

without
Boundaries
墨色无间

Artists

by Hong Lan

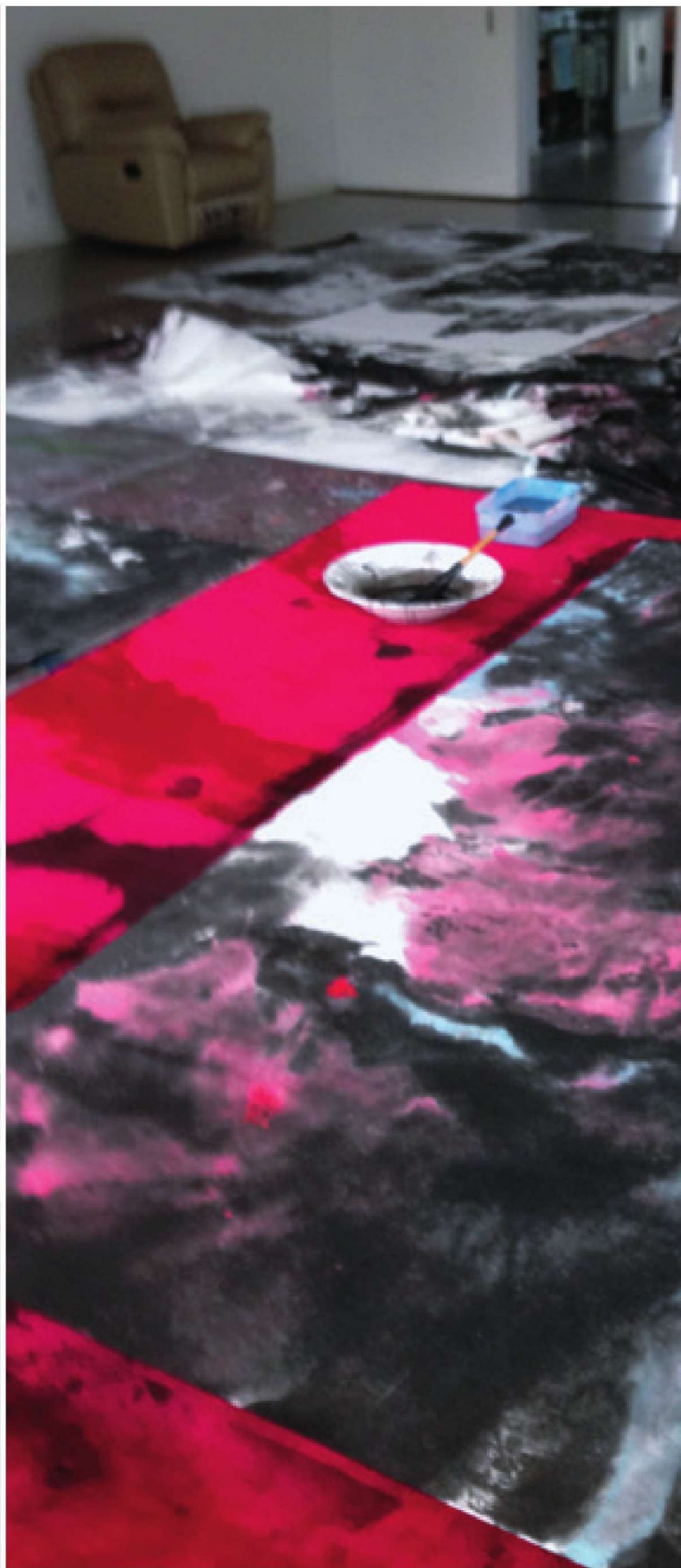
电子科技大学出版社

定价: 480.00元

the two's compatibility. It is seen that generally it is Wang Jinsong who has the dominance of the overall scheme, i.e., he first lays down the structure with his ink and wash, then Mr. Wang Chengyun follows up to put diverse bright colors to the unspecific form and paints concrete and even most realistic images. According to different layouts and designs, the images painted by Wang Chengyun vary from lotuses to trees, roads, soaring hawks, floating boats, cities and so on, one of which even depicts three planets flying into the outer space.

