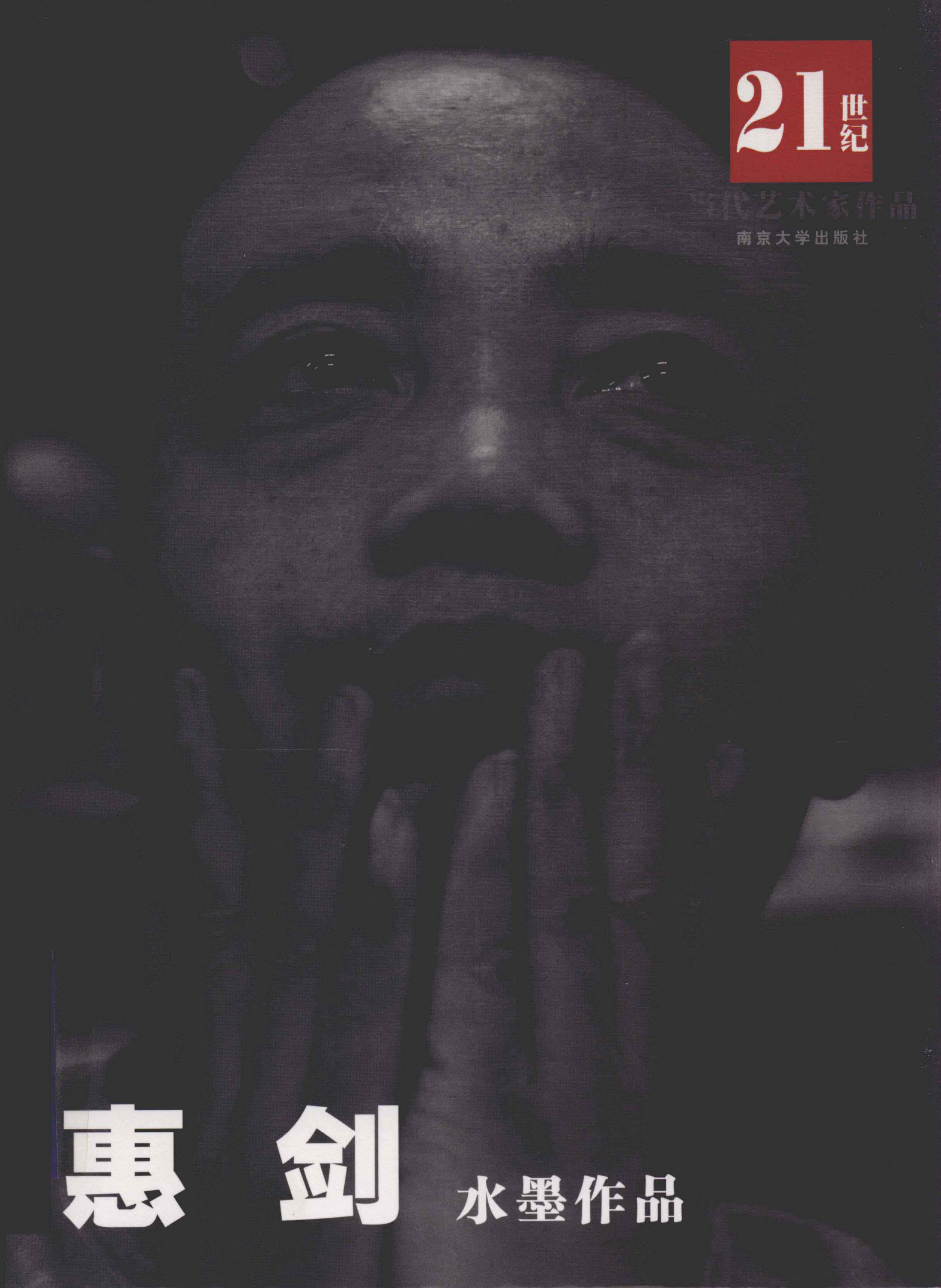

21^{世纪}

当代艺术家作品

南京大学出版社

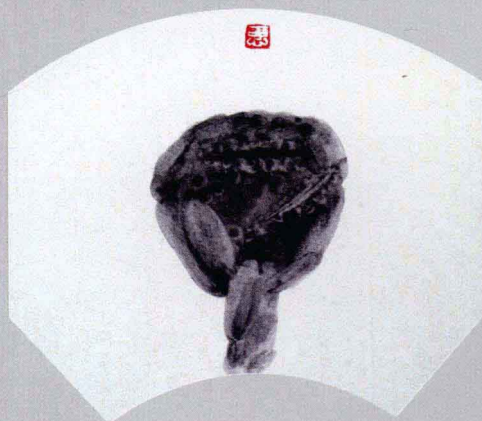
惠 剑

水墨作品

21^{世纪}

当代艺术家作品

南京大学出版社

惠 剑

水墨作品

21 世纪的晨星

——序《21 世纪当代艺术家作品》系列

翟 墨

21 世纪晨星的陆续会聚

南京大学出版社挥手拉开 21 世纪天鹅绒般的湛蓝天幕,陆续展示珍珠宝石似的璀璨晨星。

该社策划连续推出《21 世纪当代艺术家作品》系列——

“21 世纪”是品牌,也是时空标记。

“当代艺术家作品”是时限,也是选星标准。

入选的艺术家,对于 20 世纪来说是后起之秀;对于 21 世纪来说是世纪晨星。

21 世纪是怎样的世纪?

21 世纪是人类处于生死存亡的十字路口、面临要么共存共生要么共同毁灭的严峻选择的世纪。

我相信,尽管自私的短视还会使一些人利令智昏,沿着损人利己、灭人兴己的惯性继续下滑,但是神性和理性毕竟会导引人类走向自我更新、自我升华的共存之途,世界各地的人将在全球范围内思考全人类的生存境况问题,共同制定和遵循包括“博弈论”、“协同学”在内的地球村的“村规民约”。

人类本质的巨大改变必然带来人类历史的巨大转折——

于是,21 世纪是人类一次诞生完成、二次诞生开始的世纪。

于是,21 世纪是人类自发进化终结、自觉进化开始的世纪。

于是,21 世纪是人类体力延伸完成、脑力延伸开始的世纪。

于是,21 世纪是历史大书第一部终结、第二部开始的世纪。

21 世纪是当代中国哲学家冯友兰界定的由“子学时代”经历漫长的“经学时代”进入“第二个子学时代”的世纪。第二个子学时代是“以天下观天下”的辉煌时代,是子学时代先知“大道之行也,天下为公”的理想付诸实施的时代。^①

21 世纪也是德国现代历史学家奥斯瓦尔德·斯宾格勒提醒的由“上帝已死”信仰已失转向重建“第二信仰”的世纪。第二信仰的内涵是以“世界性”为内容的再度宗教化皈依,以新的道德约束人类有恃无

