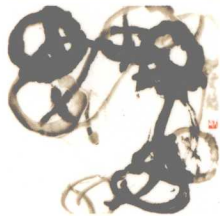

文备艺术研究文集

澄明之境

苏金成 主编

东南大学出版社

澄明之境

文备艺术研究文集

苏金成 主编 东南大学出版社·南京

图书在版编目(CIP)数据

澄明之境:文备艺术研究文集/苏金成主编.—南京:
东南大学出版社,2008.12
ISBN 978-7-5641-1526-5

I.澄… II.苏… III.①文备-书法-书法评论-文集
②文备-中国画-艺术评论-文集 IV. J212.05-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第201171号

责任编辑:张新建
版式设计:刘德龙
装帧设计:胡媛媛
封面设计:文苑仲
责任校对:辛健彤
责任印制:张文礼

书 名:澄明之境——文备艺术研究文集
主 编:苏金成
出版发行:东南大学出版社
地 址:南京市四牌楼2号(210096)
经 销:全国各地新华书店
印 刷:河海大学印刷厂
开 本:787mm×1092mm 1/16
印 张:21.5
字 数:560千字
印 数:1-2000册
版 次:2008年12月第1版第1次印刷
书 号:ISBN 978-7-5641-1526-5/J·36
定 价:48.00元

凡因印装质量问题,请与出版社读者服务部联系。电话:025-83792328

序

潘耀昌

我与文备是大学同班同学，在班里他年龄较小，是同学中最喜欢看书的。学校图书馆的古籍差不多被他翻个遍，不知他阅读有多少，反正是我们班中的饱学之士了，这也正是他后来书画创作能厚积薄发的原因所在。从20世纪70年代后期，文备就开始了自己在艺术上的探索之路。80年代后期，他即以开拓者的姿态现身于现代书法、现代水墨的创作领域。我在为他写过的一篇评论中，就曾指出：“作为一名现代艺术的先锋人物，文备引人注目之处虽是现代艺术形态，但在其背后却是长年累月对传统的深切研究。他早年受过美术专业规范的科班训练，嗜读古书、笃信佛学和刻苦研究的精神在同学中人所皆知。他今天的作品能够脱颖而出，可以说是把握住了传统与现代的精神之脉，是传统绘画在现代文化语境中生发的结果。”

文备书法的面貌很独特，盖因源于对传统的继承。他尤其钟爱汉魏碑版与明清大草，将极拙朴与极放纵的两种审美趣味糅合在一起，形成了现在苍郁大气、纵横飞洒的书风。书法在文备的绘画中表现得更为淋漓尽致，他将这种书法风格援用于绘画，使他的绘画别具一格。但除了受书法笔墨的滋养之外，他的绘画大胆运用浓烈的色彩也给我留下了很深的印象。从传统向现代跨越是一种蜕变，是一个艰难的过程。尤其对受传统影响很深的文备来说，更为艰难。但他还是努力做到了，这种努力显示出他非凡的天赋、创作的勇气以及长期学养的积累。文备在对中国传统审美文化的认识中，感悟到艺术是渗透着人对自然和人生的体验的外化形式。我们在其书画作品中可以看出，所表现的是他对历史的感怀与人生的体悟，正是这种感怀与体悟彰显了他与众不同的气质与面貌。

文备信奉佛教，这是艺术圈内众所周知的。他的信奉程度在世人眼中近乎痴迷。他不同于研究佛教的学者，也不同于以画佛像成名的画家。文备每天只是诵经打坐，澄怀味象。但这并不说明他真是“两耳不闻窗外事”，事实上他极富爱心，尤其对于年轻学生总是关爱备至。他用一种“以出世精神做入世事”的方式履行着他的人生信念。这种信念是一种儒释道传统文化融合为一的“一团和气”的精神。

这就是文备和他的书画作品给我的感受。他汲取传统文化之精髓，把握住时代的脉搏，创作出属于自己的富有独特面貌的作品，营造了一种寓传统于现代的境界。这是一种突破，也是中国书画前进的希望所在。

近日，应邀去南京参加“2008·中国百家金陵画展暨中国美术名家高层论坛”，其间金成拿来《澄明之境》的书稿约我作序，看到如此多学者、艺术家对文备和他的作品推崇备至，欣喜万分，真为他感到高兴，也由衷地希望文备此后的艺术之路越走越好。

