

追怀及视觉的诗

Poem of Recall and Vision

许江 Xu Jiang

追怀恰似一块百纳布，每个时代、每个人都在上面连缀自己的布块，并形成历史交错的叠痕，以及追怀者被不断追怀的踪迹。

——题记

董小明兄写荷已有时日。先是在宣纸上水墨写荷，后来在画布上油彩蕴荷。小明兄的荷正有秋日片断的韵味，无论墨色的抒写还是油彩的积淀，那荷总在雨水中，雨意已浓，一片迷蒙。那淅淅沥沥的秋雨，敲打在画上，那委婉没落的荷影，正如错落的声韵。但那枯荷秋雨，只若飘絮如飞，与我们生活的本身世界，仿佛隔了一层雾。正是这层雾，让小明兄醉入其中，又堕落其中。小明兄知道，这层雾才是他留住残荷、聆听“心”声的关键。

中国儒家的文化精神，注重在已有的东西里，进一步发掘有意义的内涵。此所谓“温故而知新”。那在已有的东西里反复吟咏、反复琢磨的，并不是要回返过去，而是在似乎的返向过去的过程中回返今天，建立同活的世界之间的延续性。所以，中国人描绘风物，并不注重四时的表象变化，而是重在笔墨的世界中，发现一代代人的生活意趣的不同。这种不同如书写般端出个人的情味和骨节，构造着一种更为深邃的文化历史。在这种文化的历史中，一代代的人们都在追怀，追怀着前人的怀想，追怀着之前的追怀。一代代人们的“述而不作”，形成了一个貌似重复的片断，一个个蕴涵着独特文化编码和历史对话的片断。追怀恰似一块百纳布，每

个时代、每个人都在上面连缀自己的布块，并形成历史交错的叠痕，以及追怀者被不断追怀的踪迹。这种独特的文化追怀，这种勾联着活的世界的文化追怀，正是我们这个民族文化得以代代传承而又生生不息的根源。小明兄深感到了这一根源的重要。现在要视觉地揭示这样一种“源头活水”，小明兄使用的恰是这种追怀的方法。

“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。”这半亩方塘如此明净，如若一面面“镜子”。小明兄用多种铜版制成各种条幅和扇形的镜面，上面蚀着墨荷和墨痕，像自然的云影，又若某种深蓄的书痕。那如镜般的铜版映照着一部关于墨荷的历史。这不是一个简单的技法游戏，那铜版的腐蚀标志着一一种久远的印记。印记中深深地镌刻着的是对那隐秘诗意的敬仿，是对如镌刻的中国绘画传统的纪念，又是对某种不期而遇的生活契

机的呼唤。那铜镜包围的中央，铺陈着影像“半亩方塘”，那里边书写着南宋大儒朱熹的著名的《观书有感》。也许匆匆的观者并未注意，那诗文书法正在水中渐渐晕化，在水波的涟漪中、在岁月的摇曳中融化。这活水让“诗”渐渐融化，正是《半亩方塘》的魂灵之笔。“问渠哪得清如许？为有源头活水来。”这地上的影像与墙上的镜像融为一体，形成一阙沟通着活的世界的文化追怀的组诗。显然，小明兄在这里不仅用视觉语言译诗，他是以一种新的追怀的方式来综合地塑造一个诗境，一个当代人借以活化自我生命的诗境。（节选）

