

图像 研究室

IMAGE
STUDY

LOGIC OF
PRESENTATION
IN INK AND WASH
PROCESS

王萌 / 主编

水墨进程中的一种
显象逻辑

艺术家 | ARTISTS

陈林, 党震, 杜小同

高茜, 杭春晖, 金沙

雷苗, 李戈晔, 李军

刘琦, 吕鹏, 秦艾

秦修平, 孙浩, 谭军

涂少辉, 王煜, 徐华翎, 徐加存

曾健勇, 张见, 郑庆余, 祝铮鸣

Chen Lin, Dang Zhen

Du Xiaotong, Gao Qian

Hang Chunhui, Jin Sha

Lei Miao, Li Geyue

Li Jun, Liu Qi

Li Peng, Qin Ai

Qin Xiuping, Sun Hao

Tan Jun, Xu Shaohui

Wang Yu, Xu Huafeng

Xu Jiann, Zeng Jiaoyang, Zhang Jian

Zheng Qingyu, Zhu Zhengming

图像 研究室

1.10-3.15
2015

水墨进程中的一种显象逻辑

IMAGE STUDY

LOGIC OF
PRESENTATION
IN INK AND WASH
PROCESS

正观美术馆
水墨研究室计划
RIGHTVIEW ART MUSEUM
INK AND WASH STUDY
ROOM PROJECT

NO.1

策展人: 王萌 | Curator: Wang Meng

出品人: 孙志中 | Producer: Sun Zhizhong

展览总监: 张春艳 | Exhibition Director: Zhang Chunyan

展览地点: 北京正观美术馆

Exhibition venue: Beijing Rightview Art Museum

图书在版编目(CIP)数据

图像研究室：水墨进程中的一种显象逻辑 / 王萌主编. —北京：知识产权出版社，2015.8
ISBN 978-7-5130-3627-6

I. ①图… II. ①王… III. ①绘画研究 IV. ①J20
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 154602 号

内容提要

“图像研究室——水墨进程中的一种显象逻辑”展览聚焦 23 位在水墨领域具有重要探索的当代艺术家，对准艺术生态中以“70”为主体的这一拨在水墨的近期探索进程中取得一定成果的重要个体，将他们的创作通过策展结构为一个“展示文本”。这次展览作为一次文化发生的行动，在美术馆作为“文化发生场”理念下，以“研究室”为策展方法，以“图像”为内容聚焦，将“创作”和“批评”在“策展”的作用下完成一次艺术生态内部关于水墨“显象逻辑”的学理研究。

责任编辑：高 超

责任校对：孙婷婷

装帧设计：高思萌

责任出版：刘译文

图像研究室：水墨进程中的一种显象逻辑

王萌 主编

出版发行：知识产权出版社 有限责任公司
社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号（邮编：100088）
责编电话：010-82000860 转 8383
发行电话：010-82000860 转 8101/8102
印 刷：北京科信印刷有限公司
开 本：850 mm×1168 mm 1/16
版 次：2015 年 8 月第 1 版
字 数：250 千字

网 址：<http://www.ipph.cn>
天猫旗舰店：<https://zscqcbstmall.com>
责编邮箱：morninghere@126.com
发行传真：010-82000893/82005070/82000270
经 销：各大网上书店、新华书店及相关专业书店
印 张：13.5
印 次：2015 年 8 月第 1 次印刷
定 价：200.00 元

ISBN 978-7-5130-3627-6

出版版权专有 侵权必究
如有印装质量问题，本社负责调换。

目录 contents

序 / 前言	004-009
探寻中国画的“新常态”	062-067
后记	212-214

010-061 研究室行动

研究室 1 图像的批评语境研讨会
研究室 2 图像创作的个体语境座谈会

068-211 图像研究室

陈林 / 党震 / 杜小同 / 高茜 / 杭春晖 / 金沙 / 雷苗 李戈晔 / 李军 / 刘琦 / 吕鹏 / 秦艾 / 秦修平 / 孙浩 谭军 / 涂少辉 / 王煜 / 徐华翎 / 徐加存 / 曾健勇 张见 / 郑庆余 / 祝铮鸣

