

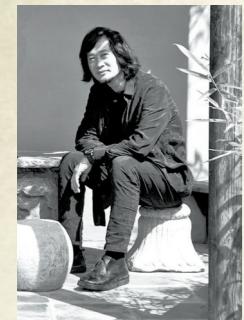
当代水墨： 传统东方美学里的新对话

文/羊城晚报记者 施沛霖 实习生 林少娟 图/受访者提供

受访嘉宾：

王绍强

教授、文博研究员、
艺术家、博士生导师。现
为广东省美术家协会副
主席、广东美术馆馆长、
广州美术学院教授

林于思

毕业于广州美术学
院，广州画院专职画家，
中国美协会员，广东省中
国画学会理事

一墨朱砂，挥毫天地人间；一砚青黑，描绘大江南北。墨色的焦、浓、重、淡、清，辗转出莽莽尘世的万般面貌。水墨画，这种内敛着中庸之气、无极之道的绘画形式，总在无形之中撩拨国人的心弦。

水墨是中国传统绘画的载体，也是当代艺术创作的媒介。在现代化的巨风浪潮下，传统水墨被赋予现代性转换的理念，从传统文人画的笔墨程式、绘画主题、品评标准等条条框框中逸散而出，重新获得秩序与生机。

“新水墨”“当代水墨”的概念发端于上世纪 80 年代，伴随着“85 美术思潮”而获得了艺术实践与理论探索上的信心。改革开放后，许多艺术家借鉴了西方现当代艺术的观念或表现手法，使得“新水墨”超越了传统水墨画的固有题材、图像呈现或笔墨处理方式，拓展出有别于传统水墨画的艺术新境界。

从传统文人士大夫阶层用以怡养性情、移情卧游的墨戏，到现代社会更加自由、更加多元的“新水墨”，水墨的演变史里藏着社会的变迁。“新水墨”诞生之后，市场的目光从未断连：自 2005 年开始，市场不断推出各种“新水墨”画展与拍卖，“新水墨”在艺术圈的热词中一直榜上有名。从 2013 年春拍开始，“新水墨”在国内市场热度明显升温，甚至出现了不少高价作品。2016 年始，“新水墨”市场趋于平缓和理性。

从火山式的爆发，到退潮后的风平浪静，近年在学术界，“新水墨”的概念已日渐淡出，“当代水墨”取而代之。如何重新审视当代水墨？如何开创、建立当代水墨的话语体系？学术界在不断探索中。去年底，为推动当代水墨的研究，华东师范大学美术学院当代水墨研究中心成立，并在上海宝龙美术馆举行了“2020 水墨艺术实验研究展”，展览囊括了当代水墨领域 35 位艺术家的 66 件作品。本月初，广东美术馆也举行了“臆象——粤港澳大湾区当代水墨艺术谱系（2000—2020）”展览，首次以大湾区作为区域性水墨研究样本，展览体现了近二十年来大湾区当代水墨艺术的发展面貌和脉络，艺术家们在本土文化与国际化的融合交错中创作出当代水墨的新图式。

而在收藏市场中，当代水墨也引起了越来越多艺术爱好者们的关注。如何理解当代水墨作品？哪些作品值得收藏？本期《名家话收藏》请来广东省美术家协会副主席、广东美术馆馆长王绍强教授、当代水墨艺术家林于思，与当代水墨爱好者们一道分享了他们的艺术理念、藏画心得。

刘子建《天蚕》(局部) 190cm×800cm 纸本水墨 2020年

后山·王绍强《宿云》系列 40cm×30cm×6 纸本水墨 2019年

林于思《须弥山北》138cm×69cm 纸本水墨 2018年

壹 | 当代水墨 打破传统水墨审美定势

中国画道之中，水墨可列其上。有 1000 多年历史的文人水墨艺术，融入了中国文化的血脉中，简单的笔墨，勾勒出万象云烟。

从传统水墨到当代水墨，历史的风雨历程下，水墨已不仅是传统文化身份的重要符号与象征，更是承载深厚的历史文化底蕴的最佳艺术方式之一。水墨，联结着过去与未来，是中国当代艺术独立于国际艺术之林的艺术 DNA。

羊城晚报记者：虽然“新水墨”“当代水墨”的概念并不算新，但近年来学术界仍对此进行持续的探讨，相关的展览也连接不断，当代水墨创作近年有什么发展趋势？

王绍强：近年来水墨艺术家不断尝试从观念、技巧以及媒材本身对艺术语言的转化进行多元化探索，通过不同的维度、方法和逻辑展开叙事，在本土文化与国际化的融合交错中创作出当代水墨的新图式。

