

物哀不闷还复物

缚扭，存在于一种关系里。如果缚自外，扭在内，关系则会产生相互抗衡。且内扭将凝聚一种向外的爆发力以破缚，关系将解构、重置。

透过多年哀思的包浆，勉强剥开层层痂壳，终是《给自己开一扇窗》了。窗里被时间风蚀的那还是我吗？帘外阳光已经穿越，蚕茧裂帛，化蝶飞越了大洋。

赏张爽的艺术装置作品，给我的整体感觉----张敛、充满了侘寂之美。

赏读让我有感五绝句：

撕缠编缚扭，

裂帛九弦哀。

逸简平常态，

相相物我裁。

简，是其作品呈现出来的语言特色；逸格，是她浸润艺术的生活态度和清逸的精神境界。

综观张爽作品显现的美学体系，私下肤浅地认识为这样的一个构成模式：

东方传统美学系统 + 西方现代美术观念

东方传统美学含括两个方面：

源自东方的中国传统文化审美哲理

源自日本传统美学核心的“物哀、侘寂”理念

张爽的美学构成“模式”在她的艺术装置作品里并存运行，相辅相成。她神奇地操作它们：“两个分开，再结合在一起的时候，你就会有一个很高的思考的格局”。

作品浸润了中国传统文化的审美哲理。她几十年的精业始于她的童子功家学之传，并浸润延续至其装置作品，使二维平面上熟系的点线面，在三维空间里有了个隐逸巧妙的转换。对作品块面构建的留存和局部置

空的处理、立体皱折的纠扯等，皆对应了中国画二维线条的疏密关系、计白留黑等法理。作品拓出了刻印在她心灵里中国传统文化根基的烙印。这无疑是使得她的作品能在西方场域跳脱出来的潜能所在。

作品亦透出了在日本留学时所受“物哀、侘寂”这一日本传统审美理念的熏陶。

“寂”通“錆”，有旧化生锈之意。字的原义出自中文，但在著名日本俳人松尾芭蕉的影响下，逐渐产生出了一层美感的含义：“从残旧的物体、或人的外表下，显露出的一种充满岁月感的美；即使是外表斑驳，或是褪色暗淡，都无法阻挡且会加强的一种震撼的美。”

而对“物派”这一日本现代艺术流派的崇敬及此流派创作手法的运用，亦浸润和贯穿在她的作品里。这是她将日本传统美学与中国传统美学以及日本现代艺术流派的理念相互借镜和交融，如此让作品更显出视觉与触觉间的张力，让观众置身于作品间可触摸可体感、甚至可嗅觉。其作品呈现出来的苍凉凄美之色相、质体的拙朴、斑驳外锈、内折、旋渊坠湮、陋外慧中的侘寂之美，正与中国禅宗强调的无字、静默之美渊于一钵。她大多的作品似难与中国汉代的庄严雄伟、当前“盛世”的炫赫有照应，但却有着晋人风度的达照、简逸、灰静。

张爽的作品有一个“审美连续体”的女性系列，以此作为探寻哲学中人类的社会性命题方向的出发点。通过截取身体某个特征符号的小内涵为切入点，来探寻审视我、女人、人、乃至世间生物之大外延。如此从直觉概念，质变到知觉概念。此“连续体”是她对社会人生及审美的研究对象；“审美”是她对“连续体”的研究方式。

其表现方式的特征之一是张爽对材料的运用。首先在她的作品中能看到对原材料如“石、木、纸、棉、铁”的使用，正如她提到“物派”对其艺术的影响。而对于看似为女性艺术家们较为青睐的女性用品材料的使用上，她说这其实是个双刃剑！比如与女性生活有关联的衣服丝袜等，她不仅不避讳，更有意让自己在这种共性里去撞击、去甄别，为的是找出其中的不同性。且她丰厚的艺术造诣让她有自信能做到“同而不同”。她在与材料的一番私磨里寻找发现出材料的机制；与它们的几轮撕扯中顺其自然的“让它自己从内部流出来”的微妙；从而凿准其可塑性。这就是她有别于其他艺术家用材的根本区别所在。

我特别欣赏她的韧性弹力丝织品的巧妙运用。它的物质属性、以及此属性恰如女性特征之微意，在其作品里两相都得到了极大地发挥。材料网格状结构的透明性，为创造作品多层空间提供了清晰的辨识度；纠拉出来的弦、缝、面，与女性的柔美、悲怨有了格物与致知的唱和。那种复复包裹又秘漏的深层肌理，似眼前隐秘的伤疤，却还存有温度。松紧属性织品所拉结出来的线与面，似牵着绷紧的过去；却更多地以流逸的姿态延伸向了遥远未知的欲探空间。

