

陈子游 (主编)

2012—2013年中国画艺术年鉴

汇集画家访谈 随笔

画评四十万余字

中国画作品近二千幅

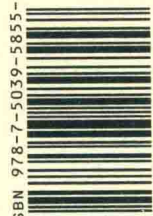
12
13

2012
2013

中国画
艺术年鉴

2012 2013

ISBN 978-7-5039-5855-7 中国画艺术年鉴

①

大观书巢

地址：北京昌平区小汤山阿苏卫六环国际艺术区A座708
邮政编码：102211 E-mail: cxy67@163.com
电话：13641319161 13439831539

2012—2013年
中国画
艺术年鉴

吴湘云

江苏宜兴人。1984年结业南京艺术学院，1994
受聘于南京书画院。

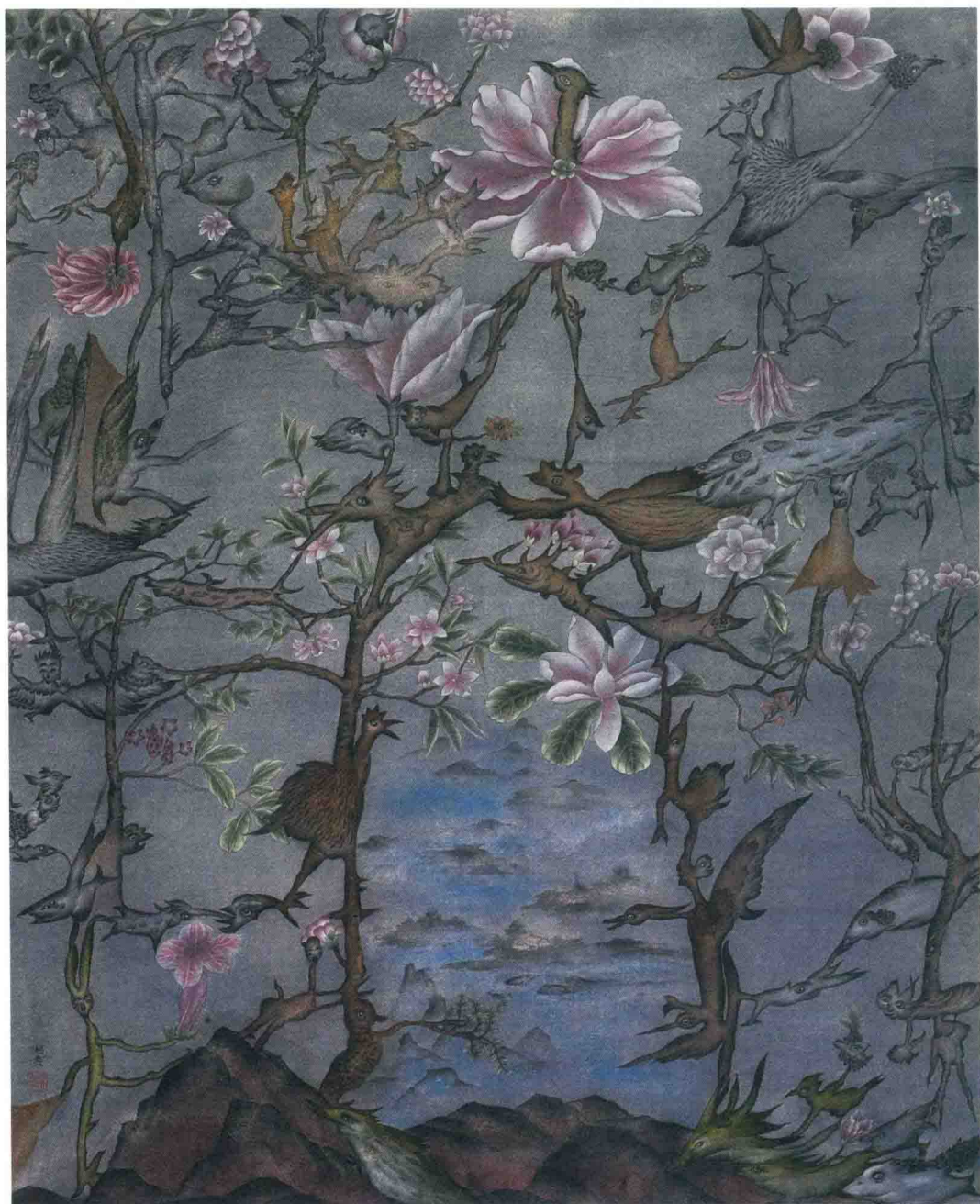
年度纪事

2013年

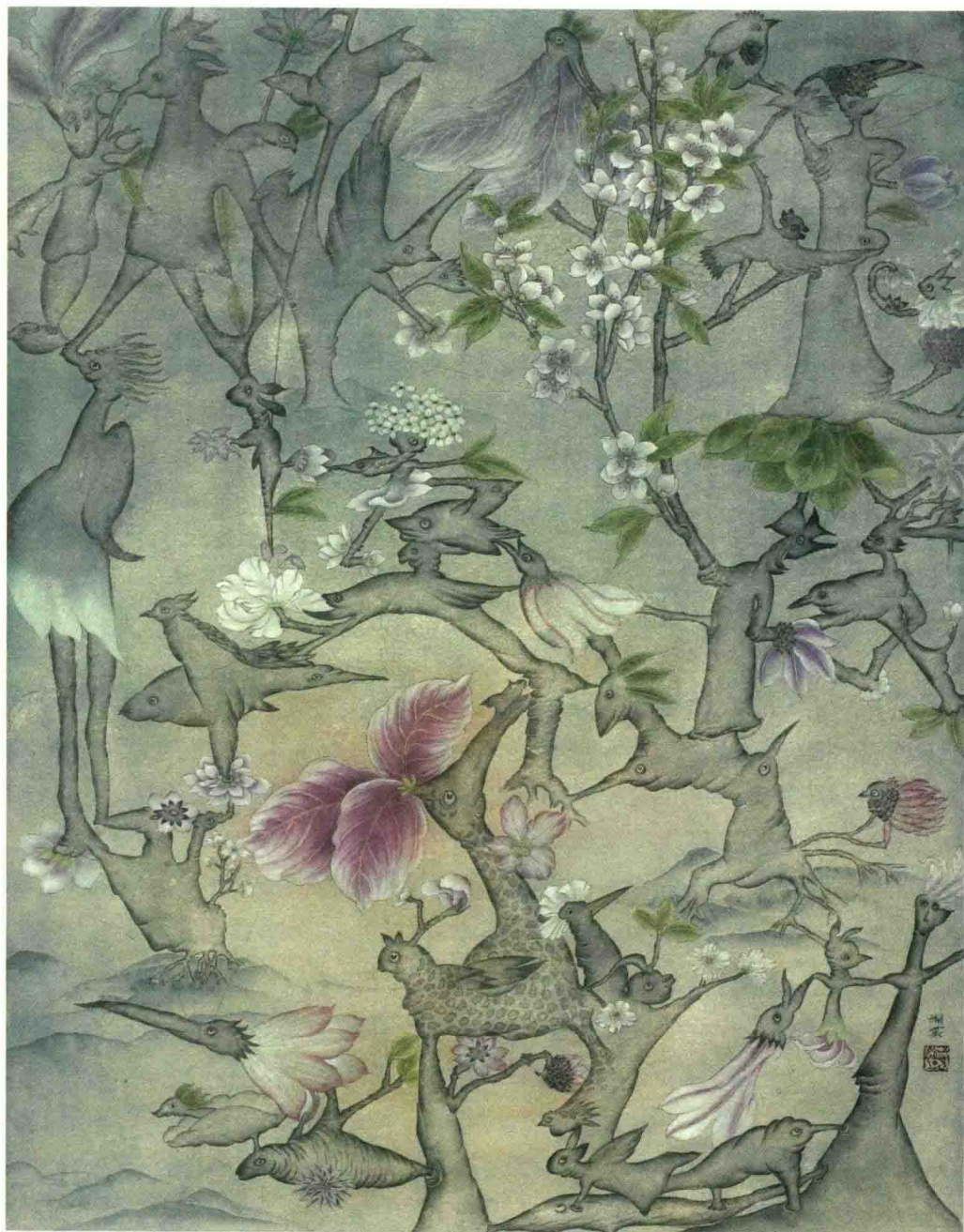
举办『草木春香吴湘云作品展暨《古林白描日志》新书发布』（逸空间，南京）。
作品参加『水墨档案中韩当代水墨展』（南京艺术学院美术馆，南京）。
作品参加『水墨档案中韩当代水墨展』（韩国济州岛现代美术馆，济州）。
作品参加『大墨·东方2013中韩国际美术交流展』（扬州美术馆，扬州）。
作品参加『2013南京当代艺术年度展』（南京尚东当代艺术中心，南京）。
作品参加『中国水墨双年展——流动的水墨』（可创佳铭艺术空间，广州）。

