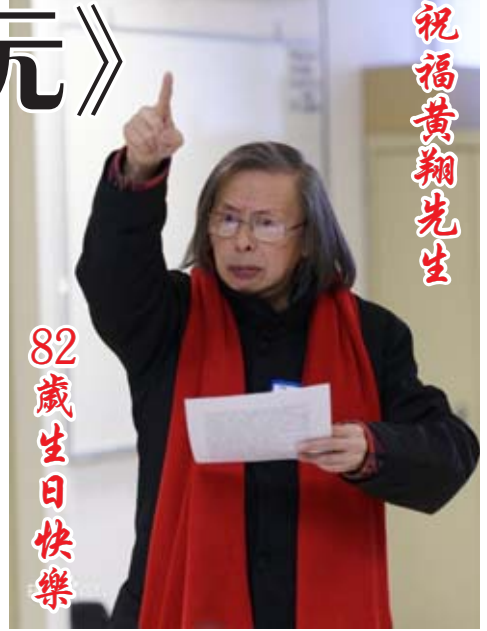

黃翔美國紐約個展 - 《宇宙之元》

Saphira & Ventura Gallery 畫廊 評論文:紅四方

祝福黃翔先生

82歲生日快樂

升騰!每一字體的身份作為藝術家的身體在當下停止而流動並超越極限,靈魂的顏色如同在破曉的陽光下醇厚的石榴,從畫筆中迸發出來的是武士回憶里跳躍的情感。蒼老如山的眼神與生命園即宇宙的存在緊密相觸,每一線條都通過墨的元氣串聯出生活的真諦。

每一幅作品是書法,是繪畫,是詩歌,也是一個傳說。它們代表著黃翔生命的掙扎與喜悅,跨越與從容。

2022年11月10日,我很榮幸能欣賞到黃翔在 Saphira & Ventura Gallery 畫廊的個展。畫廊顯得開放而親切,一進門就看到坐在桌子旁的黃翔被來賓們圍著,他忙乎著為各位提供個性化的記憶,他左手小心翼翼地輕放在宣傳冊上,右手緩慢而仔細地簽下自己的名字,他神情專注,略顯嚴謹,友好而俏皮。

《斑斕的黑暗 無象世界之「象」》19號 2017年

我對藝術家,被認為是20世紀中國最偉大的詩人,書法大師、畫家,也是中國文革後傑出的詩人,黃翔的相識是在2016年他在曼哈頓的 Chinese American Art Council 詩歌朗誦會上。當時,他顯得溫和而細膩,他的樣子感覺應該呆在家裡看著孫子們嬉戲玩耍。然而,當他一開口,從他嘴裡溢出的是滿腔熱血沸騰的能量沈默了整個空間。我立馬感覺到對生命的火花與渴望。從那一刻起,這個藝術家的熱情注入我的血液和記憶里。

兩年後,我應黃翔愛侶張玲之邀應邀參加一個群展。黃翔的書法作品是其展覽之一,我發現他的書法作品相當超前,特別是與他年代相同的書法家來相比。我知道我不應該把藝術與藝術家的年齡比配,但根據我個人對20世紀中國書法藝術的瞭解,由於文化環境的因素,作品一般都比較矜持。同時我的內心深處在他的作品中看到渴望自由,熱忱新創傳統的自己。

此次,凝視整個展覽的作品,每一作品都像是一種情感崇高的表演,而整個系列又像是由黃翔難忘的過去、當下與將來編織的音樂專輯。當我的雙眼隨著毛筆的移動從一字到另一字,從一行到另一行,感覺看到的是在戰場上的鳥群。有的優雅穩健的戰鬥;有的脫落羽毛難以背負疼痛的重量;有的懸空飛翔旋轉乾坤並以一根針的重量衝鋒;也有的像即將臨產在地上瑟瑟發抖。

線條組成的空間和字體風格的表情在書法家的調息中既隨機應變而又不失精心編排;撇鈎的能量往往以內收,巧妙地揭示隱藏在藝術家內心深處的挫折和束縛,也好比他的靈魂一直走在回歸故園的路途中。

《斑斕的黑暗 無象世界之「象」》15號 2017年

傳統的書法由黑字白紙來表達和傳遞書寫的藝術,在黃翔的大部分書法作品中,他繪畫背景,並通過色彩的亮度來提升背景。背景色調和形式的新穎有強烈的吸引力,所以背景也給人一種向前的印象。這映現出書法家強調的不只是書法本身的提升還有背景的提升,不只是書寫還有繪畫,不只是傳統還有創新,對黃翔來說這些都是同等的重要。

