

背景與現場

水墨艺术在过去三十年间经历过许多讨论，随之而来的是艺术界对“水墨”概念的各种厘定，从传统绘画的终结论到水墨媒材论、以及陆陆续续产生了一些专词，诸如“实验水墨”、“观念水墨”、“当代水墨”等等，来描述水墨艺术运动的发生与发展。这些观点和态度代表了水墨艺术渴望与传统中国绘画拉开距离、重新确立新的文化身份，以及在普遍主义和全球化当下寻找自身话语的努力与渴望。

但是这条与国际接轨之路并不是一帆风顺的，如何使水墨进入国际文化交往的秩序当中，并在西方所制定的方法论体系中找到一席之地，并不是简简单单的立场问题，水墨艺术面对更复杂的国际文化形势乃至政治格局的变迁。这意味着水墨的发生、传播与接受不是“自为”的，它在“本土化”和“东方学”的夹缝当中寻求一线生机，并直至最近十年间，方有一些转机。

从国际大环境来看，未来二三十年中国可能会超越美国变成超级大国，一个国家的壮大将为社会发挥什么样的影响？于是，除却政治和经济的影响力，重塑文化是第一步，这就意味着我们的要直面多元文化交往与碰撞，并与业已成熟的西方艺术体系接轨，不再以区域中国学的角度而是在全球格局中重新定义身份问题。如是，更主动地介入长期以来被西方世界所主导的全球化进程，包括重新审视保守主义和保护主义复燃的当代现场，成为必然。于是今天的我们不得不反问，当科技、文化和贸易竞赛加剧，美国优先论被重新提及，国际社会的普世价值观念是否已经失效？那么回到内部视角，在反观文化的前提下中国又能为世界提供什么样的方法？

在水墨艺术领域，去文化保守主义和本质主义是重拾民族文化身份开端，它意味着将东方文化视为一个不断发展的观念、强调东方是正在发生发展的当代文化情境。也就是说，立足于东方文化精神强调水墨作为中国文化特别的语言，关乎于我们的国家和民族的认同感。另一方面，捕捉和追踪快速变革的当代水墨艺术，坚守的不是笔墨传统，而是在全球化成为一种普遍主义的认知之后，或者说水墨已经成为通用的普遍主义创作媒材之后，对东方精神的回望。

与此同时，当代水墨强调“当代表现”，这涉及跨媒介跨学科的运作，并在当代现场中呈现为一种介质，连接着科学与技术、文化与思想。在这个范畴内，本次展览将会超越水墨艺术的本体论，在瞬息万变的社会发生场域，观察资本的全球化运作、政治经济与地方制度的差异。这是内与外的关系，也使水墨可以从狭义的对艺术作品与艺术家中解放出来，有着更宏观的社会学视野。

水问

这一届展览主题为“水问”，为什么是水？水的特质是什么？“水”是东方哲学最基本的主题和对生命本质的思考，同时也是极具东方色彩的精神词汇。“水”以它的包容性孕育着东方世界的宇宙与时空，而又蕴含着生命的智慧与行为。东方人讲“上善若水”，水的流动使其遇山绕行，见坝积蓄，汇俱成浪，滴水穿石。这样的特质不仅意味着当代的水墨现场正处于流动的发展状态，同时也试图为这个世界提供多向度而辩证的思维模式，这是一套去除本质主义，为文化冲突提供解决途径的方法体系。

然而，何以为问？以何为问？“水问”不再针对传统“水墨精神”，而是在当代艺术现场对“东方根性”、“中国文化”的追问与反思。与此同时，它又是展览之问、艺术之问、民族之问，即在全球文化转型的过程中，如何与西方艺术进行有效的对话？如何确立水墨艺术自身的方法论体系？如何通过水墨向世界讲述民族文化的本质？

当然这一复杂的过程很难给出一个满意的归属，却又不妨从一些“元概念”入手，重新审视水墨艺术从传统向当代的转型过程中为普世文化所提供的动力。譬如“书写性”，这个从宋元以降随着文人画的兴起而出现的“以书入画”的概念，在现代水墨的发展中，已经超越了不求形似，注重情意寄托的绘画方式，以及逸笔草草，不拘格法的尚意书风，转而上升到宣泄情感和精神内在的艺术心境之中，并与西方现代性一道强调个性的解放和自由的追求，继而完成了从传统水墨向表现水墨和抽象水墨的转换过程。于是，现代艺术的主要特征不是对画面的阐释，而是一种人的活动。当形式退居其次，艺术家的活动和书写的过程成为了决定性的内容，我们正是从这个层面来理解西方现代性和现代主义的遗产，却与“书写”这一东方精神最本质的概念有着殊途同归的内涵。

更进一步，近三十年当代艺术领域对观念的信仰如果使人人都是艺术家，那么“书写”又成为了一种摹写艺术家意识和社会文化变迁的有力工具，艺术家作为知识分子从未像今天这样将自由之思想、独立之精神融入到艺术作品之中，这开了水墨艺术跨越媒介走向终极观念的先河。今天的水墨艺术大声的宣称了它不再是对形式表象的迷恋，而是揭示那些画面之外的深刻与深沉。那么对“书写性”这一经典概念的当代反观，只是理解当代水墨艺术诸多方式的一种，却使“水问”可以朝向“无穷于水墨”展开，并将其视为可供试验的开放性场域，为东方的精神性提供一条新的路径。包括水墨的未来性是什么，以及寻找其中的盲点，推动中国水墨艺术与国际文化交流与对话，并在这种对话关系中形成对水墨艺术更深层次的探讨。最终，本次展览希望水墨艺术能够在社会文化的综合系统中被关注，并直面当代局势、游弋于东方与西方、历史与文化的边界，寻找水墨的精神与自由。