吴湘云 生命界分和链接之十四 67cm×53cm 纸本设色 2011

吴湘云 生命界分和链接之八 120cm×90cm 纸本设色 2009

吴湘云 生命界分和链接之九 120cm×90cm 纸本设色 2011

建一座自己的桥

文 / 李小山

多年来，湘云以她平静和含蓄的姿态寻找自己独特的作画方式。我颇为赞赏但问耕耘不问收获的人——收获的掌声和鲜花是多数人的世俗欲求，然而，体味耕耘的苦乐才是真谛——犹如一位跋涉者，时刻关注沿途风景而不在意最终的目的地。有一句被无数人运用的口号，叫做战胜自己。把自己当成他者和对象，进行一场旷日之战，是何等可笑？在我看来，自我是自在的和完整的，只是被外部力量撕裂之后，才消弭于无。对于有一类人，内心永远不存在胜败概念，按老子的名言“与其不争，天下莫能与其争”，湘云的平静来自于她对艺术的热爱，而她的含蓄则显示了内敛的爆发力。她在她的画室里读书作画，在大自然里寻找美感和灵感，在各种游历中收获激情和见识，有一天，她对人生做出结论：人的一生仅仅是不断完善的过程，与此相比，其它一切皆为次要。

如此，她的创作才显示了与众不同的性质：不断地变化，不断地完成。变化在于她对固定的程式怀有警惕——这是创作中的悖论之一，没有程式就没有完成，而完成则是停止，无论在现实中还是在画面上，任何停止都有可能成为创作的陷阱。变化和完成在何种程度上顺利地结合起来，

是对创作者的考验。湘云的经验是，变化是内心的渴求，完成是画面的需要，一种是无形，一种是有形，两者的融合在于：一，放达内心渴求，二，服从绘画规则。但是，言说中的“方的圆”是存在的，在创作中却不存在。换句话说，创作中的一切都是有形的，是以构图、形态、色彩之类构成的。湘云喜爱并选择了工笔花鸟画，以此作为她的出发点。她懂得这一画种的历史渊源有多深厚，了解历代名作的演变模式，她试图通过解构的方式来建构，拆除本有的古旧的桥，建一座自己的桥，达到她所向往的充满未知的彼岸。

近两年，湘云终于完成了一次飞跃，这既是多年来孜孜以求、不断积累的结果，也是敢于否定、直面自身优点和弱点的结果。就本性上说，湘云不是个解构主义者。她的阅读，她的行走，她的兴趣，包括她的梦想，都是非常实在的。然而，这并不影响她本性里的韧劲和弹性——如果说，绘画满足了她某种的志向，正好证明了追求新奇是她的乐趣。追求新奇的心态不仅能够保持活力，也能够保证创作不断向前迈进。湘云近来的作品已与自己先前的作品完全不同，也与其他同类画家拉开了距离。众所周知，绘画的创新无

