

美哉风兮

蒋山青

卷

北京朝阳2015城市风情画集

杨维民 主编

河北美术出版社

美哉风兮

北京朝阳2015城市风情画集

蒋山青

卷

杨维民 主编

河北美术出版社

策 划：田 忠

责任编辑：赵小明 张永明

责任校对：齐少楠

图书在版编目（CIP）数据

美哉风兮：北京朝阳2015：城市风情画集. 蒋山青
卷 / 杨维民主编；蒋山青著. -- 石家庄：河北美术出
版社，2015.12

ISBN 978-7-5310-7014-6

I. ①美… II. ①杨… ②蒋… III. ①中国画—作品
集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第312717号

FUNDAÇÃO
ORIENTE
MUSEU

6 FEVEREIRO
A 27 ABRIL
MUSEU DO ORIENTE

JIANG SHANQING

A modernidade da pintura a tinta-da-china

www.museudoorientep.pt

mecenas principal

 BANCO
ESPIRITO SANTO

seguradora oficial

apoio

 澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

水墨玄机

文 / 蒋山青

如果人生一开始就有高人指点，那么要抵达理想彼岸可能会省很多力，但有谁如此幸运？还好，我的幸运是常常获得鼓励，记得那年在南方趁老师午睡之际拿起笔来乱涂一气，老先生醒来后一看就判断我是一块画画的料，“你现在已经比很多画家画得好了，你继续弄一定会有出头的一天！”在书法、篆刻的基础上，以师承的学习方式，有关水墨画的学习从不懈怠，一直到来北京弄了大画室之后，我更准备花一百倍力气去探究水墨的奥妙。水墨属于道的概念，讲究一个“虚”字，虚的前提必须确立精神走向，我知道笔墨的修养功夫在诗外、在学问、在去功名利禄、在拙、在无、在道、在空灵、在逸……

在创作中最要紧的是保持愉悦性的前提不断提升自省力，唯有自我界定作品质量的能力才有可能不脱离实践的努力而步步登高。同时也只有坚持书写性让人时时获得创作过程的愉悦，从而保持兴致勃勃，乐此不疲。水墨修炼是一个长期的过程，须综合学问的积累及生存过程中的悟道。

当然，创作中观念的转变也是由于阶段的几个拐点，我并没有为自己明确到底要画什么？而是关键的拐点一出现，有如灵光闪现，把握和决断力至关重要。

我反对自己先定概念性意义，不预测经验的结果，相反，一种崭新的可能性常是抉择的要素，也就是预示拐点出现的机会，但总不可避免来自传统的暗示带来的惯性，作品的系列性就常由于单独出例的某些觉醒之作，得以改变或调整或提炼得更纯粹，有时候未必非得时时背叛初衷，即便这样，走一段回头再来也是加强深度的一种办法。

但是，一幅作品的自然形态至关重要是自由性，生活是主体，必定影响创作，唯其作者的身心放松才能佳作频出。我也不必渲染我的自由性这块，即便这样，在最寂静最专注的时刻还是偶而会被一声狗叫吓一跳。