艺术家 | ARTISTS

1.10-3.15
2015

陈林, 党霞, 杜小同

高茜, 杭春晖, 金沙

雷苗, 李戈晔, 李军

刘琦, 吕鹏, 秦艾

秦修平, 孙浩, 陶军

涂少辉, 王煜, 徐华翎, 徐加存

曾健勇, 张见, 郑庆余, 祝铮鸣

Chen Lin, Dang Xue

Du Xiaotong, Gao Qian

Hang Chunhui, Jin Sha

Lei Miao, Li Geyue

Li Jun, Liu Qi

Li Peng, Qiu Ai

Qiu Xiuping, Sun Hao

Tao Jun, Tu Shaohui

Wang Yu, Xu Hualing

Xu Jiacun, Zeng Jiansong, Zhang Jian

Zheng Qingyu, Zhu Zhengming

水墨进程中的一种显象逻辑

LOGIC OF
PRESENTATION
IN INK AND WASH
PROCESS

策展人: 王萌 | Curator: Wang Meng

出品人: 孙志中 | Producer: Sun Zhizhong

展览总监: 张春艳 | Exhibition Director: Zhang Chunyan

展览地点: 北京正观美术馆

Exhibition venue: Beijing Rightview Art Museum

图像研究室

Image Study

水墨进程中的一种显象逻辑

Logic of Presentation In ink and wash Process

主编：王萌

Editor: Wang Meng

出品人：孙志中

Producer: Sun Zhizhong

正观美术馆

江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PRESS

目录 contents

序 / 前言	004-009
探寻中国画的“新常态”	062-067
后记	212-214

010-061 研究室行动

- 研究室 1 | 图像的批评语境研讨会
- 研究室 2 | 图像创作的个体语境座谈会

068-211 图像研究室

- 陈林 / 党震 / 杜小同 / 高茜 / 杭春晖 / 金沙 / 雷苗
李戈晔 / 李军 / 刘琦 / 吕鹏 / 秦艾 / 秦修平 / 孙浩
谭军 / 涂少辉 / 王煜 / 徐华翎 / 徐加存 / 曾健勇
张见 / 郑庆余 / 祝铮鸣

前言

策展人：王萌
2015 年 1 月 6 日

毫无疑问，水墨正在进入“新的常态”。“水墨热”是近年艺术界的一种习惯，而 2015，或许是一个时间节点，对于水墨，意味着什么，业界都在关注着变化的到来以及对于变化的应对之策。

再一个节点，自 2010 年初冬受邀为“70 后”水墨的一个群展撰写《青年水墨：在追寻中“葆有”》展评已有四年余，回想当年的情景与现在大有不同。那时许多艺术家尚处于“萌发”状态，从美术学院毕业后寻找着展览的机会，也正在形成一个松动的“青年联合”，尚不那么受关注，但是令人确实看到了一种艺术家的理想。那时的作品可能没有今天这么风格明确，在朦胧中从个体到群体仿佛都在某种文化的召唤下形成一种由“自游”而导出的“新气”，这在青年人的“朝锐精神”下让人看到了一种“未来感”。应该看到，他们延续了“50”和“60”一代的水墨画家所开辟出来的方法论突破与创作新方向，在笔墨、构成、视觉、图像、形式、图式、造型甚至观念所支撑起来的“当代水墨”的绘画形态的资源库中，他们锐意进取，不断创新，追寻和创立着自己的个人语言与这个时代相契合的视觉艺术。

就今天他们的作品来看，总体上或许可以说，比上一代更加“纯粹”，个人面貌已几近明确，在“水墨进程”的历时形态中，这批艺术家作为一个群体和代际，是否已经正在确立新的地平线？在 2015 的起点，“图像研究室”或许提供了冷静下来稍作梳理的开始。

这里所指的“图像”应当放进两个维度中去理解：一个是在今天这个“读图时代”的视觉文化冲击下，在当代的视觉技术和景观社会的包围下所形成的当代人的审美习惯中，所形成的公共图像的“视觉经验化”。例如广告、摄影、电影、电视传播的“图像”已经侵入当代人的视觉思维，成为一种视觉基础和底蕴，也成为这个时代所特有的“视觉语境”，艺术创造也与此生发语境相关，无论以何种方式应对。另一个，则是从水墨这个画种，追溯其古典、现代和当代的视觉之“象”的“显象史”，大概存在三种形态，“意象视觉”“写实视觉”与“图像视觉”。这里所指的“图像”，是艺术家在创作过程中，或者说绘画观念中的一种“图像意识”，是一种以水墨为媒介的艺术家的“视觉行为”，它迹化为某种形态的作品。这个“显象逻辑”与两个文化场相联，一个是公共图像（依托技术），一个是总体绘画所取得的已有成就（艺术史），在今天“跨文化”的态势下，形成一个“发生性”的水墨视觉的生成机制，艺术创作正在从这种“已有”中创造“未有”。

