

穿越传统艺术精神当下何为

陈斌

重塑

萌新

冥冥中感知自身有股与生俱来对中国传统审美的依赖,兴许缘于对中国传统绘画及相关姊妹艺术的执着、关注与思考,在艺术实践中总离不开具有东方精神内涵的某种内在思维,或是来自晋人秀骨清像唐人吴带当风的膜拜,或是对明清写意精神笔笔生发,心物合一的感慨,或是对经典碑帖书法巧与拙的揣摩……目之所及,心之所向兼行之所至,这一过程像是理所当然一般在内心自然生长开花。

东方精神内涵,作为一种形而上的精神素养,无论是在东西文化碰撞如此激烈的今天还是出于艺术家对东方文化的自省或自信,它依然起到一种界定自身文化内核的作用。而东方精神的介入,当代创作思维的渴求顺理成章地营造出一种富有人文情怀精神意蕴的震撼,这种震撼感传达出东方文化的神秘巨响,同时也带着艺术家发自内心的热情与激情,还带着许多关于哲学、自然与生命的思考,这种自内而外散发出的强大张力自然将观者目光引向作品深处,思考作品背后的灵魂支撑,感受作品寄托的人文情怀,即立足“传统”与“当下”,对艺术作品内容与形式的多维时空重构,穿越世俗,意蕴萌新。

游离在一个多元视觉和新媒体畅行的生态语境,随传统文化赖以生存和发展的社会与人文环境的渐渐远去,如何从自身的生活和精神经验出发,植根传统东方美学的理解和把握,与当下时代精神的有效对接,寻求当

代文化的生长点的艺术创作方式才能真正地继承和发扬传统的精神和意韵。

众所周知,艺术家创作背景源于艺术创作者所属的文化空间,这个空间是整个中国的传统文化,所以从某种意义上说创作观念是穿越的,可以从当下时间穿越到历史时间,也可以从现实空间穿越到精神空间,如作品《BRETOP TOP》是源于对三星堆铜铸人面像的思考,作为古蜀文明之光,“沉睡三千年,一醒惊天下”的三星堆文化至今还是千古之谜,“从何而来,又走向何处?”是古蜀先民的人神互通或是涉及外太空的穿越待后人去揭晓,但可以确信的是三星堆文化与中原文化、东方文明有千丝万缕的联系,以三星堆铜铸人面像为母体,附以上世纪80年代时装界的经典搭配——海魂衫加红领巾的青春标配,“四道杠”的朱丹点缀,呈现出歌唱《让我们荡起双桨》、《我们的祖国是花园》的校园青春追忆和已逝的美好难忘的纯真憧憬;将浑厚雄强的人面像与标榜“青春、自信、潮流”的时代语言完美结合,使古老文明焕发出新的活力,使三星堆的神秘转化为专属中国人的文化传承与浪漫,这种穿越时空的浪漫将传统文明与时代追忆联结,通过凝练和塑造,营造雄强而又富有当代人文情怀的独特精神意境。又如取材于中国传统文化著作《山海经》的作品《青要之鸮》,其中在《中次三经·青要之山》中记载:“其中有鸟焉,名曰鸮,其状如鸟”,借助似鸟非鸟,似鸭非鸭的“宜子神鸟”、“慈爱之

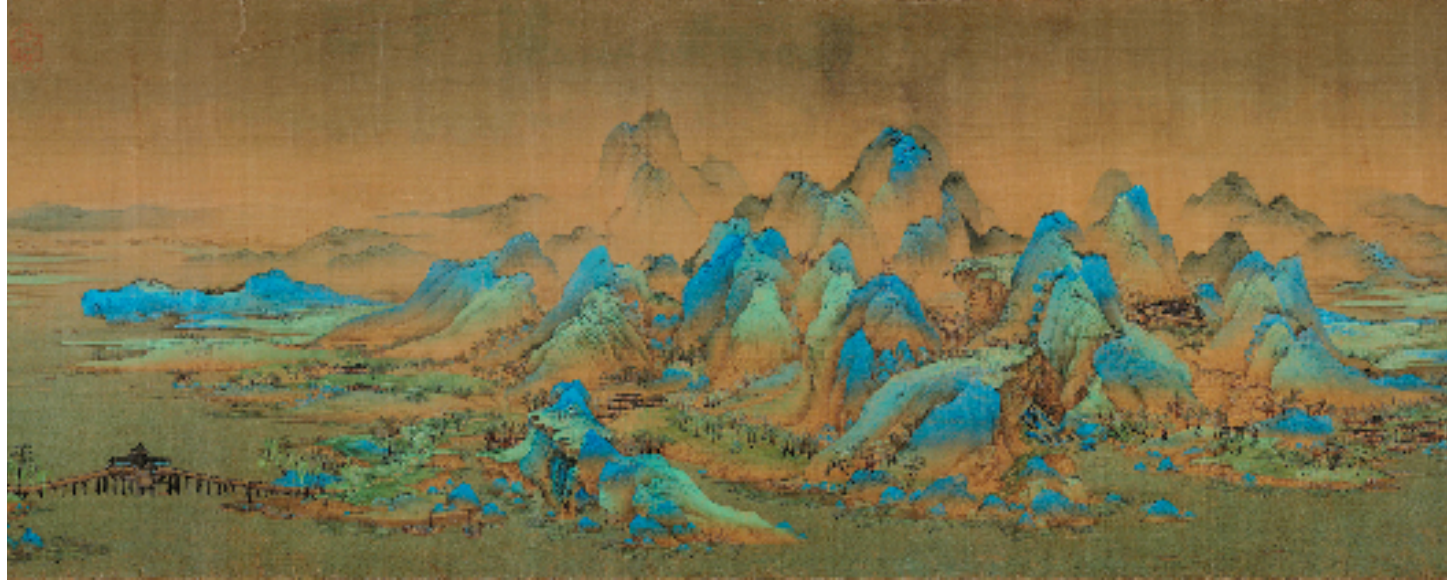
鸟”为创作元素,通过开天眼和附以红色系绳牵引的戏剧化经营,力图表现当下新生代的新宠物观,追溯上古神话与当下潮流的邂逅,打破时空,实现当下与传统之间的精神穿越和意象传达。