如作品《束缚》，我私下将它题作上帝赐予女性的独有礼物：“倒置的灾梨”。（灾梨：谓刻印无用的书，灾及作版的梨木。常用作刻印的谦词。梨版具有传承“生命力”文字的功能，但取之于梨树时，无疑于梨树是一种“灾”。）

子宫是有机物生命的生产体。不过她作品里连接生命摇篮的、以纤维丝织拟作的“脐带”，却缠绕的是一个无机物的石头！

此时的“灾梨”已经完成了上帝赋予它的使命便萎缩干瘪残缺了自己；或许它已经异化。

它仅仅止于一种使命工具的意义吗？！

张爽提醒着我们“装置的每一部分是局部的外观，如同面具；无法看到的内涵却连接着身体与心理的反应；表面背后都有另一层关联的意义。”

羞，几乎是人人对私密处的感知。羞，于人总是不自在。自在，才是人生存的最佳状态。言其羞，无疑也暗藏了作为中国历代“过来人”女性的各种不堪的生理状态和复杂的心理机制。尽管其功能、属性决定了它自我保护的天然结构和合理的布局，但我竟然时而产生想让它们可以“更置”的妄念。这“花、木”更置的奇想，它非无聊亦非突发。

我妄想着让私密处所具有的那份功能操作，就像我们在大庭广众下可以自然地擦去脸上的汗一般公然，却又能维持我们作为高级动物的俨然。所以竟觉得诗人余秀华最好是当作无视“丑陋”的生殖器而直呼去睡你。

而张爽系列“审视身体”的作品，似乎巧合满足了我的“更置”妄念！展厅里它们从身体固有的隐秘处挣脱了出来，“且”作品的矗立，赤裸俨然正大；女花玄开，以单纯美的形式敞于大众眼前。它们可以自然地“看着”你，你也可以毫无尴尬防备地去回避它们，而是光明正大地直视而欣赏着它们形式的美。如同与自己对视，没有了羞！

难道因为生殖器仅是长在身体的隐秘处以及伴随着它的功能带来的形色味的特殊性，才使得女人产生了羞耻心的吗？不然！中国几千年传统道德对女性的身心桎梏从徽州歙县一纵的七座牌坊可以品觉。为完善那套唯男尊的专制高压系统，以威严一一进深的象征性的牌坊来物观量化、膜拜永存。这类牌坊男人可随意进入，但不是每一位女性可以出入得了的，此举让“辱、羞”只为女人写。牌坊不就是为你们女人建的吗？但你们女人就是不能从牌坊下面通过！这让我想起了卡夫卡的《在法的门前》以及林凤眠与母亲的惨烈生离。这对女性是针扎、慢刀深刻般的惨痛。无怪乎在张爽的作品里，不时出现尖锐的针形物的穿插驻扎；惨白躯体大块的面，一把刀剪，一注鲜血。

女性话题何止于中国的“三寸金莲”的时代，正如张爽说的“她们被有意无意地忽略，流于表面的形式化覆盖等问题其实正说明这个问题的根深蒂固。社会对女性的期许与限制，造就了我作品里一直持续的张力与挣扎。我总想通过自己的作品揭示女性在不同文化以及自我与外界期许的落差，并从中寻找定位的过程。这个过程并不柔软而舒适，它们呈现出扭曲，而且不美。但这就是真实的现状。”这真实的现状常常带着铁链上的鲜血直喷我们的眼前！铁链的环，环环相扣，女性身上的链有多长多重，它延伸在外另一端无形的链环就有多长多重！这条连着两极的“人间喜剧”的铁链道具，抛向我们无数个铁锤般沉重的问号。张爽以自觉的一份社会责任感说“当你一层层剥去迷障的干扰，显现在眼前的是一个赤裸裸的问号。我要做的就是真诚地把这个问号，从社会信息尘埃的碎片里，用一种方式显露出来。”所以她的装置作品上那些被扎的千针万刺，是她从不同的受害者心身上“拔”出来的。她关注的不仅是自己个体的心身，艺术家的社会职责让她自觉到个体与整体女性的命运的关联，为其哀思、痛言。

