

「半亩方塘」:董小明的探索与坚守

近日,上海张江当代艺术馆正在举办一个将持续到11月7日闭幕的特别的个展:“半亩方塘:董小明水墨综合媒介作品展”,展览中的作品涉及多种媒介,声色兼备,呈现了身为深圳市文联主席、深圳画院院长的著名艺术家董小明的艺术探索与坚守。

“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问君哪得清如许,唯有源头活水来。”
——朱熹《观书有感》

墨荷 06027(1-5) 150X45CMX5,水墨铜版蚀刻

◎本报记者 邱家和

“半亩方塘”声色兼备

在展览大厅里,作品呈现为三个单元:一组是对墨荷画稿或摄影作品进行PS制图处理,然后喷绘的作品,模仿和传达了笔墨与宣纸的古典魅力,将西方的绘画肌理和中国的笔墨传统合二为一,营造了一种介于素描和写意水墨的绘画效果;第二组是蚀刻墨荷及书法影像:草书的朱熹的《观书有感》经过动漫、声像处理后成为影像作品投影到地面而形成“半亩方塘”,四周则悬挂着经过蚀刻的墨荷铜版;第三组是他的近作,由钢筋铁皮焊接而成的残荷,融合了雕塑、装置、影像、灯光等诸多艺术元素。

有趣的是,这些作品可

人物简介

董小明,生于香港,自幼在上海学画,就读于中国美术学院附中和版画系。现任深圳画院院长、深圳市文联主席、市文化局艺术总监。历任全国美展总评审委员,并担任深圳国际水墨双年展执行主席、总策展人。

谓声色兼备,都围绕着荷花这个主题,但采用的材料都与笔墨纸砚无关,诸如数码版画、金属蚀刻画、金属雕塑和投影录像等,其整体视觉效果中却渗透出浓厚的水墨美感和东方情怀。

从北到南推动水墨

为什么艺术家会对水墨意蕴如此痴迷?正如董小明向记者所透露的,这与他的职业生涯有关。他上世纪80年代在全国美协工作,负责组织全国美展等工作。当时他们要筹办国际性美展,就选择“中国画”为主题,在确定展览名字时对命名为“中国画”还是“水墨画”有争论。“最后我还是决定叫‘水墨画’。因为展览不能叫国际中国画展,只能叫国际水墨画展。”

从那时起,他就开始了对水墨的思考,认为水墨是最能代表中国的画种。当时举办了中国的第一次国际美术展,即1988年的北京国际水墨展。展览提出了许多课题,董小明也从此开始了水墨创作。此后,1991年他到了深圳,着手筹办国际水墨画展,1992年在深圳举办了第二届水墨双年展。他说:“像第一届双年展一样,第二届也是由中国美协与中国画研究院主办。当时想把双年展办成常设的展览,最后直到1998年才正式举办,并按照国际惯例以一个城市为依托,命名为‘深圳国际水墨画双年展’,其组织架构与原来没有什么区别,只是以深圳市政府主办。”他成了双年展的总策划人。他强调,双年展旨在推动中国水墨走进当代、走向世界。

夜深人静时的对话

伴随着这个过程,董小明提出了一些关于水墨的研究课题,并引发了他自身的水墨画创作。他说:“每天夜深人静时,我用水墨来洗涤心灵上被一天繁杂纷扰的事务蒙罩的尘埃。开始时我把画水墨当作是与自己的对话,珍视为在精神上留给自己的半亩方塘,没有展览和

出版。正因如此,作品犹存一丝文人画的气息。”

1999年,联合国总部邀请董小明做一个关于中国水墨画的演讲,由此促成了他在联合国总部举办的《董小明墨荷展》。从此他一发不可收拾,几乎坚持每年应邀在国外的美术馆办一个小展览,展示的都是墨荷题材。“近年来,我较多思考传统水墨在当今文化语境下的生存状态和拓展其表现域及表现力的问题,开始尝试用一些新的材质、工具和方法做水墨,有些作品的形态离开传统水墨画样式就越来越远了。”他说:“我只是试图用今天的观念和方法,理解、阐释传统水墨画的内涵和美,希望它们能在艺术的当代形态中得以传承。”

跨界的挑战在于学习

董小明在工作中有机会全面、及时地了解与把握当代艺术的新观念、新材料与新方法,而他对创作,也始终保持一种实验和探索的态度。他表示,这次展览的作品就是一种实验。他还向记者表示,他的跨界探索是很自然的,真正的挑战在于如何学习,因为跨界探索就会遇到许多问题,没有成法可依。

董小明还参与了许多重要的国际性设计展览的策划与组织工作。他表示,这也对他的创作带来了影响。近20年来他在国外考察时对设计与艺术的关系有了新认识。他认为,艺术设计在中国是上世纪八九十年代才出现的。传统的观念有一个误区,那就是把艺术看得很高,把设计仅仅看作一种工艺美术。其实,进入现代社会后,设计对艺术的反作用越来越重要,设计与艺术可谓相得益彰、互为因果。在深圳的文化发展中艺术设计是一个亮点。在推动深圳设计文化发展中,他提出了“设计水墨”的课题,还办过两个展览。他表示:“我觉得设计是最新最前端的艺术,和水墨这种最古老的艺术互相撞击,既可以给水墨创作注入新的资源,也可以给设计输送资源。”

墨荷 08010 100X150CM

水墨世界成为我的“半亩方塘”

——董小明答记者问

问:展览规模不大,但参展作品的形式与媒介很多样,你能否指点一下?

