

仇德树谈“重塑东方美”：革新是时代的共同理想与呼声

“重塑东方美”这个名字,对于关注艺术的人而言并不陌生。2012年,首届“重塑东方美”在美术圈引起了巨大反响,引得业内对中国画的发展展开激烈的讨论,2013年第二届展览在南京、上海两地开展,更是影响极大。如今,第三届“重塑东方美”大展大幕再起,本次展览将落地南京、广州两地,再一次激起大众对中国画学术与创新的关注。

每一位参展艺术家,数十年来对艺术、对中国画的发展都进行着不断的探索。本周,《艺·周刊》记者对参展艺术家、著名画家仇德树先生进行了独家专访。现代快报记者 徐馨儿

仇德树

1948年出生于上海。

1975年作品“争分夺秒”入选全国美展。

1979年发起并组织“草草画社”。提倡“独立精神,独特技法,独创风格”。

1982年逆境中发现“裂痕”,从此确认“裂变”为艺术语言和哲学基础。

1985-1986年受邀任美国波士頓塔夫茨大学访问学者。

1986年回国辞去公职,成为职业画家至今。

多次在美国、新加坡、澳大利亚及中国香港、台湾、北京、上海等地举办个展及联展。作品被世界各地近六十个博物馆、美术馆及大型机构收藏。

编者按

当今,有着悠久历史的中国画艺术正面临着从未有过的激烈挑战,西方艺术以席卷之势遍及世界,社会的急剧转型使中国画的传统形态无法承载现代生活的巨大重量。而日益强大的中国,需要有与之相匹配的艺术面向世界;文化的广泛交流,需要中国艺术以自己的现代形象展示于世界艺术之林,这是当代中国艺术家责无旁贷的使命。为此,从2012年开始,南京大学美术学院博士生导师林逸鹏教授发起并策展了“重塑东方美”画展。该画展集聚了当今国内一群现代型顶级的中国画家,每年一次轮流在国内大城市巡回展览,数年后到发达的西方国家展出;同时邀请汉文化圈内一流的思想家、哲学家、美学家、艺术理论家召开学术研讨会,构建现代中国画的理论框架。

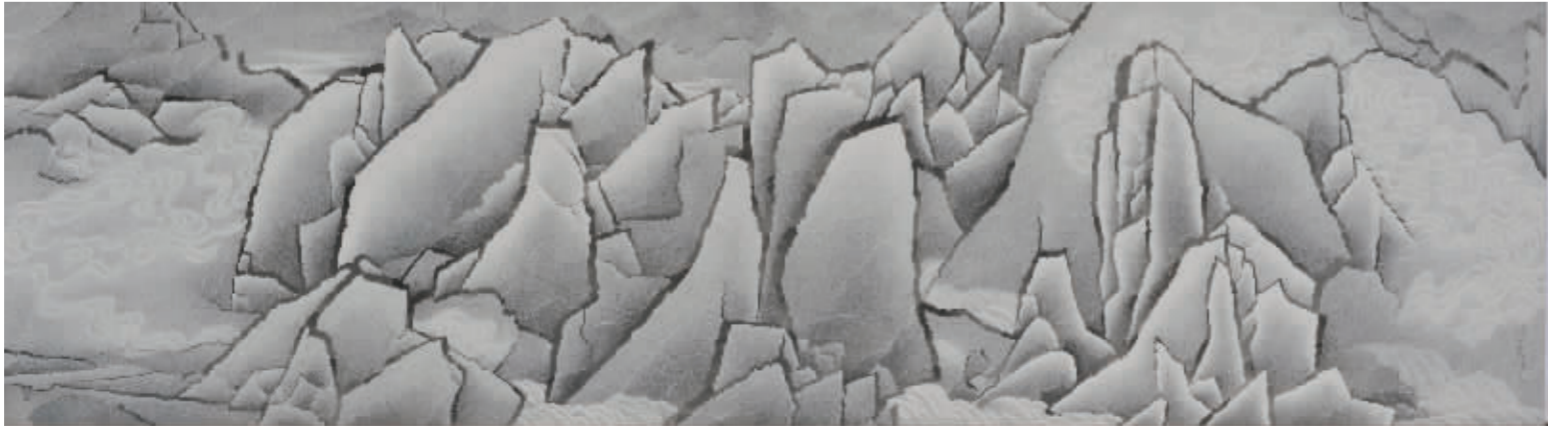
新华社旗下的现代快报是报业中的佼佼者,《艺·周刊》更以先锋、高端的品质引领着大众审美,享誉华东地区,惠及全国。今年,第三届“重塑东方美”——美在慧眼·水墨心印画展,将由现代快报、南京大学、南京大学艺术研究院主办,在南京、广州两地举办,作为品牌项目精心打造。本报特辟专栏系列报道参展画家,以飨读者。