是为序。

目 录

第一部分：一个艺术家 一种现象

——文备艺术的学术意义与历史定位

- 美由心造 心融万物——当代大文化背景下的文备水墨画 潘耀昌 2
- “后现代”语境中的文备艺术 傅京生 4
- 一个艺术家 一种现象——文备解读 顾平 7
- 突围的方式 尚可 10
- 艺术的形状——欣赏文备先生作品有感 尚杰 12
- 当代书法情境中文备的作用与意义 张强 14
- 超前寻觅——现代派书法家文备有可能进入历史的亮点 张其凤 16
- 从当代中国画的困境中认识文备绘画的价值 金妹 20
- 求真 向善 致美——论文备先生艺术的核心价值 郝文杰 24
- 尽将笔墨写乾坤 许传宏 27
- 他的生命与艺术 刘虹莹 28
- 建构 21 世纪中国现代抽象绘画表现新语言
——文备“诗情主义”现代水墨艺术的意义 葛军 29
- 现代书法的时代审美意义——兼论文备对现代书法的贡献 苏金成 33
- 从诸家评论看文备先生在现代书法运动中的多重角色 陈爱民 37
- 透析现代书法在中国的生存环境及文备先生的重要角色 杨祥民、叶康宁 41
- 文心道德齐备——记文备老师 陈姗 45
- 有容乃大——文备与中国现代书法、现代水墨学术研讨会评述 胡媛媛 46

第二部分：诗情与禅思同构 东方与西方汇流

——文备艺术风格综合论述

- 感觉文备 贺万里 50
- 文备其人其画 张利华 51
- 走进文备世界 刘慧宇 52
- 在“诗情世界”里寻求美的人生 许佳 54
- 游心畅神 感悟本真——文备诗情主义水墨艺术意蕴初探 邱世鸿 56
- 走近文备 王雪峰 59

- 论文备现代水墨作品意境的美学内涵 吕少卿 61
- 生命的幻象——文备的水墨创作 朱 沙 66
- 文备斯人 党 禺 70
- 谈“文备艺术” 刘虹莹 73
- 论文备的艺术世界 王 勇、沈华菊 75
- 在“传统”与“现代”之间——论文备现代水墨艺术中“新传统主义”之特质 汪 洋 78
- 艺术的血液 生命的气韵——静观文备先生的水墨宣泄 王文杰 81
- 常于变中成一家——论文备先生的现代水墨艺术 翁 利 85
- 文心慧识 诗情禅意——感悟文备先生书画点滴 黄玉琰 88
- 品茶三道 赏画三味——读文备现代书画作品有感 季 欣 91
- 诗意地栖居——文备艺术的精神空间 徐习文 93
- 论文备现代书画作品之价值 苏金成 97
- 文备现代水墨之意象空间的建构 吴平平 100
- 容身而游 适情而行——文备现代书画艺术评析 程波涛 104
- 文备印象——参加“文备与中国现代书法、现代水墨学术研讨会”有感 戴燕燕 107
- 笔墨的现代发生与空间的复调构成 孔维强 109
- 文备众体——传统文化与现代艺术的整合 陈 姗 113
- 从传统书画向现代艺术转型的智者——读文备先生的书画创作有感 杨卫华 116
- 让心灵在艺术中自由 杨翠娟 119
- 文备现代水墨艺术中的中国传统文人精神与现代意识 周彩霞 122
- 吟诗参禅意境生——文备现代水墨系列作品观感 陈维艳 125
- 传承与开拓——文备水墨艺术研究 阎春鹏 128

第三部分:画蕴诗情 心境一如 ——文备现代水墨艺术研究

- 文备的彩墨艺术 傅京生 132
- 文备水墨画中的线条艺术分析 黄柔昌、王雪峰 134
- 写在《文备 2000 年“诗情主义”水墨艺术作品选》出版之时 刘慧宇 137
- 文备现代水墨艺术的美学解析 黄培杰 138
- 走向澄明之境——文备先生艺术精蕴浅析 郝文杰 141
- 文备现代水墨的传统气质与现代性 黄 戈、金宝敬 144
- 笔花开处墨花浓——文备绘画艺术研究 杨 军 147
- 文备现代水墨艺术研究 方丽晗 150
- 论文备“诗情主义”艺术语言 杜军虎 153
- 文备的“诗情主义”艺术 薛 扬 157
- 文备水墨艺术意象探微 余晓宝 160
- 试论文备现代水墨创作中的禅意表征 王会莹 163

- 浅议文备先生的现代写意画 任怀晟 168
 满纸诗情画意浓——文备彩墨作品的艺术之境 桂俊荣 170
 构建水墨性实验的新空间 李木子 172
 偶然性的感动与被追问的必然
 ——“现代性”话语下对文备现代水墨作品的一种理解 铁晓娜、王文辉 174
 画蕴诗情 心性物语——文备“诗情主义”水墨艺术评介 苏金成 177
 禅思妙悟 变乱古法——文备“诗情主义”水墨作品观后 常玉坤 180
 论文备现代水墨艺术的民族个性 孙静松 182
 文备现代水墨画中的装饰表现 韩玉婷 185
 在创新中发扬传统——文备“诗情主义”水墨艺术研究 张 萌 188
 文备现代水墨艺术的民族性与现代性 饶 黎 191
 现代书画艺术的开拓者——浅论文备先生的书画艺术特色 刘忠国 194
 显示无法显示的东西——论文备先生现代水墨艺术的哲学使命 刘蓓蓓 197
 继之 增之 融之——文备现代水墨中的文化主体精神之所在 闫 国 200
 文备现代水墨的装饰精神和艺术价值 林宝军、张 晨 203
 亦书亦画 书写胸怀——品评文备现代水墨作品 王俊平 206
 “禅思”与图式——文备先生的现代诗情水墨画 梁 培 209
 传统和现代双重绞合下自由诗情主义艺术的审美追求 杨翠娟 212

