

AI时代艺术何以扎根,何以怀远

许江:二十年来,葵长大了

□本报记者 厉亦平

当广东美术馆(白鹅潭馆区)的巨幅葵林画作映入眼帘时,观众仿佛置身于许江笔下那片永恒的葵山之间。这场名为“葵山——许江艺术展”的大型个展,以380件涵盖油画、雕塑、水粉、铜腐蚀等多元媒介的作品,在“葵颂”“炼歌”“重屏”“众览”“怀山”五个主题板块中构建起艺术的价值体系。展览以“葵”与“山”为两条主线,将草木精神化作文化密码,回答着这个图像时代最深刻的命题:艺术如何扎根于生命体验,又如何通向永恒的精神远方。虽以不同的意象入画,却都直面图像时代对绘画提出的挑战,又贯穿着许江对“人”与“所在”的哲学追问。

在对草木的观照中 看到自己、看到人心

中国自古便有托物言志的传统。而许江独选葵花,且艺术表达与众不同,多以群像的方式创作,描绘成片的“葵林”与葵的地平线。他以数十年的躬耕与锤炼,将草木炼成了一代人的精神坐标。

“我们讲草木实际上不仅仅把它看作植物、看作对象,在对草木的观照中,我们看到了自己、看到了人心。”许江的话语掷地有声,“如果在二十年前,这样一种语法是新的,但今天我们有更深的感受——既超越了以前画梅兰竹菊的传统,它有强烈的自我自觉性,同时又生发出草木体察与时代、与人的经历之间的深层关系。

许江在访谈中强调:“我们画对象的时候,不是简单的风景,不是美不美的问题,而是能够把我们对于事物、对时代、对人生所有的感受体现出来。葵有开放的、有悲伤的、有沉静的、有平和的,但是画面背后都是我对于人世的种种感情。这种感情借用画面展现出来,传递给大家,希望大家在这样的观照里,内心变得更丰富。”

也许在某一时刻,人们心中有种种忧虑,突然想到“葵”,便会变得心胸开阔,能够与自然和解。这其实就是艺术的意义。

葵花向阳 品出人生诸多况味

从最初的青涩笔触到后来的苍劲气象,葵的形态在画布上生长、蜕变,最终成为一代人的集体记忆载体。“葵是有生命的,它记录着我们这代人在时代浪潮中的挣扎与坚守。”

“二十年来,葵长大了。”许江在开幕式上发表答谢辞时感叹,如今葵花如塔、如山,昂首怒放,气势磅礴。他动情地描述:从正面看,葵像一片群山;从侧面看,像涌动的江流。葵的坚强与大气,此刻在他心中激荡。

他认为,二十世纪五六十年代生人有一个很大的特点,就是伴随着新中国成长,而这份“葵花向阳”的历程,有艰辛、有欢乐、有苦难。葵花依托阳光维生,立于天地之间的生命状态,让他们品出了人生的诸多况味。

葵花对他们这一代人而言,有着格外深刻的感触。许江不只对灿烂繁盛的“葵园”深有感触,对那些老去、败落的“残葵”,同样有着很深的共情。

“2003年,我在土耳其见过一片老去的葵花,它们如同铜浇铁铸一般。夕阳从它们身后缓缓落下,整片残葵如同一群老兵,默然等待军令,呈现出悲歌般的意境,深深叩动人心。”许江直言“那一刻,我已经近50

许江 炼歌之三、之四 铜腐蚀 2026年

岁,人生数十年的所有坎坷与况味,都在这一瞬间被点燃、被点亮。这份感触,既有我们这一代人的共同心境,也有我个人独有的、极具切身体验的独特感悟。”

那片枯萎葵田,让他突然读懂了生命的双重性:既有向阳而生的蓬勃,亦有向死而生的悲壮。这种对生命完整性的深刻体悟,使葵从单纯的植物意象升华为承载集体创伤与希望的精神图腾。

艺术可贵之处 就是保留了“肉身”

许江曾经提到“世界已经成为图像”,且在AI瞬间生成画面的今天,他认为手绘笔触所构建的“心灵地貌”,相较于算法生成的精确图像,有着不可替代的价值。

他回应AI时代的叩问:AI无所不能,但缺的是“肉身”——那个铮铮作响、会痛会痒、有担当的肉身。而葵有。葵是人的记忆与情怀的肉身,是有担当、有朝气、有理想的人生。他把所有情感投进去,让万物与心灵相会,在那里高唱时代之歌。

