

▲写生一

▲写生二

▲写生三

水墨的思辨与包容

——青年画家孙磊作品观

从孙磊偶尔迸出的一两句经历调侃中来看,他是一位天生的诗人,内心柔软、敏感,思想丰富而跳跃。

孙磊早期的山水作品中还保留着传统山水的印记,对精神诉求的增加成为他作品变化的主要因素:孙磊逐渐使用一种具有更加现代、更具有象征、隐喻意味的绘画语言,使创作由山野向城市,从传统山水情致到现代情怀的转变。孙磊没有放弃带有传统意味的图式,他的心灵追溯也时常进入古典的诗意。他认为,只有把要创作的每一个物象,甚至每一处笔墨,都看成是有灵魂的事物,才能更好、更深入地理解绘画,才能更自然的创作。否则,绘画将陷入模仿机器的模式。当下艺术创作中,形式美感比较普遍,甚至成为一种习惯,思考画面的精神诉求和传承成为青年画家必须面对的课题。孙磊的一个问句,“笔墨当随时代,我们传承的精神到底是什么?是闲情逸趣、精神气度还是笔墨趣味?”体现出他对传承的独立思考。因为思考在孙磊的画面表现中占有相当大的比重,所以他无论以怎样的艺术形式来表现,画面总能看出一种文气。

水墨的表达方式在进入当代以后,会与当代的社会生活、环境、思想认识自然结合,这个结合无论哪类艺术家都要呈现,水墨画家也不例外。当代不同艺术者呈现出的状态一定和原有的水墨

概念、水墨形式、水墨意味有着巨大的不同。在这里,新文人画和实验水墨都有过很好的尝试,留下了不少宝贵经验。孙磊是一个具有“复杂身份”的人。他大学主修工笔人物,留校以后负责山水画、人物画的教学,来到中央美院后则在造型学院实验艺术系工作。这种广泛的研究,不仅与他的个人喜好有关,还与对艺术范畴和概念理解、认识的不断深化有关。随着孙磊对山水传统精神的更进一步理解,及对当代艺术的进一步介入,他发现两种方式虽样貌相差甚远,但本质精神却越来越接近,甚至是高度一致的。因为艺术有着同样的表达欲求,只在表达的方式和直接与否上产生了差距。所以,孙磊图式中的“变”也不等同于“弃”,中国传统文化这股特别强大的力量始终贯穿其中,内在人文血脉,外到画面中的表现,自然而然的体现出来。

作为诗人,人们时常能从孙磊的作品中感受到灵魂的震撼。他炽热的文字反映出诗人对待生活真诚、毫无矫饰的性格特征。孙磊坦然认识到,现在的创作并未达到最理想的绘画状态,他正在试图创作一种契合自我灵魂的作品。他的坦然还体现在敢于直面我们真实、残缺、缺乏田园诗意的生活,并创作出反映人为干预与自然共同并存状态的画面。因为画家的精神世界透明而温暖,所以他的画面平和而包容。

(东野升珍)

▲紫气 纸本岩彩

▲掠过 纸本岩彩

●孙磊简介

孙磊,生于1971年。任教于中央美术学院造型学院实验艺术系、山东艺术学院美术学院国画系。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:2005年“时间”当代艺术展、2007年山东青年艺术双年展、2007年“返身三次方”当代艺术展、2008年“逻辑的有限性”当代艺术展、二十一世纪水墨学术展等。

主要参展:“2006中国画家邀请展”、“中国当代诗人艺术创作展”、“返身三次方第二展”、“情色制造——当代艺术邀请展”、澳大利亚“中国当代艺术展”(悉尼)、北欧艺术节当代艺术展、“水墨聚焦——走进印度”当代水墨展(新德里)、“词场——诗歌计划”当代艺术展、2011罗马中国当代艺术展(罗马)等。

出版有《七人诗选》、《演奏——孙磊诗集》、《孙磊画集》、《独立与寂静的话语:马轲》、《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》等。主编《现代学院美术》等。

▲坐望幽云