“水墨”是个复杂而又奇特的现象，从前几代水墨画家的实践看，存在一个“前进”与“后撤”的张力，在“前进”中也在“守卫”着什么，我称之为“前突后拽现象”。从作品看到，这一代的艺术家整体上往前走得更远，他们会不会也面临适时的“回撤”？还是坚定地走向深处和远方？在此前，面对我们这个正在发生的“当下”，一起进入“图像研究室”，去面对水墨进程中的这种“显象逻辑”。

我们邀请陈林、党震、杜小同、高茜、杭春晖、金沙、雷苗、李戈晔、李军、刘琦、吕鹏、秦艾、秦修平、孙浩、谭军、涂少辉、王煜、徐华翎、徐加存、曾健勇、张见、郑庆余、祝铮鸣（音序排序）23 位在水墨领域具有重要探索的艺术家，一起进入这个水墨发生的现场！感谢艺术家和正观美术馆的孙志中馆长与他的团队，使得这个展览得以与大家见面！

祝展览圆满成功！

Prologue

It is no doubt that ink wash painting is entering “the new normal” . “The upsurge of ink wash painting” is a habit of the art world in the past years, and 2015 may be a time point that means something for ink wash painting; the art world pays close attention to the arrival of changes and how to act accordingly.

Another time point is the early winter in 2010 when I was invited to write Ink Wash Painting of the Youth: “To Retain” while Pursuing; it has been over four year since I published that exhibition critique, and now it is quite different from the situation that I recall of that very year. Many artists were then “burgeoning” , seeking for opportunities of exhibition after graduating from art schools and forming a loose “youth union” . Not that much attention was paid to them, but they did demonstrate a sort of ideality that belonged to the artists. Their artistic styles back then were probably less clear-cut than today, as if a “new scene” generated by “freedom” was created among individuals and groups to echo some cultural summons in the ambiguity, which manifested a “sense of future” reflected on the “vigorous spirit” of the youth. It should be seen that they continued the methodological breakthrough and new creative orientation established by the ink wash painters of the 50s and the 60s, and that they keenly made progress and innovations based on the resource pool of “contemporary ink wash” propped up by brushwork, composition, vision, image, form, pattern, model and even concept. They were pursuing and creating visual art that matched their personal languages with the times

Their works of today, perhaps we could say in general, are more “distilled” than those of the last generation, and their personal features are almost clear and definite. In the diachronic morphology of the “ink wash process” , have these artists been drawing a new horizon? At the starting point of 2015, “IMAGE: Logic of Presentation in Wash and Ink Process” may have provided an initial stage to calm down and make some summary.

The “image” referred to here ought to be comprehended in the following two dimensions: one is the “visual experientialisation” of public images formed in the aesthetic habits of the contemporaries that come into being in the visual culture shock of the “image-reading” era nowadays and the enclosure of contemporary visual techniques and landscape society. For example, the “images” spread by advertisement, photography, cinematography and television have intruded the visual mind-set of the contemporaries, turning into a kind of visual foundation as well as the particular “visual context” of this era. Artistic creation is related to such context too, responding in whatever way. The other is that the genre of ink wash painting, reviewing the “presentational history” of the classical, the modern and the contemporary “images” , basically comprises three forms, namely “the imagery vision” , “the realistic vision” and “the pictorial vision” . The “image” referred to here is an “image consciousness” that appears in the artistic creation or in the concepts of painting; it is the artist’ s “visual behaviour” employing ink and wash as the media that is embodied in a certain form. The “presentational logic” links two cultural grounds, the public images (technique-based) and the achievements that Gesamtkunstwerk has attained (the art history); it forms an “occurent” system of ink and wash vision, in the “cross-cultural” situation of today, and artistic creation is making “the non-existent” out of “the existent”

“Ink wash painting” is a complicated yet bizarre phenomenon. Reviewing the practices of previous generations

of ink wash painters, there is a tension between “advance” and “retreat”; they were “guarding” something while “exploiting”, which I call “the pull-and-push phenomenon”. It is noticeable in the works that artists of this generation have made a bigger step forward, but will they encounter timely “retreat”? Or will they firmly make for the deep and the far? Prior to that, faced with our happening “instants”, please enter the IMAGE and meet with such kind of “presentational logic” in the process of ink wash painting.

