

—当代—水—墨—

新经

CONTEMPORARY
INK
PAINTING

金沙

主编 / 孙磊

卷

河北美术出版社

—
当
—
代
—
水
—
墨
—

CONTEMPORARY
INK
PAINTING

金 沙

卷

主 编 / 孙 磊

图书在版编目（C I P）数据

当代水墨新经. 金沙 / 孙磊主编. -- 石家庄 : 河北
美术出版社, 2015. 5

ISBN 978-7-5310-6306-3

I. ①当… II. ①孙… III. ①水墨画—工笔画—作品
集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第087722号

任何一种艺术形态的变革都有它自身的逻辑关系与结构关系，它所形成的思想和修辞都是一种不容忽视的特征化指认标识。因此，在水墨或者中国画创新的场域中如何建构一种具有结构特征的修辞方式和具有独特审美意识的思想态度，一直以来都是水墨或中国画逻辑进程里极为重要的一环。董其昌的“南北宗”论正是在此基础上形成的一种观点，它对整个传统中国画的格局有着极大影响，以至于后来的中国画发展形成了主要以文人态度为基准的绘画理念。20世纪以来，中国水墨画仍然处于一种变革与创新的状态。从五四新文化运动的“笔墨革命”，到新中国成立后的“新国画运动”以及20世纪80年代中期以来的“新潮美术”、新文人画、实验水墨，一直到21世纪以来的当代水墨、新工笔、新水墨等思潮，都在不断地校正着自身文化的位置，传统与创新的矛盾始终成为中国水墨画进程的主要内质化矛盾。回顾此历史脉络，在“新与旧、东与西”的文化、思想冲突下又形成了水墨画在不同发展阶段所独有的审美语言与创作观念，由此而伴生出一种作为文化态度、审美取向以及生存经验的“新水墨”。在当代水墨语境下，“新”不仅仅意味着一种态度，还意味着水墨表达在今天有一种独特的处境化意识，还意味着在这种意识下形成的一整套新的思维方法、语言结构、修辞模式等，从而建立了新的水墨形态与样貌，这也许就是当代水墨呈现出的新力量之一。

新世纪以来，一种强烈的创新、求变的内驱力让新一代水墨画家重申当代水墨的欲求，在语言形态与思想态度等各个层面上都建立起多样的、鲜活的理解，从而演变成为一股“水墨新势力”，并产生了多重争议。而事实上，其核心是这股“水墨新势力”是如何构建自己一套相对完整成熟的“水墨新经”的。经，从佛学的角度讲，就是法和道理。对一种相对成熟的思潮而言，“经”意味着它被编织成的方法与结构，在这种方法与结构中形成的具有经典特征的修辞与语法。因此，水墨新经，实际上是当代水墨表达的新的修辞方法与结构方式，也就是说，只有建立起一种相对具有经典特征的修辞与语法，当代水墨的“新”才名正言顺，其新水墨思潮才相对完整与成熟。那么，出版一套当代水墨新经也就意味着建立一套当代新水墨的语法模式，对未来具有极为深远的意义。除此之外，这在艺术教育系统下也会形成相对直观的作用，既有形态上的认识，也有内在语言思想的认知，应该说出版这样一套具有强烈当代新水墨态度的丛书，实际上就是为水墨在当代艺术的进程中寻觅一条新的道路，一条水墨新途。

因此，这套丛书选择当代新水墨表达中最具特征与代表性的一些画家，进行个案式观摩，试图从作品细节出发，审视这一代画家各自建立的具有鲜明特征的新的语言思想方法。丛书为观者设置的实际上是个多个角度，一种立场，当代新水墨的立场。

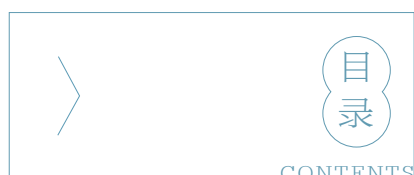
金
沙

JIN SHA

简介

1968 年生于北京，1992 年毕业于中央美术学院中国画系，北京工
笔重彩画会副会长兼秘书长、中国工笔画学会常务理事、浙江画
院中国工笔画研究所艺委会委员、现生活、工作在悉尼和北京

