

水墨的救赎 The Ink Redemption

□郭延 Guo Yan

Artists to make full use of modern technology, for example, photography, design, video, lighting and so many means of art to return to the content and mood of the ink. "Landscape Photography", "Ink Design" and "Ink Image", "Light Ink" and other new media ink appeared.

水墨画本是中国画中纯用水墨的画体。相传始于唐代，有“水墨山水”、“水墨松石”等题材，至宋、元、明、清成为文人士大夫抒情寄兴、状物言志的主要艺术形式。这种画体强调笔墨关系，以笔法为主导，墨随笔出，水晕墨章，自成经纬，描绘物象，以取得“如兼五彩”的艺术效果。但传统水墨画的精髓并不在“笔精墨妙”，而在作画者“格高思逸”。要达到格高思逸，作者就需要具备一些硬性条件，首先要学富五车、才情过人，在此基础上还不同流俗，有君子作风。也就是说，想在传统水墨中成为高手，得先把自己变成高人。这种绘画要求曾被部分学者用来点评当代水墨，却受到很多质疑，因科技和外来文化的影响，传统笔墨在中国画坛已经变得极其边缘。不过要中国画家彻底地摒弃中国一千多年的水墨积淀，完全是民族性的挑战，拯救水墨成为一种历史使命。“实验水墨”、“都市水墨”、“新媒体水墨”的崛起，赋予了水墨新的意义，使水墨传承有路可寻，但艺术家对水墨的认知和理解存在个体

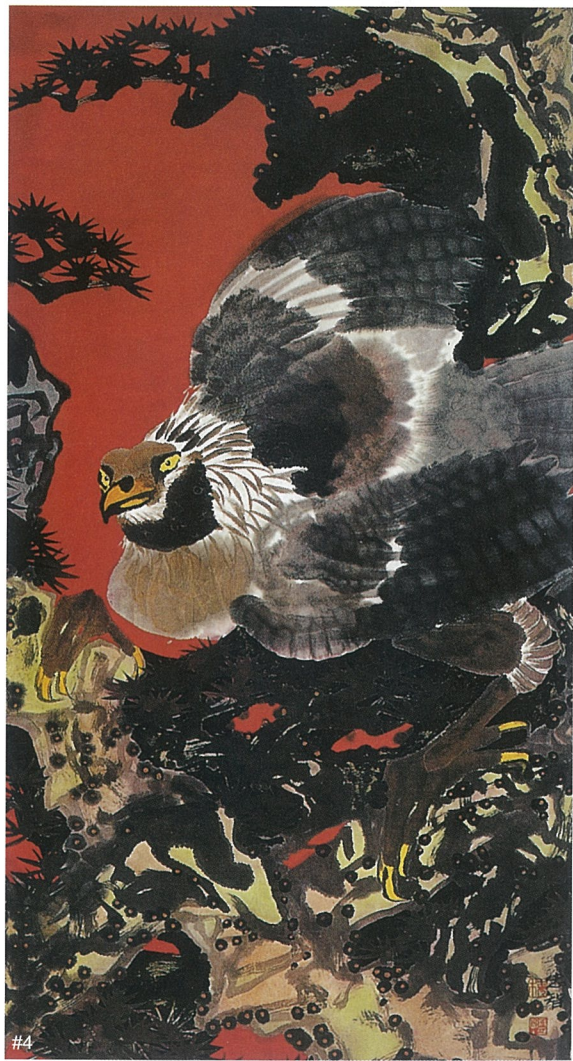
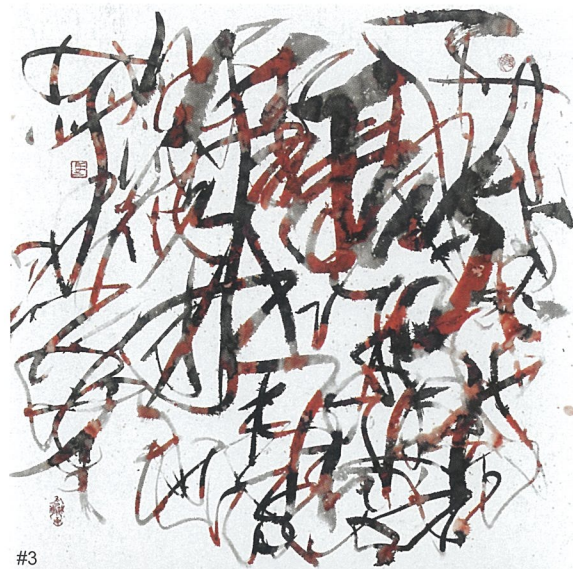
差异，从而演绎出不同形式的当代水墨。

一种是对传统水墨的直接传承。这类作品依然追求着笔墨意趣，对镜心、卷轴、手卷、横批、册页、扇面等典雅的呈现方式难以割舍。它的变革主要表现在题材的转变和作品类别的转变，出现了“新文人画”、“新闻阁画”、“城市山水画”等题材和抽象水墨、具象水墨、意象水墨等类别。很明显这种转变并不是艺术自觉的结果，而是带有时代强迫性。文人雅士、山水虫鱼这些农业社会的艺术题材以及田园诗人的美学趣味，已经离现实生活越来越遥远，现代人几乎无法感知和体会古代文人的生活情怀。反倒是街道的车水马龙、高层建筑上闪烁的霓虹和形色匆忙的来往路人，成为当代生活的基本元素。转变绘画的题材，无疑是水墨画的迫不得已的一种自救方式。

另一种新兴的水墨类型却摒弃传统水墨的展示方式，颠覆传统水墨的空间特征，以装置和行为作为艺术形式，如“空间水墨”。这种令宣纸、墨色和线条焕发生机的艺术灵感，并不是水墨艺术的一次自然，而是因为“聪明”的中国艺术家向西方艺术借来了一种智慧。一部分具有革命意识的当代水墨家，通过“复制”、“挪用”、“异化”等手段，直接对传统水墨发起攻击，希望在瓦解传统笔墨的同时，迎来水墨的新貌。另一部分水墨家则削弱艺术的革命性，强调艺术的审美功能，使作品在艺术与装饰之间找到发展的空间，既受到专业人士的认可，也获得大众的好感，这代表着水墨艺术开始了自觉创新。

还有一种当代水墨形式，既无水又无墨，但它却更有力地水墨精神融入现代生活。艺术家充分利用现代科技，以摄影、设计、影像、光线等艺术手段，回溯水墨的内涵和意境，出现“山水摄影”、“设计水墨”、“影像水墨”、“光影水墨”等新媒体水墨。这种水墨形式虽然磨灭了宣纸、笔墨等材质带来的触感，却从时间和空间上使水墨获得了新生。“山水摄影”比传统山水画更山水，“设计水墨”比传统水墨画更水墨，“影像水墨”可以通过水墨瞬间的律动，让人感受似水似墨的艺术趣味；“光影水墨”则让人置身于水墨之中。这些充满魔幻色彩的水墨形式，既保留了中国文化的气质，又足够当代。水墨在这里不再是画体，也不是符号，它可以作为一种美学观，一种解读自然与社会的方式，甚至是人类文明的一种结果或个体精神的一种境界。

Artists to make full use of modern technology, for example, photography, design, video, lighting and so many means of art to return to the content and mood of the ink, "Landscape Photography", "Ink Design" and "Ink Image", "Light Ink" and other new media ink appeared.

#1	美女图	水墨	黄山
#2	莲花之十六	水墨	刘明孝
#3	诗之沙	水墨	马媛媛
#4	雏鹰	水墨	梅忠智