

裂变

十二『月』章

[对话仇德树]

杨晓马川 郑 蕾 著

上海百家出版社
Shanghai Baijia Publishing House

——为了“裂变”、艺术和永志的友情

裂变

十二『月』章

FISSURING: TWELVE CHAPTERS

【对话仇德树】

杨晓马川 郑蕾 著

上海百家出版社
Shanghai Baijia Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

裂变：十二“月”章/杨晓马川,郑蕾 著.-上海:

百家出版社, 2009.8

ISBN 978-7-80703-974-7

I.裂... II.①杨...②郑... III.仇德树-中国画-艺术
评论 IV.J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第109094号

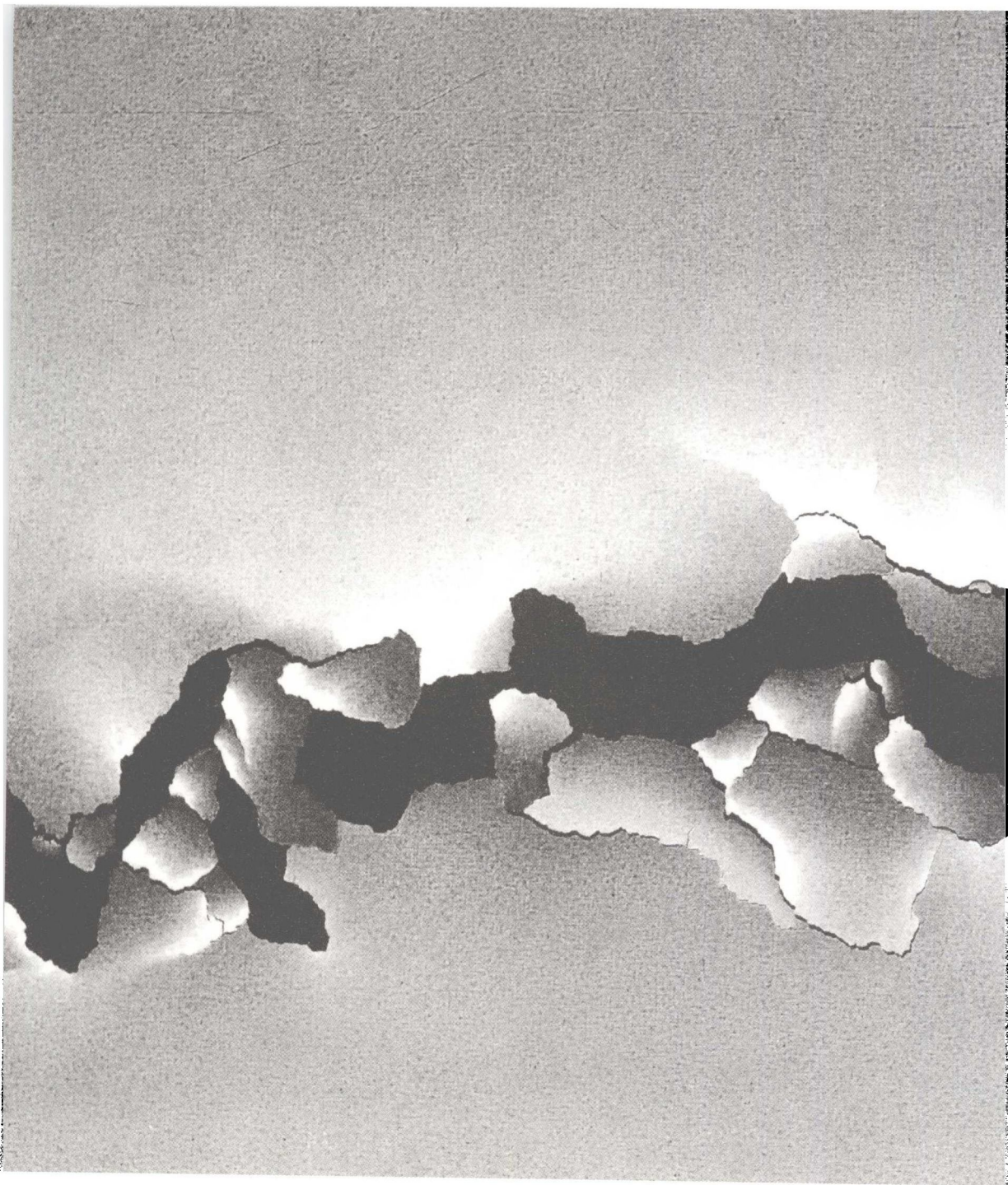
诚挚感谢仇德树先生授权提供本书及附带光盘中所有画作!
谨向被本书摘引文段或语句的师、友同道致以诚挚谢意!