文 稿	1	向大师致敬——寻找桑德罗·波提切利2013（局部）	42
创作随记（金沙/文）	2	向大师致敬——寻找大卫·吉尔兰达约	44
逝去的文化与艺术家的情怀（路易丝·凯斯特/文）	4	向大师致敬——寻找大卫·吉尔兰达约（局部）	46
画 作	7	向大师致敬——寻找阿尔布莱希特·丢勒	49
向大师致敬——寻找安东尼奥·德尔·波拉奥罗	8	向大师致敬——寻找阿尔布莱希特·丢勒	49
向大师致敬——寻找安东尼奥·德尔·波拉奥罗（局部）	10	向大师致敬——寻找佩特鲁斯·克里思蒂	50
向大师致敬——寻找皮埃罗·德拉·弗兰西斯卡2011之一	12	向大师致敬——寻找佩特鲁斯·克里思蒂	50
向大师致敬——寻找皮埃罗·德拉·弗兰西斯卡2011之一（局部）	13	向大师致敬——让马格里特相遇草间弥生（局部）	52
向大师致敬——寻找皮埃罗·德拉·弗兰西斯卡2011之二	16	向大师致敬——让马格里特相遇草间弥生（局部）	54
向大师致敬——寻找皮埃罗·德拉·弗兰西斯卡2011之三	19	向大师致敬——让马格里特相遇草间弥生（局部）	56
向大师致敬——寻找皮埃罗·德拉·弗兰西斯卡2011之四	20	向大师致敬——让马格里特相遇草间弥生	58
向大师致敬——寻找乔凡尼·贝利尼	22	向大师致敬——寻找汉斯·荷尔拜因之一	60
向大师致敬——寻找让·富凯	25	向大师致敬——寻找汉斯·荷尔拜因之一（局部）	62
向大师致敬——寻找卢卡斯·克拉纳赫2011	26	向大师致敬——寻找汉斯·荷尔拜因之二	64
向大师致敬——寻找卢卡斯·克拉纳赫2011（局部）	28	向大师致敬——寻找汉斯·荷尔拜因之二（局部）	66
向大师致敬——寻找罗吉尔·凡·德尔·韦登	31	向大师致敬——寻找莱奥纳多·达芬·奇	68
向大师致敬——寻找杨·凡·艾克	32	向大师致敬——寻找莱奥纳多·达芬·奇（局部）	70
向大师致敬——寻找马格里特	34	向大师致敬——寻找阿莱索·巴尔多维蒂2014	72
向大师致敬——寻找阿莱索·巴尔多维蒂2013	36	向大师致敬——寻找阿莱索·巴尔多维蒂2014（局部）	74
向大师致敬——寻找桑德罗·波提切利2013	38	向大师致敬——寻找上村松园	77
向大师致敬——寻找桑德罗·波提切利2013（局部）	41	艺术经历	78

艺术观念应是一个艺术家对客观事物的独特认知，是艺术家个性特征及思考途径的一种表达方式，是艺术家作品的思想灵魂，而艺术创作的真正价值应该是通过艺术观念与艺术表现语言的完美结合得以体现。

我认为时代的变迁、社会环境的改变及今天全球化的发展过程，也是一个逐渐改变人们的视觉审美要求的过程。身处在后工业和后现代社会中的艺术家不得不对原有的审美标准进行重新审视与思考，将原有的艺术表达架构进行重新拆解、编码、组合，创造出一种合乎时代进程、合乎当下审美感受的艺术表现样式。如同一个音乐家将 7 个音符进行重新排列，组合成新的乐章一样，从表面上看这种重新编排的乐章似乎会被人们习惯地称之为“传统”的原始审美价值视为一种“叛逆”，但事实上，从这些“叛逆”的作品的内涵中又不难发现其艺术语言和思想内涵并没有丧失传统的艺术价值，而是注重时代的感受，依托于传统文化之上，恰当地借用外来的元素，对当下的社会现状、人的精神及思想状态做出新的诠释，是符合艺术和社会发展规律的。

