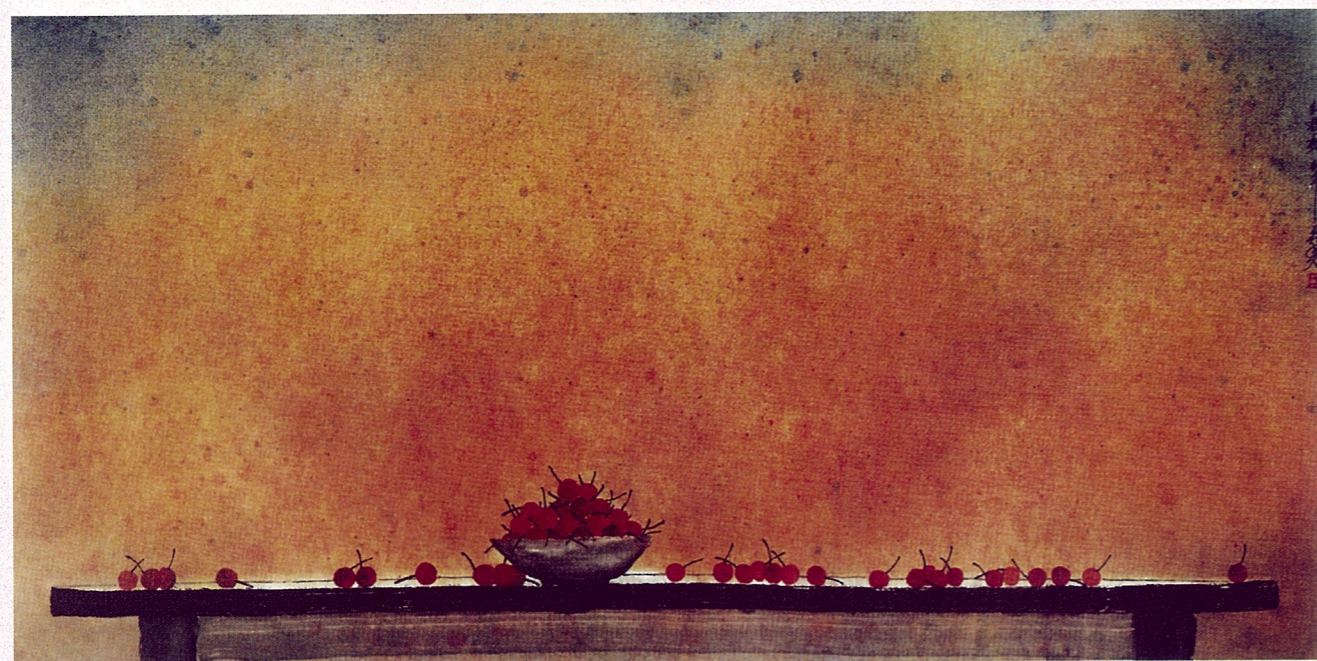

交融的体验

Experience of Blending

——杨星来的艺术

红樱桃 杨星来 纸本设色

◎郭廷

讨论了近一个多世纪的中西方文化交流问题,单就艺术而言就有从李铁夫、刘海粟、徐悲鸿、林风眠到庞薰琴,再到中国当下艺术一条线的对西方文化的学习、引进和中和,而能够像出使西域的张骞,远游的郑和一样,将华夏汉学带到西方的人物,却屈指可数。但今天这位行游西方得到中国艺术家称号的杨星来却将中国文化和艺术的古老韵味,以鲜活的形式带到西方,经年在那里讲学。作为艺术家的他能把中国悠久的思想和精神留在他崭新的画面上,因为他懂得留白所蕴涵的禅机,知道用魔幻般的侵染色彩和星星点点的墨迹,在形式上表现一种肌理效果,而且从而体现出天然混沌的感觉。他还仰慕大鹏“扶摇直上三千里”的气概,所以他总在让人意想不到的地方插花接叶,是那些在画面中看似来得简单和突兀的花鸟虫鱼和谐相生。因此,他在瑞士举办展览时一杂志曾报道:“杨星来的作品传达的感觉非常奇妙,很难说清楚是传统还是现代。他从中国的传统书法艺术中领会了那些

关于对称与和谐、节奏与平衡、比例和多样性之间得到统一。”

