

葵园 辞典

许 江 著

中国美术学院出版社

主 编：高士明
责任编辑：祝平凡
特邀编辑：余旭鸿 张灏曦 王 洋 闵 罕 张 静
装帧设计：苍穹文化
责任校对：钱锦生 陈平平
责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

葵园辞典/许江著；高士明主编.
—杭州：中国美术学院出版社，2012.4
ISBN 978-7-5503-0264-8

I. ①葵… II. ①许… ②高… III. ①油画-作品集-中国-现代②水彩画-作品集-中国-现代③雕塑-作品集-中国-现代④艺术评论-中国-现代-文集IV. ①J221.8②J052-53

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第065337号

葵园辞典

许 江 著

出 品 人：曹增节
出版发行：中国美术学院出版社
地 址：中国·杭州南山路218号
邮政编码：310002
<http://www.caapress.com>
经 销：全国新华书店
制版印刷：杭州海虹彩色印务有限公司
版 次：2012年6月第1版
印 次：2012年6月第1次印刷
印 张：15.75
开 本：787mm×1092mm 1/32
印 数：0001-3000
ISBN 978-7-5503-0264-8
定 价：150.00元

许江 著

葵园辞典

高士明 主编

教育部“国家特色重点学科项目”

——中国美术学院美术学“现象学科与当代绘画学科研究”项目

生

存

171 140 111 88 79 72 62 35 34 30

学望重废地平家葵自序序目
院境生墟线园园序二一录

诗

方

论

法

461 435 413 383 365 341

317 293 271 251 231 213 191

本 图 远 诗 隐 邀

画 拯 悲 孤 凝 体 生

土 像 望 性 喻 约

室 救 慨 寂 视 象 意

序一

理想与大地 陈嘉映

应许江邀作序，开始阅读这本书，有点儿负担，不消几时，一段段文字，由书页引回站在许江巨幅油画前的经验，胜意纷呈，早忘了作序的事。

实在我也没有作序的资格。评画，再也轮不上我，即使文字，许江本人的也较我所能写的宏富许多。在当代中国画家家里，画与文俱佳，许江是出了名的，而他的文字体现他画作的意境，生发画中的思想，交相辉映，更非评者所敢企望。下面的文字，只是读了一本好书之后的片断感言。如目录所示，葵园辞典是多个主题的交响，家园、地平线、废墟、拯救、隐喻、诗性……有一个词不在列中：理想；但它贯穿于众主题。我们五十年代人，常被说是理想主义者，而许江尤富理想主义气质。现在，这称号是褒是贬，不大说得清，的确，理想，多少说不清道不白之事，皆曾借汝之名而行。而许江的画和文（在至少同样重要的意义

上，还有他的行与为，只是这里无法论及）却丰厚地诠释着理想主义的正面含意，或者不如说，诠释着什么才是恰当意义上的理想主义。葵是许江近年来作画的主题，也是这本书的主题。葵，当然，是理想主义的一个象征。“向日葵”这个名称已经表明此点——葵不止“活着”，它带着向往活着，它面向太阳、面向理想生长。理想是什么？作为象征，只消把太阳比作理想就够了，对于艺术，这却太单薄。许江的葵，有时背向太阳，“午后的太阳已落在葵的身后”，背离了理想吗？非也，“但葵一片苍黄，朝向同一个方向。那里是太阳曾经升起的地方”。

那是一幅秋葵，“这一代人真的成了葵，秋后的老葵，顽强地顶着某种记忆，某种精神的印记，某种人生的表情”。理想意味着坚持。但坚持什么呢？有的朋友，一任时代爱上纸醉金迷，坚守清贫；有的朋友，坚持不做官；有的朋友，坚持不用电脑，不用手机；有的朋友，坚持抽大前门。哪样坚持是有意义的？时代在变化，你倒想独钓寒江雪，建了水库，江变成河沟，水污染了，游鱼绝踪，气候变暖，