We invited twenty-three artists who have had important explorations in the field of ink wash painting to join the scene of its occurrence: Chen Lin, Dang Zhen, Du Xiaotong, Gao Qian, Hang Chunhui, Jin Sha, Lei Miao, Li Geyu, Li Jun, Liu Qi, Lü Peng, Qin Ai, Qin Xiuping, Sun Hao, Tan Jun, Tu Shaohui, Wang Yu, Xu Hualing, Xu Jiacun, Zeng Jianyong, Zhang Jian, Zheng Qingyu, Zhu Zhengming. I am grateful to the artists and Sun Zhizhong, Director of Rightview Art Museum, as well as his team, who rendered this exhibition available to everyone!

May the exhibition be crowned with complete success!

Curator: Wang Meng

Scholar from the National Art Museum of China, critic

Jan 6, 2015

图像研究——绘画新观察的一种切入

孙志中

正观美术馆馆长

2015年1月6日

绘画作为一门平面视觉艺术，似乎必然被规定为图像的呈现：具象再现是写实图像，抽象图像则呈几何化，而中国画的意象言说是意趣与意味的图像迹化。可以说，“图像”作为一种内在要素从未离开过绘画本身。

同时我们看到，在绘画手段之外，“图像”在现代文明进程中具有了更“技术”的意义，照片、视频、多媒体与3D成像已经为世俗提供了更多功能性价值，并对绘画产生无法回避的影响，使得图像性对于绘画具有了内生和外压双重作用。由此，图像研究作为一个切入视角或可有助于观察绘画的形态及其变化，这一意图既可以施予某一个案，亦可以普遍地加诸于某个群体，而后者正可以对绘画的时序逻辑作出某种合理的描述。显然，由于图像性与绘画之间的深刻关系涉及了绘画者的语言运用和观念表达两个层面，所以，基于图像的绘画观察不会是一种简单的“盲人摸象”，换言之，图像性不仅仅是绘画的一个身体“部件”。

我们何不推演一下：一百年来“图像”在中国的生长到底发生了什么？中西融合与科技发展，分别从空间和时间两个维度对中国绘画的图像观念及其运用产生了什么样的效果？中国画的当代状态与“图像”之间在如何互动定格？基于这样的推演，我们可否抱有一些期待——例如对传统的进化逻辑找到一些必然性，对新水墨、新工笔的生长逻辑找到一些必然性，从而消弭或者引出有关继承与否定、对立与融合的更有价值的争论？

正观愿意抱持这样的期待，并感谢策展人、艺术家、批评家和业界参与对这种期待的追问，从“图像”切入而将不限于此。

A study of images—an approach to the new observation of painting

As a category of planar visual art, painting seems to be necessarily defined as the presentation of images: realistic images are concrete representation, abstract images are geometrised while the idea of imagery in Chinese painting is the visualisation of thoughts and meanings. “Image” is, as it were, an inherent element that never separates itself from painting per se.

In the meantime, we see that “image”, in addition to the painting method, bears a more “technical” connotation in the process of modern civilisation. Photography, videography, multi-media and three-dimensional techniques have already provided the world with more functional values and had an inevitable influence on painting, which leads to the dual effect of images on painting that is both endogenous and extrinsic. Therefore, the study of images, as an approach, can probably help observing the morphology and variation of painting. Such intention applies to some individual case as well as to a certain group generally, and the latter can just provide a sensible description to the sequential logic of painting. Apparently, the profound relation between images and painting involves the painter’s application of language and expression of concepts; accordingly, image-based observation of painting is not a simple conclusion on the basis of partial understanding, in other words, the image is not a mere physical “component” of painting.

Why not infer this: what has happened to the evolvement of “image” in China over the last century? What effects have the fusion of Chinese and Western and the development of technology brought to the image concept and application of Chinese painting from the dimensions of time and space respectively? How do the contemporary status of Chinese painting and the “image” interact and pose? Based on such inference, can we expect, for example, to find some inevitability in the evolutionary logic of traditions or in the growing logic of new ink wash painting and new elaborate-style painting so as to avert the debates on inheriting versus negating or on opposition versus fusion and to introduce more valuable debates?

Rightview Art Museum keenly nourishes such expectation, and we are thankful that our curators, artists, critics and the art world participate in the pursuit of such expectation, approaching from the “image” but not settling here.