长期以来，每当谈起中国画的当代性问题，都会引发人们激烈的争论。艺术的传统和当代之间到底是什么样的关系？是割裂和对立？还是相互依存、相互转换、相辅相成的？我的见解：“生活在今天的人看来，无论是中国的唐宋元明清还是欧洲的文艺复兴，都无疑被视为传统艺术，但我们在品读那些传统的经典作品时，却可以发现其中与今天的当代艺术相似的表现手法，比如徽宗的《听琴图》、顾闳中的《韩熙载夜宴图》，我们都可以透过华丽、精美的画面，感受到作者在画面背后那种隐喻无尽的惆怅和哀怨，这种隐藏在作品图像背后的令人揣摩不尽的深层寓意的表现手法，正是当代艺术把现代观念赋予到艺术作品中的特有共性。而我们更可以在当代艺术作品中轻而易举找到诸多的传统元素。这种共性说明了传统与当代之间的辩证关系，即传统与当代相互依存，相互转换，缺一不可，我们古代的先贤们为我们今天缔造了优秀的传统，今天的我们也不可避免地为将来创造新的传统。”

当代的艺术家们正致力于在传统和当代的共性中摸索，在多元化及中西交汇的艺术格局中寻找出路，探寻合乎时代特征的现代艺术语言，从而勾勒出属于当代中国文化独有的自由、多样的中国绘画风格形态。

作为一个注重思想观念表达的当代艺术家，我尝试过丙烯、装置、陶瓷等多种手法进行创作，但或许和我从小学画的经历及自身的个性有关，唯独对三矾九染——这一中国工笔画传统技艺情有独钟，迷恋于那种古老的循序渐进、精微细作的手工制作的感觉和严格谨慎的制作程序。

我们这一代从小接受的都是素描、色彩等西式的造型培养，对于中国绘画传统造型语言的认知存在先天的不足。因而，如果不是画家个人的原因如家传或者有某些特殊的经历，在上美院之前很难触及和体会到中国绘画传统里最本质的东西……

我一直庆幸在 14 岁时跟随老一代工笔画家屠孝颖先生系统地学习了传统地工笔画技法，使得今天的创作如鱼得水，以及后来在国外生活和创作的经历，让我置身其中反而得以冷静地用一种第三者的眼光来重新审视西方现代艺术和中国的绘画传统。用我自己的话讲：“那时我既不是澳洲土地上生长，也没有了国内的背景，当你发现自己不中不西的时候，也许你就是你自己。以前在国内视而不见的许多问题，一下变得明

朗化，当周围充斥着各种前卫、新鲜的当代艺术的时候，不禁会问，中国人真要这么做才是当代艺术吗？一定要跟着西方人走吗？我是谁？我在哪里？”在东西方艺术的比较中，我找到了自己的创作方向和自信，那就是传承了中国千年绘画辉煌史的工笔画传统。

“三矾九染”是中国绘画传统中最具特色的表现语言，所谓染，是一个需要长时间的渐进过程，一个月、两个月、半年、甚至一年。仿佛一个虔诚的悟道者，长期端坐，诵经炼文，因此修行之深。染的过程就是我的创作过程、思考过程、与古代先贤们和作品的颜料、纸张的交流过程，这个过程让我时而欣喜若狂、时而忧虑万分、时而深邃思考、时而激性昂扬。幻似与古典大师对坐，意念深处的动情世界，无论是文艺复兴的经典之作，还是中国古代绘画折射出的哲学理论，都能寻找到这些古代先贤们给世人遗留下来的无尽的担忧……

艺术的功能应该是社会化的，艺术家所创造的艺术作品不应该冷冰冰的悬挂在美术馆里，要和所处的时代、社会环境和人民产生关系，让艺术进入百姓的生活，让艺术改变生活。让观众参与创作，让观众参与交流一直是我艺术创作的一个重要的组成部分。