第四部分：诗情内蕴 象妙理邃

——文备现代书法艺术研究

- 《文备现代书法作品选》序 王乃壮 216
 慧心人当自有悟——《文备书法艺术作品集》序 王乃壮 217
 我独与君言 颖水有清源——《文备现代书法作品选》简评 王天民 218
 诗情内蕴 象妙理邃——《文备书法艺术作品集》述评 傅京生 219
 书与画的合鸣——文备现代书法的转型性研究 邵晓峰 222
 古典与现代的交响——散论文备先生的书法艺术 王玲娟、龙 红 227
 论文备“水墨书法”的后现代性 曹田泉 232
 问渠哪得清如许 为有源头活水来——对文备现代书法的印象 陈大利 235
 边缘的风景——评文备现代书法艺术 黄裳裳 237
 文备现代书法作品的禅意研究 田晓冬、易真龙 239
 创意立体 曲尽玄微——文备先生的现代书法审美品格 丁 勤、程万里 241
 文备艺术简论 楚 桑 245
 书坛现代风——读《文备现代书法作品选》之联想 陈星平 246
 凄美的诗情——文备现代书法解读 吴 味 247
 激情和理性兼具的文备 杨朝岭、陈攸凤 249
 诗情主义的现代书写——文备的现代书法 傅京生 250

- 思理为妙 神与物游——《文备书法艺术作品选》浅评 许传宏 251
- 情感的火花——文备现代书法艺术评析 郑立君 253
- 玄妙幽深 率真求变——现代书法艺术的先锋 孔昭巍 255
- 心悟神通参大化 墨情笔韵听禅声——论文备现代书法中的文人情结 喻仲文 258
- 文备书法艺术形态转换的轨迹及其意义 朱云涛 263
- 我所知道的文备先生及其现代书法 仇国梁 267
- 文备现代书法作品中的生命意象探析 韦晓娟 271
- 笔墨涵古今 空灵写真情——对文备现代书法作品的认识和理解 葛军 275
- 从审美符号视角解析文备先生的现代书法 许文骏 278
- 20世纪末期中国现代书法的创作情境
——以文备作品为例分析现代书法的创作理念 刘克华 281
- 论文备与现代书法的发展 董效康 284
- 解析文备现代书法作品中的禅宗思想 陈娟 286
- 文备先生现代书法浅析 代小平 289
- 浅谈文备现代书法的三大“传统”特色 宋洁 291
- 我对文备先生现代书法的理解 黄东文 293

第五部分:极自然之妙趣 抒作者之性情 ——文备古典风格书画艺术研究

- 文备古风样式书法研究札记 傅京生 296
- 植根碑帖承大风 涵泳古今畅心曲——文备汉字书法述评 葛鸿楨 298
- 不俗即仙骨 多情乃佛心 王鹏江 301
- “九华之巅” 沙丘 302
- 古韵新律唱大风——论文备书法的传统气质与现代性 杨军 304
- 用古风记号倾诉新的生命之歌——文备传统样式书法赏评 傅京生 307
- 文备传统书法艺术探微 张玉春、葛军 309
- 乘鸾飞烟亦不远 骑龙攀天造天关——浅论文备先生书法艺术风格 崔莉萍 311
- 气象浑穆 神采飞动——试论文备先生左笔反书的艺术风格 刘德龙、黄金霞 313
- 极自然之妙趣 抒作者之性情——略谈现代派书法家文备先生的传统书法 葛军 316
- 现代派艺术家文备的古风草书 傅京生 317

附 录

- 文备与中国现代书法、现代水墨学术研讨会纪要 孟涛、饶黎 / 记录整理 320
- 关于文备艺术的通信摘编 329
- 关于文备艺术的文摘 333

后 记

第一部分：一个艺术家 一种现象

文备艺术的学术意义与历史定位

美由心造 心融万物

——当代大文化背景下的文备水墨画

□潘耀昌

摘要:当代中国画坛有一批富于开拓精神的艺术家,他们对中国艺术的发展起着重要的推动作用。作为中国现代书画艺术运动较早的开拓者、组织者和领导者,文备就是其中之一。他的书画艺术所展现的创新精神及作品本身的艺术价值,有目共睹。其水墨画蕴涵着他传统文化与现代西方思潮的理解,充分展示了自己独特的审美意识和个人风格。