Zhizhong Sun

研究室行动

研究室 1

图像的批评语境研讨会

王萌, Wang Meng

郭红梅, Guo Hongmei

孙欣, Sun Xin

盛葳, Sheng Wei

段君, Duan Jun

魏祥奇, Wei Xiangqi

夏可君, Xia Kejun

研究室 2

图像创作的个体语境座谈会

王萌, Wang Meng

祝铮鸣, Zhu Zhengming

曾健勇, Zeng Jianyong

徐加存, Xu Jiacun

涂少辉, Tu Shaohui

秦艾, Qin Ai

吕鹏, Lü Peng

金沙, Jin Sha

陈林, Chen Lin

党震, Dang Zhen

高茜, Gao Qian

杭春晖, Hang Chunhui

李戈晔, Li Geye

李军, Li Jun

孙浩, Sun Hao

王煜, Wang Yu

张见, Zhang Jian

孙志中, Sun Zhizhong

研究室 1 | 图像的批评语境研讨会

地点：正观美术馆

时间：2015 年 3 月 8 日上午

王萌

Wang Meng

今天“水墨研究室计划”正式开始。这个展览希望聚焦当代形态的水墨艺术家，对准艺术生态中以“70后”为主体的这一波在水墨的近期探索进程中取得一定成果的重要个体，将他们的创作通过策展建构为一个“展示文本”，提供一个美术馆级别的展览视角。值得提出的是，从现象上看，在这批艺术家的水墨进程中，遭遇了不可避免的过快市场化，特别是在一种被称之为“简化的市场结构”或者“不完整的生态环节”的“粗放运行”中，导致原本艺术运行中处于深层结构中的那种学术作用被简化，甚至遮蔽，没有及时与创作发生本应发生的合理关系，由此导致的缺失正在暴露，成为当下的一种遗憾。本次策展希望在美术馆的“文化发生场”功能启示下去触及这一问题，并将这种缺失以“视觉展示的文本”的形式做一个客观呈现，去开启一个“关注的视野”。今天上午举行的第一场“研究室1”，邀请各位批评家到现场展开比较自由的讨论。本次展览希望成为“文化发生场”，而文化的发生场有高级形态和初级形态。我认为，目前的状态是在不可回避的整体艺术的初级形态的事实中做一点点尝试，从我2013年开启的跨年度项目“寺上美术馆实验室计划”（刚被文化部评为年度优秀展览）到本次的“正观美术馆水墨研究室计划”，都是在“文化发生场”的美术馆策展方法论启迪下，根据艺术生态宏观进程中的具体问题，从“方法论”向“具体方法”的转换，“实验室”或“研究室”（或者下次用“发生器”）都是“策展工具”，是为了更加因地制宜地发挥策展的“文化功能”，去进入到当下的艺术进程中。如果我们的艺术生态完成了“制度和机制”层面的“结构优化”，那么，“高级形态”的“文化发生场”才能够在“完全策展”的文化功能中显现，那时“创作”得以与“策展”以及“批评”和“运营”在解放中形成“化学反应”，生成新事物，就目前整体艺术界的具体事实来看，可能我们还需要一些耐心，让事物在时间中演化。或许那时我们可以认为本次“图像研究室”是对“正在发生的当下”，表现在当代水墨的具象形态领域的“变化”的关切，从批评、创作和运行（一次机构夜谈的试验，邀请与水墨有关的重要艺术机构负责人进行会谈）。我们“研究室计划”的研究、讨论，本着开放自由的学术态度，每次在艺术世界不同的点上试图进行一些触及，将“变化中的世界”那些不能逃避的问题逼出来。至于触及到什么程度，一个是靠策划团队的议题设置，一个是靠被邀入研究室中嘉宾的临场发挥。这种在设置与临场发挥间的张力，也是“研究室”有意思的部分，这种文化发生本身也呈现了艺术生态中的当前事实。今天上午的“图像研究室1：图像的批评语境”正式开始。

请允许我介绍今天出席“研究室1”的专家、学者，他们在各自领域都具有独立的学术视角：

《美术》杂志副主编、艺术批评家盛薇先生；
中央美术学院美术馆策展人、副研究员郭红梅女士；
知名策展人、艺术批评家段君先生；
中国人民大学副教授、艺术批评家夏可君先生；
《中国书画》资深编辑、评论家孙欣女士；
中国美术馆馆员、中国绘画史博士魏祥奇先生。

先请中央美院美术馆的副研究员郭红梅女士开始，她在西方艺术批评和视觉文化研究领域有专长。