

从传统绘画向现代绘画的转变，一个重要的问题就是视觉的不可见状态向可见状态转变。获得校园组银奖的陈威，以《龙雷》通过瀑布的流动感和落差形成水流速度之袭来展现水的磅礴大气之势，无声胜有声，使画面呈现较强的视觉冲击力，他试图借助细腻纯粹的笔墨语言将最为极简的景致呈现出来。正如野兽派画家马蒂斯认为的那样：“我们对绘画有更高的要求。它服务于表现艺术家内心的幻想。”

连接华人文化认同的水墨叙事

继2023年成功举办“大华银行年度校园水墨艺术大奖”后，大华银行中国在今年继续携手专业评审团：美术馆管理者、策展人、艺术家、教授、博士生导师张子康；教师、艺术家、出版人、批评家陈侗；艺术家邱岸雄；出版人、批评家、策展人吴蔚以及香格纳画廊创始人劳伦斯·何浦林先生，为大奖提供了建议与指导。而海内外多个国家与地区学生们的积极投稿，经过为期五个多月的作品征集、公众投票及专业评审后，才形成2024“大华银行年度水墨艺术大奖”入围作品展可见的盛况。

全新面貌的作品诞生不仅标示着艺术家个人创造力所能达到的高度，也暗喻了时代的精神质量与审美取向。正如吴蔚在展览前言中提到的：“水墨艺术以其独特的视觉语汇和深邃的文化底蕴，在全球艺术版图中占据一席之地。而今，全球化语境下的文化交流，现代科技引爆的媒介革新，以及当代艺术思潮的多元化发展，促使我们重新审视水墨艺术的本质与定位。这一承载千年文明的艺术形式，正在瞬息万变的当代社会中寻求传承与超越、守正与创新的路径。新生代艺术家以锐意进取的创新精神和别具一格的艺术语言，为水墨艺术注入新的生机与活力。”连接全球华人文化认同的水墨叙事，以艺术的方式从外部世界向心灵和精神空间拓展。“当代”则如同一个特定空间内的总和，在历史、文化的传承，时间的积累、演化、蜕变下，正在发生中的水墨创作仍将于墨韵中焕发新境。

编辑/连珏

“水墨艺术以其独特的视觉语汇和深邃的文化底蕴，在全球艺术版图中占据一席之地。而今，全球化语境下的文化交流，现代科技引爆的媒介革新，以及当代艺术思潮的多元化发展，促使我们重新审视水墨艺术的本质与定位。”

墨韵新境——2024“大华银行年度水墨艺术大奖”入围作品展展览现场

女性视角下的“自我”追求

石涛曾在《苦瓜和尚画语录》中论述：“墨非蒙养不灵，笔非生活不神，能蒙养之灵而不解生活之神，是有墨无笔也。山川万物之见体，有反有正，有偏有侧，有聚有散，有近有远……此生活之大端也。故山川万物以荐灵于人，因人操此蒙养生活之权，苟非其然，焉能使笔墨之下有胎有骨，有开有合，有体有用……尽其灵而足其神。”显然，古人在对笔墨的探讨中，也透射着“意象”和“人格”的关系，放置于当代的语境中，笔墨的文化记忆与属性更趋于艺术家们对“自我”的追求。

获得年度最具潜力奖艺术人才的储嘉，以通过三面屏的形式呈现《旃檀海·无上清凉》，她以实地写生为蓝本，呈现了杭州灵隐寺对面的飞来峰石窟造像群的壮丽景观。“旃檀香”传说能“火内得清凉”，出自《华严经》的“无上清凉”一词因弘一法师的书法而闻名。储嘉采用绢本设色的材料、宋画“三远法”的构图技法，通过画面中飞来峰周围的奇石怪树，与各个朝代的仕女在山水之间的交游，传递出一种幽远宁静的意境，展示了她对传统文化与自然景观的深入理解与再现。这种来自女性艺术家的自我表达，在陆依婷的《万象》和冯博瀚的《孤岛》中也呈现出不同的面向，花朵、翅膀作为美好意象的符号投射出艺术家承载视觉方式的基点。

滋养创作的多重来源

多元化的创作形态在这次展览中充分展现，艺术家所获得的艺术史滋养早已不分东西方。同样获得年度最具潜力奖艺术人才的夏锆熙，用综合媒介作品《呓语》将传统与现代材料进行了大胆的结合。他以范宽的两张名画为主题，使用水泥作为主要表现媒介，并通过凿刻的手法重现古画的意境。两者之间的强烈对比与碰撞，使其内在精神穿越时空，在当代语境中产生了独特的表现力与张力，也表达了他对当代社会的思考及人生感悟。

黄柯涵的《游鱼啜啜醉颖堂》获得了校园组金奖，他的画面融汇了像野兽派一般夸张变形的虎皮松树；有浮游在园林建筑间的《兰亭序》和《寒食帖》；也有像草间弥生点点风格一样的圆形荷叶群等。复杂图像叠加到同一画面时，由国画水墨、苏州园林及艺术家本人一同演奏。从刘海粟、林风眠到关良、常玉，一代代艺术家致力于探索西化的语言如何转化为本土化语言，而对今天的艺术家而言，那种强烈的意识形态包袱已不复存在，在主观的直觉感知，强烈、真实的情感表达中方能找到属于自己的独立风格。