冰雪不再。与时俱进吗？时代大潮，泥沙俱下，谁在坚持理想，谁是抱残守缺，谁是曲志阿世，没有哪条单一的标准为我们判明。不过，亦非没有标准。其中隐隐约约，有果实这一项。哪样坚持并无意义，最多只成其为逐渐褪色的象征，哪样坚持是在不断变易的现实中因其艺术而富含生命，这不只由理想的源头来解说，倒更多来自果实。许江多言葵，虽然这个单音词不如葵花顺口，我想，因为许江画里文里的葵，结实的葵更多于青春的葵花，有时，画面上只是一个或几个实实在在的大葵盘。青春年少，身段苗条，有几分盲从，轻快追随，所追随的太阳有几分抽象，无足深责。对于青年，理想意味着未来，对于成人，我们不能不在果实中辨认理想。

这果实固领受阳光所赐，更多却在于汲取大地的养料。理想生长到成年而不变质，必更多依托自己的土地。在许江那里，自己的土地绝不仅仅是一种“无论是在说‘是’还是在说‘不’”的政治姿态，更不仅仅是“为非西方艺术家制造文化他性的一种简单便利的资源”，它始终意指我

们真实的本土生活经验，意指我们悠久深厚的文化，这些以往的文化传承和当下的经验恰恰通过今人的伟大作品，通过这些作品与他种优异文化所结实的作品争辉，获得最丰厚的表达。

在当今中国文化尤其是文化产业的繁荣虚掩之下，利欲、浮躁、浅俗，万丈横流；批评、嘲骂、指斥，皆易为之。真正能改变这种状况的却唯有一途——拿出好作品来。看许江的画作，读许江的文字，我们为此庆幸。当然，一个人单力薄，于是我们还感庆幸，中国美院人才辈出，丰收国内国际盛誉，这是国美一位又一位艺术家沉潜努力的收获，却也不会有人否认，其中多有许江的一份辛勤，更有许江个人创作播撒的无声影响。

序二

历史经验的诗学 高士明

展现在读者面前的这些文字，并不是一位画家对其作品的解释，而是一种与绘画平行发展出的言说。它所展示的不止是画者之思，而且是一位思者的精神地图，一部创作与生命的心史。

为什么写作？阿兰·罗伯·格里耶说：“写作者其实并不知道为什么写作，他写作只是为了弄清楚他为什么充满写作的激情。”在《什么是作者？》中，福柯说道：“我的目的是分析作为话语层次的词语群组，它们处于我们所熟悉的一本书、一部作品或一个作者的范畴之外。”话语的层次是文本表达中潜在的层次，循着话语的轨迹，我们得以触碰到写作的内在本质，得以触及存在——那终极的秘密。眼前的这本小书，将许江教授多年的文字按照辞典的体例编辑在一起，不止是为了打捞起个体思想之碎片，而且是要勾勒出一位当代艺术家的思想地图，展现出一种具

有历史性深度的精神结构，重新彰显中国艺术界所久违了的心灵之幽邃。

许江的写作并不是绘画感性的剩余物，而是自我对话的结果。葵园是画家精神皈依的家园，《葵园辞典》则是思想者游牧归来的一块栖息地。作为个体思想世界的建构，文字不是绘画的补充，而是在与视觉经验的相互推演中慢慢生长，就像杜桑的“大玻璃”与《绿盒子》之间那种内在的隐秘关联。

中国古代原有画家做论的传统，从《画山水序》到《笔法记》，再到《南田画跋》、《苦瓜和尚画语录》……可以说，中国历史上大部分重要的绘画理论都出自创作者之手。这个传统塑造了中国画论的一个显著的形式特征，即散漫的论说，这一特征与中国诗话、词话的传统交相应和。在中国文学史的大传统中，诗话、词话本是文人末事，其意义很难比拟经史之类宏章巨帙，但是其品评漫叙的轻松写意，却最易发显性情；对具体人物、作品评价之精当、置

辞之着意，于一点一画之间，最能见其精神与笔力，这些特征在许江的文字中亦时时得见。所不同者，诗话、词话皆以赏鉴品评为旨归，即便论及“作法”、“作意”，也仍然从赏鉴者的角度论之；而许江的写作却不然，他始终坚持了创作者的立场、艺术家的角度。

