去的三十年间，伴随着西方艺术与文化思潮的大势涌入，现代艺术运动促进了当今水墨话语的成型及媒介的转换，艺术家将传统艺术的元素用于阐释当代文化观念。

在中国璀璨的千年艺术长河中，水墨画的起源可追溯至数百年前。它不仅是文人艺术的最高表现形式，而且最大程度地展现了士大夫的艺术创造力。文人画的概念则最早由董其昌在明代(1368-1644)提出，其源头却可以追溯至唐朝(618-907)，其时大诗人王维(699-759)将水墨画与诗歌、书法、篆刻结合在一起。由此，诗、书、画、印被认为是士大夫阶级最主要的四项艺术成就。直至今日，与书法紧密相连的水墨画仍是中国文明的基石之一。

此次“黑白至上”艺术展中，艺术家们用他们自己文化的艺术传统引导其作品，广泛地结合中国书法、山水画及诗歌的语言。无论其作品本身是否通过该种媒介、理念或形式表现出来，艺术家们都是从经典典籍中汲取灵感。美国芝加哥艺术学院教授詹姆斯·埃尔金斯曾说：“水墨画是中国的一门具有密度、复杂性和深厚的历史指涉的艺术实践”。他强调，水墨画是无与伦比的，因为没有任何其它的中国艺术形式像水墨画一样，需要观众对中国历史、文化有如此广泛的背景知识。同时，他认为并非所有以笔墨宣纸创作的作品都是“水墨画”。就如同本次展览作品所呈现的，水墨画是多样的媒介和技艺的集大成者。

冯梦波（生于1966年）与王天德（生于1960年）是在其前卫作品中使用新媒介的两位艺术家，但同时保留着与中国古典艺术的紧密联系。作为中国新媒体艺术的领军人物，冯梦波从90年代早期开始在绘画和数字媒体的交集间工作，以一种难以置信的、令人惊叹的方式，把数码和手工、历史和当下统合在一起，这成为贯穿于他整个创作生涯始终的中心主题。自2005年起，冯梦波开始回归绘画这一媒介，并借助数码和网络技术重新审视中国古典文化。此次展览的影像装置作品《不太晚》创作灵感来源于一个电子游戏，在其中他删除了原版游戏中大部分的人或事物形象，形成强有力的线条——如似出自书法大师的刚劲笔法。

王天德力图通过他的水墨画，数码作品和一些引人深思的装置，把传统放到一个更加立体化的当代背景下。将水墨画与传统文人的观念紧密联系起来，来表现时下的当代文化，蕴涵了观念主义的思想。他重新创造了二十一世纪的水墨艺术。此次展出的作品源自于他的代表系列，他在宣纸上烧出类似汉字的符号。烧焦的痕迹，形成的形状和空间，使其看上去类似山水景观。王天德的创新做法并没有消除其作品的传统影响和意义，在包含了传统理念和方法的同时加入当代的理念，表现了新鲜与众不同的自己。

仇德树（生于1948年）在70年代组织“草草画社”——中国毛泽东之后的时代的艺术实验团体的艺术家之一。在80年代早期，以“裂变”为主题地创作风格成为他的代表作品。裂变的概念呈现了对中国文字的拆解与改变，是对艺术家曾经戏剧化瓦解又获新生重塑后的生活与事业形象比喻。在这些作品中，他在宣纸上覆盖生动的色彩，用撕裂宣纸的手法来构建图形，色彩与留白而形成的作品，蕴藏着艺术的深邃和无限生命力。

传统水墨与书法密不可分，许多艺术家游走其间，以此重塑书法在当代社会的重要地位。王冬龄（生于1945年）是中国最具成就的当代书法家之一，其风格深受1989年至1992年在美经历的影响。这段经历促使他发展出更具国际视野和包容性的书法风格，在注入当代性的同时，保留了中国传统文化和审美韵味。通常王冬龄作品中的文字很难一一加以辨认，这使其更趋向于抽象绘画而非书法。他同时关注传统书法中的表演元素，强调书写作为一种重要的表达方式，展现艺术与身体的关联。他实验性地运用指尖、手腕、胳膊及整个身体创作令人惊叹的水墨作品。

魏立刚（生于1964年）的作品可分为三类：一是以表意书法为根基的现代书法创作，从书法内部变革古人定法，在笔法中融入画意，并传承日本现代派书法精神，探索书法中表意与象形的界限；一类是以抽象为形式的实验水墨，杂之以漆、

丙烯等新材料，将西方绘画及中国画两相贯通；另一类是他对汉字探索的集中成果，他本人将之统称为“魏氏魔块”。尽管他的作品有西方现代艺术形式与观念的种种影响，但其关键的东西，一是汉字以及汉字的结构，二是书写性而非绘画性。无论他的艺术走得有多远，我们总能够感受到这两个特点或明或暗地存在着。

邱振中（生于1947年）将中国书法中对空间、时间以及线的精微控制运用在现代艺术创作中，形成了自己独特的风格。邱振中所关注的是书法、水墨的空间和笔法表现的美学本身，使书法的美学功能变得更为纯粹和独立，而将书法从古典意识形态的功能中解放出来。邱振中笔下极具乐律感的线条、形式和构图，通过传统水墨绘画技巧重新定义这些中西方文化中符号化的图像，再次回应中国传统与西方当代艺术的关系。

郑重宾（生于1961年）在美国加州和上海两地从事艺术创作。纵观其艺术生涯，他系统地解构并融合了中国古典和当代欧美艺术实践中的抽象之源。郑重宾在作品中广泛运用水墨语言，并积极探索水墨作为媒介的潜力。他接受了严谨的水墨绘画训练，而后吸纳并融合美国抽象表现主义与极简主义的精髓，融合并创造出其独特的艺术语言。郑的抽象作品源于他对于空间的探索，同时表达了更深层的、形而上的意义，而非受限于文字的书写或者对形式的重构。

蓝正辉（生于1959年）创作大幅单色抽象水墨作品。他的巨幅作品和对墨的独特使用显现出他对表现和内心感受的持续追求，他的作品以一种抽象和泼墨风格在“纸上爆发”。受其理工背景的影响，蓝正辉的审美灵巧地游走于理智和感性世界。他的抽象风格更突出了水墨自身的意义，伴随着系统精妙的身体运动，作品的视觉和精神冲击力与肌肉、热血、体力一起膨胀。

此次展览中的艺术家们，通过探索中国的往昔，更好地领悟了现代生活：创造出的作品既与当今社会紧密相连，也根植于传统文化中对艺术学术研究的深深推崇。正是这样兼容并蓄的精神引领了当代中国水墨画的广泛传播与创新革命。

藝術門

2013年7月