

艺术界

2013
十二月号
DEC.

RMB¥ 90
HK\$ 80
NT\$ 300
EURO € 8
US\$ 11
UR£ 6.6

THE INTERNATIONAL ART MAGAZINE OF CONTEMPORARY CHINA

LEAP

复古

THE GOOD OLD WAYS

21世纪水墨台议

INK IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: A HUMBLE DISQUISITION

尚扬/SHANG YANG 梁硕/LIANG SHUO

石青/SHI QING

leapingleap.com

ISSN 1003-6865

12>

9 771003 686102

石青《王安石的山水》 项目说明

文 / TEXT BY SHI QING ■ 译 / TRANSLATION BY 尹莹 / YIN YING, FRANK QIAN

《王安石的山水》本来是一个个展计划，这个项目可以看作是展览的前传。

项目的目的当然不是去索引和还原历史，而是基于当代性是另一种回溯和历史重读的解读，涉及的核心问题仍是绕不开的艺术或文化与政治的命题。作为当代艺术的实践者，在公共政治成为艺术创作意识的共识下，如何回应穿透传统及对立辩证的西方系统，这个看似困难重重的任务至少要成为我们思考的起点。

王安石的山水只是一个思想的命题和角度，企图让我们重新审视在中国文化的最鼎盛时代——北宋时期发生的重大转折——从士人激进的参政热情到转向内化的哲学或艺术沉思，提供出这样的一个作为对比和思考的背景。在今天是否仍然会看到这样的危机：当代艺术在喧嚣中是否走向了保守主义？具体体现在市场机制下的美学消费和缺乏活力和深入的观念系统。就像在一千年前一样，艺术家在同样强大的官方意识形态驱使下，被迫回到职业领域的内部自治，与政治和现实隔离并缺乏热情，缺乏粘连的方法，在对政治事件的无力消费中，当务之急应该是大量的，哪怕是无序或无效的路径实践。

项目中的图示，都是所描述时代涉及的经典绘画；另外字体编排借鉴了达达和苏联构成主义以及受前者影响的包豪斯风格。这个自然也涉及了另一段有关艺术与政治的历史。

SHI QING

WANG ANSHI'S SHANSHUI: A PROJECT GUIDE

“Wang Anshi's Shanshui” originally emerged as an exhibition plan. This can be seen as a prequel to that exhibition.

The aim of this project is not, of course, to simply rehash old history, but rather to decipher the relation and interpretation of history through a contemporary lens, at the core of which remains the indelible issue of art and culture's relationship with politics. For practitioners of contemporary art, who labor within the confines of what has become the consensus on artistic creation in the public sphere, the arduous and thankless task of responding to and penetrating tradition, as well as its dialectical opposite that is the Western system, have become the starting point for our reflection.

“Wang Anshi's Shanshui” represents only one subjective proposition and perspective. It tries to get us to take a closer look at Chinese culture at its height—via the major transformations of the Northern Song. From the passionate participation of the educated elite in radical politics to the inward nature of philosophy and art at the time, these trends offer us background for comparison and reflection on today. Is it possible that today we can see a similar crisis—that of contemporary art, amidst all the cacophony that it has become, plummeting towards conservatism? This is particularly reflected as our aesthetic consumption is driven by the mechanisms of the market, and our belief systems, increasingly lack vitality and depth. One thousand years ago, just like today, the ideology of a formidable officialdom forced artists to distance themselves from political affairs. The greater this distance became, the less capable the artists were of fighting against the status quo. And the less capable they were, the less interested they became... But, just like today, the artists should seek to close this distance, no matter how futile their efforts may seem.

All of the illustrations show the classical painting of the era in question. The fonts and their arrangement, meanwhile, draw on Dadaism and Soviet constructivism as well as the Bauhaus style they would later influence. Naturally, this touches upon another history of art's dance with politics. ●

认为王用心太过自信太厚
司马光朔学——历史类比论

“开口揽时事，议论争煌煌”

士大夫参政意识异常强烈

经世济

不同学派都以经世致用为本 > 具体主张却不尽相同 > 熙宁年间 不同的经学倾向转化为不同的政见
思想分歧 > 政治分党 > 文人分野 > 不同政治团体和学派周期性的

“更执方圆，相互排击”

评价王非重道之经家

二程洛学——作文重道——山水为末艺亦重道

王安石新学——经学重注+法家管理
并通过政治手段和制度形式去实施

激进儒学

> “务为有补于世”

