

百重山水

Zheng Bai Zhong's Landscape Painting

文物出版社

圖書在版編目 (CIP) 數據

百重山水/保利藝術博物館編. —北京: 文物出版社,
2005.11

ISBN 7-5010-1826-x

I. 百… II. 保… III. 山水畫—作品集—中國—
現代 IV. J222.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2005) 第 130348 號

百重山水

出版: 文物出版社

印刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

開本: 300 × 300 毫米 1/12 印張: 7

印數: 1-1500

2005 年 11 月第一版 2005 年 11 月第一次印刷

編者: 保利藝術博物館

設計: 高樹豐

書號: ISBN 7-5010-1826-X

定價: 180.00

百重山水

Zheng Bai Zhong's Landscape Painting

真经

中國文脉與“異軍突起”

——讀鄭百重畫有感

劉曦林

二十世紀後半葉，有相當一批中青年畫家旅居海外，無意中出現了一個中國畫的海外軍團。鄭百重是這其中重要一員。他像所有這些游子一樣，作為職業畫家，在異域文化環境裏作出了適應接受者群的調整——因強化色彩的表現力，或增加些抽象的形式美因素，而漸形成海外中國畫的典型流風。百重亦是這海外流風的代表。令人感慨的是，“百重”們並不因此淡忘其民族文化身份，仿佛越是遠離故土的人就越感到“月是故鄉明”那樣，他們在某種程度上比大陸國民更多了些民族群體意識。他們仿佛是帶着中國的文脉走向了世界，又欲建立中國畫自己的現代形態，在西方主流文化圈裏欲爭其應有的一席。我注意到，曾同在美國的楊之光為百重畫冊序曰：“在美國，我們常常談論‘融入主流社會’的議題。我的看法是中國畫要進入主流社會，最終不是被主流淹沒，而是在主流中異軍突起^①，”這段話作為他們的共識又寫進了百重的藝術展前言^②，足見其民族文化的自強雄心。就像張大千當年在巴西堅持講四川話、吃四川菜、着中國古裝那樣，鄭百重喜歡的還是唐裝。在能自由擇裝的情況下，着裝透析着一個人的靈魂，更不消說那被稱為“文之極”的丹青物事了。

百重之堅持中國民族文化立場，堅持中國文脉，不僅僅在於他對中國山水畫的選擇，還在於他從骨子裏對中國文化有沁入心靈的深刻瞭解。百重之相有些像佛門弟子，又有印章曰：“與佛同心”，我相信其真誠。1997年，他赴臺北參加書法論文學術研討會，提交了一篇題為《佛教和中國書畫》的論文，有一節曰：“由來藝事關禪理”，就特別推重“菩提祇向心覓”的禪機，並化藝理於禪理之中，認為：“人生進入藝術創作的境界，就是要掙脫一己之私的牢籠，與大自然攜手同行，變成自然的一個分子……當自己把功名利祿、煩惱得失悠然溶釋之時，便會覺得山川烟雲齊來供養，林木禽鳥並來親人，筆底無礙，自然神來。”^③好一個“齊來供養”“並來親人”“自然神來”！當讀者被百重的山水所吸引，鬼使神差般地進入其意境，甚至不僅有可望之樂，還生出可游、可居之想，為此而忘乎我為山水，山水為我時，正是這種中國古代哲學的天人合一境界。透過他那精謹而飄逸的造型，穠華而清澄的色調，蒼拙復雅潤的筆致，我們看到了百重那顆佛心、文心，這中國的文脉是他藝術的最深刻的底蘊。

百重的山水畫，在我的感覺裏是由寫意的內在趨動而發，經由寫實的造型和浪漫的處理而實現，最後傳達出來的是意境。這其中有許多將悖論轉化為辯證統一關係的節點。正如中國的道家崇尚“大音希聲”、“大象無形”，然而那音樂總要通過有聲，那繪畫總要通過有形來實現那樣，總要找到一個“窺意象而運行”的中界。百重工謹得有着唐、宋傳統的山水畫：很容易因其工謹而削弱主觀的精神性表現，其濃麗的色彩又極易停留於眩目的表層，而他怎樣從這悖論中走出而實現藝術格調的升華，除了造型、色彩、筆墨自身的控制全恰到分寸的把握之外，中國文化的全面修養是他，也是整個中國畫的救命符。七十年前，林語堂在客居美國之前曾以英語著《吾土吾民》一書，又