《裂变——乐紫调》145cmx234cm 宣纸 丙烯色 画布

“重塑东方美”大展至今已经举办了两届,在业内的影响不可小觑。普遍认为,参展的这批画家,是属于创新型的,大体上可以划为“新水墨”的概念范畴,而近年来市场对“新水墨”的热捧,也代表着中国画现今的发展方向。的确如此吗?对此,著名画家仇德树先生表达了自己的观点:

“‘重塑东方美’的中心,是中国画。如果仅仅以‘新水墨’代替当代的中国画,就太过狭隘了。事实上,我认为只要能表达东方人的思想感情的创作,就都属于中国画的范畴。因此,‘重塑东方美’远远不只‘新水墨’这一个方面。另外,市场的热闹与中国画的学术发展是两回事。中国画的前行方向,不能以市场判断。引领中国画发展方向,是思想,不是画的类别。在我看来,当下,我们拥有很多有着独立思考能力的艺术家,这就是时代的进步,也是中国画发展的明证。”

《裂变——祥云清泉》100cmx360cm 丙烯色 宣纸 画布

谈起最初与“重塑东方美”接触的契机,仇德树说,这源于和林逸鹏先生的一次交谈。他笑言,当时两人聊起这个活动,他就觉得“像找到了同一战壕的战友一般”。

“上海的环境是比较开放的,我一直生活在这里。改革开放之时,上海许多年轻画家都很激动,决定摒弃旧思路,在时代的感召下,寻找新时期美术发展的可能性,寻找技法、风格、精神上的独立,我也是其中之一,”仇德树说,三十多年来,他所做的事情,也是在“重塑东方美”,只是没有用这样一个名称罢了,“参加这个展览活动,是因为发现我们都在追求着同样的事物。这是时代的共同理想与呼声。”

而提及当代中国画发展所面临的问题,仇德树则提到了多个方面:“我们所面临的问题很多,比如缺乏思考,比如市场的引诱,比如艺术创新、技法或者创作理念的趋同,等等。此外,还有传统遗留下的问题:‘笔墨’与‘革新’之间的关系。”

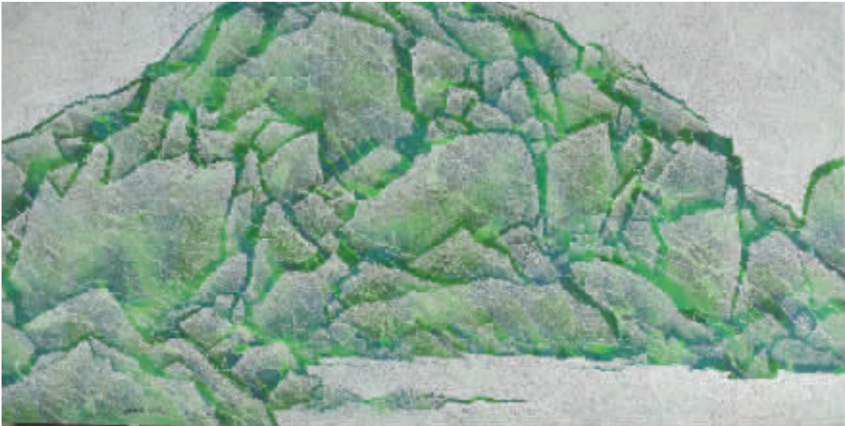
在仇德树看来,工具不是重点,重要的是新意:“笔墨是老祖宗创造的东西,现在时代变了,情况变了,几千年前缓慢发展的封建社会和日新月异当代相差太远,不应再局限其中。我们是笔墨的使用者,应该用新的观念让它发挥出新的生命力,走出传统的影子,彰显时代的核心价值。”他还以西方艺术举例:“西方的油画也是传统的东西,经过现代主义、后现代主义革命,出现了装置艺术、行为艺术等,他们革新了,突破了。当然,我不是说中国画的发展应照搬此道,只是在思考这个时代应该表达什么、表达什么才是比较有意义的。”

仇德树的作品,有着深深的“中国”烙印,但其当代性的变革也让他在西方大受欢迎。他的“裂变”题材,以强烈的突破性,出现在大众的视野里。仇德树说,突破性正是他创作的前提。

“创造‘裂变’系列,我面临的所有问题都是新的:色彩、线条、装裱、多层宣纸与

画布的结合……这所有的问题,都没有前人可以参考。在很多人固有的思维里,宣纸就是中国画的根本,而我却打破了宣纸代表的一种思考方式,用这种‘撕裂’表达大自然与人类的伤痕。我的画首先强调裂变,把宣纸破坏之后重新改造,把技法融合在内,搞得越深越透越好。我把作品拿到西方展出,他们看到我的画,就如同我自己当初看到西方当代艺术一样惊讶,这让我也觉得很满足,因为这是我自己的创造思路,前人没有,西方没有,别人都没有。”

