

许江： 五岳归来赞

■整理者 报艺

展览现场照片

五岳归来，这是一个颇为豪迈的词语。岳是高山，五岳即五大名山，泛指所有的名山大川。繁体的岳字，“嶽”，上面是山字头，下面是狱字。狱高维岳，骏极于天。如是山岳的行游，万壑蕨蕨，壮怀激烈，神飞扬，思浩荡。其实，五岳只是环伺中原大地的名山，与莽莽昆仑比，五岳并不高，但它作为中华山水文化的象征，却是永远的高峰。所以我们总说：会当凌绝顶，一览众山小。孔子曰：“登泰山而小天下”。五岳归来，当心胸满满，志向屹高。

五岳归来，又是一种风神独具。岱宗夫如何？这五岳之首是怎样的呀！郁郁苍苍的山色无边无际，浩渺弘阔，同样一言难尽的是望岳的心怀。杜甫的《望岳》，犹如一粒种子，包蕴着诗人“矫首望八荒”的大境界，也蕴藏着生命不息、理想不灭的、为千秋万世所共享的精神动源。上次《宋韵今辉》展览里的马远的《松寿图》，让我想到《望岳》。那高士如杜子，屹然远望，可与杜诗相抗。

五岳归来，豪迈风神的后面，复又是一场写生，又是一番洗礼。中国山水诚如顾恺之所言：“千岩竞秀，万壑争流，草木蒙笼其上，若云蒸霞蔚”。柳宗元贬谪永州，始登西山，方知是山之特立，不与培塿为类，“悠悠乎与颢气俱，而莫得其涯；洋洋乎与造物者游，而不知其所穷”。如是，他心胸顿开，心凝形释，与万化冥合。这般万化冥合，得浩然之气，这是柳宗元的山川洗礼。而隐逸呢？任自然，无为无造，却又是另一种洗礼。从写物附意转向兴寄无端，从而切入一种虚灵的生命空间。“向之所欣，俯仰之间，已为陈迹”。持觞吟咏之时，一瞥当下风景，虽“即目”“直寻”，层出不穷，却从山水的幽味之处朝向不可触摸的世外之境。这又是一种虚灵主体的原发精神。黄公望的《富春山居图》，正是这样的自然生命的原发图景。

“五岳归来”看似跳出了型制的框架，其背后强调写生，强调生命的洗礼，这种审视根源的方法却依然相同。五岳归来，浩然而兴怀。五岳归来，飘渺而虚灵。那五岳虽辽远，却只若家山。那里掇积着山水兴发的故事，跼聚着陶养人心的无穷境界。无论是浩然兴怀还是飘渺虚灵，绘者置身于山水之中，无限地孤独，又无限地丰沛。那山、那水与人都退至共同的深处，那里浸润着一切生长者的根。

(根据现场发言整理,有删减)

张捷：让艺术贴近生活，用笔墨表达生命

■本报见习记者 施涵予

本届双年展以“五岳归来”为题，却并不仅限于三山五岳，而是更为宽泛的概念。在策展人、中国美协中国画艺委会主任、中国美院中国画学院院长、教授张捷看来，“五岳归来”的主题，主要是揭示了画家如何直面人生，直面自然，直面生活，用我们在内心的这种体验、这种求道精神，来让艺术回归生活日常。

张捷认为，水墨可表达千变万化的大千世界，水墨是中国画的一种精神，也是中国的一种精神。浙江的水墨，本身在江南气质的浸润中，更能体现出水墨氤氲的气质。“中国的山水精神，这种宇宙观、天地观，在我们的绘画里面得以阐释。我想通过这样的方式，让艺术家更能深入地贴近生活，能够用自己有限的笔墨经验来表达无限的生命感知，这是我们这次展览的中心。”

本届双年展的一大亮点，是青年艺术家的参与，最年轻的参展者出生于1994年。张捷表示，展览艺委会通过评审，让这些年轻的艺术家们走上这个平台，希望年轻人将自己的笔墨方式展现给社会，并且希望通过这种支持，加强今后中国画持续发展的后劲，对社会美育产生更广阔的影响。

古往今来，从“一步一登临”的看山，到“只可自怡悦”的品山、再到“坐忘苦不足”的画山，不同山岳的自然景观和人

文气象成就了一个个读山者绵长的历史记忆，不断地被神化、赞叹、象征、歌颂和描绘。

张捷本次参展作品之一《云断苍崖呼山月》，画的是夜色中的太行山脉。在刚结束不久的“宋韵今辉”艺术特展中，这个展厅正是展出了黄宾虹先生的一批夜山图。张捷说，夜山实际上难以直接看清，主要是吸纳自然的一种气象，黄宾虹先生更多用自己内心的境界，也就是胸中之丘壑来表达。

