

张修佳 著

孤独与自由

李孝萱的艺术世界

Gudu Yu Ziyou

LIXiaoxuan
De Yishu Shijie

安徽美术出版社

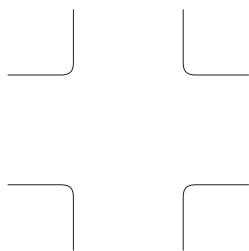
股東開

委託人

安徽美术出版社

张修佳 著

孤独与自由
李孝萱的艺术世界

图书在版编目 (C I P) 数据

孤独与自由: 李孝萱的艺术世界 / 张修佳著. -- 合肥: 安徽美术出版社, 2017.1
ISBN 978-7-5398-7565-1

I. ①孤… II. ①张… III. ①水墨画-作品集-中国-现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 030469 号

孤独 与 自 由 李孝萱的艺术世界

张修佳 著

出 版 人: 陈龙银
责任编辑: 张艳新
责任校对: 司开江 林晓晓
装帧设计: 华 伟 刘 璐
肖像摄影: 张 新
责任印制: 徐海燕
出版发行: 安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)
社 址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14 层
邮 编: 230071
营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)
印 刷: 北京图文印刷有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 24
版 次: 2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5398-7565-1

定 价: 128.00 元

如发现印装质量问题, 请与营销部联系调换
版权所有·侵权必究

李孝萱

1959年生于天津市汉沽区

1982年毕业于天津美术学院中国画系

1985年调入天津美术学院中国画系任教

现任天津美术学院中国画学院院长、硕士生导师、博士生导师

中国国家画院研究员

笔墨是老话题，也是常谈常新的新话题；现代性是新话题，也是20世纪学界常谈常新的老话题。诸多艺术家为此作出了不懈的努力，赋予这一课题清新的鲜活。肇源于山野与农业文明的中国画艺术，决定了它的遣情寄兴、物我合一的基本功效。成熟于唐代的中国人物画，在宋代以来开始了由粉饰太平到格物精神、宁静心灵的效能转变，至明代转向了以入世精神去描绘社会的各种现象，普通人的生活图景一度成为了画家笔下的主题，但关乎生命价值与直面人生的创作并没有提升到表现的领域中。鸦片战争的硝烟弥漫，中国进入了融合中西的现代化进程，西方绘画观念和技法的影响给传统中国画的现代性，带来了新的思考——变革，已经成为传统中国画的自身需要。传统笔墨在当下文化中的精神价值如何确定，获得了新的定义和释读。

20世纪以降，近现代中国文化的一切变革，都是在西方文化介入以后发生的。包括中国画在内的传统文化，大都以西方文化为主要参照体系，一方面进行着传统文化的维护和赞赏，另一方面追求着传统的现代性转换和变革。中国画在这两条改革的途径上相互冲击与抗争、转化与融合，一并开创着中国画的现代之路。尤其是改革开放的春风，给中国画的现代性和如何更现代，提供了新的时代境遇，以都市为背景的水墨创造开始登上时代的舞台，为中国画的发展注入了鲜活的力量，极大地拓展了中国画的表现空间，中国人物画也承担起它自身的基本功效，开始表现现代人的精神世界和心理经验，逐渐实现艺术对生活真实与人性真实的价值选择。

李孝萱率先将现代城市引入水墨表现，将现代城市的焦虑心态和现代人生荒诞表现，都以异化和幻想形态进行多角度的刻画，集中挖掘和

揭示现代人的精神实质、人生味况、生死爱恨——均以水墨语言和心灵创伤的记忆，将它们进行赤裸裸的批判，同时又给予救赎式的人性关怀以及积极向上的生命热度。在传统人物画的现代变革和如何更大能量地承担现代精神这一课题探索上，李孝萱的现代创造，应视为新时期以来最主要的水墨经验和重要成果。概括而言，他突破了写实主义框架的束缚，超越了政治意识形态化，坚守民族文化传统，又不失对西方现代观念的借鉴和融合。它对于传统笔墨语言如何更加真实地切入现代人生，对徘徊于传统与现代十字路口的艺术家而言，是最亲近的启示。