广东画家在当代水墨画创作上从不同角度继承了岭南精神的创作思路和面貌。他们谋求传统水墨语言与当代文化的互动空间，试图打破原来传统水墨的审美定势，他们的艺术实践包含了一种难能可贵的岭南精神。在对古人精神和思想的品藻中，无论人文地理文献所引发对宇宙万物的思索，还是在画论和文学札记的品读中对自然生态的回归，我们的创作似乎在这场充满古意的翰墨游戏中，越发体会到传统于当下、自然于人类的亘古意义。

林于思：时代的步伐是随着科技的应用而下沉。那么一切领域的迭代也都随之加快，包括“新水墨”的概念。几年过去后，可能会没有人想用这个提法来归类作者或阵营，这是我比较深切的感受。我想我最想尝试的是，把水墨变成更不像水墨的样子，打破一些旧印象。

羊城晚报记者：在刚刚举行的广东美术馆“臆象——粤港澳大湾区当代水墨艺术谱系（2000—2020）”展览中，首次以大湾区作为区域性水墨研究样本，展览体现了近二十年来大湾区当代水墨怎样的发展面貌和脉络？是否探索与折射了当代水墨在未来的方向？

王绍强：近 20 年以来，粤、港、澳地区的当代水墨探索不断产生新的突破与进展。在新时期的文化语境下，水墨艺术家逐渐注重人与人、人与社会以及时代之间的关系探究，表达对现实环境和自我的真正理解和关注，并在作品中融入综合材料、影像、装置等多元化媒介元素，水墨也逐渐成为一种独特的当代艺术的语言方式。

未来，当代水墨会在传承水墨精神的基础上，从不同的角度出发解决传统水墨的时代局限性，以进一步探索水墨画多元发展的道路。

羊城晚报记者：水墨这种传统的表现形式，能创造一种怎样的语境，有怎样的内在精神？它的优势是什么？您如何看水墨这个媒介在未来的发展？

王绍强：新世纪以来，水墨这种代表着东方美学的创作媒介在扬弃的过程里呈现出实验性和回归性共存的发展态势。

水墨的优势在于人文精神和哲

学思想的深入研究与观念传递，水墨在今天，已经不再单纯指代一种创作媒介，而是内化为东方美学所特有的一种哲学思考方式。正因为如此，对这种国际语境下的水墨语言之关注就显得尤为重要。现在已有水墨与多元化媒介元素的融合，相信未来会衍生出更为创新的水墨艺术形式。

林于思：在我这个阶段，我已经更多地把水墨当作是一种传统工具和材料，刻意避开之前的绘画规则和审美了。尤其是这两年的跳跃更大，它的优势是可能衍生出更多与世界沟通的方式。这个媒介在未来的发展应该是跟随科技的进步的。

水墨媒介有一个天然的东方语境在里头，我们东方人确实更偏向纸质和水质。与画布相比，画布的优势是厚，水墨画的优势恰恰是薄。它的那种薄是非常清雅的透与光。因为现代视觉讲求的是冲击力、力度感，欣赏很透很薄的作品反而更有

难度，对观众的艺术水准有一定要求。

羊城晚报记者：2009 年起，您从画传统工笔花鸟为主转变成现在的写意画风，深入地去表现一些宏大、虚无的主题。而在今年与广州太古汇合作的“新水墨”展览中，您用水墨讲述“小外星人拜潮年”的故事，并用数字多媒体手段将传统水墨进行当代转译，这是否表现了当代水墨在创作方面的自由度？

林于思：传统工笔太讲工序，题材也相对狭隘。可能坚持三十年如一日地重复画植物、翎毛也会很成功，但这不是我的初衷，我必须作出改变。现在我正处于又一个改变前的迷惑期中。

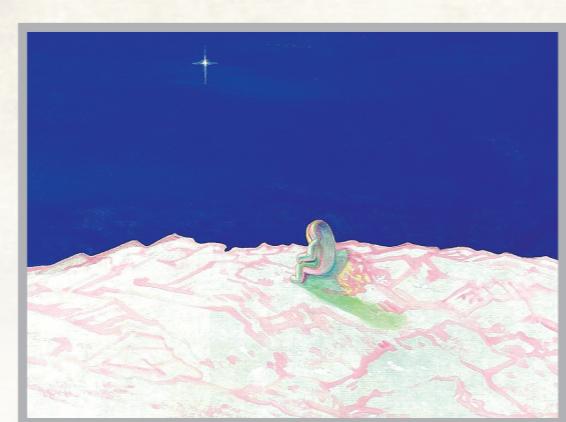
中国画的工具和材料是我最熟悉的，所以我使用它们。我觉得作品的自由度可以和材料工具无关，与作者内心的自由度有关，首先我得是自由的。