恐的冲突和暴力。^②

21 世纪又是法国哲学家加布里哀·马塞尔所说的由“第一反思”转向“第二反思”的世纪。第二反思的对象不再是外在事物构成的问题处境,而是内在灵肉构成的奥秘处境。在奥秘处境里“我”必然与“上帝——大写的你”遭遇,爱上帝与爱他人密不可分,爱人如己,形成良好和谐的人际关系。^③

21 世纪更是德国存在主义哲学家卡尔·雅斯贝斯指出的由先知竟出的“轴心时代”转向“第二个轴心时代”的世纪。第二轴心的主题是“世界哲学”,它关注着世界各地的人共同思考全人类的生存境况问题。^④

总之,我认为,“第二子学”、“第二信仰”、“第二轴心”、“第二反思”……,一系列的“第二”是由古代之“正”、经历现代之“反”、进入当代之“第二个正”(即“合”)的历史螺旋循环大势,而由 21 世纪开始的千禧之“合”将包括两个阶段——工业、后工业的“以合驭分”,信息、后信息的“和合共存”,它们指出了人类精神、物质发展的正道坦途。

换言之,“第一个正”,是“国家间世界”的“以小观大”之正,一如夏日各家安装空调,只顾自己室内舒适,而不顾公共空间温度飙升;“第二个正”,是“全球世界”的“以大观小”之正,一如夏日为了降低每家室温,首先当致力于共同维护改善大自然的绿色循环系统。正而复正,才能小大互观,缔造出大千感通、万籁和鸣的人间伊甸园。

这就要懂得,避免人类完全毁灭的大目标,必须高于其他一切小目标。人类获取更多知识技术的同时,必须将“道术为天下裂”转向“道术为天下聚”,以更合作更包容的“伦理指南针”来确保知识技术被用于团结造福人类而不是分裂毁灭人类的正确方向和目的。

这就要明悟,人类有史以来第一次在地球上由面对他人转向面对自己。每个人都要把对人类负责的信念一致性和对自己负责的创造多样性协调起来。

这就是联合国科教文组织国际专家小组的报告《多种文化的星球》所强调的:

“如果我们要进化成一个全球性物种,我们就必须发展一种全球性文化——一种不是千篇一律而是丰富多彩,在宽容、合作和共同目标方面一致的全球性文化^⑤”。

当代艺术家是怎样的艺术家?