- 书 名 裂变：十二“月”章
著 者 杨晓马川 郑 蕾
策 划 姜逸青
责任编辑 丁翔华
装帧设计 梁业礼
出版发行 上海文艺出版(集团)有限公司 (www.shwenyi.com)
上海百家出版社 (www.bjph.net)
地 址 上海市瞿溪路1365弄3号 (200032)
经 销 各地新华书店
印 刷 上海市印刷十厂有限公司
开 本 690×980 1/16
印 张 12
版 次 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷
ISBN 978-7-80703-974-7/ J·88
定 价 58.00 元

上海百家出版社常年法律顾问：上海誉嘉律师事务所
田原律师(13501917060)
商瑜律师(13501679328)

裂变-绿色思危2号 | 宣纸 丙烯 画布
240 x 222CM 2008-2009

裂变-笔意墨韵 | 宣纸 丙烯 画布
110 x 190CM 2008-2009

前言

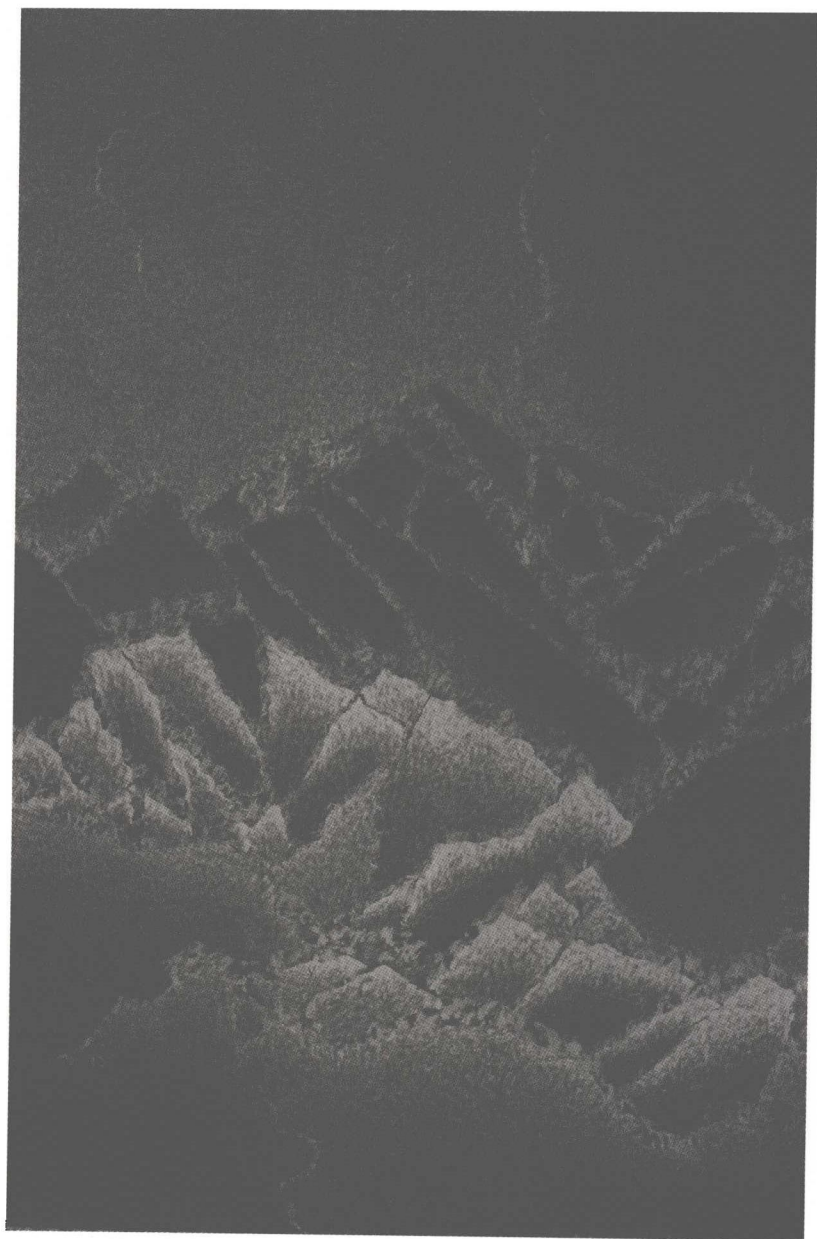
Preface

评价仇德树及他的“裂变”，应该以“世纪”为尺度。

这是人类、也是艺术史处在重大变革的世纪。

从1994年，上海美术馆主办了仇德树的第一次国内画展，到2008年，又再次主办仇德树作品回顾展，时间的页码把一个美学的旧世纪公正地翻过去了。这两次画展对于他在“草草社”以来与旧艺术体制奋斗的时间流变的意义上，是一个很重要的标志。因为，尽管在此之前“裂变”已经有过很多重要的国际性展事和创作活动（如琼·柯恩上个世纪八十年代起对西方的持续介绍、美国塔夫茨大学的长幅壁画、哈佛大学的讲演等等），但以这里的某一种传统眼光，那毕竟是“墙内开花墙外香”。现在，他的“非主流”正式在本土登堂入室，皇皇如日的国内美术馆也终于开始了一种“裂变”。就在两个世纪变革之交，“裂变”艺术开拓的创造性成果、归类的困惑和命名的延宕，以及环绕并由其触及生发的研讨绵绵不绝；时至今日，业已成为中国当代斑斓复杂而又眼花缭乱的视觉图像世界里很难迂回的话题。在某种意义和某种角度，“裂变”，不再仅是仇德树个人富有鲜明特征的原创艺术符号和卓越成果，而且也是对中国当代美术运动状况的某种建设性的代码缩写和批判性的符号化呈现。