我的作画过程就如同和一个知心的朋友就一个非常有趣的话题进行交谈，而这种交谈不是激进的、短暂地宣泄，而是在一个舒缓而安详的气氛中，就一个共同的话题，进行一场长时间的、私密的、非公开性的讨论，言语间我们提出设想，阐明观点，提出意见和见解，测试因果关系，交谈从一个话题开始，逐渐地丰富和深入，不断地挖掘主题，谈到精彩之处时我们都会情不自禁的感到兴奋和激动，也充满迂回曲折，层层递进……通过毛笔、水、墨和颜料与绢丝的反复接触，一遍遍的渲染、罩染、清洗、矾水的不断重复，将作品中的细节在此过程中逐步显现，随着制作工艺的不断深入，伴随着偶尔出现的意外效果，使得整个创作过程充满了活力、变幻和诱惑，也让我的创作情感可以保持至终，一个月、两个月甚至是半年、一年……认真而严谨的完成对作品中每一个图像的描绘和部署，直至所有的细节被层层揭开并最终完成。此时，这场图示性的交谈已不再关乎如何运用工笔画特有的表现语言来表达作品最初所要构建的观念，而是如何能把自己的创作思想和那些隐晦在作品中的内容传达给观众？我期待着观众可以通过对画面中的所有细节的阅读，发现我隐埋的各种微小线索，并沿着这些线索进入到预设的话题，开始新一轮的交谈……

与逝去的文化

艺术家的情怀

路易丝·凯斯特

艺术家金沙一直以别具一格的创作手法、巧妙的绘画语言和深邃的哲理思维，对文艺复兴时期的经典画作给予独特的当代性诠释，并将极富智慧的隐喻、魔幻般的冷幽默与他精湛的中国传统工笔画技艺，天衣无缝地完美融合为一体，表达他对当代社会的思考 and 情感。

在《向大师致敬》系列作品中，意大利文艺复兴大师皮埃罗·德拉·弗兰西斯卡的名作《乌比诺公爵和公爵夫人像》，被金沙颠覆性地抛开了人物实体的真实感，只在画面上留下了华丽的服饰和光彩夺目的珠光宝气；原作背景中的那个和煦、宁静的田园风光，也在金沙笔下被巧妙而不留痕迹地转换成了另外一番景象：正在喷发炽热岩流的火山、盘旋在天空上的战机、在蓝黑色大海里游弋的战舰、正在射击的士兵……让观众看到了一个战争杀戮，环境遭到严重破坏，人类对大自然肆意侵毁的惨烈场面，在这种不露声色的叙述中和前景的庄重与华丽形成了巨大的反差。

这种种使人担惊和不安的景象与弗兰西斯卡的历史名作中的那种恬静和优美形成了鲜明的对照，在这奢华的表象背后艺术家似乎在和人们述说着对当代社会虚妄的绝望。

画面中，乌比诺公爵的面部被剔除，只剩下了代表权贵的红色帽子和服饰，比利时超现实主义大师马格里特笔下著名的烟斗也穿越时空，荒谬地悬浮在空中，被艺术家精心地安排在了被隐去的人物嘴的位置，不仅让人隐约地感觉到原作中的人物依然存在，同时，人性中的权力、残暴与贪婪，也从没有因时间的推移、人物的更换而改变，欲望和诱惑始终伴随在我们身边……此时此刻，哲学家萨特的“存在先于本质”和柏拉图的“本质先于存在”两种不同的哲学观念，被巧妙地贯穿在了一起。金沙似乎正在暗示着人们，我们眼前看到的并非就真实的存在，也许只是本质的一个表象符号。

金沙画笔下的乌比诺公爵夫人，不再以端庄威严的面容受到关注，那个只有绚丽奢侈的头饰而没有脸的形象，如同一个没有灵魂的虚壳，圣经中的那只诱惑了夏娃，给人类带来了灾难的苹果，被悬挂在夫人消失的面孔前，象征了对诱惑、财富和权力的贪婪。这一对欧洲艺术史上著名的夫妇像，在艺术家金沙笔下变成了看不到面孔的、空洞的和荒诞无稽、没有灵肉的躯壳，只剩下服饰珠宝代表着他们的权贵身份。至于那只突兀的烟斗和空悬着的苹果，正隐喻着人类因为贪婪而最终将被驱逐出伊甸园的预言。作品中，艺术家借用了圣经中有关人类（男人和女人）的灾难到来前的各种现象的描绘，如极度自私、崇拜金钱、伪善、傲慢、没有爱心等文字，告诫世人尊重自己、关爱环境、友善他人……