李孝萱的现代变革，源自传统的农业文明向现代工业文明过渡以及发展的高度上，阐述并解读着孤独与自由的哲学命题。传统与现代，东方与西方都为人类命运的生命本能和价值向度而服务，从而对现代城市文明的极速发展作出的现代人精神层面的分析。他将心灵创伤的感受与现代城市表层下的荒芜与混乱结合起来，去开掘人物的内心世界和现代城市自身的文化构造。

作品中显现的睿智和智慧的现代风采，无疑有着尼采对于生命自由的酒神文化、叔本华的劝勉和实用的论述、弗洛伊德的爱欲解放论以及马尔库塞的爱欲与文明等哲学理念的印痕。但在这一现代思想体验和现代创造过程中，始终贯穿着李孝萱的一种救赎性的人文情怀和现代视野，把社会现象与人生现象浓缩为具有新现实主义的表现，最大目的地寻求由传统的集体体制过渡到现代文明体制之后，人们应共同遵守的秩序和规范，从而使自己的生命意义和笔墨创造，在这种新的文化秩序与社会观念中得到自由与解放——那目的，也仅仅是为了人的灵魂的拯救。绘画的重要功能是，对于现实存在的批判，对于未来文明的构建。

在孤独与自由这一命题上，主要探求的是李孝萱围绕都市水墨环境的孤独无助和群体文化的禁锢压制进行创造时所具有的美学品质，因为它是阐述生命本能自由与和谐本质的关键词；重要的是，在这一文化体制所形成的文明境遇下，李孝萱的内在孤独和现代环境中的非自由的艰辛探索，合二为一地形成了新的创造力量，并取得了水墨变革的现代经验和成果，是现代都市水墨演绎的标志和里程碑。

了解和研究李孝萱的笔墨变革和价值意义，不仅要了解他的现代的艺术形式和现代的艺术观念，更主要的是，他以孤独背后所潜在的生命信仰和特有的生命感受，将心灵创伤化为内在经验，从而成为引领和贯通笔墨语言的精神力量，为现代中国人物画的现代性和如何更现代，作出了“知与行”的切身实践。如此，我们方能通过他那创造新颖的现代图示，去寻找一个年逾五十而童心未泯、天真烂漫却曾经沧海、爱得太多又处处遇冷的不安灵魂的内蕴张力和孤独高贵的生命轨迹。

张修佳

2015年5月12日

目
录

序

第一章

时代思潮和精神初探

011

第二章

求艺历程与钻研方式

035

第三章

心灵创伤与内在经验

077

第四章

荒诞：异化下的众生百态

099

第五章

爱与性的文化失衡

221

第六章

由爱向死的价值向度

295

艺术大事记

332

作品索引

356

参考书目

364

结语

366

作者简介

370

第一章 时代思潮和精神初探

第一章 时代思潮和精神初探

中国文化有一套完整的体系，它产生于东濒浩瀚海洋，西峙高山雪岭，北临广袤草原，南接佛教诸邦的封闭性的地理环境，成长于自给自足的自然经济母体。天人合一、崇尚内省、化物为我的人生观念以及礼仪宗法、血缘关系为纽带形成的宗法制，决定了农业文明意识形态的人生观念和生命价值是古代中国人对待世界、对待生命的基本态度——它是以自我为中心的和谐的、平衡的、朴素的意识形态。作为体现和反映社会状态的包括中国画在内的传统文化，自然具有统一有度、内敛温存的生命秩序，影响和教化着人们尽善尽美的终极追求。

就中国画而言，它是传统文化意识形态的思想凝聚和形式提炼，融入了中华民族的传统意识和审美情趣，其美学理论、语言形式、艺术风格在历史的演变和沉淀中日臻高度完美。然随着封建王国的经济衰退，工业文明的荒芜，帝国主义的资本崛起，坚船利炮的战争外交和殖民掠夺，多种文化心理的形态自然涌现——传统意识、西方意识和中西融合意识是这一社会变迁中关于传统文化变革最显著的特征。它们具有独立

性，又不失相融相通的关联性。社会形态的转型造就新的生存环境，进而使人生价值重新确认。农业文明形成的人生观和价值观在现代工业文明快速进展中逐渐贫瘠萎靡，城市文明自然而然地融化进国际价值坐标和现代商业原则。

