葵颂——许江艺术展

展览时间：2019.12.21-2020.05.10
展览地点：山东美术馆（山东省济南市经十路 11777 号）
主办单位：中国美术学院 中国油画学会 山东省文学艺术界联合会 浙江省文学艺术界联合会
承办单位：山东省美术家协会 浙江省美术家协会 山东美术馆 方圆美术馆
参展人员：许江

由中国美术学院、中国油画学会、山东省文学艺术界联合会、浙江省文学艺术界联合会主办，山东省美术家协会、浙江省美术家协会、山东美术馆、方圆美术馆联合承办的“葵颂——许江艺术展”将于 2019 年 12 月 21 日至 2020 年 5 月 10 日在山东美术馆举行。

一份历时十六载的视觉报告

许江画葵，迄今已是第十六个年头。十六年来他不断地访葵、画葵、种葵、谈葵、忆葵、咏葵、格葵，持续地为这向阳之花赋予新的意蕴。“葵颂——许江艺术展”汇集了许江以向日葵为题的 300 余件作品，是其近年来最大规模的作品展示。本次展览涵盖了油画、雕塑、水彩、影像、声音等多种艺术媒介，不独可观可触，而且可听可感，形成了一个“五感齐开”的艺术现场。

展览以“葵颂”为题，以“葵颂九景”为结构，分“葵壑·花的山河”、“共生·草木寄人心”、“野火·致火热的青春”、“惠风·穿越葵园”、“离歌·众生无别离”、“生醉·流火如歌”、“天涯·无断的地平线”、“层览·越过山丘”、“盘根·可待成追忆”九个部分，是许江十六年来聚焦葵园主题“格物致感知”的一份完整的视觉报告。

“葵壑·花的山河”由可见与不可见的两部分组成，可见部分是八座直径四米的硕大雕塑，葵盘如山岳般峭拔巍峨；不可见的部分是声音作品《葵阵》，雕塑过程中敲击锻打的声音采样经过艺术家的处理，转化成为激越昂扬的号角与雷霆。观者行走在山壑般的葵盘中间，踩踏洪钟大吕的鸣响，感受雕塑的钢筋铁骨，纵横跌宕，聆听声场的轰鸣混响，荡气回肠。在这里，花盘与丘壑，草木与山岳被熔塑在一起；葵盘若山川，映天地，寄人心，与万化冥合。

“共生·草木寄人心”由 1600 株葵杆组成的雕塑《共生》与 13 幅大型油画组成。大厅中一片黑压压的葵林訇然耸立，则如同暗夜中的流火，奔涌，升腾。天幕下，群葵冉冉升起，织就红云漫天的葵颂交响。在空间中、在画面上，充斥着的是不屈的葵之肉身，是人与民的群像。这些向日葵们聚集在一起，一丛丛、一簇簇，相互支撑，彼此呼应，或为列兵般精神抖擞的“葵阵”，或为叠加堆积火焰般升腾的“金塔”，或为两军对垒短兵相接的“断壑”，或为泥沙俱下雄壮苍凉的“狂飙”……这无数葵的身躯铸炼为具有强烈视觉冲击的形式意态，凝筑为蕴育化生、承载万物的山河大地。

“野火·致火热的青春”以许江的百余件油画近作为主体，那是一座葵园肖像的阵列。纵横恣肆、飞扬激越的笔触形成硕大的向日葵盘，伴随着笔性中越来越强化的书写意志，葵盘幻化为众生的脸庞，凝聚成现代国人的世纪群像。万花铺展，向日倾心，众生的生命经验与精神气质，通过“葵”这样一个曾经浸泡着青春印记的物象得以彰显。葵那耀眼的精神性恣意

迸发，如野火般燃烧与升腾。

“惠风·穿越葵园”板块中，艺术家曾经穿行的一个个葵原现场被一一描绘：东海岸与台风搏击的葵园、大青山坡延绵无尽的葵藿，以及苍凉辽阔的北疆戈壁与萧然静穆的亚细亚荒原……。这些穿行而过的葵原构成一种精神的尺度，丈量大地山河，度衡青春色泽，尽显冲淡自然、肃穆沉郁。

“离歌·众生无别离”中，许江以数百幅连绵涌动的水彩画呈现出复数的葵之生灵，它们宛若众生的面容，纤秾与共，苍凉与共。葵的形象从画笔与彩墨的纠结中浮现出来，如同一种显影，从不可知的过去涌现，从莫测的未来回返。许江以一种“群化”的方式将这些画作排列组合，所呈现的不止是一种复眼般的视觉策略，也不止是漫游者目光的演历，而是在视觉的聚与散之间示现出喧嚣寂寥、潋滟沉静的生命之姿。那穗盘的噎心醉意，既是彼黍离离之歌，又是无别离的吟咏，包含着无名酬唱之中的深切凄动，秋水蒹葭之间的盘旋荒寂。