The works completed out of the cooperation by Wang Chengyun and Wang Jinsong are the products resulted from the integration of realistic and freehand styles. What is absolutely differently from any individual painter's integration of the western and Chinese styles lies in that each loses the control of the other, i.e., the form and effect out of the other's hand is far beyond one's own expectations and abilities. Therefore, the contrast and difference of the contrastive factors such as the whole and the part, the virtual and the real, the tranquil and the chaos are demonstrated in so sharp a way. Yet despite all the conflicts and the collisions, the art piece per se turns out to be holistically harmonious and seamlessly integrated due to the tacit coordination of all the elements.

Stylistically, their collaborated art pieces could be classified into the category of "Magic Realism". They are the new variety born out of the integration of the Chinese freehand style and the western realistic style, which are not only beyond the two's expectations, but also real wonders for the audience.

We are now in a time of global economy and whose most typical culture feature is just the integration. Thus, it seems a sheer accidental case that there arises the cooperation of the two artists, yet in the final analysis, the art pieces out of their joint efforts are a bunch of flowers blooming in the garden of the culture integration in the time of global integrity.

without boundaries
至死无间

The case of different orientation of contemporary Chinese art

Painting is a process of integration;
The collision of ideas brings forth the diverse possibilities;
To express yourself means to challenge yourself;
This very experience calls for more attention and attempts from our contemporary painting.

by Wang Lin

A man with short dark hair, wearing a black t-shirt with a graphic and light-colored shorts, is seated in a traditional dark wood Chinese armchair. He is looking out a large floor-to-ceiling window. To his left is a tall stack of books. Behind him is a large green plant with broad leaves. The window looks out onto a lush green landscape with trees and a building in the distance. A silver thermos is on the floor in the foreground.

关于《“墨色无间”艺术合作计划》的对话

时间：2016年7月30日
地点：成都新会展中心天鹅湖花园
艺术家：汪劲松、王承云
策展人：王林

兰迪根据现场速记稿
进行文字整理

①

绘画是互相发生的过程

汪劲松：这次合作对我来讲就是玩，对承云来讲也是玩。

王承云：我觉得这次很好玩。我平时好久玩过宣纸？合作者又有点鬼点子，又懂化学效果。我喜欢尝试，尝试比较新的玩法，我一直在各种材料上进行尝试。

王 林：玩是搞艺术最基本的心态，因为艺术源起于游戏嘛。我自己的座右铭就是：主要是玩，顺便做点儿事，要做就把它做好。

小的时候，两个事情对我有体会，看一条毛毛虫，看一队蚂蚁搬家，可以蹲在那里看几个小时。不累，为什么呢？就是因为专注，觉得那个东西对小孩来说，新鲜。还有，长大后回到小时候住的街上去，发现小时候跑得非常累的一个坝子，当时我们赛跑，看谁跑得快。结果我发现这个坝子怎么这么小，当时觉得那个跑道好长。小孩儿的空间感觉是不一样的，所以我有体会，为什么小孩画画总是容易上手，你让他自己画，他肯定画得很大师。原因就是，他感觉到的空间和时间和我们绘画里面感觉到的不一样，所以相比成人来说，他就有了天然创作自由。

王承云：视觉上给人完全不一样的感觉。

王 林：有些东西没有被训练过，他的空间感是不一样的。当然，小孩由于没有训练，每个小孩画的画可能都是大师级别，但那是相同的大师。从某种意义上说，不经过训练，小孩是不能成为艺术家的。我看好多小孩，他画得很好，每张都画得很好。但是你整体一看，其实他们是相同的状态。