有关张爽系列作品“0-Viewpoint”（0-视点），我对其“0”之题，尤感有品。也许她还以“0”的形态来标识女性特征。

0即无，是“道”的本质其一面、“道”的符号。私下理解为从小我窗口窥向宇宙的大“道”。

“0-视点”系列作品之后，她对个人的、女性的特殊内涵之“独感”，走向对现实关怀、人类的终极关怀的“通感”。“质疑文化语境、价值体系和权力结构。”“我感觉自己身处一个混杂特殊的“历史倒退期”。头脑和身体在非自然的暴力凌驾之下势如累卵”。“不能写的笔、不能读的书”等作品，是她给予社会深沉的关注；她担忧世间如“剥卦”般的势如累卵，为之深虑、真诚呐喊！

我们可以感觉得到她的风骨既有女性细腻情韵的“风”；又具男性知性思辨、欲扛社稷之力量的“骨”。

从作品“0-Viewpoint”（0-视点）系列到作品“势如累卵”，构建了她的一副艺术创作矢量图。

“生存环境、行为准则、权力要求等都是我的思考议题。要说影响，就是感觉自己一直在被“重塑。流浪海外几十年，深刻地感到自己的内心渐渐变得独立，淡定，甚至无畏。对我而言，不同文化的洗礼实则是一份丰厚的礼物，生命的礼物。”也许是我与张爽老师曾有某些相似的经历，对她熄灯月下体验出的这段自语，既感亲切共鸣和启迪，于我尤有疏理。

有经历过深夜痛哭的人，一般会低调沉稳、内心强大，这是心性的磨砺，懂得了有情无累、以理化情。张爽的作品虽沉重喋血，亦未失诙谐、凄美浪漫。《信物》里，那个曾经存在的已化成字迹的“you”，由一条细细悠长的不让它风化的铁丝连接着，另一端的谁却已经白化残旧贞脆。它也许是一件暂时送不出去的信物，因为“身体里挖掉了一片海，查无此人”。那么就让它构成在作品的清流中，如一艘扁舟，欸乃一声，汨流驶向“私密废墟”永存的展厅吧。

有关女性话题已经无声言了几千年，以形上学的方法论“应当始于正的方法”去畅言、去深度疏理女性这个特殊的专题；然后，然后女人希望终将可以不去说，“物哀不闲还复物”而“终于负的方法”。

而有关人类社会沉重的话题，则往往是“非寄托不入，专寄托不出”。

“Sorrow for objects” but no compassion and return object image and the finally “Negative Method” 物哀不闷还复物

五绝：“五绝”是中国传统诗歌的一种**体裁**。结构为每首四句，每句五字仅二十字，简称五绝。它要求合乎格律的规范。

物哀不闷还复物：人与外在事或物会产生感动、喜悦、哀伤与忧愁，此为“物哀”之简释。此句意为人不要沉于对物的悲悯哀感，而应抽离出来。从物或事复归到自我而不为情所累…。

物哀：日本平安王朝文学的审美理念。在《石上私淑言》中，本居宣长认为“哀”（阿波礼）是一种感叹词，相当于“啊”（あ）与“哇哇”（はれ）的组合。[3]也就是，本体接触外在事或物而生的一切心理活动，包含感动、喜悦、哀伤与忧愁。[2]而该概念，由汉字的“哀”辅助标记。哀，最初指各种场合中的感动，最后限定在美学意义上的“情趣”。将《源氏物语》定为“物哀”的典范。

世上万事万物，形形色色，不论是目之所及，抑或耳之所闻，抑或身之所触，都收纳于心，加以体味，加以理解，这就是**感知‘事之心’、感知‘物之心’**。

——本居宣长；王向远译，《日本物哀》

本居宣长更进一步指出，能够感知“物哀”的心，即“知物之心”，正是人与禽兽不同之处[3]。知物哀（もののあはれをしる），便是因理解人心，**触景而生情**，将此种感动呈现出来，使人能感同身受。

日本文学强调“心”的存在，是有情、知情进而抒情的过程，而**推动情感的力量**，则是由“物哀”提供。

撕缠编缚扭，裂帛九弦哀。逸简平常态，相相物我裁。：

曾陷于被**撕缠编缚扭**的生态，人之哀痛声嚎如同帛裂、九弦哀乐。而今超逸简约的心态，让物与我两相融两相忘。（精神状态和作品创作）

裁：动词：用刀、剪等分割布、纸等片状物。 // **削减。** // **控制。** // **权衡并作出判断、决定。** // 对诗文题材等进行**取舍安排**。 // **名词：**指文章的体制、格式。 // **量词：**用来表示整张纸的若干分之一。

欸乃：划船的声音。

弦敛：tiāoliǎn，收敛、敛藏。1、通“韜”。**隱藏 [cover up] 弢跡匿光**。——陸機《漢高功臣頌》又如：弦弓(藏弓入弢);弦光(弢跡匿光的省語。指隱藏光采才華。