当代艺术家是跨越各种边界的独行侠。他需要“以本土话语为载体,泛舟全球化之海”,既大含细入地吸纳所有同质文化、异质文化的精髓,又为我所用,高扬艺术独创自觉、自尊、自信的大智慧。

这令人想到当代著名学者启功曾用诗描述的一则唐代故事:

“明珠九曲,贯穿长青丝。青丝何能入,蚊子衔而驰……^⑥”

据传,唐太宗用有九曲孔道的明珠,考验从各国来的求婚使者,看谁能够把一根青丝从明珠的曲折孔道里穿过去。青丝软,珠洞弯,使者们一个个用尽浑身解数也穿不过去。只有吐蕃王松赞干布的使者噶尔,把青丝浸了蜜糖,诱导蚂蚁衔着顺利穿过珠孔,为松赞干布赢得了文成公主的和亲。松赞干布也派藏族青年到中原学习,促进了汉藏两族的文化交流和亲密关系。

如果我们把噶尔的智慧看成是一次成功的艺术创作,它给我们的启示是多方面的。

一是创作环境。这次名垂青史的创作是在多民族不分大小和谐相处的盛唐气象中完成的。这在某种程度上预示了21世纪各民族及其艺术既保持本色而又交流互渗的彩虹化趋势。

二是创作方法。这次智慧超绝的胜出是融合了生物学、物理学、化学等诸多经验知识的独立判断。它走出非此即彼的二分对立,把“感性”与“理性”、“敏感力”与“钝感力”、“联系得更紧密”与“独立得更彻底”结合起来,拓宽了互动交流的精神界面。

三是创作途径。找到了发挥创造力的切入口和突破口。一如庖丁解牛,技近乎道,乘物游心,依乎天理,因其固然,以无厚入有间,委婉巧妙地化解了一切坎坷曲折。

随着中国的和平崛起,当代艺术似乎也在高层次上回归独立自信而又宏大包容的汉唐气象。中国有五千年丰厚的文化积累,大可不必追摹短命的流行文化、快餐艺术,仅凭返本开新、标旧立异,就有许多经典密码可供重新破译解读;如果能够超越古今中外之时空,重建大信仰,构筑大和谐,开拓新境界,那就有更大的创造平台可供驰骋。首届中国北京国际美术双年展国际策展人温琴佐·桑福敏感地指出:

“在中国蕴藏着一股巨大的汹涌澎湃的力量,西方国家带有几分敬畏和浓厚的兴趣注视着这个国家。我认为,如果在世界的某个角落,艺术趋势会发生一次新的、革命性的运动的话,那必定是在中国^⑦”。

当代艺术是“融创”(融会而独创)的艺术。^⑧艺术作品是“作”家艺术家的“品”牌和形象代言。艺术

总是有因有变,第二次诞生的人类和艺术既有着第一次诞生时的传统基因,又有着第二次诞生的时空与个性变异。

本系列丛书初步收录了5位艺术家的6册作品。这些艺术家都很年轻,他们的作品,在一定程度上就是当代年轻艺术家智慧和技巧的抽样调查。应该说,这些作品都已经“登堂入室”,有着广阔的发展空间,并且从这里可以感知到其潜在的未来学意义。

这些跨入世纪门槛的年轻书画家都是硕士研究生导师,他们既有理论又有实践,活跃在创作和教学第一线。

惠剑似乎特别长于“双面神思维”,一如罗马神话中可以同时朝两个相反的方向看的双面门神杰纳斯。他站在传统精髓的制高点上:后观传统前瞻未来,头承天雨脚接地气。他发现,中国画体系博大精深,厚如雾薄如纸,只有悟透才是高手。他参悟,书画同源,好书乃画出好画乃写出。一个艺术家,只有执迷于苦才能品尝到甜。

惠剑的中国画具有浓郁的文人画韵味。他深知水性墨性,长于用水,亦善用积墨宿墨。他的没骨花鸟,摒弃了线条,在沉滓的墨晕中隐着光亮。他的淡墨山水,草木摇曳,在点线的聚散里藏着动感。他墨分五色,墨团团就是彩团团。当然,中国画传统极为深厚,独辟蹊径的难度也更大,如何“道中庸”而达“极高明”,似乎还须登新的险峰。

人,总是要往前走的,不会停留在原点上打转,无论是生活还是艺术都是如此。往前走,就是向自我意识中的理想靠近。理想就是一种信念,只要信念不灭,人就会一直走下去。

尼采鼓励人们要“活在未来!”以蓬勃的生命力不息地创造和前进,是活在当下也活在未来的重要条件。

21世纪的艺术是属于青年实力派艺术家的,愿他们活得充实、活得精彩、活得悠长!