是否用“裂变”去定义或使之成为描述和批判中国当代美术运动的共名的问题，可以留待更为长远的批评和理论发展，我们关注的是“裂变”

裂变-千古 | 宣纸 丙烯 画布
240 X 160CM 2009

之艺术符号和她的精神的创造者所带来的在这样一个目标、雄心上的启迪及贡献，即：在当代美术的世界版图上，中华民族源远流长、根基深厚的艺术精神和艺术传承，有没有可能崛起，以及以怎样的姿态崛起？

毫无疑问，学术的审慎立场并不排除偏爱，但学术的审慎立场和方法应当避免绝对化和独断论。相对于创造，批评终归是第二位的。即使作为批评家，掌握了洞悉某种（或某件）艺术杰作创造性的全部奥秘，你也可能难以回避被那位斗士般的画家巴内特·纽曼奚落的美学大师苏珊·朗格所处的窘迫之境：“美学对于艺术，就像鸟类学对于禽鸟。”——即：一群鸟做着笔记，听鸟类学家讲解做一只鸟的意义。可惜的是，当代、尤其是在目力所及的中国视觉艺术言说范围内，不乏这样芸芸众多的对于自己职业和探讨对象过于偏爱的“鸟类学家”。

同样，我们也力避如一些同道乐此不疲的那样，成为一个“裂变”视觉图式的译者——尽管这种在美学知识普及上的忠诚以及罗杰·弗莱批评的“精细入微式”的不可能，依然令人起敬；但毋庸讳言，其实质莫不外乎是在用一种修辞学的功能转译视觉图式，是一种“词语的图说”。

在本书酝酿之际，对于“裂变”的各种从传统理路的分析批评到后现代的阐释文本（我们也曾经是其中的一份子）的再次梳理，使我们决意搁置惯常的批评模式的另一个重大缘由得以浮现：理论的确是灰色的。但言之笃笃的黑格尔并不仅是在表示一种理论滞后性的惆怅，而是在真理之梯上高屋建瓴。这位伟大哲人的深刻洞见让人顿悟：也许，只有在一种艺术思潮或艺术运动全部展现完成之时，一种真正的美学里程才能全面开始。

那么，可能成为中华绘画艺术史一个拐点的“裂变”又何尝不是如

此?!