关键词:文备;水墨画;传统与现代

当今中国画坛,传统文化和西方美学思想同时对绘画的创作与批评起着重要作用。文备的艺术创作活跃于20世纪80年代后期,当时他即以开拓者的姿态现身于现代书法、现代水墨创作领域。作为一名现代艺术的先锋人物,文备引人注目之处虽是现代艺术形态,但在其背后却是长年累月对传统的深切研究。文备与我是大学同班同学,早年受过美术专业规范的科班训练,他嗜读古书、笃信佛学和刻苦研究的精神在同学中人所皆知。他今天的作品能够脱颖而出,可以说是把握住了传统与现代的精神之脉,是传统绘画在现代文化语境中生发的结果。著名美术评论家傅京生在《现代派艺术家文备的古风草书》一文中是这样评价文备的:“在现代艺术创作上,文备早在20世纪70年代末以开风气之先的勇猛批判精神创作出的大量现代作品,应当主要来源于中国知识阶层人士自古即有的历史责任感与社会责任

心。所以说,文备的现代书法,是理想主义者以理智的态度,借鉴现代艺术创造理念的借艺术媒体的视觉物化。由是,可以说,他仍然坚持不辍进行着的古风样式书画创作,则可以看作是他寻根意愿支配下民族审美情感的变现。”

文备在其书画作品中表现的是他对历史的感怀与人生的体悟。他用一种“以出世精神做入世事”的方式履行着他的人生信念。这种信念是一种释道儒合一的精神。文备在对中国传统审美文化的认识中,感悟到艺术是渗透着人对自然和人生的体验的外化形式,而水墨画正是表达这种感受的最佳途径。中国水墨画在长期的发展中形成自身丰富的审美体验。中国古代的哲学和美学,崇尚精神对自然的寄托,主张将人的价值建构在人与自然的统一和谐之上,而这种统一和谐又以水墨画的审美体验为理想中介,使人生获得审美超越。

文备信奉佛教。他的很多水墨画表达了他对佛陀的感恩情怀和对佛学的参悟。佛教“色即是空”是将自然宇宙全然看空,自然界的一切,轮回于世间之万物生命,都是一种“空”。佛家对美的认识,是推崇“美由心造,心融万物”,并且提出了“心悟”。文备的水墨画就蕴含着他对这种美

本文曾发表于全国中文核心期刊《艺术百家》2007年第8期。并发表于2008年1月26日《美术报》第740期46版。

作者简介:潘耀昌,1947年出生,上海人,曾任中国美术学院史论系主任、教授、博士生导师,现任上海大学美术学院教授、博士生导师。

学观的认识,其中的虚空禅境,即是他以“空”体现出了的佛家“无相之象”的道理。此“空象”引发了“空白”之美,同时给观赏者带来了无尽的想象,“空中见有,以无藏有”、“真空妙有”,这些完全可以反映出文备对“空”的深刻理解。在文备的水墨艺术中,表现得最多的便是佛陀境界的空灵,他的作品意境上接宋、元,并受到明、清诸家的影响,如:《丢却红尘事,静坐独赏荷》、《千江有水千江月》、《花自飘零水自流》、《雪里已知春信至》、《大海潮生时,惊涛来似雪》、《兴尽晚回舟,误入藕花深处》。这些富有诗情画意的作品都充分表现了他的思想与情趣所在。

国画“墨分五色”,指的是在黑白之间笔墨所展示的丰富的艺术魅力。中国传统美学对水墨画的发展变化起了重要的指导作用。文备水墨画受传统哲学思想的影

响,无论笔墨技法还是结构章法,都表现出虚实、浓淡、燥润、厚薄、藏露、意境等审美关系,都指向“气韵生动”这个终极目标。

中国的美学思想突出的是情感的寄托,让人畅想,发人神思。中国传统美学思想是在释道儒三家哲学思想交融并存中产生并发展的。在文备的水墨画艺术中,体现着中国文化的审美意识和审美理念。这是在中国传统美学基础上,恰当地融入当代审美意识而形成的,是充分运用对文化与审美的理解去发展水墨画的结果。

文备书画作品的根本价值在于:汲取中国本土文化之养料,在当代艺术思潮的启迪下,开辟出许多新途径,营造出一种寓传统于现代的境界。这是一种突破,也是中国水墨画的希望所在。

参考文献:

- [1] 范瑞华.中国画向何处去——对中国画发展的研究和探讨[M].北京:国际文化出版公司,2002.
- [2] 李泽厚.美的历程[M].天津:天津社会科学院出版社,2002.
- [3] 宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,2000.
- [4] 文备,张强编.现代书法十周年文献汇编[M].南宁:广西美术出版社,1998.