“AI算法是冷冰冰的,它没有人类的肉身。肉身是皮囊,会有各种各样的反应,所以我们要保持生活的‘激情’,保持生活的‘体察’,保持‘会笑会哭’。艺术可贵之处就在于它保留了肉身,在这个时代是最宝贵的。”许江在谈及艺术本质时,目光坚定,“就像我喜欢写诗,虽然AI马上就能生成诗歌,它的押韵比我还好、用词不输于我、四平八稳,但它没有痛、没有灵魂,而我们是能够感受到人的活力、人的感知。其实今天的艺术创作、‘葵山’所要展示的内在,也是希望能够提醒大家珍视,不要在AI的时代把宝贵的肉身放掉。”

在他看来,AI工具的便捷高效是一回事,但是身体感知的真实体验是一回事,艺术应该保有灵魂,它是灵魂的肉身。在我看来,这个“肉身”是我们的生命体验,是我们在葵田劳作时泥土的芬芳,是我们面对残葵时内心的震颤,这些无法被算法量化的感知,正是艺术最珍贵的灵魂。

希望观众在许江的艺术中感受那份深沉的、饱满的、生生不息的艺术力量,并与我们一同思考:在这个急速变迁的时代,艺术何以扎根,何以怀远。

开幕式嘉宾发言辑要

范迪安:

许江的思想性回应始终站在时代的前沿

许江艺术有三重关联:其一,个体具身体验与时代共同记忆的互文。他早年笔下的城市、后来持续为葵的造像和近年的山水,其中都蕴含着对历史的叩问与追寻,对生命的观照与咏叹。其二,物象共生与作品环境共生的互文——其作品总能与展示空间产生对话。他的每一次展览:在德累斯顿国家博物馆、在卡塞尔城市中心的高地、在华盛顿肯尼迪艺术中心建筑前的水池、在威尼斯双年展中国馆……又把“共生”的理念变为一种对话、互动的情境。其三,文化远望与精神回望的互文。“望”的精神含义,远不止“看”这个动作,它深刻描绘了一种内心的向往、期盼与人生追求。许江在“远望”的同时又有不断的“回望”,归来的回望则是朝向中国文化的灵山道海,逍遥于中国传统艺术精神这个更深的空间。(范迪安系中国美术家协会主席)

李劲堃:

笔下的葵是一代人的精神缩影

许江是中国表现性绘画的杰出代表,更是兼具深厚历史意识与博大人文情怀的艺术思想者。许江笔下的葵早已不是寻常草木,而是与新中国共同成长的一代人的精神缩影。近十年来,他从“葵园”进入“葵山”,由“人之境”从容迈向“天地之境”,完成了从个体生命抒怀到文脉使命担当的艺术升华。他笔下的山水回归中国山水承载文脉、寄寓情怀的精神本源,追慕黄公望、潘天寿、黄宾虹等古贤,将山川风物、历史记忆与内心哲思融为一体。

(李劲堃系广东省文学艺术界联合会主席)

潘义奎:

始终践行艺术扎根大地的创作理念

许江早年远赴海外研习,归国后扎根中国文化土壤,不断突破艺术媒介与表达边界。他不局限于技法的雕琢与风格的复刻,始终以历史眼光观照时代,以人文温度描摹现实。同时他始终践行艺术扎根大地的创作理念。多年来,他走出画室、奔赴山野,在自然山河与人间烟火中汲取创作养分,不断拓展艺术表达的边界与维度。从聚焦专属艺术符号,到放眼山河万象、探寻人与自然和谐共生之道,彰显着一位当代艺术家不断自省、持续精进的专业追求。

(潘义奎系中国美术馆馆长)

余旭红:

他有两支笔,一支画笔、一支文笔

许江是一位劳作者,他二十余年像农夫耕耘葵园般坚守创作初心。许江是一位吟诗者,他有两支笔,一支画笔,一支文笔;画笔让“不可见成为可见”;文笔是对绘画的追问和反思,呈现“可言说的思想”。许江是一位教育者,他执掌中国美院二十年,在国内艺术院校首开本科“两段式”改革,在全球首创并主持建立美术学实践与理论复合型博士研究生的培养体系,亲自培养的100多名博士生已成为中国文化艺术教育的骨干。他倾注心血擘画建设中国美院象山校区、良渚校区,提出“杭州动漫之都”建议、建设“国家动画教学与研究基地”、中国美院国家大学科技园,亲自打造“中国设计智造大奖”……他让中国美院成为东方艺术教育的标杆。(余旭红系中国美术学院院长)