繪畫背景抒發的大自然,大宇宙好比是藝術家靈魂的避難所或靈魂的度假村,居住的是黃翔的生命與詩歌,還有他與天地萬物的親密接觸。從視野的角度來講,背景又像一個精心設計的舞台,包括他的印章,用丙烯畫出一個完美的尺寸並給予背景相稱的顏色作為每個印章的「庭院」,此舉把每一個印章從整體角度來看給作品中增添了更多的精彩。細膩的走進他的

作品里時會發現每一個印章有屬於自己的個體身份,也就是說印章本聲也體現出一個單獨的作品。這也是黃翔創作的獨特處,作品里有作品,繪畫里有繪畫,詩歌里有詩歌,繪畫里有詩歌。是的,他的每一作品的題詞都是他的詩歌,他的每一繪畫及字體的風格與安排里充滿的是詩情畫意的氣息。在搶眼的繪畫背景上展出的是黃翔的意識的舞蹈,如海上浪潮緩緩的流

《故園十六行》2022年

淌著,輕輕的翻滾著海底里蘊藏的世界。他筆下線條粗與細的交融給作品帶來一種舒暢的和諧美,也賜予陰與陽、實與空相交的味道。還有流暢的情感波動給一行行垂直的字體帶來動感的節奏和起伏美。

我被書法家黃翔最近的作品所吸引。與2017年和2010年相比,2022年的作品加添了更多他潛意識里的平靜、輕鬆與明確度,這映照出他內心的一種放下;在他的作品中,明亮的藍色和綠色是主要的背景顏色,並帶有一股年輕的新風,他的筆觸活潑而俏皮,能量整齊而乾淨,這是82歲的黃翔返老還童顯著的應照,同時揭示出藝術家精氣神的活力。

我最喜歡的作品之一是《故園十六行》。這幅畫的背景是燦爛的翠綠色和水藍色,綠葉代表生命,漂浮在敞開的藍色海洋的胸懷裡。其中的描繪是輕鬆愉悅,純真可愛,意志潔白的性情。這些生命和自然的象徵也說明瞭黃翔靈魂深處的內宮是與大自然融為一體的。仔細的觀察,特別是他詩歌里的情感與文字書寫的重量感相融,表現出他對中國的愛戀深入在他的骨髓里,他對國土深厚的思念如他的詩歌里所談及的顫抖人心的十六行。

特別是他說的:「一滴洗不褪的墨跡,一份載不動的眷戀,一種離不走的的情感,一世退不去的高燒一生降不下的血脈」。我看到的是他內在對歸根的永不放棄及熱忱的渴望與疼痛厚重之心。

這深重情感及藝術家內在對現實的屈服表達在筆尖接觸紙張的重實感,字體的線條感也詮釋他情意深重的情緒。

另外字體能量的深沈感與背景的明亮度和活力感成鮮明的對比,卻給整個作品一種平

衡感。

讓我感觸頗深的是在左下方寧靜中靜靜守候的棕色的石磚房子,好比是黃翔內在的安全感,一直在他信念中陪伴著他的家,儘管他的一生都在為民主自由戰鬥漂泊,然而他的靈覺里是有家可歸的。作品中字體的別緻的比例和分布給東方味帶來了新的品味,給西方的口味也賦予容易消化的「佳餚」。我感覺這幅作品最貼切描繪眼前忙乎著的黃翔,活潑而深沈。

《宇宙之元-前言》(2幅作品)也是我喜愛作品之一,

用黃翔的詩歌描繪「是人類抽象而形而上思維,是21世紀宇宙人體星際思維」。

每一字體既是單獨的個體又與另外的字體及整幅畫面帶來一種合一感,字與字之間的關係像一個電磁場,從頭到尾有節奏的排列著並變化著其中的節奏感,賜予書法生命的豐滿美,一種意想不到的空曠感卻在緊密的排布中呈現出來。

作品輕重協衡,絲來線去,脈絡分明,帶有節奏的運動在和諧中靜靜呼吸。

《斑斕的黑暗 無象世界之「象」》1號 2017年》在敞開的心扉里動與靜的和諧也很吸引我的關注。黑與白的排布帶來的是空與色結合的均勻感,為觀賞者打開無限的想象之門。其中表達的不但是陰陽氣血相通和諧,我想也附有男女無別,黑白平等的人生觀。在這幅作品中,你可以感受到水墨的運動過程,讓你看到虛空的顯現和隱現,並給以作品深度和維度,還展示了空間的空是如何被充實的物質所浸潤的。時而粗時而細的線條在空與實,陰與陽交配的背景里以另外一個層面又一次表達陰與陽的合一。陰陽得宜,剛柔互濟,最後顯示的是《心經》的面貌。「空即是形,形即是空,空不異色,色不異空」。