答:整个展览包括三个单元,是我从去年开始至今一年多时间一直在做的课题,一个系列作品。第一部分创作得最早,由水墨的书法加上声像和一组铜版蚀刻作品组成,是在德国德累斯顿国家画廊的一个小的展厅里做的展览的参展作品。我用朱熹的诗《观书有感》做了一个书法影像作品:把包括书法、动漫影像、流水的音像等合成在一起,投影在地上,使书法作品从纸本、平面到声像、立体,让欧洲的观众有一种新的感觉。又创作了一组铜版、不锈钢版的蚀刻作品,其中既使用了铜版画的蚀刻技巧,又借用了条屏、扇面、立轴、横披等传统中国画的形态,这是第一单元的作品。在欧洲展出后

墨荷 09004 120X80CM 纸本水墨综合媒介

反映很好,通过比较现代的形态、传达了传统水墨的内涵与精神。

第二组作品是在今年创作的,参加了在比利时的欧罗巴艺术节的展出,是水墨综合媒介:把我自己创作的水墨作品在电脑中处理,再输出到专用的纸上,最后还是纸本的架上绘画。在这批作品中我又做了一个投影,使用一段自然主义风格的荷塘的真实录像,与纸本水墨作对比,有助于观众对作品的理解与感受。

第三组作品是专门为张江的展厅做的,是全新的材料上的尝试,用钢筋等金属做的,近乎雕塑与装置艺术,包括5件屏障、8件铁荷。上海美术馆馆长方增先对此特别赞许。这是我的最新的尝试。

问:这次在张江的“半亩方塘”个展之前,你在深圳也办过同样的展览?

答:张江的展览是正式展览,深圳的则是预展,一个准备、完成的过程。因为展览的作品包括多媒体影像,要调整灯光效果和展览上的空间呈现等,还要为画册拍照。

问:你早期学版画,但你所关注的却始终是水墨精神的表达,这是为什么?

答:当年在浙江美院读书时选择了版画专业,但从上世纪80年代到全国美协工作后,因为工作关系开始关注水墨,并着手水墨创作。另一方面,

铁荷(4) 53X50X93CM

大量的工作也使我很少有私人的时间,从事版画创作已经不可能了。我的创作,基本上都在夜深人静之时。水墨创作拿得起放得下,就选择了水墨。我感觉一段时间不画就会若有所失。在创作中我与水墨作品对话。这是时间留给自己的“半亩方塘”。

问:你早期接受的版画创作训练,对你的创作有帮助吗?

答:我的许多学版画的同学们都转向了其它画种的创作。版画讲究材料与制作方式,往往要求作者有很强的研究与动手能力。受过版画训练的人,对绘画媒介的变化容易关注也容易上手,特别对最新的数码媒介技术十分敏感。我的铜版作品,从材料到技术都是以铜板画的技术为创作手段,只是直接把铜版与不锈钢版直接作为作品,而不是用它们印制版画。纸本的综合媒体作品,先有水墨绘画,再用电脑处理,再精喷在纸上,和版画很相似。所以有人提议,这些作品可以做真正的版画。

问:你的创作,与当代艺术在观念、材料、方法上的不断创新有关吗?

答:我们这代人学的是传统的观念和技法,但在改革开放中很早就接触国际当代艺术的观念与方法,也一直在关注这些。世界上主要的美术馆都去考察过,也一直在学习吸收这方面的新知识。另一方面,中国社会的急剧变化带来文化艺术现代转型的过程,需要新的观念,方法,要创造新的面貌。这也使我在工作中积极推动水墨发展的同时,积极从事自己的水墨创作,举办今天这样的展览。

问:你的跨界探索,遇到了什么挑战?

问:我的跨界探索,是一个很自然的发展过程。因为我所关注的,所尝试的都不局限于一个画种,所以跨界是自然而然的。但在实践中的挑战,是需要你研究更多领域的课题,学习更多的方法,要不断学习。我的创作没有成法可依。虽然我所表现的水墨精神和内涵与传统相联系,是我创作的主要依据,但我的创作却必须用新方法,这就是挑战。

铁荷屏之五 90X180CM