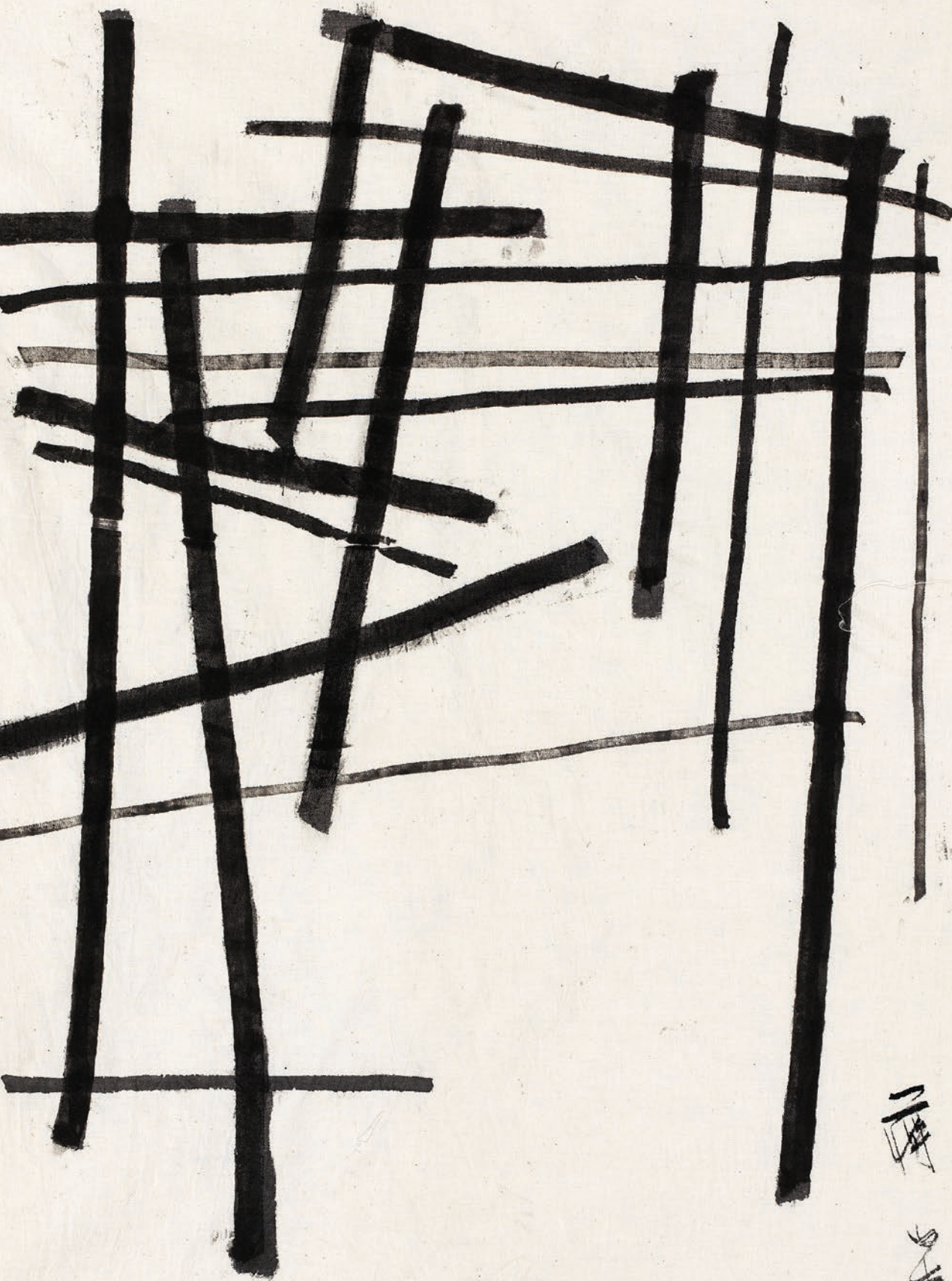
中国人讲五行，天命中木火旺从事艺术则佳。走到今天，尚算满意我的绘事，心数一下还有什么比水墨更变化莫测、更值得深究、更好玩？倒不在乎外人的褒奖，更多侧重自己内心的真实和在作品中的呈现。我一直认为人的因素不是决定一切的关键，总有一种神秘的力量在背后推动，除了拜拜天，玄机不可道也，尤其水墨。

琉眼

布面水墨

107cm × 103cm

2015

11/11

11/11

划

布面水墨

91.5cm × 109.5cm

2015

法国艺术媒体与 评论界论蒋山青(摘译)

走向脆弱的神秘

Vers de fragiles mystères

阿兰·阿维拉 (Alin AVILA)

蒋山青的作品本身包含了传统的力量，既有知识的力量，又有身份地位的力量：即把艺术家变成一个能与文人等同的特殊人才；而文人和特别人才在中国思想中占据着中心地位；和我们西方文明相比，空间在中国思想中则是另一回事。

空间是一个特殊意义的模型；应当始终重申这一点。空间不是我们的空间；线条则是一些其他决定的效果；它们不分享，不言明边界……蒋山青所企求的几何是一个对精神有价值的躯体的几何。蒋即使是在勾画我们以为是方格子的形状的时候，也不是对其载体的平面在起作用，因为他把自己变成了一切可能的场所：一块“梦幻的石头”。