王承云：我喜欢汪劲松的画是因为他没进过艺术学院，一直在纸上玩，很多效果都不受章法限制。曾经他去画了一段时间传统的作品，我说中国传统几百年，你去学，哪里学得出来？我反而很喜欢他那种没有规矩的东西。

王 林：中国水墨画在某种意义上说，对个人创作是一个泥潭。如果你是孤岛，你还可以独立出来。但如果你在里面挣扎的话，就会越陷越深。水墨画本来借助三个东西：一是水墨本身的黑白表现力；二是宣纸和水墨的浸润关系，而文人画在长期训练中把握非常有意味的；三是书法线条，把书法意味纳入绘画。但这三方面的可能性都不是无限的，文人画达到巅峰之后，这个集体系统很难颠覆，也很难突破。

汪劲松：所以很多人去探索寻求突破，其中有的人选择用传统的中国画技法颜料去表现现实题材，也有人用西画的技法去表现中国画的仕女花鸟山水等等题材，我认为从“突破”的意义上来说，在艺术上都不能算是成功。因为没有提供不一样的绘画语言。

王承云：我们两人合作画画的时候，我很不想他进入抽象状态，因为一进入这种状态，绘画语言落入纯材质化窠臼，跟我们在场体验就失去关系了。

汪劲松：好的地方在于：首先，我们会在纸上呈现什么，自己都不知道，这是一种尝试；其次，完成材质上的对话以后，又加入了一个新的可能性，比如有城市的进入，有具体意象的进入。我平时很少画具象，但我觉得画面还是需要一些具象的信息。画面上会出现用宣纸达不到的效果，也会有超出油画肌理的效果。

王 林：绘画其实就是一个相互发生过程。

汪劲松：并不是你想好一个图像，直接画出来就行了。

王 林：在今天，绘画有两个方面的问题值得注意：一是要警惕风格化，就是说画家一旦形成风格，画什么都是一样的，其实这是商业化的结果，个人风格成为被资本定价与推广的东西。另外一个必须考虑在地在场性。包含文化语境、历史传统，特别是对现实的体会，其中最重要的是当代问题意识。只有把这些东西综合起来，才是当代艺术创作。过去中国画更多体现一种哲学式的宏观叙事，收尽奇峰打草稿，不太表达个别的具体的在地在场的感受。个人的、即时的、历经的、过程的那种偶发性感受，基本上属于淘汰之列。

王承云：古人的做法叫作胸有成竹。

王 林：这样一来就把那种很具体、很个别、很微妙、很在地、很在场，甚至是临时突发的灵感都去掉了，而这恰恰是当代艺术特别强调的东西。从现代主义到当代艺术最重要变化，是批评意识的变化。其中之一是过程作为艺术，不再把结果作为评价艺术的唯一标准。比如抽象表现主义画家波洛克的行动绘画，其绘画过程成为评价作品的知识要点之一，因其过程性说明了创作现象的关系。过程成为现象学研究艺术的重要因素，现象学研究艺术的发生，不仅是对结果图式的评价。

②

碰撞产生出不同的可能

汪劲松：尝试新的表达，其实心里是没有数的。不像传统过程的谋篇布局，先构构图，不行再画个草稿，基本上八九不离十。因此不断地实验以积累一些感觉。再加上直觉对画面的控制很重要。但如果两人的感觉或直觉不一致时，是一边争论郁闷，一边又兴奋不已。因为存在无限可能。所有我们俩的合作，应该是“痛并快乐着”。

王 林：不管有没有学院背景，长期绘画就会带来经验，而经验在控制水墨和宣纸的浸润关系。其实艺术这个东西，不是瞎蒙的，要有修养，要有专业训练，才能够掌握材料的特征和变化。艺术家总是在既有的基础上进行创造。学院可能培养出相互雷同的画家，但它也能培养出有品质的艺术家。不是说学院不重要，而是说长期的经验很重要。你们合作绘画有一个重要因素：当水墨和丙烯放在一起的时候，你不能预知画面上的效果，于是就产生了有现场临时发挥的可能性。你不是按照固有的题材，固有的风格，固有的效果去画画。这样艺术创作就自然进入了相互发生、相互激活的过程。