金沙认为艺术家是一个特殊的职业，艺术是一种可以和许多不同的人进行思想交流和心灵沟通的特殊方式，是一份来自上帝的厚礼。艺术的最大功能应该是社会化的，艺术家所创造的艺术作品不应该冷冰冰地悬挂在美术馆里，要和所处的时代、社会环境和人产生关系，让艺术进入人们的生活，让艺术改变生活，让观众参与创作，让

观众参与交流一直是金沙艺术创作的一个重要的组成部分。

正如他所说：“我的作画过程就如同和一个知心的朋友就一个非常有趣的话题进行交谈，而这种交谈不是激进的、短暂的宣泄，而是在一个舒缓而安详的气氛中，就一个共同的话题，进行一场长时间的、私密的、非公开性的讨论，言语间我们可以相互提出设想，阐明观点，提出意见和见解，测试因果关系，让话题逐渐丰富和深入，不断挖掘主题，谈到精彩之处时我们都会情不自禁地感到兴奋和激动，也充满迂回曲折，层层递进……随着制作工艺的不断深入，认真而严谨地完成对作品中每一个图像的描绘和部署，直至所有的细节被层层揭开并最终完成，其中，最重要的是预留下可供观众参与和交流的空间。之后，我便期待着观众的参与，期待着他们可以通过对画面中的所有细节阅读，发现我隐埋的各种微小线索，就共同关心的话题从他们各自不同的经历和不同的角度与我展开新一轮的更为精彩的交谈……”

因而，在他的《向大师致敬》系列作品中，金沙有意将原作中经典形象的面部剔除，一方面是为了表达对当今社会中的种种现象，特别是经济高度发展所引发的文化商品化以及未来可能导致的文化消亡等问题的关注和思考；另一方面为了使观众得以参与其中，而不会被画面中熟悉的图像诱导，带入错误的方向。画面中空置的形象不再被局限为特定的人，观画者可以将自己的经历置入其中……

我问金沙为什么选择西方艺术史上最具有影响力和标志性成就的大师之作进行对话和重新诠释，比如莱奥纳多、弗兰西斯卡、凡爱克、贝利尼。他告诉我，当今全球化的巨大变革给人类的生活带来了前所未有的影响，无论是中国还是西方，人们都在不断地近距离接触、交往、反抗、适应和相互了解的过程中，无论在心理还是生理上都在主动或是被动地逐步接受或改变着传统的生活习俗、意识形态来顺应这种不可逆转的发展趋势。而在这个过程中，他更喜欢站在文化的立场上关注东、西方艺术的过去、现在与未来，研究它们具有代表意义的标志性符号和图像，探寻东西方文化精髓的内在关联，来表达对当今世界东西方社会所共同关注的一些问题的思考。

在《向大师致敬》系列作品中，他不仅借助马格里特的标志性作品《这不只是一支烟斗》和圣经中的苹果来象征男人与女人，暗示人类的贪婪，既是对存在的实体与本质的先后寓示，也是对人类本性的一个形象的抨击，还以圣经中的文字来增加了其内涵，强化这一命题。

金沙的作品在唤起人们对当代社会的深思和反省：关注人类的贪婪和权欲导致的破坏与毁灭，唤醒人类的纯良天性，同时，在当今全球化和经济迅猛飞速发展的形势下，商业化日益严重的社会环境所带来的文化商品化以及可能导致的未来文化消逝的趋势，将是东西方共同面对的问题。金沙正通过他的艺术创作提醒人们应该警惕悠久文明的流逝，对源远流长的文化传统的传承，重新找回人们对各自文化和传统的敬仰。

“作为艺术家，我们应该有责任和义务，让正在逐渐消逝的文明停止或者至少可以让消逝的脚步放缓……”金沙感慨地说。