作为艺术家，许江用他的写作建构了一个“葵园”的意义世界。对许江来说，这是他这一代人的精神家园。在这个“葵园”中，显现出他们这代人的缩影：新中国成立后出生，“文革”中成长，在新时期东寻西觅；他们具有沉重的使命感和历史抱负，具有难以磨灭的理想主义；他们富于激情，认真思考，内心充满矛盾又信念坚定。在他们身上，可以深切地感受到个人命运与家国命运相交叠的历史经验。而这些沉重纠结的历史经验，在许江的创作中又被转换为一种诗化的形式和诗性的精神，一代人的记忆和存在之命运在许江的画笔下得以显现。

亚里士多德在他的《诗学》中说：“诗比历史更真实，更

富有哲学意义。”这里的“诗”并不只是一种文学类型，更指向一种普遍性的创生之意志与能量。而许江以他的创作证明：历史的切肤之痛，通过艺术这种身心俱足的智慧（embodied intellect），可以成就一种历史经验的诗学。

画者的言说在语言中心之外为我们提供了一种开启世界的方式。此中关键就在于画家的话语所呈现的思想，不但可以言说，而且可见。画家的写作是带着画意的絮语，是以视觉经验为肌体的言语。这不但是说这些文字往往描写记述了一个画家之所见，更是说，画家的文字与言说本身是以视觉为底色的。以身体之，以意行之，画家之所思所言在乎眼、手、心之间的经年累月的操持与磨砺，如许江所言，这是一个“漫长的生命过程”，在这个过程中，画家得以从历史的记忆与经验中凝结出诗性，继而“重建我们这个时代日渐式微的感受力”。

许江的葵园是一个感受与思想的个体世界。通过许江的写作，我们可以看到他如何构造出葵之精神谱系，如何对

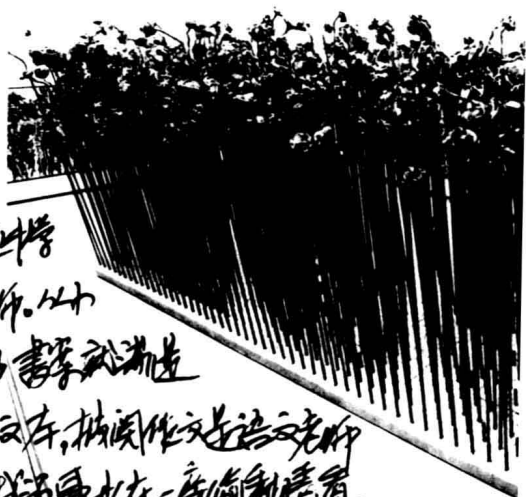
他的前辈与他的同代人，对他个人的历史以及他的时代作出回应；又如何画面内外抒发他的关怀与感知。

许江以他的绘画为一代人造像，“葵园”是向阳花开的一代人的集体性的面容。许江以他的写作为一代人立言，《葵园辞典》正是这一代人息息相通的心灵史。《葵园辞典》是一个图与文交叠的文本，是一个言说与视象交互发生的世界。通过这部《葵园辞典》，我们得以在“邀约”中与他的“画室”照面，体味画者如何在对物象的“凝视”、对风景的“远望”中穿越“图像”的面纱，如何在“废墟”中探寻“拯救”与“重生”的道路，如何于存在的“孤寂”与“悲慨”中得其“诗性”，从“体象”中得其“生意”，自“地平线”的追逐中得其“望境”，继而重返“家园”。

“真正的写作如火要托手”

新学期伊始，我开始将自已教过的写作，有意与
其中不少在教学上的思考，诸如现象与现象

于不_上的_上的

我的_上的_上的

语文老师。从

我的_上的_上的

学的作文本，按读作文是语文老师
的教案，我没事也在一旁偷偷看。

我尤其喜欢看老师的批语。三言两语，斜在
指点的警语，直指问题的核心，~~文章~~
文字简白，却有一种韵味。那语语仿佛
什么，修改意见在其内。尤其遇到好的作文
更甚，如朋友的邂逅，惊心动魄，已有一种相
情。不多言过，当存心并等地感动着我的。