云断苍崖呼山月，“呼”这一个动词，就是在这种万籁俱静的情况下，思考如何怎么去表达夜山。据张捷介绍，这幅画前后花了两个月时间完成，没有使用中国传统绘画中常见的“上见天、下见地”的全景山水构图，而是截取了一个开放的横断面，使夜山具有无限的想象空间与张力。幽黑的颜色，营造出深邃的意境；缥缈的云影，与山脉的高耸峻拔形成对比；白练般的一道瀑布，反衬出山形的庞大。山峦的起伏，烟岚的沉浮，道路的隐现，林木的稠薄，溪流的急缓……这些不同的对比，最终呈现出这样一幅独特的夜山。

张捷表示，这种尝试可能会延续一段时间，他希望通过自己的笔墨历练，去转化对山川、对自然的认知，以及对生命的感悟。

何加林：13年，艺术语言产生了巨大变化

■本报记者 黄俊娟

“杭州·中国画双年展”创办伊始，就致力于解决中国画当代性的问题，作为该项目的重要参与者，在中国文艺志愿者协会副主席、中国美协理事何加林看来，中国绘画的当代性实际上还是在绘画语言上的变化，因为中国绘画语言是一个独立审美系统。

他表示，13年进程里，明显感觉到每一届都是全国各地不同门类艺术家的一个聚合，但是每次在选艺术家的时候，都会有一些新秀进来。这些相对年轻的艺术家，都有他们同时代对于艺术语言的一种询问和探求，这种艺术语言不断向前递进，可见中国画一步一趋，逐步演进的发展历程。走到今天，可以看到很多艺术语言与13年前完全不同，这是一个巨大的变化。同时我们还发现它不仅是语言变化，艺术观念、思想以及画作背后所隐喻的时代印记也不同，这是一种进步。“我觉得杭州中国画双年展，就像我

展览现场照片

们杭州的春雨季节，润物细无声地向前推进，也是我们中国绘画在一个特定历史时期，逐步演进的缩影。作为中国绘画的双年展，尤其在杭州这一中国画重镇，应该说是能够代表中国传统绘画的艺术平台，能够更多元、全方位地从中国绘画的内质上，呈现出他们真正的学术性。”

丘挺：体验自然与生命的活泼真趣

■整理者 报艺

山水精神的超越性并不舍弃世俗生活，是世俗情怀与诗性的超越精神相融相化。从寻常对象中汲取灵感，强调人伦日用须臾不离于“道”，“道”在家常中，故强调目击道存，心物不二。儒家主张“万物静观皆自得”，禅宗则倡导“明心见性”、“灵山只在汝心头”，无不点出“心识”的重要性，追求内向的价值之源。这不但见之于宗教、道德、社会生活的各个方面，同时也支配着文学和艺术。外师造化中得心源方能抵达“旷然无怀而游彼无穷”的境界，进而追求至大、至深、至幽的精神所在。

我曾经在东京大学图书馆翻阅柯罗版的明代程正揆的《江山卧游图卷》之第74卷，其中提到他的弟弟虽不能绘画，却非常喜爱他所画的卧图。只因其胸中自有丘壑，故能欣赏有得。程正揆因而感叹，哪怕是一个素人，安身立命，居心涉世又怎能无画意、无山水呢？可见山水怡人之深，都能由此存心养性，感荡精神。

杭州钟灵毓秀，充满诗情画意，这里的湖山胜景让人流连忘返。在我青春的年华有幸学习生活于西子湖畔。对我而言，杭州就像曾经旅居巴黎的海明威在《流动的盛宴》中称赞的那座“影响他一生的城市”一样，

“假如你有幸年轻时在巴黎生活过，那么你此后一生中不论去到哪里，她都与你同在，因为巴黎是一席流动的盛宴。”杭州，包括西子湖畔的中国美术学院，就是我生命中“流动的盛宴”，不断地滋养我。

2001年，在浦江的一座明代古宅里，在座许多老师参与了由方增先先生策展的“笔墨意蕴”水墨画邀请展；2011年，许江先生策划的“意之大者”首届杭州中国画双年展；还有高世名先生在公望美术馆的“山水宣言”展，当然还有“青山行不尽——唐诗之路”等由架上绘画和设计、影像、装置所共构的山水意象。这些展览都从多种维度，并围绕着、深切观照中国画的东方意韵与时代精神，致力探讨水墨在当代语境中的传承与激活。而历届杭州双年展所建构的环环相扣的展览命题与视觉场域，其要义正在于探讨中国画的气、韵、景、思、笔、墨之间，从形而下的笔墨状物直指形而上的境界体验。今天，“五岳归来”的我们，向往着心游玄冥之境，寻味着九百年前青原惟信禅师所说的“三十年前未参禅时，见山是山，见水是水。……而今得个休歇处，依前见山只是山，见水只是水。”去体验自然与生命的活泼真趣。

(根据现场发言整理,有删减,标题由编者拟)