譯為《中國人》。他在此書中稱中國繪畫為中國文化之花，並將其特性歸結為“抒情性”，他認為我們稱之為“抒情性”的這一特殊傳統，是兩種反對的結果。這兩種反對，現在西方繪畫界正在進行，而在中國繪畫史上，公元八世紀就已經出現了。其一是反對將藝術家筆下的綫條束縛在所畫客體上，其二是反對照相機式地再現物質現實。中國書法幫助解決了第一個問題，中國詩歌則幫助解決了第二個問題^④。

返歸百重之畫事，不難發現其筆踪墨迹與中國書法的抽象性和寫意性的聯繫，亦不難發現他是多么會駕馭他所熟稔的中國古典詩詞與其“古老的理想”、“中國的韻味”的內在聯繫，並借這古詩與自己的畫境相互生發，這些都是在我們由遠觀進入細讀，再進而品味其畫時與讀畫者相共鳴的基因。百重的這文化基因，包括書法與詩文、史論研究在內的學養，有家傳之脈，有後天之功，而特別有恩於他的則是老師陳子奮及後來結識的陸儼少，他們高超的藝術格調正是其文化視野和包括詩文、書法在內的文化修養的結晶。百重來寒舍叙談時，筆者剛剛寫畢為其恩師陳子奮白描集所作的序言^⑤，所以彼此因陳子奮而觀點相合，頗為投機。

百重的藝術正在最好的年齡段上，他的纖穠、瑰麗、縝密而復自然，流動、飄逸的畫格已經相當的成熟，且在國內外有了相當的影響。我在閱讀他的多種畫冊時，除了注意歸納他的主流畫風之外，又注意到他在偶然性的屬變格一類的作品中還透露出尚待開發的潛力。如《楓橋夜泊（秋）》、《春風楊柳（春）》，幾乎純施水墨的“素面”風神，和他運用筆墨時那種靈動而豐富的整體氣韻，在我看來是更具佛性和文心的。又如《春水初生》水岸的潤筆橫掃與雁群的筆不到意到的筆法，《遼闊山崗綠色草原》中那群牛的枯潤兼到的沒骨技巧，《晚發》中枯筆潑掃的弧形漁網與橫向裝飾性水紋的構成妙趣，在我看來更具藝術靈氣和中國筆意，更切近他所崇尚的“心畫”說——他在《江花隨我開》那幅畫中題寫了石濤那首有名的題畫詩：“吾寫此紙時，心入春江水，江花隨我開，江心隨我起”，表述了更加強化中國式的主觀表現意識的藝術理想。我想，不滿足於已有的成績，欲在藝術上更進一層，更深一層的途徑均係於此，世界性的現代化思潮的文化理想是多民族、多元文化的共存，而中國文脈的傳承和推陳出新正是中國畫賴以永葆青春並在環球文化叢林中異軍突起的內在依據。如果其然，即在更高的層面上把握中國文化立場，甚至於影響於整個中國畫壇，使這異軍更雄奇地屹立於世界文化格局之中。

註釋：①《百重山水》，香港高意出版社2002年12月第一版。

② 見《2003年鄭百重藝術展前言》，上海。

③《1997年書法論文選集》第(三)，蕙風堂筆墨有限公司，1998年3月第一版，臺北。

④ 林語堂著，郝志東、沈益洪譯：《中國人》第246頁，浙江人民出版社1998年10月第一版，杭州。

⑤《白描祭酒—序〈陳子奮白描集〉》，福建人民美術出版社待出。

劉曦林—中國美術館研究員，中國美協理論委員會主任。

文化异域的民族身份

——鄭百重對傳統文人畫當代性的闡釋與建構

尚 輝

如果把文化全球化理解為人類不同民族文化、不同地域文化碰撞融合的進展史，那麼毫無疑問，全球化也是一個不同民族和不同地域文化同化與祖國化的過程，二十世紀中國文化是走向世界的過程，當然也是被西方文化同化的歷史。就美術而言，二十世紀初年，以徐悲鴻、林風眠、劉海粟、顏文樑為代表的一大批留學生，都無疑以學習西畫“改造”中國畫為動機，這種藝術思潮所表達的時代願望，也都隱含着民族文化的自卑感。因此，這個全球化是以犧牲文化的民族個性為前提的。而二十世紀八十年代之後，特別是九十年代，盡管國內美術界隨着國門驟開而受到西方現代主義的衝擊，但旅居海外的中國藝術家開始以自己的民族文化身份來顯示中國藝術存在的價值。雖然他們也吸收了歐美文化中對於造型和光色的異質文化特徵，甚至於融入了後現代藝術的文化創造，但總體上卻以彰顯中國畫的審美觀念和筆墨意蘊為歸宿。顯然，在二十世紀末，就中國文化現狀而言，文化全球化就不再僅僅是單向的被同化過程，而是敢於以文化的民族身份、凸現民族文化個性的生存實踐。這種對於全球化的不同理解與實踐，揭示出中國文化國力在世界民族中地位的提升。