“生醉·流火如歌”呈现的是一组题为《葵颂》的影像新作，展现出一道道峥嵘昂扬、霓光灿灿的绮丽景观。顶天立地的三重屏上，铜葵雕塑火热的锻造过程与苍茫清寂的葵原影像一唱三叹，交错、叠压、铺张。铜葵的锻造凝重奇崛、激烈雄壮，于铁打钢烧间炼就赤壑，于风炙火燎间锻铸洪钟。葵原大地无涯无际、苍凉寂寥，于地平线的延展中逶迤万里山河。

“天涯·无断的地平线”展示了许江最新创作的十余幅布面油画作品《无断的地平线》，以及秀雅扶疏的雕塑《共生之二》。内蒙大青山的北川那无尽的缓坡上钉子般散落着熟褐色的葵，牵连着画家此起彼没、延绵不断的远望。这是心灵的远望，从中观照内心的辽远；这是历史的远望，从中折射出时间的潜流、身世和命运。

“层览·越过山丘”以 16 幅油画长卷《层览》向中国画的手卷传统致敬，展现出一个意味隽永的横轴视界。一幅长卷即如一重山丘，穿行其间，层览无尽，所见一层山水，一层风光；一道山丘，一道机缘，越过一片片的山重水复，方品得况味悠长。

“盘根·可待成追忆”包含系列雕塑《一花万果》与《盘根》。葵盘里孕育丰硕，怀万千生机，肆意绽放。朔风起，葵盘覆于土上，盘即生根，改贫瘠为丰饶，化衰败为新生。葵一般的旷野风采，折射着荒原曾经的狂欢和劫难，倾心于被照彻的瞬间，向往生命苦候的庄严气象。逝去又重生，葵正是这个生灭交替的写真。

一段不断走进事物的艺术旅程

2003 年，许江在亚欧交界的小亚细亚高原与“葵”不期而遇。此后，他陆续遭遇了生命中数个愀然于心的葵园现场，并从这些发生现场中反复自我开启，在油画、水彩、雕塑、影像等不同媒介之间琢磨、砥砺，锻造出自己的艺术语言，提炼出葵的精神内核。在这段持续十六年的生命远旅中，许江从远方回到本土，从俯瞰的天空回到沧桑大地，再回到群葵的家园。通过葵的描绘、锻造、刻画与书写，许江把自己这一代人最切身的生命经验，化作历史的精神意象。许江的葵就像一颗钉子，坚决地锲入到二十世纪下半叶历史的宏大画面之中，展示出一种历史的风景，那是“我在其中”的历史，是生命历程和存在经验共同构造出的情意结，同时也是从命运烘炉中铸炼出的一种独特的艺术品格。

十六年来，许江投身葵与它的大地，苦心孤诣，一往情深，他将身心凝聚到葵这一物象，全力以赴，锲而不舍。他说：“以我格物，方知葵为何始终朝向东方，以物格我，方知此向阳之花原不在我心外”。许江格葵，处理的是自我、葵与世界三者的关系，用许江自己的话说，就是“磨砺不得已，格物致感知”。许江通过葵来认知世界，他的葵和世界共构，在他的葵的世界之中，花朵即是果实，葵盘即是大地，群葵即是众生，葵园即是山河。葵在山河岁月中反复衰朽又不断重生，天地四方聚拢而来，共当此在，映射出彼此的生命与存在。葵之于许江是一种自知自识，通过画葵、锻葵和写葵，他刻画出一代人的生命记忆，一代人的精神图谱。这一切，只因为葵是他的身世，他的心象，他的命运。许江和葵在每日现实的铸炼中，一点点转变，一点点生长，这里不仅有他的青春记忆，而且有真实的生命磨砺。

一个凝聚国人精神的时代写照

不同于梅、兰、竹、菊的象征与抒意，葵不是文人画家们钟爱的主题。葵之为物，是与新中国共生的意象，许江笔下的葵，也不是个人的吟咏抒情，不是小我世界的“杯水风波”，而是大历史、大时代中国人集体命运的写照。对许江而言，葵既是他这一代人生命历程和生存经验的象征，又是二十世纪中国人的集体精神构造。许江的葵从来都是群葵，这些扎根于贫瘠大地的向日葵们谦卑而坚韧的生命，根源性地照映着民族的历史，彰显出人与民的不屈的意志。多年来，许江通过画葵、锻葵，进行着一场艺术语言的自我构造，并将历史经验与生命经验熔铸到葵这一物象之中，成为一代人的精神图谱，一个凝聚着国人精神的时代写照。