“裂变”艺术的创造者是一个纯粹的画家，当然不用、也无需使用绘画艺术以外的语言去赢得声誉，但这不等于他的片言只语没有蕴涵令人深省的警示和启迪。

因此，我们有必要溯源而返，回到“裂变”艺术原初，回到“裂变”那丰富而朴素的构成，回到那墨色浸染、烙在心灵深处的痛觉和那纸帛撕裂激荡天地的震撼。我们深知，即使是那些粗砺而拙朴的石痕、那些憨直木讷的纹理，连同那些朦胧未显的色韵以及碎片般飘乱的思絮……对于美的世界重建，不是没有意义的。

何况，只是刚刚开始，一个美的新世纪。

于是，一字一字，我们留下这些“裂变”的源代码。

对话时间：2007年11月—2008年12月

画家：仇德树 笔者：本书作者

目录 Contents

前言

Preface

01 一月——心灵山水 January-Shanshui, A Spiritual Artwork

中国山水画，这是耸入艺术峰巅的纪念碑，也是后辈仰为观止的圣域禁地。而这个画室一角美妙的石头，却揭示了一条独辟的蹊径，于是，自宋明以后而脚印日渐式微的台阶，被雄健的步伐跨越……

13 二月——面对那个叫做“年”的怪兽 February-To the Monster Called “NIAN”

中国水墨决定性的问题之重大，也许真的只有中国传统文化的年轮与之相匹。一个表面波澜涌动千姿百态而其内里高度同质化、均质化的时代已经触手可及，我们还需要一种超越性的精神力量来为进入历史确立坐标么？

37 三月——词语对色彩的激情 March-Linguistic Ceremony

这些由画作引发的激情撞击后留下的语词碎片，林林总总而又斑斑澜澜，带着现阶段中国文化场域特有的体温。尽管它们燃烧时的火焰和风向并非一致，但留下的谱系不一的折光却是耀眼和真诚的。

55 四月——在镁光灯的背影下 April-Life Behind the Limelight

没有惊天泣地的轰动讯息和缠绵悱恻的爱情故事，相对艺术，对生活对情感、对挫折对幸运，他们更多的是淡泊和平静。“绚烂归于平淡”，在这样天作之合的纯粹情感前，艺术的馈赠是必然的。

77 五月——一种高级别的享受

May-Luxurious Lifestyle

仿佛只用了一个夜晚，我们就跨越了西方艺术从古典到后现代的全部历程。梵高般的苦行僧，被斩钉截铁地断言为艺术创作的“过去式”。在这个追逐奢侈的时代，拂面的微风、草叶的气息和吱吱作响的自行车，以及所蕴涵的平凡日常生活，对于艺术和艺术家，还有意义吗？

87 六月——面向大海的呼吸

June-Culture Talk, Along the Seashore

“海派文化”在今天已经变成一个符号，这个符号的历史想象和意识形态化，使得很多人为声名所累。而海水就这么蜿蜒逶迤而来，一阵又一阵，偶然夹带着小贝壳、浮草等海的礼物。说不清这是涨潮还是落潮的时刻，只是，风湿漉漉的，散发着与现代闹市截然不同原始的鲜腥而粗旷的气息……

97 七月——不磕头朝拜的艺术之徒

July-A Sensible Fellow of Art

有个青年记者曾经在采访仇画家的时候，深感于他“文革”后当年在上海率先提出“独立精神、独特技法、独创风格”、并组建“草草”社的勇敢实践这种觉醒的状态，说有点像西方文艺复兴的一种精神觉悟。

117 八月——中国艺术的“GPS”

August-The GPS of Chinese Art

一双有着专业训练的眼睛，加上经年累月的艺术传承，理所当然地会发现和预见一些惯性轨道上的东西；但如果一切全部在你的视觉定势之外，你还能看见不同之美吗？还能穿越人云亦云的世俗迷雾，预见一种连创造者本人都难以自我预见的艺术辉煌前程吗？

129 九月——“韦帕”之夜 September—The Eve of WIPHA

就在话语逐渐铿锵起来的同时，天色大变，并非耸人听闻的自然之“裂变”——台风，已从窗外猛烈袭来。是告别的时候了，让我们也借着“裂变”艺术这上苍赐予人生的“第五条肢体”，勇敢地走向生活的风雨。