旅居美國十餘年的鄭百重，就是在當代全球化語境中堅守文化民族身份的代表。他以自己文化血脉中的獨特民族氣質和獨特的中國筆墨意蘊，來抵禦後現代藝術語境中的文化同化，並贏得了異域文化的認同和青睞。早年師從陳子奮、陸儼少的鄭百重，在他個人的歷程中，經歷了藝術創作過程中的兩個重要階段。一是二十世紀七十年代末到八十年代末的十年，他以花鳥和山水併舉的方式，一方面從陳子奮與陸儼少的師承道路中，回溯傳統中國畫特別是文人畫的筆墨淵源。另一方面，則是在二十世紀八十年代中後期中國畫“窮途末路”的危機論中，探索中國畫創作求變的路徑。這個階段，他既以苦練嘗遍百家，深悟筆墨之氣韻、格調和規範，又試圖融會貫通，借古開今，借洋興中。這十年是他在中國畫壇上嶄露頭角，以創新而給人清新印象的十年，他的《四季花鳥》、《源遠流長》、《香遠益清》和《人定勝天》大都以具有現代構成意味的主體性創作取勝。雖然這一階段陶冶於傳統筆墨，但總體而言，求新思變的觀念主導着他這一時期的創作，這和當時中國藝術思潮大抵是吻合的。

鄭百重藝術創作的第二個階段，是他在後九十年代赴美講學之後。這一階段他先赴美、法、英、德等歐美國家，之後往返於臺灣、香港和新加坡等地區進行講學、考察和舉辦個展。應該說，這十餘年的海外旅居生活，擴大的不僅是他的眼界和胸襟，而且是他於異域的文化環境中對中國文化的遠視而產生的強烈追尋與渴望。當鄭百重的海外旅居變化上“他者”目光的時候，他或許比在國內更能看清民族文化的特徵和民族文化個性存在的價值，無論他走到哪里，他的眼睛和膚色都顯示着中國人的基因特徵；無論他的畫展辦到哪里，他都用中國傳統的水墨告訴人們那種世界獨一無二的文化基因。因此，異質文化的語境，總是提示着鄭百重藝術生命存在的理由，這十年他反而遠離

藝術的時尚，遠離刻意求異變新，遠離西方當代藝術的侵擾。這十年是他回歸中國傳統的十年，是他藝術走向成熟的十年，也是形成他藝術風貌的十年。而這種回歸、成熟與風貌，都完成於當下世界生產先鋒藝術的地方，他的藝術創造和以新媒體藝術為代表藝術共處同一時空，真是意味深長！這或許更能顯示出當代藝術全球化的今天，鄭百重文化選擇的獨立性和獨特性，而他作為異域文化的“他者”除了鮮明的中國文化身份，似乎也表現了這種文化基因生存與複製的活力。這或許才是真正的文化碰撞與併存，才是真正的文化互動與全球化。

當然，中國畫在那個異域文化語境中也進行了些許的語言修正和文化觀念的轉換。富有意義的是，鄭百重以修正的語言，不是二十世紀西方現代藝術那些具有東方神韻的表現性語言，而是能夠顯示富有理性主義色彩的歐洲傳統人文精神的造型和色彩。也正是在這一點上，鄭百重的山水畫具有中國北宋繪畫的那種堅實、蒼莽和厚重。相較於當代國內山水畫，鄭百重的作品具有“實境”的特徵，無論《九寨之水天上來》、《水繞四門》中的瀑布流泉，《流水歡歌》、《縱浪大化》中的激浪水花；也無論《黃金宮殿》、《日照擎天崗》中的千岩萬崖，還是《風吹草低見牛羊》、《春水滿四澤》中的嫩草群羊，一山一石，一草一木，都以實景感受為本，言之有物，因有所感而有所動。所謂“實境”，就是從真山真水中擇取、提煉、升華的境界，而不是完全的“心境”或“虛境”。它一方面具備了現實的真實感，另一方面並不拘泥於實景，而是在畫家對於現實生活的感受中融入主觀的創造。因而，鄭百重作品的“實境”，並未排除傳統中國畫的主觀性，也沒有遠離對於心境的表現，但他的這些創造和表現都是建立在自己，自己真實性的實景感受之上，“實境”為他的作品帶來鮮活豐富的細節，帶來親近自然的體驗，帶來遼闊、蒼莽、渾厚、堅實的氣象，這和水墨清淡、飄逸遁世的文人山水畫具有較大的區別。從表面看，鄭百重“實境”感的表達取決於他對造型和色彩語言的加強，取決於他對異質文化的有限度地吸收，但這種語言的背後，掩藏了文化觀念的轉換，即鄭百重山水裏那種明朗的親和自然的情感與基調，是當代社會精神的表現，是當代人文理念與自然關係的一種折射。