“后现代”语境中的文备艺术

□傅京生

(一)

在艺术风格趋向上,文备先生开创了“诗情主义”这一现代水墨艺术流派。他的作品,充满了浓郁的被诗化了的情感,而他作品中内蕴的那如陈年老酿般的思绪情感,则是当下前卫艺术群体中最具有民族主义特征的。

此外,文备先生的诗情主义艺术,还体现出对现代新儒家思潮的某种亲和征兆。众所周知,现代新儒家的思想反映到艺术创作,则是强调本体论与方法论的统一,于是,这也就自然而然使信奉诗情主义艺术观念的文备,重新发现了中国古典艺术思想中的精髓,并由此意识到在自己的艺术创作中,应当首先是体验自然宇宙本体的生生不息的千变万化,其次,才是酝酿理想中的艺术的美。文备深知,在中国,艺术的审美,叫“品评鉴赏”而不叫“欣赏享受”,这便要求艺术家的艺术创作,必须力图通过其艺术实践,既能准确把握自然宇宙本体(包括社会的人事规律)的千变万化,又能通过自己的书写与绘画实践,升华人们的性灵人品,从而使艺术不仅是追求个人精神自由的工具,而且还应当是有利于社会和谐发展的图腾。在某种意义上讲,文备先生近年来以唐诗宋词为题材,

如《海上生明月》、《人面桃花相映红》、《青海长云暗雪山》、《轮台东门送君去》等作品,都可以看作是文备先生立足现代文化景观,对民族情结或曰民族情感记忆的高扬。

在如上所述的前提下,文备先生可以说是以诗情主义艺术的方式对新儒家思想进行实践的先行者,并且,在他的艺术中,他也同现代新儒家的思想大师一样,吸取了西方近现代哲学中的一部分内容以充实自己的理论,如新实在论的逻辑原则、柏格森的“生命哲学”、康德的“自由意志”、黑格尔的“精神现象学”等等,而事实也证明,正是对西方哲学上述思想的吸取影响了文备艺术。所以,在他的“诗情主义艺术”中才同样十分强调对“生命勃发”的意趣的表达,十分注重对艺术中的“自由恣肆”精神的表达,及其十分注重对艺术中的“内在的精神现象”的表达——而这正是文备先生的诗情主义艺术之所以“新儒家”与“后现代”之所在。

(二)

中国传统文化不仅要现代化,而且可以世界化。西方已经进入后“现代化”阶段,出现科技成果与人文价值不平衡的危机,人们在享受发达科技的同时,明显地感到人的价值意义的失落。也许,文备先生早已看出,中国儒家思想的世界化有助于解决世界“后工业文明”所面临的许多问题。

作为20世纪中国早期现代意识的奠基者,经过20多年的风风雨雨,经过长期的思索、探讨、研究,文备先生认为,中国的儒家思想在继先秦至隋唐的第一期发

本文曾用“古申”作笔名发表于2002年5月25日《美术报》第5版,并发表于全国中文核心期刊《艺术百家》2003年第3期及安徽省艺术研究院主办《文化时空》杂志2003年第12期。

作者简介:傅京生,1951年出生,北京人,中国现代书法艺术学会学术委员会主任,北京美术教育研究中心研究员。

展和宋明的第二期发展后,是完全有可能进入“第三期发展”的,“儒学的第三期发展”将可能是具有世界性意义的。这就是儒学第三期发展的现代意义,也是中国艺术受新儒学统领、影响之后的现代意义——在这个意义上,文备“诗情主义艺术”的发展趋势,就不能不成为一个令当代书坛学人为之振奋的重要现象了。

作为具有“后现代”属性的文备先生的“诗情主义艺术”,是可以堪称“艺术经典”的。

在一般意义上,“艺术经典”应当是寄存于中国艺术内在的精神思想之美与外在形式之美的历史积淀(美学结晶),并且它应当是以具有感人的、充满审美诱惑的艺术图象为载体的。而这个载体,将装载世界各民族跨文化意义上的,具有人本相通属性的,即将装载具有人文文化互渗属性的审美变现。

并且,重要的是,在文备先生的艺术中,我们可以看到,他的艺术在历时状态,一方面,能予以审美主体以情感关怀,另一方面,它又可以在审美主体关怀下被开放嫁接、被转型赋义。譬如他创作的《千江有水千江月》、《日出江花红似火》等作品,不仅内蕴了丰富的艺术形式美,是我们研习艺术取之不尽的技法资源,而且,还因他的艺术图象反映了道家的生命自由、反映了儒家宣传的人的社会立身姿态(在观念层面),而最终成为我们可品、可鉴、可亲、可爱、可诠、可注、可疏的具有时代品格意义的精神本文。

总之,人类是由有利益差异的人组成的,有不同利益的人对于文化价值性质往往根据自己的需求而定,从而使文化价值呈现相对性、不确定性。对某些主体有意义的文化,对另一些主体可能没有意义,甚至是有害的。比如根深蒂固于某些人头脑艺术意识中的征经宗圣观,如果导致人落入前人窠臼的泥淖不能自拔,就很难说有什么积极价值。于是,艺术文化的转换价值,就有两种情况,一是相对转换价值,主要由文化价值的时空限制决定;譬如唐代艺术风格向宋代艺术风格的转换;另一则是绝对转换价值,主要由文化价值的主

体文化精神需要而定,譬如在当代改革开放(世界一体化)的文化环境中,中国艺术对世界其他优秀民族先进的艺术思想和艺术形式的借鉴。在这个意义上,文备先生的艺术图象,具有丰厚的文化精神价值,是处于大众传播通道中的具有能指多元、所指多元的艺术,是可以立足人文文化化学等学科对其进行本体研究与跨学科研究的信息库。