自 2006 年迄今，许江带着他的葵，先后在中国美术馆、上海美术馆、国家博物馆、中华艺术宫、美国肯尼迪艺术中心、德国德累斯顿国家博物馆、德国路德维希博物馆、俄罗斯国家博物馆等国内外重要机构展出，受到海内外艺术界同仁的广泛关注。从叩问大地浮沉、历史苍茫的“远望”系列，到呈现新中国一代人精神图像的“东方葵”系列，再到黄钟大吕般气度恢宏的“葵颂”系列，这一次，许江带着他的最新作品来到山东美术馆，以十六年来最大规模的展示，呈献出一曲逶迤回荡、深沉奇崛的历史颂歌。通过这次规模宏大的葵之检阅，我们看到，无论是绘画、雕塑还是书写，许江近年的工作点燃了一代人的心中意气、胸中块垒，也在当代艺术场域中重新点亮了“诗言志”的伟大传统。许江的艺术中蕴涵着一种“大我”的抒情性，超越了文人传统中的写意，也不同于历史画创作中的主题，而是一种深沉而磅礴的情致与意气，一种超越题材与观念的精神性。正是这种情致与意气，正是这种精神特性，在漫长的生命历练中成就了一种凝聚着中国文化根性、牵系着人民之心的大写的自我、大写的艺术。

一场东方艺术根性的语言建构

语言是自我生命和对象世界共同的构造，是我们走进事物、理解世界、成就自我的道路。作为林风眠、赵无极、吴冠中的薪火传人，许江是一位东西之间的艺术家，也是一位对语言建构高度自觉的艺术家。1950 年代出生，历经文革与改革开放，从“土插队”到“洋插队”，许江这代人与新中国一路同行。从 1990 年代初开始，他的创作形态从空间回到架上，由观念重返绘画，向人们展现了一部个人的回溯的艺术史。这种“回返”式的艺术旅程，为中国当代绘画揭示出一个新的发展空间，也为当代艺术语言研究提供了一个独特而深刻的案例。

许江的葵是对象，是象征，是精神图像，也是磨砺艺术语言的载体，更是艺术家感知世界的通道。葵这个主题贯穿了油画、水彩、雕塑、影音多个领域，在众多媒介间不断切换，反复

琢磨，来往砥砺，成就出一种造型、一种语言、一种形式意志。通过画葵与煅葵，许江回到纯粹自在的意义世界，在那里遭遇造型、视觉和语言的本身，进而挖掘出自我生命的历史厚度和精神深度，在一个后观念时代重建造型艺术的勃勃生机。在历时十六载的创作生涯中，那饱含着中国意蕴的笔性和书写特质，那登览眺望、叩问抒怀的文人情致，经过当代油画语言和雕塑手法的转化，焕发而为充满现代意识的东方意境——它所展现出的，是东方艺术根性和视觉语言在当代人精神土壤中的重新生发。

葵与它的山河大地，成就了许江跨越多种表现媒介的意志与力量，融会而为打通主客、群我、内外的艺术之道。正己意，致感知，艺术的要义就是在一个直观的创造过程中，使主体与对象相契相和，共同生成，进而建构一种崭新的视觉语言。因为这种语言的建构，在视觉形象生成的同时，艺术家的生命感受得以彰显，一个精神世界得以展开。

展览开幕当日（12 月 21 日）上午，我们将举办题为“我们如何走进事物——许江的艺术语言”的学术论坛。数十位艺术家、批评家、学者、诗人受邀到场，针对艺术本体语言的感知与建构展开研讨，共同探讨艺术家与事物的身心交感，格物与感知的互相焕发，艺术语言的磨砺与创造。

为配合此次展览，中国美术学院出版社出版了图文手册《葵颂六章》。这套书共分六册，分别是《葵颂·花的山河》《共生·草木寄人心》《野火·致火热的青春》《风葵·越过山丘》《天涯·无断的地平线》《离歌·众生无离别》。这六个主题图文互鉴，勾勒出艺术家的思想地图，展现出一种艺术界久违了的心灵之幽遂。

葵颂六章，不是咏叹，而是言志，是“一代人心灵的慨然同游”。