文学歌介经学注疏
苏轼调学——守取文章之王不取经学之士

认为王轻文而重经学

宋学对经典的主动领悟和主动发挥 > 通过内在体验去把握超验的理

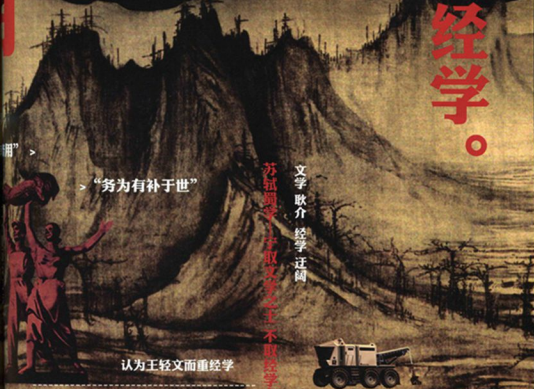
读六经时 只如未有六经 只就自家身上讨道理 | 朱熹

“六经我”

对应今天的多元化学术观念之争 + 艺术与政治的关系 + 传统和西方理论的再解读

政治经学。

北宋仁宗—熙宁—元祐时期 | 儒家中兴
士大夫强烈的历史使命感和社会责任感

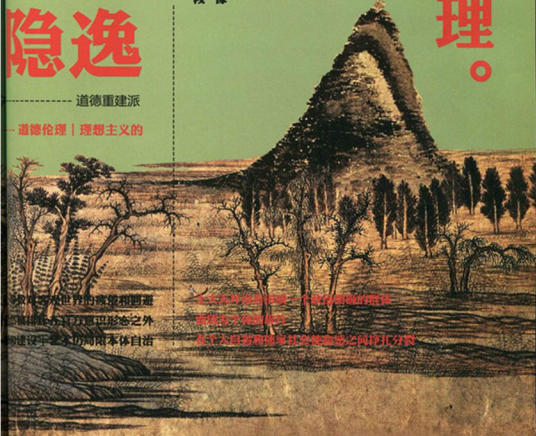

山水伦理。

山水是被道学伦理所驱逐和排斥的

道学发展 ↓ 改变了未来的性质

从世事伦理进入内化的道德伦理
山水就是这个内心世界的象征化图像
通过绘画去进行自省式的个体化手段
同时成为新的理念传达的表征空间

—— 隐逸 | 拒绝服务

公共属性
结构
群像
疏离冷淡

—— 政治-文化体系

入世 隐逸

—— 道德重建派

—— 道德伦理 | 理想主义的

在个体之外世界的教化和管理
在个体之外力量与形态之外
建设于个体力量本体自治

在个体之外世界的教化和管理
在个体之外力量与形态之外
建设于个体力量本体自治

—— 入世 | 接受制度

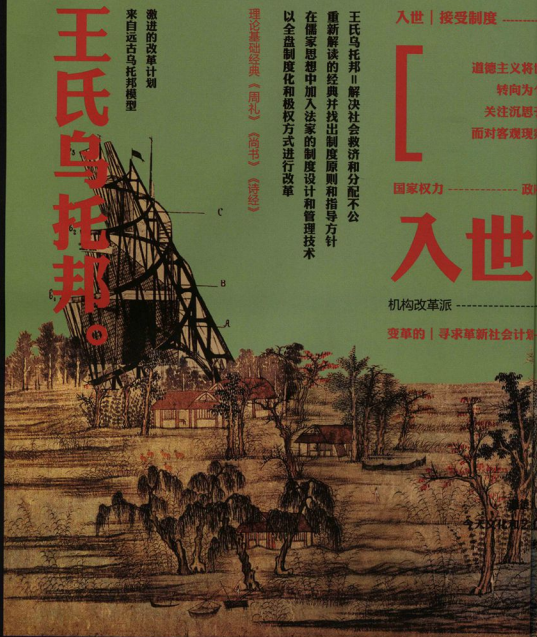
道德主义将
转向为个
关注沉思
面对客观现实

—— 国家权力

入世 隐逸

—— 机构改革派

—— 变革的 | 寻求革新社会计划

王氏乌托邦 || 解决社会经济和分配不公
重新解读的经典并找出制度原则和指导方针
在儒家思想中加入法家的制度设计和管理技术
以全盘制度化和极权方式进行改革

理论基础经典 (周礼) (管子) (商君书)

激进的改革计划
来自远古乌托邦模型

王氏乌托邦。

王氏乌托邦 | 公元1000年左右的乌托邦，北宋宰相王安石，从古代经典中汲取制度原则，进行现代化改革，失败后力量回归到个体化的追求，进而放弃国家政治。

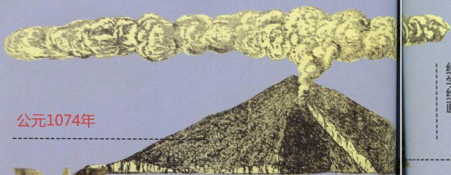
WANG ANSHI'S UTOPIA | From 1008 A.D. to 1085 A.D., the Northern Song chancellor Wang Anshi attempted to introduce reforms based on systems of political governance found in the ancient classics. Upon meeting resistance, he turned to philosophic considerations and doubly abandoned their real-world application.