汪劲松：我们两人在画的过程当中都很兴奋，通常中午别人睡觉，王承云吃完午饭就开战。恰恰是因为不知道结果，无法掌控，所以每一步都得去发现，每一步都让人兴奋。

王承云：其结果有可能是具象的，也可能是抽象的，解读时可能有现实的合理性，也可能没有这种合理性。

汪劲松：对。我也保留了一些不画完的东西，总觉得要留一点，不一定每一张都把它画完。这样一种画法，对于水墨来说就有一种现场的、深化的东西在里头，你能看出它的偶然性，也能看出它的意图性，还有后来在画面上的处理和调整。我觉得这样的创作方式很好。

王承云：我们今后还要继续。

汪劲松：水墨和丙烯的交融，还有两个人相互的碰撞。

王承云：对。汪劲松是搞科学的，我在另外一个领域。他有些想法，我经常发现真的不一样。比如说他会用洗涤剂，他对化学有认识，要我自己试就试不出来结果。我们俩在一起，他可以

告诉我怎么弄，有些效果就一下子出来了。如果我专注在我的领域，我永远不会像这么去想，反过来如果不是我们俩在一起画画，他可能也想不到，两个在碰撞的过程中，情况就不同了，产生一种超过自己、突破自我的并非独属一人的特点。

王 林：你们两个还是有共同特点，王承云的画用丙烯，其绘画特点，那种流沥的感觉和水墨很沟通，有美学趣味上的一致性。

汪劲松：很奇怪的是，这两种材料在一起，它们会对抗，有时候相互渗透，有时会发生很奇怪的现象。丙烯水迹的边线，跟水墨不一样，水墨是渐变的，但碰到丙烯以后，水墨就可能就变成一条收缩得很明确的线条，而且是很纤细的线条。

王 林：更有质感，在画里好像是冒出来的一条线。

王承云：很细。

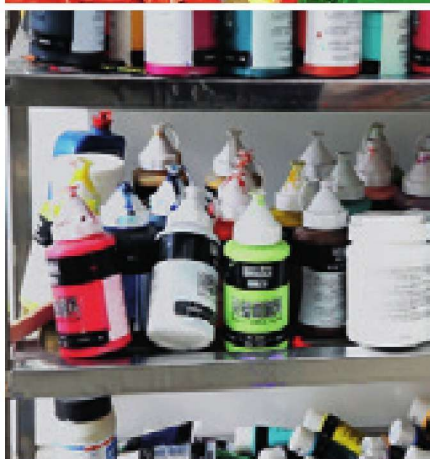
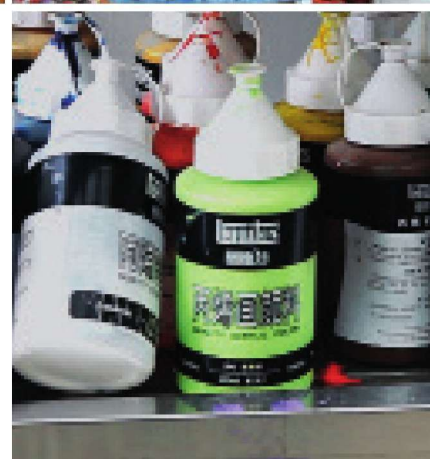
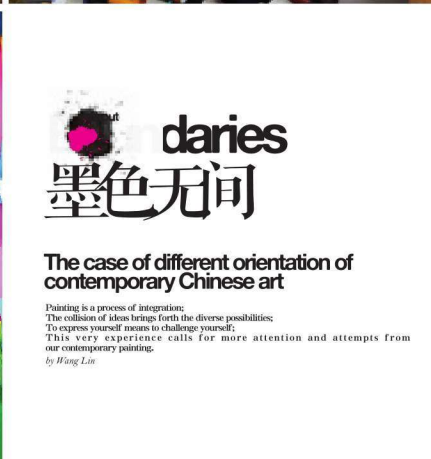
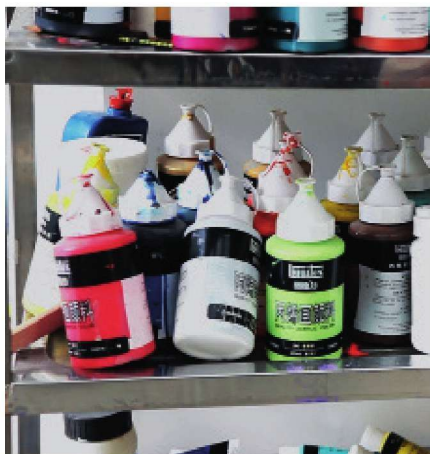
汪劲松：水墨画靠的是纸、墨、水之间的化学反应，可是不同的纸、不同的墨、水的多少不同，其反映效果是不一样的。我也用过丙烯，发现丙烯跟水墨，由于水量大小不同，出来的效果特别奇妙。我知道丙烯跟水墨是有作用的，跟做化学实验一样。