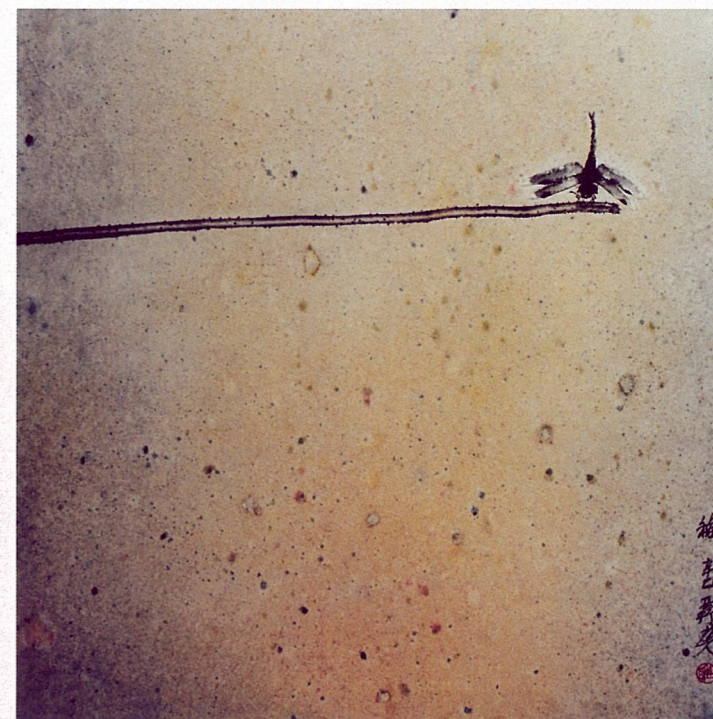
这份报道主要从形式上赏析杨星来的艺术作品,的确出了画面中很具科学意味和视觉法则的东西,但从杨星来本人来说,就会发现他艺术其实更多地强调感性和想象力。

杨星来,1957年生于中国昆明,单就其作品即可看出,他对中国道家思想很有修养。不管花繁叶茂,不理鱼游虾戏,只留心在浩荡的空灵处。此处无花胜有花,乃是气所聚;此处虽静实为动,只因“道”循环不已,所以画中有花本不是为赏花,而是为了用花留“势”,花虽不多,但足见繁荣之象,喜悦之心。画中游鱼也并非只为画鱼,而是为了引领流动“气”,鱼不必多,也不必肥美,轻启翘尾,则画中有盎然之气,不见潭形,但有水溢潭沿之感。杨星来的画虽有存“空”之相,却为留“实”之意,下笔草草,气神兼备。

另外,他还是个名副其实的得道传道之人。90年代起,他就迁居瑞士,并在那里讲学,成为一名颇具影响的中国老师。他对

红樱桃 杨星来 纸本设色

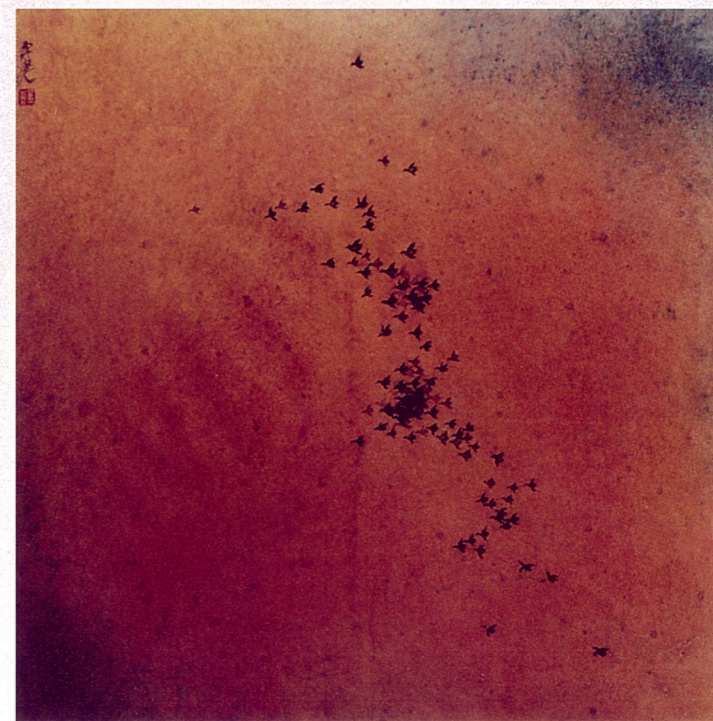

秋 杨星来 纸本设色

教学一向严谨认真,因为他老是放不下“西方行道”的情结,对中国传统文化难以释怀。所以,他虽然长居国外,但作品中所体现出来的中国意境比之于在中国本土的许多水墨画家,却有过之而无不及。

只是他的画面意境并非像中国传统水墨那样由外至内、由神至形都坚持以气韵生动和空灵之美为审美标准。杨星来的作品将中国意境中“落花无言,人淡如菊”般的静,深深地沉在画的里层,因为那是来自于精神之域的宁静,带着一种虚实不定的味道。而对于形式,他却巧妙地将中国传统画中的留白与“折枝法”融合于西洋画的形式感中。所以这位道人的画,对所谓的“一波三折”的中国画技法,有了新的演绎。虽然画中依旧存着书法之势,但离古人的“八法”已很远了。画中笔触乘势飘来,却实实在在,更有“重彩”的味道,“飞白”颇少,正如他的书法厚实狂放、雄浑有力。这也许是他将中国传统艺术与西方文化交流的结果吧!

此处可见,西行不但没有失去中国传统艺术的本色,反而更添风采。他在西方文化语境下将中国思想作为一支撑竿,以艺术的方式传授人类的思想,并在中西文化相溶和相撞的激流中,探寻自己的航线。所以杨星来现在还正在这条永无止境的航线上走着……

晚风 杨星来 纸本设色