正如著名的唐代書法家、書學理論家史學家張懷瓘在《文字論》中說:「深識書者,惟觀神采,不見字形」。一個真正的書法家專注的是自己當下的神采而非刻意注重字體的形狀,因為

當自然情感流利的表達在紙張上時,字體也將自然而然的如情感般有生命。換種方式說,書法家書法時是由當下的情感和能量來作為書法家的導師來指揮書法家的舉筆、落筆及書寫的整個過程,當然這需要書法家通過他高雅的情操和意識來隨從當下的能量書寫,此書寫出來的是生機盎然的景象,因為能量本身就是生命。然而,這種跟隨需要書法家精神的自由,思想的自由及身體的自由。也就是說書法家需放下一切,像玻璃管子一樣的完全通暢的打開,讓能量感覺來引導書法家的手和筆來書寫。當書法家的身心靈如同玻璃管般空暢無阻,灌輸到他體內的是宇宙能量,是神的力量,傳遞的是魂的氣息,然後通過毛筆書寫出來是神的旨意,也可以說是道的詮釋,是具備神,氣,骨,血,肉的書法。此書法便是一份傑作,也所以字體形態的鑄成是書法家本身的精神面貌。書即人然,書法家的每一筆每一畫都是表現書法家的內心世界,是反照書法家內在的明鏡。因此書法的好壞來自書法家本身的自身修養。

黃翔的筆跡輕巧,身姿展而不誇,像風中舞蹈的小草,輕盈而有骨力,蘊含著書法家對生活的輕盈態度,也有他人生掙扎的躁動和他從未停止過歸根的渴望和偶爾飄蕩不安的當下。筆畫釋放的能量通常向內收,流露出黃翔對歸根,回歸於

他身體靈魂的最初根源,不單是中國,還有天地、宇宙。

黃翔來自中國共產主義國家,一生為民主

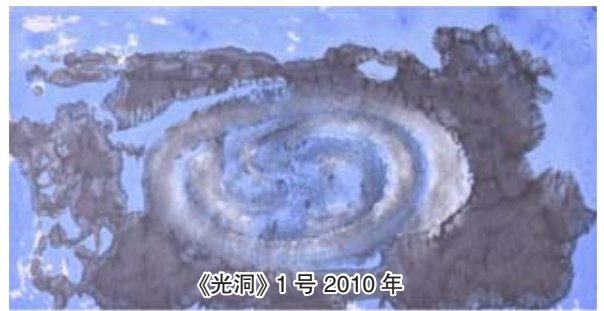

《宇宙之元-前言》(2幅作品)

和自由而戰鬥,他所經歷的一切,以及被迫從自己的國土離開,然後漂浮在這與那之間,在不確定的空間里,這是勇士的生活。成為一名書法家也是成為一名越獄的英雄 -- 不過我這裡的越獄是指超越自己,打破任何形式的限制、界限、障礙、老模式、老思維和老行為的監獄。當我說老,我指的是那些在自我認識中發現的不屬於自己的東西 -- 也就是那些不屬於大我的東西,包括防禦心、猜疑心、後悔心、自私心、嫉妒心、羞恥、錯誤行為,等等。事實是你突破的越多,你站得越高,你也越自由,書法的表達也就越自然高雅。

要修煉書法,書法家得先修煉自己的身心靈。然而自我認識與自我修煉是永無止境的,所以這個越獄的過程也是始終存在的,也之所以書法家永无止境的成為精神破獄的戰士。做一名書法家是一個終身的自我修煉過程,把修煉的步驟像交響曲一樣演奏出來。書法家既是指揮家,也是音樂家,其作品便是無聲的音樂。

黃翔作品中翔飛的翅膀時而靜止時而開放,他獨特的背景,成長、經歷、及預先給予的文化和社會、社區所制約的嚴格性從小就刻在他的潛意識中。然而,黃翔不斷打破自己的界限,特別是在此次2022年的展覽中更是展現高一層的超越。我作為一個書法家來說有幸見證黃翔的昇華是上天的仁慈。

《光洞》1号 2010年

《光洞》2号 2010年