非只有两种：一是形式的破除，二是内容的变化。形式创新是绘画得以延续并更新的基础，而内容的变化则为形式提供了新的可能。很多画家停留在此岸原地踏步，根源是缺乏对于彼岸的热烈向往——正如从形式到内容无数次重复，其实是一种无端的自我浪费。到达彼岸没有任何现成的途径，这座桥只依靠自己去建造。

有时候，信任自己就能够挽救自己。重复自己和重复他人，说到底是不信任自己和不尊重他人。出现在湘云笔下那些灵怪般的物象——植物、动物、花朵和云彩，实质上不过是实在的变体，经过想象的过滤，变得无限的开放。它不是童话世界，因为童话世界需要精致和有趣，不会如此的厚重和繁复。同时，这些作品也不能简单归地功于想象力的胜利。在湘云那里——用通俗的解释，想象力仅仅是一副翅膀，但是，翅膀可以是装饰物，很多画家标榜自己有想象力，却终究不会展翅飞翔。事实上，飞翔的秘密永远无法解释，它被各种因素缠绕，又超越各种因素。湘云使用了多种手段，尝试了多种方式，从画面的构图、物象、形体和色彩入手，以一种反常态的观看样式突现出她的主题——现在，她的主题已转化为独特的图式，接近于创作上的

完成。独特的图式是对画家的褒奖，这是绘画规则的一般定律。

严格来说，经过现代主义绘画的洗礼，所有关于“创新”的话题都显得有些乏力。我一直认为，选择什么样的画种不重要，画得“好”与“不好”也不重要。重要的是画家是否通过创作体现创作的“意义”。在很多情况下，“意义”是一种与现实无关的个人境界，具有某种单纯和无功利的性质——人们容易纠结于“好”与“不好”，而无视“意义”。当下的画坛现状无须多说，指责也罢回避也罢，它是铁一般的事实存在。即使体制化和商业化的弊端随处可见，漏洞百出，毕竟多样性的和差异性的状况已经形成。努力追寻“意义”是某类画家的内心诉求，他们在万花筒般的创作现状中仍然拨云见日，将自己与“意义”连接起来，难道不值得称道？湘云经过一次飞跃，清滤了许多观念上的杂质，也治愈了“画种”和“创新”的传染病，通过自己建造的桥，进入到新未知之中，对于她来说，不能不说是件值得庆贺的事情。

2012年6月29日

新绘画

——生命的界分和链接

文 / 吴湘云

冬天，零下几度在南京是寻常的事。晴好的天气，我坐在秦淮河边的一幢高楼的窗边，看阳光在河面上耀出粼粼波光，汽车和行人在大桥上穿梭来往，参差的建筑从近到远铺过去，一直到市中心那一带高楼林立成背景。这样的观看，成了我现实中站在边缘的一种习惯。

这种主动的边缘观看也许是2002年在玉门关外背靠汉长城时产生的。在大漠，往东往南看，“看”到眼力不及的人们生活的乡村和城市，一直“看”到江南的小桥流水、杨柳飘荡。从那里再回到挤挤挨挨的城市，往远处眺望就有大漠和天际线作为参照边界。这种边缘观看，把我引向中国的历史和艺术史，往西方的历史和艺术史探寻，往人类史以及宇宙探寻。有一天感觉到我好像从古代从废墟归来，获得了一种新的能量，向高处飞翔，获得了“非人”和“飞人”的视角。