当以神会，难以形器求也。

治理入神

【沈括】

公元1074年

熙宁7年 >>>> 转折点 >>>> 士

【米芾】+【惠崇】

【米芾】

过观念直接介入美学
风格主义

【苏轼】

道德理性+美学趣味

米芾 | 对理的否定 > 将绘画作为本体

“平淡天真”

元祐期间 > 政治退却后的精神真空 >

自我修行 > 需要新的实践+阐释空间+身份确立+交往建设

绘画成为 > 另一种曲折的政治语言和个人修养 > 文化+观念的传达渠道

熙宁画谱 | 借用北宋官方出版的绘画专著《宣和画谱》的名称，视为熙宁7年(1074年)也可成为宋代绘画的转折点。此后，百博士大夫从画的实践成井喷之势，改革支持者反对派逐渐形成了各自的绘画理论及美学趣味。

革新派掌权 > 大批反对派被迫离开政治舞台

> 得以更多时间进入哲学思考和绘画实践

【王安石】
经学绘画

熙宁期间王安石作为变法领袖正主持改革

按照王的入世思路 | 必是经学成为绘画根源用

并且以制度化方式进行实施和推广

“大夫游艺，必审轻重”

相对其他艺术形式 | 当时绘画比周边课程开发较晚

熙宁画谱。

文 > 诗 > 书 > 画

士 > 媒介地位的划分

【李公麟】
吴道子线索 承接唐画传统

“清微” 意味强调与绘画的距离

XINING HUAPU | This title borrows from the Northern Song treatise on painting, the *Xianhe Huapu*. The seventh year of the Xining reign (1074 A.D.) may be considered the turning point in Song painting. From then on, the nobility turned to the paintbrush as an means, the reformers and the conservatives each forming their own painting theory and aesthetics.

王安石山水。

艺术不必为干预世事的工具
经术根底

经画

奇峭+佛学趣味

不屑世俗 / 对墨戏和禅白的推崇

当代的问题并不是制度问题
而是在于制度的管理
制度无须改变

渐进政治主张

“诚巧曰学，不必遇用，明能进用，亦不必巧曰学”

儒家政治原则 = 民众福利才是政府目标

【苏辙】

在王安石看来，山水是政治的隐喻

君子与物
从留意到得意
人与物能够保持一种自由关系
绘画为理开拓新的解释空间
不可沉迷于物

寓意于物和留意于物

理画

理与形

宋学中的折衷主义

与王安石和二程经学相对立
认为是不切实际的复古主义和乌托邦
而乌托邦不能解决当下的问题

认为贫富不均是天生的
基于远古平均理念的王氏方案是僵死性的
是维护现有的制度和秩序的

重文和享乐主义

文作为内心的折衷表达
成为道德修养的基础
道的本质存在与人的情感之中

苏轼批判。

“参透其理，而赋形不失”

评价范宽 | “稍存古法，然微有俗气”

趣味

针砭为浑厚

对王维读法和地位确立
对范宽批评清不足而过于直露
对黄文贵“清丽”评价

“脱弃笔墨，独参妙处”

墨戏 > 跨越苏轼对理的把握 > 对不确定的追求

米芾更接近现代主义艺术家行为
个人的世界建构和疯癫个性

DATA

李成将绘画视为儒者自娱 | 而被士大夫

吸取精神而非承袭经验的倾向

早期儒学最成功的外来文化改造案例 | 对佛学的扬弃
激励今天试图用儒家思想去融通当今世界的努力

现代儒学退出经世之用 | 现代性挫折后的战略后撤 >> 成为人生哲学

文化保守主义。

苏轼批判 | 北宋的文学家、艺术家苏轼与王安石的理学思想对立，并将不同的儒学观点注入到绘画理论中。

米评范宽 | “天真之气”
[范宽]

苏轼视{癖}为病

评李成 | “多巧，少真意”

人品和知识 > 直接判断风格确立喜好

“把一切儒家宗法的和田园诗般的关系都破坏了”

马克思把现代性看成是一种彻底的力量

秩序的瓦解已经无法用意识形态去补救

传统只能提供抽象的义理 | 而无法移用具体的策略

伪颠

○

米芾被当时的人怀疑是伪颠

突破苏轼所强调的与绘画的距离

米芾进入职业性绘画身份

SUSHI'S CRITIQUE | The political views of Su Shi, a famous writer and painter of the Northern Song, are in direct opposition to Wang Anshi's Confucian school of thought. He infused these directly into his painting theory.