(三)

人们创造艺术文化,无疑也是人们以艺术为载体,对自身精神生活的一种关怀,于是,中国古代艺术观念中,就出现“解衣磅礴”般的大自在,及其出现“不知周蝶”般的大快乐的艺术思想。同时,也出现了大量具有表征人类顽强不屈、豪迈进取精神的文化文本,如大量的具有博大雄浑、壮阔磅礴、阳刚大气艺术风格的各类艺术作品。

再譬如“厚德载物”、“天行健,君子以自强不息”、“宇宙乃吾心,吾心乃宇宙”、“为天地立心”、“为往圣继绝学”等观念,也都曾深刻地影响过中国古代文人的心灵,并曲折地影响过艺术的实践。这之中,“厚德载物”精神告诫人们,大自然,载物者也,大自然的风雨博施没有偏爱,光大明正而富仁者情怀,故可载物也。对人而言,就是要积蓄德行,才能百行无忧。这是一种健康的文化的精神,中国艺术中,大量具有博大雄浑、壮阔磅礴、阳刚大气的艺术风格的作品,以及表征人类顽强不屈、进取豪迈精神,都与这种健康的文化的精神有密切关联。于是,在文备的艺术中,中国古代艺术中的很多观念、命题,之所以不断为文备先生的“诗情主义艺术”作为创作母题,为文备先生具有现代手法的艺术所运用,就在于这些命题或观念中寓有鼓舞人、激励人或感化人、升华人的精神的价值。在这个意义上,文备先生的“诗情主义艺术”的精神价值,实质上就是立足“后现代”文化景观,对“新儒家”所追求的精神境界与高尚的道德的以现代艺术语言进胸的言说——这种言说,是以艺术为载体的有益世界和谐发展的当代中国人的文化价值的具体落实与具体体现。

于是,在如上意义上,文备先生的“诗情主义艺术”的创作实践与理论建构,就必然会涉及两个侧面:即诗情主义艺术应当既是现代化的,又是民族化的。或者,换言之,如果从20世纪世界文化发展趋势的角度来看,诗情主义艺术就应当是世界文化一体化与我们民族艺术多样化发展的对立统一中的产物。或者,更确切地说,诗情主义艺术既是“艺术世界化”的,又是“艺术民族化”的,是两者互相联系,又互相对立,并在矛盾统一的运动过程中,中国艺术的“现代化”才能最终实现。

于是,可以说,正是文备先生的“诗情主义艺术”,把20世纪中国艺术的横向坐标与纵向坐标联系起来,并促成了20世纪中国艺术的“世界化”(“现代化”)与中国艺术“民族化”的对立统一。

纵观文备先生的“诗情主义艺术”,其统一的意义,是非同小可的。一言以蔽之,就目前而论,在东西方文化大撞击、大交融,中国艺术走向世界、服务世界这个总

的文化背景下,诗情主义艺术的理论与实践,已经显示出其在中国传统文化封闭系统内部进行崭新的调整,并初见其对现代中国视觉艺术样式的形成与特征的建立的贡献。

综上所述,我们想说:作为诗情主义艺术的理论家与实践者,我们希望文备先生今后能在跨语言研究、跨文化现象学研究层面,进行更为多元、更为大胆的方法与样式的变革,及进行更为大胆的观念更新与艺术思想的重建,并且,能够把自己的“诗情主义艺术”视为一个不断变化的过程,即视为是随着社会文化的发展变化,而不断调整自己形象的一种“活”的东西。即:将其视为不是既定的成型的“功”(Ergon),而是一个不断活动(Energieia)的过程。在我们看来,只有如此,中国的艺术在信息技术高速发展的21世纪,才有希望取得更辉煌的成果,我们寄希望于文备先生未来的艺术创造,预祝他今后取得更加辉煌的艺术成果。

一个艺术家 一种现象

——文备解读

□ 顾 平

摘要:中国当代艺术在续接20世纪传统与西方艺术的探索过程中,表现出特殊的文化现象。对这种现象的解读,一有利于我们知道传统到底有什么,哪些值得学习与借鉴;一有利于我们如何面对西方有效资源,扬弃什么,“拿来”什么。本文以艺术家文备作为个案,通过对文备及其艺术的解读,以期获得一些启示。选择文备不仅是因为他的成功,更重要的是基于他对艺术的执著与狂热,他艰辛的探索与智慧的处理与选择,这些都有着典型的现实代表意义。

关键词:文备;艺术现象;社会文化意义

文备,一位普通的艺术家,他之所以进入我的视野,是他的特殊品性,同时裹挟着他的梦与他的艺术实践。从这层意义上说,文备是了不起的。我敬佩的不是他的名气,也非其才情,而是他对艺术的执著。文备对艺术的虔诚,文备对艺术实践的力行,构成了中国特有的一种文化现象。类似的并非他一人,但文备最突出,也最趋于成功。