141 十月——视网膜颤动的奥秘 October—Stimulate the Retina

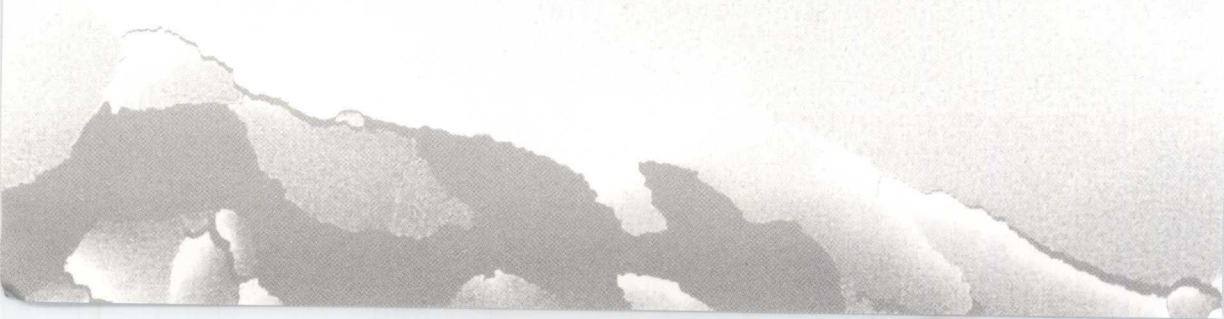
自从“达达派”的领袖杜尚提出不再满足那些对世界大战负有责任者，从而拒绝创作美的东西以来，“视网膜颤动”就成为西方艺术走到当代的一个挥之不去的悖论。东方艺术当然有自己的美学传承和美学范式，但无论东方还是西方，至少有一个共识已经确认无疑，即：陈旧的艺术和它的美学已经死亡。

157 十一月——黄金时代 November—Golden Age

我们在感叹艺术那神奇力量的同时，也不由地充满了憧憬：面对这个全球一体化的世界，在我们这个可以进行黄金买卖的富裕都市和世人瞩目的伟大国度，在民族和人类的精神传承上，不也应该建筑起包括艺术在内的更美好的黄金时代么！？

167 十二月——留给艺术评论的问号 December—Question Mark Left to Art Critics

从这个角度可以说，“裂变”艺术创造性的贡献提出的问题归根结蒂是一个，即：在全球化的时代，我们回应和骄傲于世界的，不应再仅仅是“中国”意义上的艺术，而应该是“艺术”意义上的中国。

January

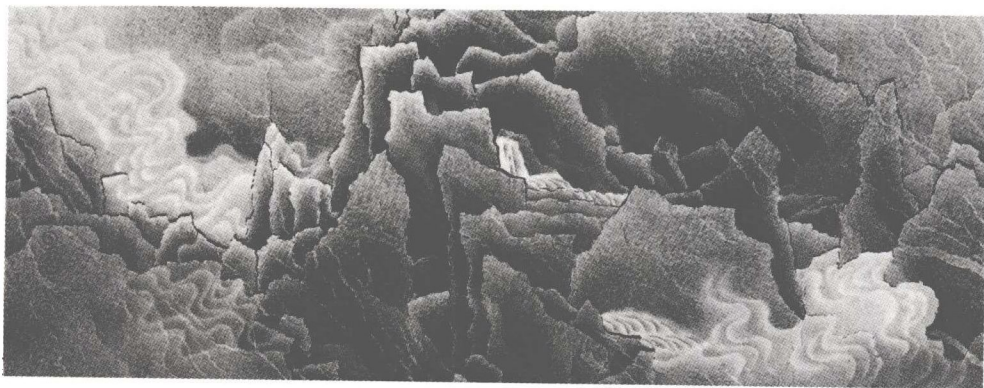
Shanshui, A Spiritual Artwork

一月——心灵山水

(关于中国大山水)

地点:仇德树画室

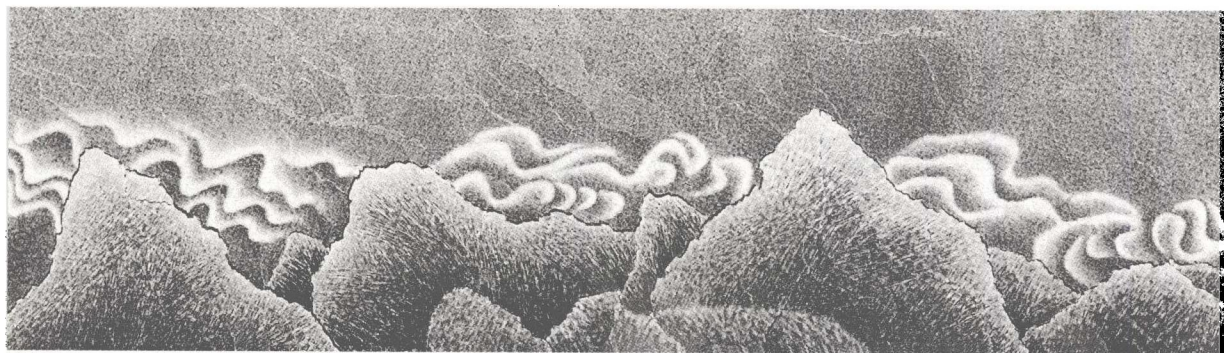
时间:上午十点

裂变—朝霞 | 宣纸 丙烯色 画布
68 x 130CM 2006-2008

中国山水画，这是耸入艺术峰颠的纪念碑，也是后辈仰为观止的圣域禁地。而这个画室一角美妙的石头，却揭示了一条独辟的蹊径，于是，自宋明以后而脚印日渐式微的台阶，被雄健的步伐跨越……