2007年夏日·北京·中国艺术研究院

注释:

① 冯友兰《中国哲学史》,商务印书馆2006年版。

② [德]奥斯瓦尔德·斯宾格勒《西方的没落》[全译本]第一卷,吴琼译,上海三联书店2006年版,第390、404页。

③ 赵敦华《现代西方哲学新编》,北京大学出版社2001年版,第144页。

④ 赵敦华《现代西方哲学新编》,北京大学出版社2001年版,第142页。

⑤ 《多种文化的星球——联合国科教文组织国际专家小组的报告》,社科文献出版社2001年版。

⑥ 启功《书〈论凤姐〉后》,载《红楼梦学刊》1979年第1辑。

⑦ 中国美术家协会编《首届中国北京国际美术双年展作品集》,人民美术出版社2003年版,第14页。

⑧ 参阅翟墨《融创时代》,人民美术出版社2003年版。

作为一种“古老的”艺术门类,中国画经历了一千多年的发展,不仅没有消亡,而且仍然具有旺盛的生命力。近现代以来,中国画在不断地与外来艺术的融合过程中,凭借自身强大的呼吸吐纳能力,做到了“守节如玉”,保持其“纯粹性”。

就中国画的传统与创新的关系而言,一方面丰厚的传统营养是中国画发展前进过程中不竭的动力,是中国画创新取之不尽的源泉;另一方面,我们不能固守传统,不能食古不化,当代中国画的创新要站在传统精髓的制高点上两头看,一头反观传统,一头展望未来。站在空中楼阁上搞“试验田”,那将不仅缺水、缺肥,而且没有任何地气可接,最终自然没有收成。因此,真正有所成就的当代中国画大家,其作品尽管风格各异,但是都能看出传统来路,并有所发展,同时结合了现代人的审美感受,特别是自己对艺术的理解。

中国画的体系博大精深,只有将学问做到了,将传统吃透了,理解到位了,才能开出一片新天地。因此,中国画是“修”出来的。中国画艺术厚起来就像一团雾,让人在里面迷迷糊糊不知方向;但它薄起来就像一层纸,如果捅不透它,虽然忙忙碌碌,依然难以达到艺术的彼岸。因此,它还需要一定的“悟”的过程。

书画同源,书画有缘。我觉得书法的最高境界是“画”出来的,中国画的最高境界是“写”出来的。“以书入画”是中国画的画理,它铸成了中国画“神”、“逸”的品格。不懂这个画理,容易导致作品的盲从,不用这个画理指导自己的创作,容易形成作品的流俗。中国画需要既画又写,只有“画”,才能在形象表现上具有充分的自由度;只有“写”,才能使作品味道纯正。“写”“画”结合,才能做到似与不似,作品才能达到高妙境界。

追求艺术真谛的过程是苦的,但是,在艺术家的心目中,艺术之果永远是甜的,所以才吸引了无数执迷不悟的“傻子”。艺术真正的味道有谁知道,一旦品尝到了,艺术不再成为艺术。

——惠 剑

目 录

雪林	1	混沌未开	29
雪林(局部)	2	残秋遮孤影	30
雪林(局部)	2	只把秋来伴	31
淡墨青岚	3	秋碎孤影斜	32
峨庄初秋	4	无边风月	33
山居图	5	幻化	34
初秋风凉	6	碎秋伴孤影	35
烟云蒙养	7	逍遥游	36
无边秋色	8	花落香残	37
秋来霜叶醉	9	几只新鸭试秋凉	38
一览秋意浓	10	一池秋意	39
塞上人家	11	秋凉	40
陇上秋红	12	闲游自在处	41
岭上秋更浓	13	秋水迷漾	42
太行秋波	14	清风为伴	43
秋高	15	无怨化为泥	44
秋深影疏	16	起舞弄清影	45
一纸太行秋	17	暗香依稀	46
太行佳境	18	梦里寻香	47
塞外秋声	19	秋深烟霞翠	48
悠然见南山	20	繁华落尽一纸秋	49
意象风景之一	21	半生冷眼对俗世	50
意象风景之二	22	繁花落尽	51
意象风景之三	22	湖上烟波	52
烟浮远岫	23	波澜不惊	53
意象风景	24	乐在其中	54
孕育	25	自在深秋	55
荷之一	26	秋语	56
荷之二	27	应是绿肥红瘦	57
荷之三	27	望不尽一塘残秋	58
生命	28		

