

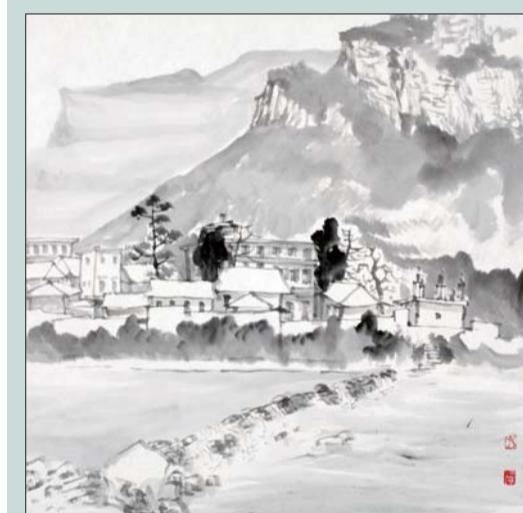
孙磊:一个诗意的旅行者

■孙磊简介

任教于中央美术学院实验艺术系、山东艺术学院美术学院国画系，副教授。中国美术家协会实验艺术委员会委员，中国美术家协会会员。

主要策展参展：2013“转喻之境——孙磊岩彩画展”，2012水墨奥运——中英奥运文化艺术交流展，2011澳大利亚悉尼“白兔美术馆十年展”，2011深圳华美术馆“词场——诗歌计划2011”当代艺术展，2010修辞——中国当代诗人画展，2009新德里“水墨聚焦——走进印度”当代水墨展，2009北欧中国艺术节，2008北京国家画院21世纪水墨学术展，2007山东当代青年艺术双年展，2006中国画名家邀请展。

主要出版：《演奏——孙磊诗集》、《孙磊画集》、《独立与寂静的话语》、《中国当代新锐水墨经典——孙磊卷》、《去向——孙磊近期诗作》、《处境：孙磊诗歌》、《无生之力》、《孙磊诗文集》等。主编民刊《谁》。

▲太行山写生

▲海南写生

▲山水写生

艺术或旅行永远都是值得期待和讲述的。“讲述旅行，就是讲述秘密；就是讲述狂热与安宁。旅行是神奇的，即使迷失后的恐惧也是一种快乐”，这是多年前诗人普珉和孙磊的对话。其实在艺术上，孙磊便是这么一个充满诗意的旅行者，他通过不停地探索，明了世界的广大和路途的永新。他说，当你向着一个地点行进的时候，也恰恰是在向着一个人甚至一群人出发，那是多么美妙的一件事啊。

2013年八月，孙磊受朋友之邀到法国的阿尔萨斯小镇写生，说起阿尔萨斯，首先想到的是法国作家都德的《最后一课》，都德用生动细腻的笔墨勾画出悲壮而富有戏剧性的最后一课，让地球另一边的读者深深记住了这个镇子。在历史上，阿尔萨斯充满了悲剧色彩，它在法德两国的拉锯战中几次易手。但阿尔萨斯的风景却充满了强烈的艺术感，色彩纯度极高，那些被亮丽色彩所涂抹的墙壁、天真烂漫的壁画，以及窗台上浓艳的鲜花，都充满了诗情画意，对到这儿写生的画家来说，这些令人惊艳的色彩或许画张油画适合一些，但孙磊却通过水墨这种东方意味儿浓厚的媒材表现起了这个美丽的小镇。

孙磊笔下的《阿尔萨斯小镇》，不同于他太行山写生中流露出的质朴与古意，也不同于海南写生中的张扬与繁盛，他用水墨那简约、透明的氤氲诗意图，画出了阿尔萨斯小镇这块被曲折的历史养育出的混血土地的独特个性。静观那宽阔的马路，略显稚拙的房子，公园里的木头长椅，房前停着的小汽车，都显现出了这个整洁优雅的小镇上静谧、活泼、质朴又现代的一面。“小镇不大，整洁优雅，空气清新，街道两边至今留存着中世纪的房子，样式各不同，每一栋都需要驻足欣赏一阵似的。”孙磊说：“阿尔萨斯小镇比法国大多数地方更质朴随和，没那么多矫情劲儿；它的城镇面貌、建筑风格和风

俗习惯酷似德国，可它比德国更活泼轻快，没那么多苦大仇深的冷峻味儿。”在这次风景写生中，孙磊便仔细欣赏这活泼轻快的镇子，也仔细玩味儿这墨与水的境界。远山的淡，树木的浓，草地的虚，教堂的实，风儿的动，天空的静，窗户、石路的简单凸显，墙壁、门廊的装饰勾画，笔墨晕染间，孙磊便将这静谧、美丽的古镇描述的和谐而令人神往。

除了描述阿尔萨斯小镇，孙磊还在巴黎之外的法国——斯特拉斯堡墨性大发。“斯特拉斯堡的老城区被伊尔河的两条支流及其运河环绕，出现了若干人工开凿的运河支流，这些成片的水与一栋栋被精心维护的小木屋、纵横交错的小巷，绿荫如画的亲水公园交相辉映，被誉为“小法国”。在斯特拉斯堡，孙磊画伊尔河的静谧，他画面中那大块的留白与河岸上满当当的建筑、植物相对应，充满了视觉上的无限诗意，让观者看后，忍不住在这空白处添上几许倒影来。除了伊尔河，孙磊还中意那儿的小餐厅，站在孙磊的画面前，就像站在镇子的街头远远望去，安静的街道两旁矗立着中世纪味道浓厚的房子，街道两侧高高矮矮的植物显现着这个城市的活力与生机。

轻松的一次旅行，简单的几张画儿，定格了孙磊的八月和面对异域风情时的诗意图语境。从海南到法国，孙磊的画始终放松而恣意，他把当代笔墨所注重的材质、观念与中国传统情致的表达相结合，凸显出了这个“洋味儿浓郁”的西方小镇里，那一抹抹的意味悠长。而他这种象征、隐喻意味明显的绘画语言，不但保持了东方水墨的传统韵味，还传达了内心潜意识里追求的那份静谧、闲适、一切遵从内心的生活所向。在这些画里，孙磊也以一个艺术旅行者的身份讲述了水墨世界里的那份淡然与诗意。

(贾佳)

▼阿尔萨斯小镇 70x35cm