鑿：qiāng

微意：隱藏之意、精深之意。

相：用作副詞意義的“相”讀作 xiāng。“相”這一動作表示 1、“目”（即人）與“木”之間的相互關係。表示動作、情況是雙方對等地。此字始見於商代甲骨文及商代金文，其古字形像用眼觀察樹木，本義是查看，**即觀察形狀，加以判斷**。又引申作名詞用，指所觀察的情狀、形貌。

且：男性生殖器的象形字。

剝卦：易經裡的一卦名為剝卦。《說文》中說：“剝，裂也。”《廣雅》中說：“剝，離也。”可見“剝”字的本義是指去掉物體表面上的東西，也就是剝離、剝脫、剝落的意思。裝飾的東西不會長久，最終都要脫落，

非寄託不入，專寄託不出：先有一個想寄託的東西，或與政治事件有關的，或與道德情操有關的，但寫出來的時候別人看不出，想要寄託的東西似有似無，蘊藏在一种很美的意境里面。

没有寄托的东西则不写，有寄托的东西让人看不出。语出周济在《宋四家词选》序论：“夫词非寄托不入，专寄托不出，一事一物，引而伸之，触类多通。”。陈氏(廷焯)称白石“感慨全在虚处，无迹可寻”，盖如此乃真能“以有寄托入，无寄托出”者。

物派”： (Mono-ha, もの派) 是兴起于 20 世纪 60 年代末 70 年代初的日本艺术流派。该流派强调以物质为基础的反形式主义，作品具体以装置的形式表现事物的过程、阶段或状态。“物派”本身不是一个艺术体系，而是一群那个年代活跃在东京的艺术家的松散标识。战后的日本受欧美经济文化大规模侵入，日本艺术家面临急需解决的问题是，该被动接受西方文化还是在传统艺术文化中寻求出路。因此出现一批反对照搬美国艺术的模式和观念，主张运用东方艺术独到观念和思想的日本艺术家。

概念与理念的区别：

概念是纯粹抽象的。理念是纯粹现实的。概念的抽象在于概念仅仅是具体事物蕴含着的规定性，仅就规定性而言自然是抽象的——从具体事物中摒弃了精微的细节和偶然性只抽取出其粗略的必然规定性——抽象概念。如果我们将某一事物当作一个完整的整体的话，那么，该事物的理念就涵盖着它的全部——理念是事物整体的具体观念。因而，从一定意义上说，事物的整体模拟及细微构造之观念（或称为 3D 图像实体）就是理念所在。因此，作为某一事物的构造规定、结构及整体图像，它就必须是确定并精准的规定和构造，而不可能是含糊和蒙糊不清的图案。叔本华说：“概念是抽象的，是从推理来的。概念在其含义圈内完全是不确定的，只在范围上是确定的。概念是任何人只要有理性就得而理解和掌握的，只要通过词汇而无须其他媒介就可传达于人的，它的定义就把它说尽了。理念则相反，尽管可作概念的适当代表来下定义，却始终是直观的。并且理念虽然代表着无数的个别事物，却一贯是确定的。”一般来说，我们通常将一些能客观地反映事物属性的概念来代表理念，或称为理念；可是，概念又不等于理念，只是理念中的规定性和内涵而已。而理念不仅拥有规定性，而且还涵盖着事物的各环节、细微构造及整体图像等具体观念。如果用人体的话来分别比喻此两者之差别的话，那么，理念就是人体包含骨骼、筋络、神经网络、大脑、五脏、血肉等一个完备的人体具体观念，而概念则仅仅剩下了人体中的骨骼和筋脉构造的抽象观念而已。

物哀：matter sorrow、Sorrow For Objects // “物哀、侘寂”理念：the concept of sorrow for objects and wabi-sabi”

silkworm：（帛）// five quatrains：（五绝、绝句、四行诗）// 模式：patterns // 美学、审美的：aesthetic // 作品：composition // 审美构成：aesthetic composition // 哲学、哲理：philosophy //

简，是其作品呈现出来的语言特色；逸格，是她浸润艺术的生活态度和清逸的精神境界：Simplicity is the language characteristic of her works; elegant style is her life attitude and the spiritual realm of infiltrating art.