一、走进文备世界

文备,是否还有什么大名,不得而知,只知道有位艺术家,他叫文备。文备的出现,是与现代书法信息交叠在一起进入我阅读视野的。20世纪80年代中,现代书法作为新现象,我有过关注,更多是了解与学习。当时我还在读大学,通过阅读隐约间知道有这么个重要人物。搞现代书法这班人了不起,很厉害,他们要解构传统书法,就其胆识也够我佩服的,而且他们

的创作确实给人耳目一新的感觉。后来就再没问过,因为新的东西一旦了解了,就没有了新鲜感,并且我也要做我自己的专业。2002年去浙江大学做博士后研究,现代书法不可回避地又进入了我的视野,而且这次是更全面的了解,也有了些深入的认识。这时我越发觉得文备是个不简单的现代书法发起人、推进者与实践家。今天,在冠以“现代”名词下的诸多艺术样式中,现代书法似乎不再是大家争论的焦点了,也没有了新鲜感,但它却有了自己在艺术大家族中的恰当位置,不管你是否承认它,存在就是合理!文备也因现代书法的合理而被记上头功一等。

文备的水墨创作是通过《美术观察》、《艺术百家》、《美术报》等专业报刊而为人们所了解。有论者说他的水墨是“诗情主义”。他也确实在营造一种生活中的诗意与飘零超尘的情致。那是热烈与奔放的,又是天真与浪漫的。有活突突的视觉冲击,绝不隐晦自己的豪情,但形象背后却也不失“大象无形”的几许超脱。哎呀,真正的佛家子弟呀!佛家并非教人不爱生活,于凡间见出世外的境界乃真高明也!其实,不食人间烟火不是真修士,只要精

本文曾发表于2007年12月25日“中国《墨痕》美术导刊”总第52期第9版。

作者简介:顾平,1965年出生,安徽芜湖人,南京艺术学院美术学博士、浙江大学文艺学出站博士后。现任上海大学艺术研究院副院长、教授、博士生导师。

神到了比什么都重要！文备最悟其理，其水墨艺术不正是他佛家理念的最好实践吗？

文备是个虔诚的佛教徒！作为宗教的佛教特重人的理解，理解了就会产生一种莫名的指向。作为艺术家，在创作中这是不可多得的一种“感觉”，这种感觉便于他对生活进行特殊的体悟，极易使之捕捉灵感。如果艺术家又具有高超的驾驭艺术语言的能力，那他就一定能创造出不同寻常的艺术佳作。文备的艺术追求正是循着这条蹊径在潜行。

二、文备艺术创作现象解读

走进文备，我们似乎已经体会到作为艺术家的不同寻常之处。其实，如果再将文备的艺术追求与实践探索上升到更高的理论层面，文备及其艺术创作何尝不是一种当代文化现象呢？解读这种现象是件有趣的事！

首先，我们来剖析一下文备的思维轨迹。文备是个特有想法的人。他早年在艺术院校学艺术，按照行内的话说这是正路子出来的人。我们看他的创作，无论是绘画还是书法，都有着较好的基本功。他有绘画的造型能力，有驾驭画面的构图能力，也有对色彩的理解力。就普通意义上的绘画创作而言，慢慢奋斗，苦苦探索，这也够了。书法对于文备更是“两手”一起抓！他一直没有放弃过对传统书法的学习与追求，他的个人网站一直陈列着他的传统书法作品。他的作品是有功力的，按照传统审美标准也不乏上乘之作。但是文备没有循规蹈矩，他在学习传统的同时，也在解构传统！这不是文备一个独立个体的现象，20世纪后半期有数不清的艺术家也在走着与文备类似的艺术探索之路。文备的思维轨迹有文备自身的聪明之处，但更是时代文化现象之使然。

20世纪前半期，中国艺术在新旧交替中前行，“旧”是保留传统的艺术语言，而“新”是表现新生活与接受西方艺术观念。这种西方艺术观念一是“写生”的拿来，二是表现主义与中国写意的结合。20世纪后半期，在回视我们走过的艺术探索历程之后，深感我们失去的是传统的精髓，留下的是传统表面的干瘪的形式语

言；对西方，我们拿来的是空洞的观念，抛掉的是新世纪文化背景下对艺术的新理解。于是20世纪后半期的艺术家们，自然会一手去抓传统，一手搞革新。抓来传统后再解构，革新又多缘于西方艺术的影响与启发。当然，实际情况肯定会鱼龙混杂，审美标准也变得多元化了。

其次，我们来看文备艺术创作的理路是否也是一种现象。文备书法创作是传统与现代双管齐下。为什么要走传统的路子？文备是否想拥有更多的观众与藏家呢？我看是有这种因素。21世纪的中国，经济的现代化并没有完全将文化与观念演绎成全新的现代特征，中国的艺术欣赏群体还在执掌着传统的标准去看待艺术，中国政府的主流还是信奉着我们自己的“特色”。书法这一隐含着“中国”意味的艺术样式，必须更多传统情节，也有着更多的读者群。我们的领导，我们的老干部，我们的普通百姓，谁不喜欢传统书法？