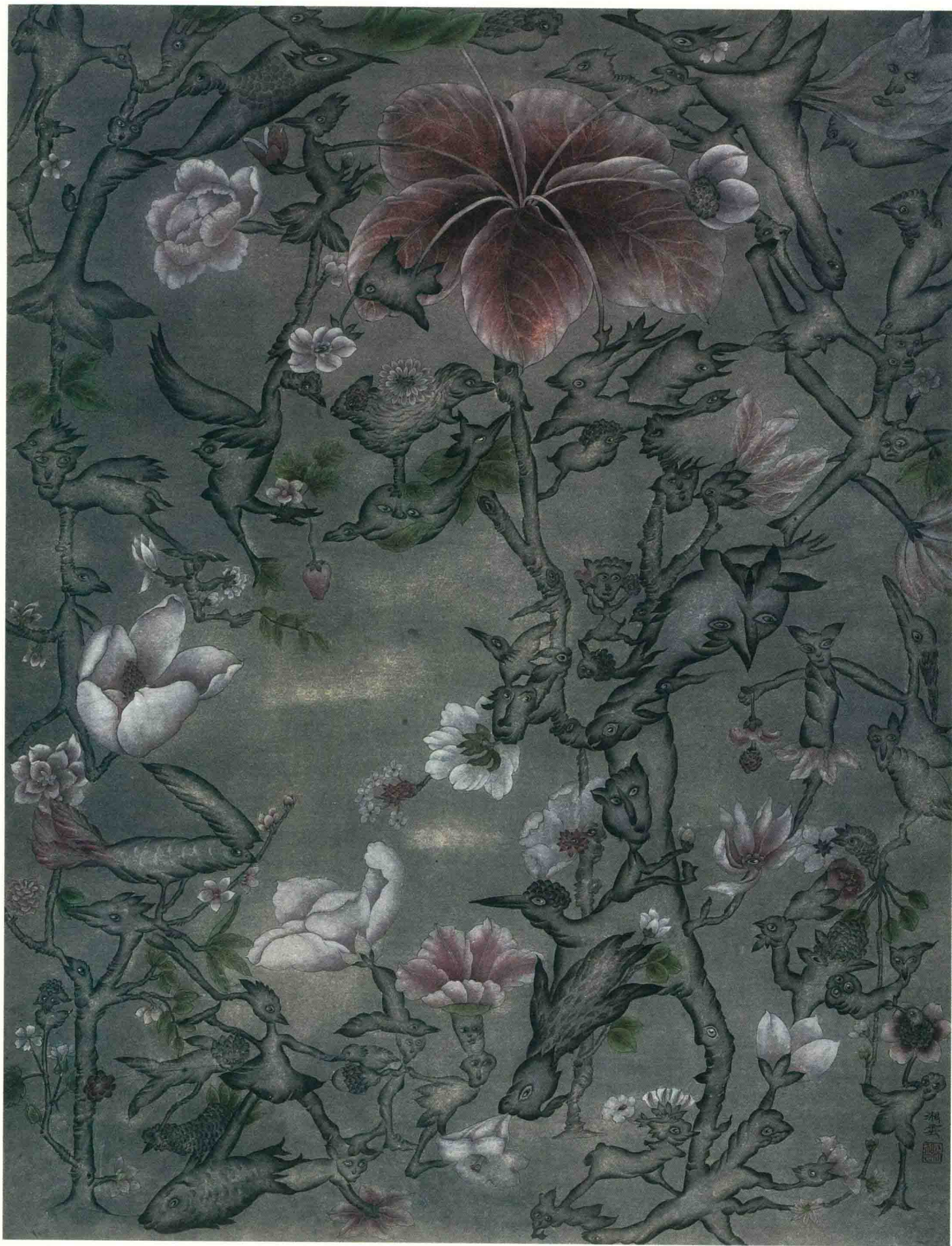
这种视角，让“小我”不断退后直到看到地球上生物链接的美好关系。一种不同于“人类中心论”的视角，看到人类能量的无限膨胀后破坏了的和其它生物的平等关系。人类和其它生物的关系是密切的牢固的而又是脆弱的，这种牢固而脆弱的关系是美好的，也是命悬一线的。假如，人类和其它生物共有的天空和大地都有人类说了