如果說鄭百重山水的“實境”感，即是一種文化觀念的轉換，也是加強造型語言和色彩語言的結果，那麼形成他個人風貌的難點也在這種“實境”怎樣融入他富有個性化的創造、怎樣將這種“實境”體現傳統的文脈，甚至怎樣在堅實的造型追求中體現靈活松動的筆墨情趣、怎樣將書法化的筆墨轉為書法化的絢麗色彩上。如果沒有傳統的文脈，沒有傳統筆墨，他的上述轉換就會失去歷史的依托，就會失去文化的個性與身份。而事實上，他的藝術特徵和藝術創造也就體現在這種連接上。

從傳統的角度，他的筆法以散峰皴為主調，糝以批麻和解索；樹木則以勾葉點苔為主調，間以復筆勾染，畫面

顯得松動靈活，氣韻貫通。從造型的角度，則結構謹嚴，特別是汀渚山石的轉折處，處理得深入細微。這充分體現了他的素描修養，體現了他善於通過邊界的強化和對比的反差營構一種空間的透視。因此，他的山水畫總是以宏觀飽滿的構圖取勝，無論瀑布流泉還是重山疊峰，也無論是藍天白雲還是嫩草群羊，他都能通過視點的調度，賦予畫面以新穎的視覺體現。在某種意義上，是素描關係和空間透視，解決了他擅長的宏大場景的視角調度。因此，純粹的傳統筆墨並沒有和他的造型觀念構成矛盾，他祇是把傳統的筆皴墨法，按素描關係組織得更加富有節奏、更加富有疏密和虛實的變化。

在從水墨轉換為色墨中，他以書法化的用筆解決“色”與“墨”的矛盾。或水破色，或色撞墨，或水色互滲，或墨色互融，都以書法化的用筆作為“色”與“紙”的中介，從而將“色”有機地融入水墨中。因此，色彩為他的山水帶來明朗的基調，雖明快却不艷麗，雖豐富却不駁雜，雖厚重却不呆板。色彩像他的水墨一樣，順手擒來，隨處生發，點石成金。色彩是他藝術特徵一個重要方面，他不是張大千式的潑彩，也不是劉海粟式的積彩，而是將渲染與書法化用筆融為一體的融滲，在用色處見筆趣，在揮寫中見色彩。

從傳統文人畫的意趣看，鄭百重的作品增加了許多平面視覺的審美性，他的入世心態，他的明朗的格調乃至作品本身的繪畫性，已離傳統文人畫遠甚。但從歐美異質文化的視角，或者從後現代藝術語境來觀測，他的山水畫依然蘊涵着豐富的文化品格，這一下又和那些旅居海外的中國畫家拉開了距離。在某種意義上，正是他作品的文化性提升了他整個藝術創作的品質，也使他的筆墨與造型、水墨與色彩看似難以統一的矛盾迎刃而解。筆者留意到，他的藝術履歷中一直有着教授美術史的經歷，不論他在福建多所藝術院校，還是在美國依阿華大學、加州大學，抑或在臺灣中央大學、師範大學，教授中國美術史都一直是他的一个重要職業。作為一個藝術史學者，他發表過《佛教與中國書畫》、《揚州八怪的藝術》、《六法漫談》、《青銅器時代的藝術與書法》和《中國書法發展的幾種傾向性》等頗有影響的學術論述，這使他比別的畫家更具有歷史的學養和歷史眼光。如果說文人畫是具有文化氣質和文化涵量的藝術作品，那麼，鄭百重的作品無疑是當代繪畫中的文人畫，特別是他的藝術創作和後現代藝術的生成共處同一時空的時候，他作品中彌散出的文化氣息會反襯得更加濃郁。在那個時尚化的藝術潮流中，在那個紛繁多變的後現代藝術景觀中，能有幾位藝術史學或文學學者式的藝術家？或許，正是從藝術史學者的角度，鄭百重的藝術創作才具有了傳統文人畫的當代性意義和價值，也正是他藝術作品裏的文化氣質與文化資訊，才充分體現了中國文化的民族個性與身份。