王 林：什么样的作用？

汪劲松：化学反应是这么回事，你做任何一个实验，多加进去一种材料，肯定效果不一样。科学要求非常严格的，你要控制所有的条件才能重复它。可是如果你把任何一个东西做得那么规矩、那么地可预见，它就不是艺术了。我认为艺术最大的魅力就在于不可控，就是突然会出现一些你预想不到的东西，这是最让你兴奋、最让你激动的地方。我就老在想一个问题，为什么我们做工程的人画这么多的图，比如建筑图、装修图、家具图，为什么大家说这是工程不是艺术。科学要求严谨，一丝不苟，但恰恰这“一丝不苟”成为艺术的最大障碍。在丙烯、水墨相互反应的时候，你真的是不知道会出现什么。

王承云：这种偶尔效果出来以后，也并不等于是一张画。

汪劲松：但你可以去发挥。

王承云：你要在那个可能性里面去发挥。这给人提供了一个另外的空间。过去你做抽象画，想得很清楚，知道怎么一回事。但有些东西突然出现，搞不明白它，它就给你开辟了另外一个可以去想象的空间，然后你去发挥它。这很有吸引力。

汪劲松：跟以往的抽象画不一样，因为以前的抽象画有一个范本，是从抽象表现出来的。

王 林：画抽象表现，也许跟别人不同，但这是非他性。非他性不等于是自我的、现场的体验。科学试验可以重复，让人利用，科学是要有用的。但艺术既不是科学，也不能发展，没法用科学发展来谈艺术与艺术史。艺术创作是一次性的，并不科学，不能重复。不能说画了这张画，把水兑好了，把丙烯兑好了，我下次画的时候还是一模一样的画。这不同于科学必须要能重复，不然你的实验就是失败的。而且，艺术在某种意义上来说，不可能站在巨人的肩膀上就看得更远，就比他还画得好。艺术一旦达到高峰，它就永远是高峰。高峰可以并列，但不能超越。艺术不是发展，而是变化。艺术变化要达到高峰，靠的是人的创造力，艺术达到最好程度时，就是物性的存在，真理的存在、真实性的存在，因为艺术有一种自足性。任何艺术家都是在追求自己创作逻辑中的自足性。