算，那么人类在天空和大地间有一天就无话可说了。在这种视角中，“小我”也在链接中获得了一种传递，找到了落点，这种传递是人在脱离了皇权、家族和土地“越自由越孤独”以后的重新链接，这种链接是个体互相依存的诙谐喜乐的联络图。我把这种视角下的链接画了出来。这就是我2008年直至今天在画的“新绘画”——“生命的界分和链接”系列纸上绘画作品。

画这些作品在没有稿子的前提下清空脑子，先在纸上自由游走召唤脑子中的即兴图像，然后再有意识地添加一些东西。这个起稿的过程很费脑子需要凝神屏息，画完一张画往往能感觉到脑子和肺部的空旷回声。在作品的赋色和结构的不断完善中，我体会到了一种建筑物搭建和装修，直到最后落成的快乐和成就感。

这样的不由自主和自主的图像产生过程，让我体会到了自由状态的绘画乐趣，不管画的是什么样的画，不担心画的是什么样像什么不像什么，生物的界分在链接中重组产生一种你中有我我中有你的结构，“新世界”在笔底诞生。

我从开始画画到现在一直在找寻一种风格，走在中西的夹缝中，有时偏向中有时偏向西，直到这批作品出来，有了俗话说的那种“瞎子磨刀

吴湘云 生命界分和链接之四 120cm×90cm 纸本设色 2010

吴湘云 生命界分和链接之十五 120cm×90cm 纸本设色 2011

吴湘云 生命界分和链接之十三 120cm×90cm 纸本设色 2011

看到亮”的感觉，呼出沉积多年的块垒，一身轻松。当得到家人和朋友的肯定和欣赏，那种高兴无法用秤和尺来度量。期待下一幅再下一幅的画作带来不可预测的惊喜成了我的期待。我看到面前有一条大路，走下去，就一个念头！

2012年12月29日

吴湘云 生命界分和链接之十二 120cm×90cm 纸本设色 2011

吴湘云 生命界分和链接之十六 120cm × 90cm 纸本设色 2011

午后精灵

——题画

文 / 吴湘云

我说你就站在山坡上吧，给你一件貌似蝴蝶的披肩。

她倒是没有意见，笑咪咪的头上戴着一朵花。

旁边的那棵树不乐意了，凭什么这么热的天，我穿着皮草？

我说，与你谋皮你乐意吗，马上秋风刮起还有冬雪。

他衔着一朵喇叭花翻了一下眼睛吹了一个泡泡，落在那顶草帽上。

歪戴草帽的他低眉顺眼地说，喔唷！幸亏我重的像座山，幸亏是泡泡。

一手举起她的细腰，她只喝露水是为了供养。

头上有鹿角的树在四季都有树叶在风中翻飞。

鸟有树叶见证就放心地让自己的脚长出树根。

树根的任务是把云送上天空，在凤凰起飞的时候有荷叶御风起皱。

像鱼的眉头放不下深海的葵花，水母漾着阳伞踩着红蓼月。

蹀躞！蹀躞！石榴开口说话。

他用镜子读唇语耳朵专门用来种黄鹂栖息的树。

弓着腰回头看着越长越高的风铃草。

我说你踩稳了，这么大的一块地归你，权利就是责任花开了就不能落。

他的手长进石头里脸上露着笑头上有鹈鹕在晒着翅膀。

花筒里的她拿着苹果敲打结荚的岁月。

他一放手开出一朵花，花下的他们像正在兴起的卫星城市。

手拉手跳着探戈，滑向十五平尺的精灵之国。

2013年7月24日

吴湘云 链接的喜悦 178cm x 96cm 纸本设色 2013