暮雪 150×160cm 2007年

暮雪(局部)

暮雪(局部)

淡墨青岚 68×68cm 2006 年

峨庄初秋 68×68cm 2006 年

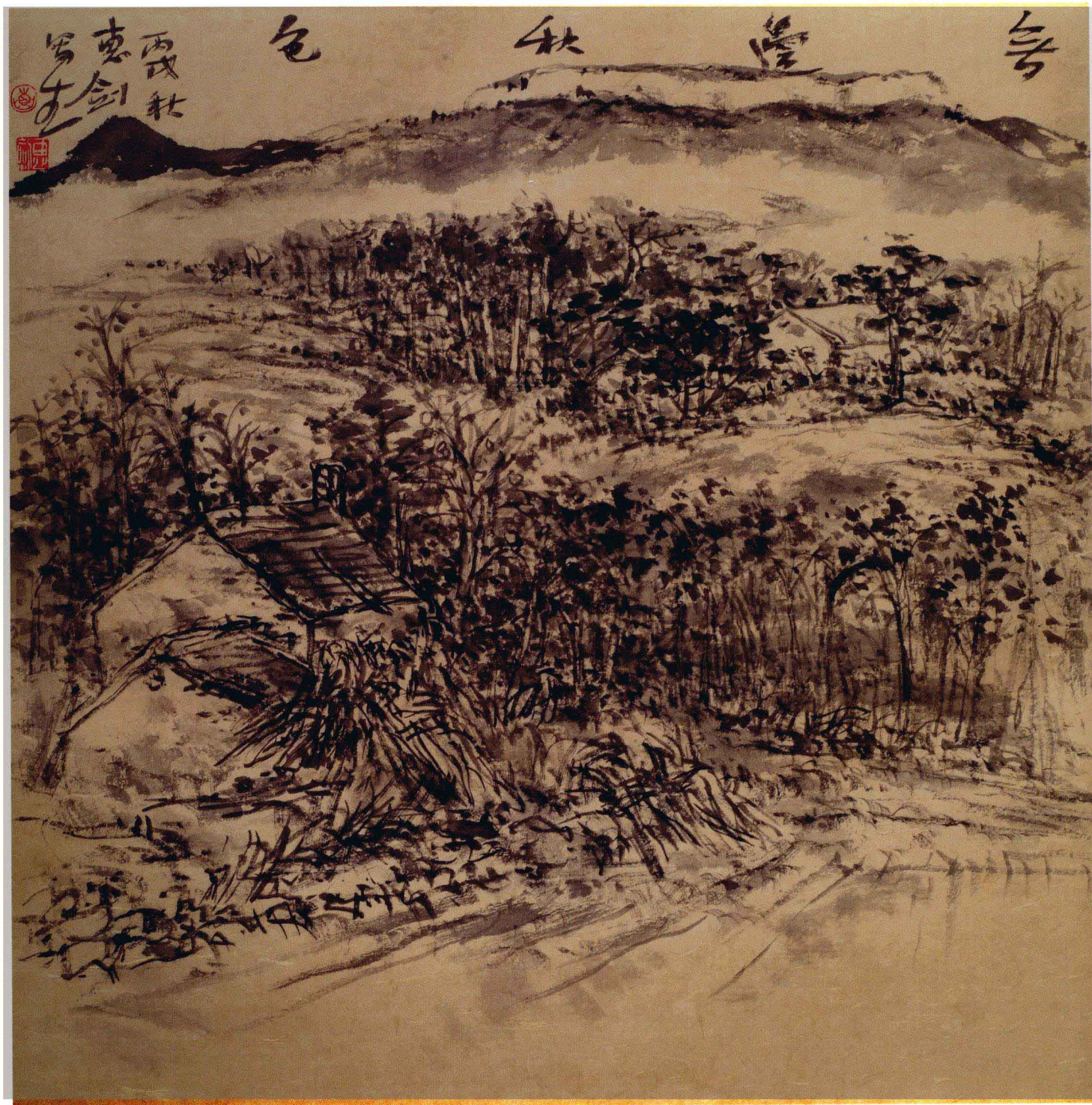
山居图 80×80cm 2006年

初秋风凉 70×70cm 2006 年

烟云蒙养 70×70cm 2006年

无边秋色 70×70cm 2006年

秋来霜叶醉 70×80cm 2006年

塞上人家 70×70cm 2007 年