王承云：历史上的画是不需要去修改的。当时人有局限，但对事物的认识会很真实地反应在绘画之中。

③

挑战自我才能表达自我

王 林：我们讨论中有一个重要问题，绘画不光是对过程的把握，也是人的自我激发，激发自己的创作力，然后不断去把握它。绘画创作是生成性的，这很重要。

汪劲松：有一种感觉是，我们两个谁都不是，我们这次的作品组成了一个新的性格，这不是纯粹的我，也不是纯粹的他。

王 林：在当代艺术中，我们谈到水墨，谈到色彩，很重要的东西是总有某种表现性，比如说你画花卉，他画山水，总是在表现自我心境、表现审美意识这样的东西。但是这个所谓的自我其实并不可靠。现代主义时期非常相信自我，因为现代性说得通俗一点，其实就是个人性。古典社会是一个集体社会，对现代主义艺术家而言，以确定的自我去挑战社会，就有了针对性，有了自我表现。对当代艺术的问题意识而言，你能说你的自我没有问题吗，你是确定无疑的吗？比如说人口问题，你不就是其中一员吗？环境污染也一样，你不就在开车吗？自我不再是自明的，也不能用自我简单地去挑战社会，所以，人必须对自我有重新的认识。自我在很多时候是被操控的，比如你画水墨，传统水墨的审美习惯就会以一种无形的力量控制你。自我只有在对自我的挑战之中才能发现自我。这是一个非常重要、值得讨论的命题。

王承云：长期在一起合作，已形成一种方式。画一张画，在审美倾向不一样的情况下，可以产生一种交叉的对话。开始可能有习惯性起作用，一画开之后，就止不住了。

汪劲松：这个也无妨。

王承云：我们纯粹是用两种材料开始，纸铺到地上，先把丙烯弄上去，什么形状都没有，然后又把墨泼上去、画上去，有时候还弄点枯笔。弄完了再来看会产生什么东西。这不像国画，国画一笔下去以后大概几分钟就能看结果。我们用了各种材料，只有干了以后，相互之间渗透变化才能真正确定下来，之前很难发现。甚至开始发现有很好的效果，后来淡了又没有了，这些都是不可预料的。所以开始没什么设计，反正就是摊在地上，全无束缚，颜料随便弄，这种感觉很舒服。最后装裱起来，然后想起来什么东西以及和什么东西可以结合起来。有时候就画个什么东西，有时候是什么都不画，最后完成没有一定之规。

王 林：过去几十年，中国艺术是排斥现象的，我们总是要去寻

找本质。其实现象本身就很重，人生活在现象当中，现象有一种及时性，也就是随时随地与人相伴。人的生命价值不能完全由本质去定义，生活的每时每地，都在跟你的人生发生关系。这种人生观在今天很有意义，尤其是现在的年轻人，他们不是为了一个什么在生活，而是在生活当中可以去发现为了一个什么。另外，人的表达是有倾向性，以前用过度的倾向性取代了真实性，这是有问题的。

汪劲松：它限制了艺术本身的多种可能性。

王 林：尽管身体感觉的具体性对艺术很重要，但仍然还有一个问题，艺术史要跟社会发生关系，因为人生活在今天的文化之中，你做出的反应跟周围文化现场有关。另外，画家都有一种技艺愉快，就是在绘画过程中、在相互激发的过程中，有材料、形式、效果激发出来的兴奋。但艺术不光是一个审美愉悦的问题，在技术效果之外，还得看作品表达有没有意义。你们合作的纵向性绘画，我很感兴趣，竖着的空间造成了视线朝上看，这是我建议命名为“天堂”的原因，前面有空的地方，比如说遥远的地区。这样的作品和社会文化现实有更多的联系，而且从下到上这个过程的变化很多，也很偶然，作品的复杂度，是中国人心理的复杂度。

汪劲松：这个画要仰着看才好。

王 林：对。我主张在现场布置上这个画挂得高一点，改变一下人们观看作品的方式。

The case of different orientation of
contemporary Chinese art

Painting is a process of integration.
The collision of ideas brings forth the diverse possibilities.
To express yourself means to challenge yourself.
This very experience calls for more attention and attempts from
our contemporary painting.

by Wang Lin