王维《山中》诗意 89 × 96cm

鄭百重先生參展作品清單

9 王維《山中》詩意

12 青山又幾重

13 山月徘徊

14 雨來金鞭溪上

15 燦爛秋光

16 把酒從衣濕 吟詩信杖扶

17 飛流直下三千尺

18 神仙居處

19 巴山夜雨

20 猶覺秋聲筆底飛

21 山雨欲來

22-23 四屏山水

24 萬壑有聲含晚籟

25 泉涓涓以始流

26 泉石激韻

27 春長好

28 風雪煉精神

29 山鳴泉應

30 燕山雪飄

31 雲歸碧海夕

32 萬壑松風

33 萬山紅遍

34-35 黃金宮殿

36 合歡山雲起

37 重過江南更千里

38 風雲際會

39 春水初生圖

40-41 綠遍山原

42 山水清音

43 秋山落日

44-45 山川開錦綉

46 芳草鮮美

47 千里溪山圖

48 花海

49 赤壁磯邊

50 遠隨流水香

51 嘉木繁陰圖

52-53 萬類霜天競自由

54 美酒聊共揮

55 日照擎天崗

56 沉醉九寨溝

57 吉祥如意遍地錦

58 雁蕩泉石

59 山海門

60 祥春瑞雪

61 晴雪早行

62 山舞銀蛇

63 通天河洗馬

64 奇峰奇雲

65 濯泉喚仙風

66 青山牧歌

67 縱橫天下

68 艷陽天

69 天之辰

70-71 江東戰鼓

72 黃河經腳下流過

73 列嶂圖雲山

74 魚米之鄉

75 李商隱《細雨》詩意

76 花發錦成川

77 溪山却在白雲間

78-79 仁者樂山 智者樂水

80 清泉石上流

81 翠崖千尺

CONTENTS

9	In the Mountain
12	Green Mountains
13	Moon in Moutain
14	Raining over Jingbian River
15	In Fall
16	Drunk with Poems and Wine
17	Flowing Fountain
18	Sheep a Symbol of Good Luck
19	Raining Night in Bashan Mountain
20	Autumn Feeling under the Brush
21	Rain's Coming
22-23	Four Scenes of Landscape
24	Echoes among Mountains and
25	Headwaters
26	Fresh Fountain Sweep Over Stone
27	Spring
28	Snow Spirits
29	Sound of the Kop
30	Yanshan Mountain in Snow
31	Sunset over Sea
32	Pine after Pine among Mountains and Valleys
33	Red Mountain

34-35	Golden Palace
36	Cloudy Mountains
37	In Jiangnan Again
38	Cloud and Wind
39	Spring Water
40-41	Montains in Green
42	Sounds in Mountain
43	Sunset in Autumn Moutains
44-45	Verdant Mountain
46	Browse
47	Brook in Mountain
48	Flower Ocean
49	Red Cliff
50	Flowing Water
51	Forrest in the Mountain
52-53	Flowing Fountain
54	Drinking in Mountain
55	Qingtian Gang in Sunshine
52-53	Flowing Fountain
55	Qingtian Gang in Sunshine
57	Good Wishes
58	Water and Rocks in Yandang
59	Gate of Moutain and Ocean

60	Spring Snow
61	Shining Snowy Mountain
62	Moutain in Autumn
63	Horses Watering in River Tongtian
64	Beautiful Mountain and Clouds
65	Windy fountain
66	Song of Browsing
67	View for Far
68	Sunny Day
69	Boats in Mountain
70-71	Jiang Dong River
72	Yellow River
73	Mountains in Cloud
74	Landscape of Rich Place
75	Raining
76	Flower Hills
77	Brooks in Cloudy Mountain
78-79	Loves Moutain and River
80	Brook in Rocks
81	Cold and High Mountain
	Mountain Valleys at Sunset

又幾重
重
託如
州

青山又幾重 69 × 69cm

百重山水

Zheng Bai Zhong's Landscape Painting

山月徘徊 44 × 63cm

雨來金鞭溪上 寫於鄭重遠遊之年 鄭重 四十四歲 丙午

白雲

鄭重