传统水墨画的现代形态探索

Exploration of Modern Pattern of Traditional Shui Mo

邵大箴 Shao Dazhen

董小明一直钟情于水墨艺术。80年代下半期，时任中国美术家协会书记处书记的他，就开始参与推动传统水墨艺术的革新工作，引发他深入思考和研究传统中国画在当代的转型问题，由此也激发起他从事水墨画创作的兴趣。稍后，他忙里偷闲，选择了传统文人画常用的题材“墨荷”走进水墨世界。回忆那时作画的心情，他说：“每天夜深人静时，用水墨来洗涤心灵上被一天繁杂纷扰的事务蒙罩的尘埃。开始我把画荷当作是与自己的对话，珍视为在精神上留给自己的一片半亩方塘。”（2009年6月21日给笔者的信）由于作画的目的自娱和求得精神上的松弛，早期作品语言虽然已具有明显的试验性与探索性，但仍带有一些文人画的气息。由他主持和策划的一次又一次的深圳国际水墨双年展，使他的视野大为开阔，思考问题更为深入，加之他的作品在国内外赢得关注与好评，更增加了他进一步探索的勇气。他对墨荷的兴趣一发不可收拾，且不断扩大和变革艺术媒材及语言，自觉地去追求水墨艺术的创新途径，逐渐形成自己独立的艺术面貌。可以用“胆大艺高，艺高人胆大”这句话来形容他在艺术上的突破。

《半亩方塘—董小明水墨综合媒介作品展》包括金属版蚀刻墨荷、水墨书法流水声像合成的墨荷影像、布上水墨综合媒介墨荷、墨荷的金属装置等。这些作品都采用了新的材质、工具和方法，有些作品的虽然形态已与传统水墨的样式相距甚远，但作者艺术构思的出发点与追求的审美

理想，仍与传统艺术有割不断的联系，且表现出浓厚的传统水墨情结。

有悠久历史和灿烂成就的中国传统水墨画，要在新的科技时代得以延伸和发展，唯有在精神与技巧（包括材质、技术）两个层面上做守护与拓展的工作。水墨精神就是用线与色彩（主要是黑、白、灰）构建自在的艺术世界，反映人与自然的力和美，表现大千世界生生不息的勃勃生机。体现人文精神的传统水墨画及其语言技巧，至今仍有广阔的开拓空间，吸引着许多艺术家在不倦地探索，也取得了许多值得称赞的成果。而另外一些艺术家，如我们现在讨论的董小明，敏感于传统水墨画在当今文化语境下的生存状态，有志于拓展水墨画艺术的表现域和表现力，尝试运用新的创作观念以及与之相适应的诸如镌刻、影像、装置等手段，也是探讨水墨画艺术现代形态转换应有的题中之义。他努力追求的是，阐释传统水墨画的文化内涵与美，期望水墨画能在当代形态中获得新的传承方式。

我们说董小明这些作品具有传统精神，因为他的创作灵感来自对大自然的深切感受和传统水墨画的启发。在他的一些作品中，“荷”呈现的形式、状态变化了，制作的材质和手段不同了，但神态和精神没有变；“墨”的质地变化了，已经不是传统意义上的水墨，但墨具有的单纯而丰富的质美没有变。即使没有了笔线和墨的块面的交织，没有了反映笔墨情趣的点擦皴染，但仍可感觉到传统笔墨艺术的情调和品格；感受到线的灵动与曲折、块面的有机交错与组合、黑白在空间中形成的节奏与韵律……董小明充分认识到观念和新材料在当代艺术创作中的重要作用，也清醒地意识到一味迷恋观念和材质可能造成的负面效果。由于他有深厚的传统艺术修养和对艺术规律的理解，有机智地驾驭观念和处理好材质的能力，他在观念、材质与具有美感的形式技巧之间找到了平衡。

即便如此，董小明的创新艺术还可能受到一些传统主义者和前卫主义者从不同方面发出的质疑和批评。在当代中国艺术多元的格局中，这是正常的现象。一切艺术创作因有自身的特色而有存在的价值，丧失独特性的人云亦云和面面俱到则会使艺术平庸化。在一个健全的民主社会里，人们会有广泛的艺术需求，人们会理解和支持促进艺术变革的实验与创新，因为这是拓展人们思维和推动社会进步的有效途径。董小明的艺术创造，肯定会给许多人带来惊喜与愉悦，还会带给人们观后的热烈讨论与思考。我想这也就是的董小明本人所期待的。（节选）

#1 铁荷 水墨综合媒介 董小明
#2 墨荷 水墨综合媒介 董小明

当代美术家