但是作为艺术家的文备，迎合别人的喜欢并非真正目的。他也像许多有思想的艺术家的艺术家一样，要为艺术献身，要不断地推动中国艺术的发展与新变！文备的现代书法似乎是在寻找突破，但他的创作理路是从传统中生发的。材料和工具与传统书法完全一致，没有像一些前卫艺术家，在解构传统书法时也一并工具与材料给抛弃掉！所以，文备的现代是续接传统的现代，这便少了些火气，多了些理解。

文备的水墨似乎要比现代书法走得远了些，但这种“远”也是相对的。他的水墨多以“墨”与“色”为之，所以也可称为彩墨。文备的水墨特重“墨”的统筹意义，这也是中国绘画绝妙之处！墨在与色进行交叠中使得色绚烂而不火，五彩而有序！我们只要将文备的水墨作品置于“画”的情景中，这种感觉绝对是最真实的。

文备的创作理路何尝不构成一种现象？他先做传统，打下传统的好基础；基础筑牢了，再于传统中求新变。这样，传统不仅支撑着他现代探索的清楚思路，而且也为其广泛的社会影响做了许多的铺设，同时还解决生计之愁，免了奔波的艰辛，而有了更多精力献身艺术。

三、文备艺术市场意识解读

我们的观众,使文备有着更多虔诚的崇拜人。

文备在推介自己与自己的艺术时,紧紧抓住三个重要因素不放松。一是身份与活动定位。他巧妙地利用学术定位与佛家身份来相融相合他的艺术,这使他做什么都不过分。作为学术不仅老百姓崇敬,同行也认可,作为文化探索还有着相当的艺术史意义。二是利用各种媒体持续做宣传。他很早就开设了自己的独立网站,全面宣传自己与自己的艺术,网络的传播让文备深受其益,许多藏家就是通过网络了解文备的,以至于最后看好文备购买其作品。纸质媒体:国内知名刊物总是不断地有他的艺术介绍与宣传。三是活动。文备策划与主持的活动难以计数,这其中多数标榜学术探索与推进艺术发展,确实有着文化学意义。尤其是中国现代书法,可以说如果没有文备策划的许多活动,它的进程,它的传播力度,以及它目前在艺术大家族中的定位都不会是今天的景象!但文备热心社会艺术事业的同时何尝不是在宣传自己与自己的艺术呢?这种活动的宣传虽然出发点不这么“小我”,活动效应也更多表现为社会艺术运动,但“我”所受之益是独特而有分量的,文备可谓一箭双雕!

通过解读,我们可以清楚看出,文备作为艺术家,他本身就构成了一个特殊的个案,分析与研究这一个案是颇具文化意味的。文备对艺术所表现出的特征虽然是个性化的,但它反映了这个时代的共性,是社会情境使之然,因此文备个案又构成了当代社会文化现象。这种链接使我们确信选择文备来关注是有价值的。

文备是艺术的文备、文化的文备,文备又是当代的文备、现实的文备。解读文备就是在解读艺术,解读中国当代书画,更是在解读现实社会文化。

当代社会,谁回避“市场”,谁就不是现实中的人。“市场与经济”是今天谈论的热点话题,没有什么好忌讳的。尤其对我们的职业艺术家,市场定位的准确与作品价位的攀升是职业艺术家是否为藏家接受,是否最终获得成功的基本标志,它已成为很正常的一种文化现象。文备作为职业艺术家,他是如何定位艺术市场,如何驾驭自己作品市场规律的呢?

文备大学毕业后分配到安徽一所高校,这是一份稳定的好工作,但是到20世纪90年代初他就毅然辞职,开始做他的艺术探索,同时自然成为一名职业艺术家。文备的职业生涯与学术紧密相连。东南大学现代书法研究所和中国现代书法艺术学会是他后来执掌的学术机构,开始他一直以安徽现代书画研究会行世,在学术圈与社会均产生广泛的效应。学术的支撑对艺术探索的意义虽然我们谁都明白,但无论如何也没有办法与市场相链接,但文备做得特别好。因为其研究机构的学术职务,使得文备的身份远离了“混饭”的普通职业艺术家,他的作品进入市场必然会在普通市场价格定位的同时附加一层不小的学术价格,这样文备的艺术品就在一种良好的市场环境中不断向上攀升!艺术品进入艺术市场,有摆地摊的,有在画廊陈列的,有在拍卖会叫拍的;有有价无市的,有卖一赠一的。文备走学术的路子,用品位的手法来运作市场,这样会在不经意处占领属于自己的市场空间。文备是好手!这种市场意识的独特定位虽然也与其他画家大同小异,但就那么一点点小“异”,让文备不失学者身份,却又拿着古代文人耻于伸手的“银子”。这是当代文化现象中的别类,文备受益无穷!更为绝妙的是,文备的佛家弟子的身份,不仅使其思想有了一层超脱的因素,作品没有了探索中难免的火气,而且这一身份极易亲和