作为上海最早的职业画家之一,仇德树的艺术成就极高,对中国画的发展做出了极其重要的贡献,在国际上也有较强的影响力,但他却谦逊地说,自己不敢随便拓展到别的创作领域,只想在自己的擅长的地方钻研下去,因为“深人才有力量”。当下,他的重点更多地放在了丙烯颜料之上:“我想让丙烯颜料发挥出独

《裂变——山水(绿调)》181cmx362cm 宣纸 丙烯色 画布

第三届“重塑东方美”

美在慧眼·水墨心印

仇德树

出品人:赵磊

策展人:林逸鹏

主办:现代快报、南京师范大学、南京大学艺术研究院

仇德树的抒情画

文/姜斐德

其为云耶?其为山耶?仇德树的画作令人心潮起伏、浮想联翩,既悠然挺峙的山,又似空灵飘忽的浮云。其光辉是从云霄之上播散而下呢?还是源自于山水之中?

在其独创的表现方法中,仇德树从中国传统中汲取了很多的营养:比如新石器时代的图腾艺术,北宋11世纪蔚然可观的不朽山水画作,诗画中象征性的视觉语言,以及在画作上对印章的重复运用。尽管仇德树的作品无可争议地属于现代变体,但是他对宋代绘画有一种特别的亲和力,那个时代产生了中国悠久历史中最富诗情画意的山水画。当问到他对哪个画家有认同时感时,仇德树举出了13世纪宋朝画院巨匠马远。马远以其烟霞迷蒙的山水画享誉古今,经常奉召以皇帝及其后妃指定的诗句为题来作画。表面看来与马远的比较似乎并不适,因为仇德树与马远在社会地位上极不相适(他不应该官方要求作画,也没有人指手画脚地来决定其题材)。而且仇德树的艺术也并不使人联想起马远的代表性作品来,马善作小幅作品,通常是边角烟雾迷离的山水,并有为一两个仆人相伴的皇家国戚。尽管有这些不同,仇德树的艺术在两方面可以看作是

图画感染力,让人惊叹。有时仇德树使用四五层不同色调的纸张,耐心的着力于构图创作,直到取得所期待的效果为止。为了在画作中得到明显的质感,仇德树对纸张施以摩擦。对他而言,这与传统山水画中的毛笔皴染具有相通的意义。一些作品有节制的色彩选用使人想起宋代山水画的柔和色调,然而更多情况下仇德树则将突兀的对比并置于画作中,例如海军蓝及绿色与白色调的对比。近期的作品则以书法与文人画的黑白之趣为其特色。仇德树不遗余力地在其作品上挥洒着大量时间与精力。他的作品在中国是独一无二的,也是极难仿效的。鲜活的色彩对比与宏大的规模赋予其作品一种不同于传统山水画的独特面貌。

隐喻式的语言

与13世纪的先驱者一样,仇德树采用了隐喻式的语汇。宋人画家与其顾客将时令现象与人们生命的循替变迁等同起来。例如,疾风挟雨,风雨如晦与冰天冻地暗示着变迁动荡与灾异;旭日普照与群芳争春则传递着皇霖普泽、平和宁谧幸福安乐的信息。宫廷艺术家倾向于创造祥瑞的形象来取悦于人,而有的画家,尤其是饱受诗画熏陶的社会精英,有时则借助绘画来品评时政得失与社会清浊。无论其画内含的社会评论是如何具有针对性,画中的图像则总是温文尔雅地充满诗情,不动声色地委婉含蓄,且语带双关,耐人回味。

对技法的不懈追求

仇德树在过去二十年中发展的技术与传统国画技法全然不同。但同时这种技术又通过装裱艺术息息相连。年少时仇德树师从一画家学习书法与国画,其师同时传授给他书画装裱的基本技术。由于作为书画载体的纸绢质地易损,根本经不起过多的拿放,于是装裱时就将硬质纸张黏贴在背面,提供一个柔韧的衬托。作为年轻人,学画不久的仇德树只能买得起价钱不贵的短纤维纸,被浆糊弄湿时这种纸很容易破散。为了顺利地將一张纸附于画作的背面,他掌握了谨慎操作薄薄纸张的诀窍。只有以专业精巧的技术他才能成功地装裱其作品而不至于让纸散开。仇德树还学会了用面粉作浆糊。今天他仍然如此行事:搅拌、烹煮、过滤,直到成为具有超常粘性的凝胶状浆糊。这种浆糊是一种无害的、稳定的艺术材料。仇将这些几经锤炼的技巧运用到其余拼贴画相像的作品上,使得国画原本看不见的装裱过程成为其艺术的显著成分。

仇德树的绘画方法须要几个步骤。首先将作为基础的桑皮纸与画布涂以颜色。将纸张撕成一定形状后再黏贴到画布上,露出十多年来一直是其作品标志的罅隙与裂缝。其中一些裂缝是如此细微,以致像水面的波光一样摇曳于表面上。在其他部分,不同色调之间的震荡冲击竟撕裂了山坡,使得一些作品浸透着生动的