在多元视觉交织的当下,如何从自身的生活经验出发,贯以对传统的认知与传承而展开的穿越式创作可以从三个方面加以思考实践:一是从创作内容上通过夸张、变形等艺术表现方式和代表性的东方色彩倾向将具有浓厚传统情结或意象象征的主体塑造,演绎作者对于传统人文精神的体悟和追索。二是从表现形式上结合传统文化元素演绎当下人对于生活、艺术的浪漫想象和“久在樊笼里,复得返自然”的精神守望。三是作品意韵上可嫁接传统艺术中的姊妹艺术的表现形式,吸收架上绘画、传媒艺术或装置艺术中的意蕴和元素,探索媒介间的意象转换,演绎传统文化混声风格的深度追寻。

穿越的方式对中国文化的取材和元素的浪漫想象和诗意发挥,穿越观念内容源于传统文化的认知和当下生活的思考,呈现出别样的传统意境和人文精神的表达,同时通过夸张、简化、拉长等方式,强化艺术语言的象征意味,赋予作品深刻的感染力和多维的精神指向空间,总之,通过对传统意蕴和元素的学习和改造,赋予传统新的意涵和精神意趣,而这也恰恰是当下对于传统的人文精神和价值的再认识和再实践的一种探索。

只此青绿

明代林

王希孟 千里江山图卷(局部)

2022壬寅虎年的央视春晚,以《千里江山图》为背景的“只此青绿”舞蹈,古典而惊艳,刷新着人们疲倦的审美,叫人耳目一新,呈现出一派青绿千载、山河无垠的美丽画卷。

北宋年仅18岁的天才少年王希孟创作了“一生只此一幅”的《千里江山图》画卷,为绢本设色,是中国古代青绿山水的代表作,长11.915米,纵0.515米,是中国青绿山水发展的见证和重要阶段,更是集北宋以来中国水墨山水之大成,在画卷中作者倾注了深厚的情感。

该画卷虽属写意之作,但不乏工美之处,表现出青年画家所具有的严谨态度。它是如此独特而璀璨。画卷中的烟波浩渺、层峦叠嶂,山水间野渡渔村、水榭楼台,皆是画境。它磅礴而轻盈、绚烂而自然,被古人称赞为“自可独步千载,殆众星之孤月耳”。《千里江山图》堪称中国十大传世名画之一。

呈现在央视舞台的《只此青绿》,将传统书画艺术,与舞蹈之美融为一体,惊艳无比,美轮美奂。虽为舞蹈,却与中国独有的书法艺术有

着异曲同工之妙,动静相宜,美不胜收。

古有张旭观公孙大娘舞剑器的故事,张旭观舞而书艺大进,从中体悟到淋漓顿挫的气势节奏,又有豪宕感激的动人力量,与张旭草书一脉相承,互为契合。为此,张旭草书面貌为之一新,在当时独步书坛。他也因此被称之为“草圣”。杜甫在《八仙歌》中就有这样的话:“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟。”苏轼也赞道:“意态自足,号称神逸。”米芾曾在《海岳评书》中写道:“张旭如神虬腾霄,夏云出岫,逸势奇状,莫可穷测。”可见,艺术是相通的,互为提高,此理一点不假。

中国文化的影子或根脉在千里江山,大可得之一览。通过与舞蹈艺术的巧妙结合,呈现出的惊艳,我们无不为其动静相融、柔中带刚的艺术所深深折服。

《只此青绿》展开了跨越千年的时空对话。我们循着“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”的篇章纲目,走进了千年前的天才少年王希孟的心中。该舞蹈通过展卷人的

眼睛,成就了传世名画中的篆刻人、织绢人、磨石人、制笔人、制墨人,他们也一一进入到观众视野。

为“画中人在舞,人在画起舞”的千年重逢而惊叹。用舞台重现千年前的锦绣河山,用舞蹈连线千年的青绿,动与静,青与绿,仅此一眼,便是千年。

无尽的美好,就在这带着中国古风的舞蹈里。以新时代的优美舞步,讲述着上下五千年中华文明的光辉和渊源流长。一种扣人心弦的寂静,仿佛群山移动。

在每个动作、走位之间,那曾经存在的记忆,曾被你忽略的风景,还有正在不断回归的青山绿水般的家园,正享受着阳光下的生活。

“心中容丘壑,下笔汇山河”。这是何等潇洒的胸怀。这种胸怀就是中国传统文人的淡定与从容,更是当代中国人文化自信的表达。

崭新的日子,被青绿而写意,被群星而燃烧。我们在这独一无二的画作,这独一无二的舞蹈中,一如随处可见的青山绿水,带来幸福的清晨。邂逅最明亮的自己。