尽管如此，以农业为基础的社会生产体系决定了其文明是在相互合作、休戚与共的环境中，逐渐形成了具有群体秩序为特征的文化架构。现代工业的发展，带来了新事物、新气象的日新月异，极大促进和改观了人的生存观念，一派峥嵘灿烂，但人的欲望范围及满足手段也得到了无限扩大和多样化，并由优美的理想付诸于转变这一现状的异化行动。现代文明的发展，尤其是西方现代文明发展的产物，也不外乎集中营、大屠杀、世界大战和核武器，人类在走向高度文明的同时，生命自由也开始异化和压抑。“现代资本主义社会不仅压抑着作为人的本质的爱欲，而且还把不属于人的本质的东西强加于人，把人的欲望和需要纳入整个资本主义秩序，使人们陷入深深的异化状态而麻木不仁。”^[1]因而说，作为社会的个体，寻求“力比多”的快乐似乎成为了与现实规则的挑战，但又在个体所属的群体规范、群体道德的约束下，“势必选择‘保险的’快乐而放弃暂时的、不确定的、破坏性的快乐”^[2]。这“不仅在个体层次上，而且在属的历史的层次上，艺术也许都是显而易见的‘被压抑物的回归’”^[3]。艺术使“作为自由主体的人的形象与制度化的压抑相对抗，但在一种非自由状态中，艺术只能通过否定非自由来维持自由的形象”^[4]。

现代的世界是如此，现代的中国是如此，现代中国的传统文化的变革亦是如此。党的十一届三中全会后，中国的现代化走向了城市进程化的宏观大道，也催生了一批新的艺术形式——以刻画现代城市的繁荣

与华丽，现代城市人的奋斗和悠闲的都市文艺，诸如都市电视、都市电影、都市小说、都市摄影等。作为主要起源于自然山野与农业文明的水墨艺术，正随着现代城市的历史变迁而与现代生活结缘，涌现出唯美、表现和抽象诸种艺术形态，成为以都市文化为基本内容的现代文明景观。但现代城市让人们尽享物质文明的同时，也显示了城市所具有的弊端，以及这一弊端带给人们的一系列诸如利益下的人格扭曲，紧张快速的生活给人们带来的压抑，社会过度无秩序的扩张产生的环境污染、盲目拆迁、城市失业、暴力恐怖、交通事故、食品安全、医疗事件……这一切都造成了人性的迷惘和人格的分裂。作为更能直接塑造形象，表现现代人的生命价值、人生观念和生存意义的人物画，就应有它本身所具备的直面血肉人生的艺术效能去承担这一时代所需。曾经体现人文价值和人生观念的传统中国人物画，在新的社会意识形态下，逐渐实现着它的现代性变革。传统的形式语言和笔墨符号在现实生活的提炼下，寻觅到与之相应的文化图像和艺术符号，涌现出一批具有独立意识的知识分子在这一片天地里驰骋。

1979年“星星画展”在中国美术馆东侧的街头小公园举办。展览与之前的官方模式截然不同，不是政治宣传与图解，而是一种相对个人化的创作。艺术家们高呼：“柯勒惠支是我们的旗帜，毕加索是我们的先驱。”“民主与自由”是本次画展的主题词。根据美术史的讲解，这次活动因为受到了国外传媒的高度关注，而把它卷入了与主流的对抗，使西方对中国当代艺术的理解从此与“高度集权统治下的艺术与自由抗争”联系在一起，这种想象成分深深地影响了日后的艺术市场，它是西方收藏和操作中国当代艺术的宏大背景。

随着改革开放的步伐，中国的政治、经济、文化，得到了全面解禁。文艺创作也由单一走向多元，围绕“阶级斗争”“表现工农兵”“歌颂伟大领袖”为主题的创作开始转向对普通人普通生活和真实心灵的真情讴歌，文艺界一度如沐春风。改革开放初期，文艺界首先是“伤痕文学”的繁盛，人们开始了对“文革”的反思和对人性的重新思考，重新追求真、善、美，艺术自由空前繁荣。在美术界，罗中立的