

把脉中国水墨艺术

To Diagnose Chinese Wash Painting

□编者按 Editor's Note

转瞬间即 2008 年的最后一期，本该盘点这纷纷扰扰的特别年份，尤其是众多社会事件对当代艺术的洗礼或推进。但是，站在这个当代艺术的历史转折点却发现它一头承载着中国文化自身的发展使命，另一头又与国际艺术的命脉息息相关。而要使两者都能恰当又稳健地立于这个特定的历史时空中，似乎只有中国的水墨艺术才能更多地说明个中滋味。这几年来，尽管中国水墨艺术并没有激起层层浪潮，从创作、收藏到研究都在既定的圈子里“各玩各的”，但当我们不再从水墨的“专业”本位出发，却以一种后现代的思维方式入手，同时谨慎地保持着一种相对静观，而不是不断怀疑、不断消解的方法论角度，重新来认识当下的中国水墨艺术的总体格局，或许能为即将到来的 2009 年提出一个当代艺术中有益的案例。

“水墨”是中国画在特定历史时期内的现代化努力的产物，是一种向内发掘的自我拯救。从发展史来看，其作为一个艺术形式的代名词始于 20 世纪 80 年代。基于对材料概念的强调，使得“水墨”摆脱了时代背景与画种局限的双重限制。一方面，在名称上摆脱了中国画在那个特定的时期内被赋予的保守、落后的象征意义，从而使得脱胎于传统国画教育的年轻艺术家，能够以这一形式参与到 80 年代的艺术潮流中去。另一方面，强调了水墨这一具有鲜明的中国化视觉特色的艺术符号，使得这一形式的艺术又可以包容那些带有民族主义色彩的倾向。由此，解释维度与阐发空间得以充分拓展，进而在不同的价值倾向与社会氛围中获得了生存与发展的余地。从某种程度上说，水墨使艺术家获得了参与到当代艺术中的一个重要的话语工具。当然，在这个过程中，伴随着艺术实验的先行者在创作语言上的尝试与交流，超越架上形式越来越多地出现，使得现代水墨逐渐取代“水墨画”的名称而成为“水墨”的主要指代对象，观念艺术的逐渐兴起又使水墨作为一种观念的象征物由艺术门类逐步转向了艺术工具的符号。所以，现代化的象征需要、自我发掘的内在动力、西学的刺

激与东学的启发，是现代水墨兴起的重要契机。

进入 90 年代，水墨成为了当时被许可在地上存在的主要的现代艺术形式，并被有意无意地作为一种推向国际视野的“中国符号”。与此同时，逐步兴起的民族主义情绪与文化交流问题的升温，从问题层面到理论层面，出现了将水墨文化符号化的倾向。在当代艺术，尤其是观念艺术领域中的实验使得水墨迅速地完成了向综合艺术与后现代话语的转向。在这个转向过程中，本土化与国际性的追问则使得对水墨问题的关注由创作方法论更多地转到对阐释方法论的关注，对水墨的理解由画种纬度向文化纬度拓展。

基于此，国际环境变化的时代大背景促进了中西方认识与交流的深化，易识别、可操作、能够充分发挥的水墨语言与水墨符号在一部分艺术家的手中逐渐成为一种重要的话语符号与身份象征。中国当代艺术由引进来向走出去的转变，并参与到国际大舞台上，水墨便由传统国画的现代象征转变为当代艺术中的东方象征。在一脉相承的当代水墨背后，承载的意义发生了 180 度的转变。于是，越来越多的艺术家在创作中开始自觉地运用水墨元素。水墨本身则逐渐从一种创作工具转化为一种艺术创作中可以利用的文化资源，并在更大范围内促成了对水墨的“文化意义”的强化。

正因如此，水墨作为一个概念逐步发展的过程正是其作为一个艺术形式主体性日益弱化的过程。它超越了画法、画种、材料乃至观念的意义，逐渐成为一种广义的文化意义的代言。一种包含着话语期待、文化依赖、精神寄托的存在。当我们从后现代的结构中搜索，追求一种本质主义的价值追问时，愈发觉得要以更加开放的态度来认识水墨，成就水墨的当下性存在。这正是此时把脉中国水墨艺术的真正动力。

#1-2 遗失的王朝——图腾与禁忌的现代意义 水墨 谷文达

全球化与都市化背景下的中国水墨艺术

Chinese Wash Painting with Globalization and Urbanization

□皮道坚 Pi Daojian

Urbanization, as a part of modernization, has been one of China's most significant changes in decades. As for Chinese wash painting, urbanization has not only changed its objects, but the relationship between wash painting and reality.

一、水墨画现代转型的缘起

水墨画是中国传统文化中由来已久的一种感觉、思维、表达方式。中国水墨艺术有千余年的历史，它的文化内涵十分丰富而深刻，可以说中华民族将她最内在的本质、她对生命的感悟、对自然精神的心领神会完美地表现在了它的博大丰厚的水墨艺术传统之中。中国古典绘画的一个久远传统是通过山水花鸟来表现人，表现人的心境意绪，表现人对自然生命的体会和感动，从而让人们经由这份体会和感动去领悟宇宙和人生的真谛。苏东坡的咏画诗：“野雁见人时，未起意先改，君从何处看，得此无人态。”绝妙地揭示了中国古典绘画这一尊重自然、亲近自然的文化精神。集中表现在晋、唐、宋、元以来的以山水、花鸟和人物为题材的中国古典水墨艺术中的对艺术价值看法，乃是将自我融入到自然和生活中去，并把自然和生活看作一种境界，一种交融着自然精神和人文精神的境界，一种“天人合一”的境界。中国古代画论里的一个经典表述：“气韵生动”，即是这一艺术价值观的生动概括。也就是说在中国人看来任何艺术创造