必须具备一种力量，忘记我们的理性参照并与我们的文化顶撞；必须在我们自己身上找回目光的童年——我们唯一的真正财富；这便是他的新近作品为我们所提供的。在这儿，纸画和织物画均以同样方式被创作，并作为一次闻所未闻的旅行建议呈现于人。人们不是说墨来自中国么？但这儿和那儿对墨的使用恰如这两个国家：相互之间截然相反……在这儿，它通过一种尖锐工具——钢笔尖得到使用。在那儿，人们使用的是柔软的毛笔，并需要通过长年练习掌握手法。

握钢笔的手须刚劲有力。它与理智中心相关，它的品质是理性的：它们可用精度和清晰度加以衡量。墨和钢笔比任何其他工具更能通过书写雕琢一个意念的

扇其

布面水墨

111cm × 94cm

2015

语词，并在图画中区分画面，把空间转变成一个明晰的意念。它是反诗性的。

在水墨画中使用的墨适用于传统画家描绘草图，铺陈主题，然后再通过模仿绘画空间描绘主题。水墨使用只是到了 19 世纪中叶随着中国水彩画的发现才得到解放；中国水彩画的自由恰好是那些反习俗的年轻艺术家所希望的自由。在中国，墨就像是意义的血。对于书法和绘画，用墨需要整个身心专注，如同武术一样，必须要求一种精神与道德上的驾驭以及手的那种绝非一天就可练就的极大灵巧。

蒋山青对墨的娴熟把握是花了许多年时间的。它始于印章篆刻研习。没有任何技术能更好地训练手为意念服务；它需要熟谙与汉字随着历史不断演变相关的汉语古文字知识，也即拥有一种博大的文化修养。篆刻印章是与西方的乌银镶嵌匠相类似的一门艺术。手在一块石头的微小空间上可以如狂草飞舞；表面看似最简单不过的一个笔划实则需要付出极大的灵巧。

蒋山青继续篆刻图章，常常是用于盖在他自己的作品上。依照传统，这是他的落款署名，但他告诉我们，也有的是闲章，那些短小格言的含义既可以引起目光的警醒，也能够导致它的失落。对于不懂汉语语言的人，甚至对于听说它的人，这些红色或淡紫色印章都是造型修饰点。蒋山青从印章使用中保留了印记的观念；在他的某些绘画中，可以发现一条纤维织物带的痕迹。这些黑色或红色的不显眼标志，当它们出现时，与手的动作产生呼应，并使空间获得丰富。

然而，蒋山青为我们展现的这个空间究竟是什么呢？它为水墨艺术又带来了什么？

抒情字母派 (lettrisme lyrique)：他的笔墨动作来自文字。作品中有一部分是被遗忘的汉字的演绎。除了知识渊博的文人，谁也弄不清它们的含义。蒋山青玩弄语义游戏，并且书写只具有造型意义的形象诗。

坡叠

纸本水墨

97cm × 91.5cm

2015

四七

纸本水墨

143cm × 75cm

2015

块斯

布面水墨

120cm × 131cm

2015

无限与不确定的空间 (espace illimité et indéfini) : 他的作品痕迹总是超越纸张边沿的界限。他的绘画动作似乎还在画外继续：他只向我们展示空间的碎片；他向我们泄露了艺术超越我们的目光所感知的界限。蒋山青为我们指出：空间的痕迹在人们视域之外延续，它们可以无限地继续……

微观 / 宏观世界 (microcosme/macrocosme) : 面对蒋山青的作品，人们可以发问：他讲的是一个无限大的空间，或者相反是一个微观世界？

艺术家扰乱了观者的视线。人们不禁产生疑虑：他在作品中向我们展示的，到底是天空中的璀璨星座，还是一个水滴中细菌麋集的生活？

线条人文主义 (humanisme du trait) : 因此，透过其作品，蒋山青指明的是面对世界的人的脆弱地位。与水混在一起的墨酷似从空中俯视的江水海潮的运动。他的手势稍一强劲，人们便可猜出自然的愤怒了。

透过极其简约的手势，蒋山青把他的作品变成了自然与宇宙神秘的舞台。

人的神秘。

译自：《蒋山青水墨/JIANG Shanqing, d' encre et d' eau》
area / Descartes & Cie, Paris / 巴黎area / Descartes & Cie出版社
第204至208页 / P204 ~ P208

垂谷

纸本水墨
89cm x 96cm
2015

三

日