裂变-云起！宣纸 丙烯色 画布
41.5 × 149.5CM 2005-2008

我们披着多年不见、几乎绵延一周的深冬的雾气，去拜访“裂变”艺术诞生的画室。

幸好有了这漫天不撤的大雾，有了这帷幔似的细密又湿漉漉的气息，才使我们在这个华美精巧的楼宇的“群山”和街道的“溪流”途中，恢复了作为大自然一部份那种活生生的质感。

对于人“可以诗意般的栖居”的山水，现代的城市显得太人工、太雕琢、也太不自然了。某种意义上，离开了餐风饮露云海松涛，你真的很难对李思训的《江帆楼阁图》、赵伯驹的《江山秋色图》、董源的《寒林重汀图》以及巨然的《秋山问道图》等伟大的千古鸿篇巨制产生一种深刻的体悟。作为现代人，我们真的只能在理念上、而不是在鲜活的知觉上重新沉醉或振奋于山山水水的大自然么？

但当我们叩开仇德树的通北路大画室之门，陷入画室主人东摆西放的那几百块林林总总、千姿百态的石头“包围”之中，一下子，中国的山水风情连同那些美妙的相关词句扑面而来：哦，风雨溪谷，烟鬟翠黛；哦，苔痕露迹，灵石祥烟；哦，丈山尺树，寸马豆人；哦，叠嶂层峦，万壑千岩……

绘画史确凿地告诉我们：西方绘画以人物为主力代表，中国绘画以山水为集大成者；西方的肖像画为艺术高峰，而中国的山水画则源远流长；风景入画，甚至逾西方一千三、四百年。中国人如此早地就对山水给予厚爱，也许源自庄学思想的强烈影响：表达自然，在本质上讲就是表达一种哲学化的思想。中国绘画艺术正因为有了这种内在精神的注入才得以长生

不朽；中国山水如是，才在文人的笔墨长卷中化成了另一层生命，才得以展现自然、同时也是人性中最美的一面。

笔者：你是把山水通过这些美妙的石头召唤到了面前啊！

这让我们萌发出一个类比：据说伦勃朗的肖像画之所以举世闻名，归功于身边有一面须臾不离的镜子，他时时刻刻拿这面镜子来映照自己的脸庞，研究面貌的画法。此谓“画得好自己，才能画得好别人”。身处你的画室，我们发现了这些被你悉心收集而日日揣摩的各种各样的石头，这石头于你是否犹如伦勃朗和他的镜子？

画家：说到伦勃朗照镜子，使我想起中国魏晋时代的士大夫，也喜欢照看镜子，据说在镜子里他们能看到深山老林里曲折通幽的羊肠小道。有一位叫嵇康的士大夫，他的身份是贵族？玄学家？还是艺术家？反正他是我心目中的高人。他在刑场上弹了一曲《广陵散》，这《广陵散》不就是一面镜子？！嵇康在镜子里告别自己的灵魂。我喜欢嵇康式的镜子，而非伦勃朗式的镜子。你看这些石头不用架子就能自己站住，多美妙！每一个角度都很美，因为它代表了自然的一部分。长久以来，我经常跑到花鸟市场或各地去寻找、收集各种各样的石头，大多数被我丢弃了，只有少数让我爱不释手，反复观赏研究，从石头的自然造型和纹理中寻找对大山大水的审美，上千年前先人创作山水画就是天人合一了，是和谐自然的精神家园，这种对于宇宙自然整体性的感悟能力让我敬畏。

笔者：真没想到你那些气势磅礴以“裂变”为主题的大幅山水画不是在你的山川履历下完成，而是在这小小的美丽的石头里找到的，看来心灵的行走远比双脚的行走重要得多。本来你的“裂变”已经有了很多成功的表达形式，为什么最终会集中到了大山水的创作？

画家：我的“裂变”虽然要表现当代人类和自然环境的一种内在伤害，但不是要让人感到恐惧和消沉，而是为了激励人更加理性、坚强。中