墨韵新境——2024“大华银行年度水墨艺术大奖”入围作品展展览现场
(上) 2024“大华银行年度水墨艺术大奖”——金奖，黄柯涵，《游鱼啜啜醉颖堂》，绢本、水墨墨彩、石膏、银箔、铜箔、丙烯，2023年
(下) 2024“大华银行年度水墨艺术大奖”——“年度新锐艺术家”奖，刘毅，《白水郎》，宣纸上水墨、手绘动画原稿、墨汁、手工裱裱衣纸、灯箱装置，2017年

墨韵新境——2024“大华银行年度水墨艺术大奖”入围作品展展览现场，校园组“年度最具潜力艺术人才”获奖作品。左：夏锆熙，《呓语》，混凝土、钢铁、木材，2022年。右：储嘉，《旃檀海·无上清凉》，绢本设色，2024年

中国画如何顺利实现现代转型，是百余年来无数艺术家、理论家们不断争论的重要课题。中国传统绘画中不可缺少的“笔”与“墨”，在人们的意识中长期地与传统绘画美学价值体系相捆绑，几乎被视同于守旧、虚空的代名词。然而，无论话语如何建构，以作品自身价值来支撑才是艺术得以不断发展的动力。先后于第五届艺术与设计创新未来教育博览会和大华银行艺术画廊呈现的2024“大华银行年度水墨艺术大奖”入围作品展，即以众多年轻艺术家的创新性作品，展现出当下身处于跨文化语境的新锐一代如何以对当代生活、自然的感受经验为基础，在上追文化内涵的同时，实现媒介与图式的改造和新的建构。

“今年是大华银行中国的40周年。作为亚洲艺术的坚守者，我们始终坚持为更多人才点亮艺术之路，推动本地艺术的传承与发展。这也是我们多年来与社区并肩同行、助力文化繁荣的坚定承诺之一。我很高兴看到本届大奖经过升级后，发掘并认可了更多出色、有潜力和创意的青年艺术家。衷心祝贺所有入围和获奖选手们，希望他们多元化的作品可以激励更多年轻一代在传统与现代的交汇处探索水墨的新境界。”大华银行集团传播与品牌策略管理部主管兼大中华区行政总裁叶杨诗明女士表示。

在2024“大华银行年度水墨艺术大奖”的揭晓结果中可以看到，艺术家仍在践行水墨重构理想的途中前进，他们所奉献的果实犹如一种结晶传递着为有效的动力去推动水墨艺术的发展。在校园组中，储嘉与夏锆熙脱颖而出，双双荣获“年度最具潜力艺术人才”奖。在新锐艺术家组中，青年艺术家刘毅以其独树一帜的创作风格，荣膺“年度新锐艺术家”奖。

时代变迁下的集体记忆与身份认同

艺术家们在选取创作题材和媒介材质的过程中反映着自身对时代坐标的定位与理解。在内陆为主体叙事的历史中，滨海地域对社会发展和文化演进所起到的作用事实上从未缺席，却常因主流叙事对其缺乏关注而逐步边缘化。《唐大和上东征传》中曾记载天宝三载（744年）初，鉴真首次东行遭遇灾难时曾获得“白水郎”相救，而“白水郎”通常被解释为在海域活动的人。这一群体存在的历史悠久，却从未被纳入国家版籍，直至宋代才被称为蜑（蜑）户，称为官方认可的水工，从事驾船海运。他们在历史上长期生存在社会边缘，漂泊既是生活所迫的选择，也是内心世界的写照。

刘毅凭借影像作品《白水郎》获得了“年度新锐艺术家”奖，这是本届大赛及展览新开辟的单元，不仅致力于彰显水墨艺术的当代价值，也指向了这一艺术形式的未来发展方向。艺术家正是将传统水墨技法与当代艺术观念巧妙融合，获奖作品是对生活在社会边缘的蜑民群体与当代漂泊者的凝视，观照了现代都市漂泊异乡的边缘群体“白水郎孤独地浮流在海上的一个移动空间，在虚构与真实生活中，在逐渐迷失的边缘中，不断试图寻找自我”；也呼吁关注城市化与人口流动带来的文化与社会融入挑战。这种对历史、族群身份的关切，体现出一种时代变迁下的集体记忆与身份认同。

刘峻良的《天气没有预报 签名毫无棱角》则更立足于现实生活，艺术家用十二个阳台构建出自己在老式居民楼中生活的场景，有平静日常也有天真想象。艺术家凭借这一作品获得校园组铜奖，他希望通过水墨媒介去还原那段珍贵的回忆。画中的点景人物原型是刘峻良的少童时期，但却并未留下清晰的五官，他想表达的这些人并不是具体的某个人，而是不同地方生活在老居民楼里的有着这段回忆的每个人。

建构新境，墨韵依然

撰文 孟宪晖

2024「大华银行年度水墨艺术大奖」带来的新面向

展览：
墨韵新境
2024“大华银行年度水墨艺术大奖”入围作品展

场馆：
大华银行艺术空间
上海市浦东新区银城路116号128号1层

展期：
展至2025年1月17日