许多人说我画的是“新水墨”，但是我其实更愿意把它归类为思想创新，我其实是想要画

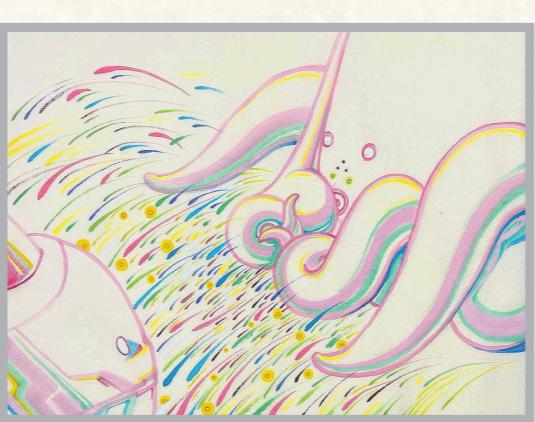
一些更靠近性格的东西。这次与广州太古汇合作展出的《星球故事》，我画出来的几乎每一个外星人都保留着人性的温度，他会悲伤，会好奇，会开心会感动。

《星球故事》系列作品是一个“无心插柳柳成荫”的故事。这些形象也是突然出现在我的脑海里的，可能我还是比较喜欢挑战昨天的自己，我想要反转。我一直希望大家对水墨画的理解不要太过于局限，譬如局限于传统的梅兰竹菊。当然传统的水墨画并不是不好，但跟当下的生活确实有一定距离。

另一方面，我觉得艺术还是需要走向社区、走向生活，这也是这次展览的初衷之一。如果你没有这种理念，那你永远会在极小的圈子里打转，你的作品对社会没有任何影响，对大众的视觉孵化也没有任何改善，那你作为艺术家的社会责任感在哪里？艺术最终要走进人民大众。

林于思《星球故事》系列 35cm×46cm 纸本水墨 2020年

林于思《须弥山北》138cm×69cm 纸本水墨 2018年

名家云集 收藏大展进社区

文/羊城晚报记者 施沛霖 实习生 金瑜
图/受访者提供

想近距离欣赏近百位艺术名家代表之作？不一定非要到美术馆和博物馆去。1月 21 日，由广州市艺术品收藏家协会与广州乾坤文化艺术研究院主办的《庆祝中国共产党成立一百周年暨第五届名人名家艺术品展、古玩藏品展》在广州白云区安华汇大型商业广场举行。展品包括近百位艺术名家创作的书法、国画、油画、雕塑、工艺美术、非遗作品等各门类艺术品 100 件及历代古玩藏品 100 件。开幕当天，《艺术品

投资与传承美好生活》论坛同时举行，论坛由广州市艺术品收藏家协会会长梁巨涛主持，著名油画家李正天教授、广东省人民政府文史研究馆馆员王恩汉、国家一级美术师王晓峰及收藏家谢中文作为论坛嘉宾，与现场观众分享了他们的艺术收藏与美术教育心得。

据梁巨涛介绍，这是该协会第五年在社区举办名家艺术品与收藏品展，目的是让更多反映当代社会正能量的名家作品走入基层、走进人民群众的视野，提高大众审

美意识，让美育教育深入社区。

这次展出的雕塑作品包括由刘春华原作、1976 年由“艺华工艺”制作的《毛泽东去安源》的铜雕雕塑及人民美术出版社挂画印版；黄永玉创作的《奔马》雕塑；曹崇恩创作的《邓小平》铜塑像；广州美院院长梁明诚创作的历史清官《包拯》雕塑等。

书画展品方面，有王光英、吴南生、李乾元、邓正明、熊焰等老领导的书法作品；周令钊、潘鹤、杨之光、贾平凹、贾又福、苏百钧、周用金等艺术大家的

书法作品；岭南派名家刘斯奋、许固令、杨家聪、李正天、卢延光、肖映川、汪晓曙等的国画精品以及由书法家梁亮、李海等书写的毛泽东诗词书法作品。

值得一提的是，由广州市艺术品收藏家协会组织会员藏家选送的一百件历代古玩藏品也在展览中亮相，其中不乏精品。广大市民与艺术爱好者们还在展览上欣赏到由中国工艺美术大师与国家级非遗传承人刘泽棉、廖洪标、辜柳希、刘炳、高兆华等人创作的精彩之作。

↑展览现场

→清青花将军罐(梁巨涛藏品)

←黄永玉创作的《奔马》雕塑

↓崇祯青花暗刻文王访贤莲子盖罐(谢中文藏品)

珍藏艺术 分享喜悦