家传：family tradition // 高品质：high quality // 很高的思考的格局：高思维模式、格局：high thinking pattern 格局高：high-minded 对应：correspond 熏陶、影响：nurture、influence、affect、effect

计白留黑：（实际输入：）“计白当黑”实际是给了我们一个提醒——在安排墨迹的时候，得考虑空白处的形态韵律，要把留白的处理当做与墨迹一样重要。（进一步说，不仅是墨迹与留白，所有的矛盾统一体都是可以这么分析，更简单地说，就是相克相生，阴阳五行。）

她几十年的精业始于她的童子功家学之传：Her decades of high quality work began her childhood form family tradition biography,

绘画的法理：the jurisprudence of painting 突出：protrude、突显：highlight escape 逃脱、跳脱、

寂，僻静，孤独，寂寞，落寞，凄凉：Silence、lonely 人的外表：human appearance // 物派：Mono-ha // 体感：Somatosensory、acrognoisis、Somatic sense、Body feeling // 拙朴、拙朴美：humble、With the beauty of plainness

外锈：External rust 内折：infolding、// 陋外：ugly outside // 智慧的内在：inner wisdom

练达：Skilled // 通明：brightly lit // 简约：brightly lit // 安逸：comfortable 闲适、闲暇：leisure // 灰色的宁静：grey serenity

3、却有着金代人的儒雅通透的气质，古朴悠闲，灰暗的宁静 2、But it has the refined and transparent demeanor of the people of the Jin Dynasty, simple and leisurely, and gray tranquility. 1、但却有着晋朝的人的风度的练达通明、简约闲适、灰色的宁静。

Jin Dynasty: 晋代、金代

肌理: texture 异化: 1. dissimulation 2. Alienation 内涵: connotation、

格物致知: (探求事物的原理、法则, 从而获取对事物的理性认识): Inquiry into knowledge、knowledge from objects

物象: object image 将物象转化为认知: object image into knowledge

纠: correct 拉扯: pull 接缝: seams 面积: area 柔美: gentle beauty 悲怨: grief 悲哀: sorrow 柔软度: softness 和谐: harmony

唱和: 像一首诗唱和回答 grief like a poem sung and answered

The correct strings, seams, and areas presented by entanglement and pulling harmonize with the feminine beauty, sorrow and grief and Inquiry into knowledge . 通过纠缠和牵引协调

它们纠拉出来的弦、缝、面, 与女性的柔美、悲怨有了一个唱和(它们两者之间如同诗词的唱与应答一样), 如同格物致知。

The strings , seams, and areas they pull out are in harmony with women's gentle beauty and grief, They are like the chanting and answering of poetry, like the of through objects into knowledge transformation.

含义与内涵有什么区别:

一、意思不同: 1、含义: 基本意思是所包含的意义, 意思; 暗示, 示意, 也指带有某种意思, 没有完全表露出来; 或里面存在着一定含义, 表面不清晰。2、内涵: 一指一个概念所反映的事物的本质属性的总和, 也就是概念的内容; 二指内在的涵义。

二、用法不同: 1、含义: "含义"是指字、词、话语等所包含的意义。"涵义"与"含义"的意思完全相同, 两者是一对异形词。根据《现代汉语词典》等工具书的推荐, 应该采用"含义"的写法。例如: 这个句子的含义应当仔细推敲。

2、内涵: 内涵是一种抽象的但绝对存在的感觉, 是某个人对一个人或某件事的一种认知感觉。内涵不一定是广义的, 也可是局限在某一特定人对待某一事或某一事的看法。

形式有很多, 但从广泛来讲是一种可给人内在美感的概念。人的感知能力有差异, 且内涵不是表面上的东西, 而是内在的, 隐藏在事物深处的东西, 故需要探索、挖掘才可以看到。

三、语法不同: 1、含义: 是一个介词, 是"里面有"的意思。内心所具有的、内部包含的、内容、犹含蓄。

2、内涵: 是一个名词, 使用时多用来说明文章或者艺术品富含的哲理。

言其羞(实际输入: 如果说"羞"这个字): If you say the word "shyness " (直接用原文的"言其羞"):翻出来的英文意思是"说出来丢人") 更置(改变放置): change placement 妄念: paranoia、妄想: delusional

不然: 副词: 1. Otherwise 2. not so 连词: 1. or else 2. if not 牌坊: archway 对女性身心的桎梏: The shackles of women

名词: 歙 shè县: 中国安徽省南部的县。徽墨、歙砚为其特产。 一一进深: one by one in depth

欲盖弥彰: 弥: 更加; 彰: 明显。想掩盖坏事的真相,结果反而更明显地暴露出来。

迷幻的障碍: psychedelic barriers // 障碍: barriers 紊乱: disorder // 自由自在地彻底地讲出来: speak freely and thoroughly // 悲哀地思考: think sadly 标识: logo 呐喊: (实际输入"真诚地大声喊"): Shout out sincerely

势如累卵：（实际输入：情势如相叠的鸡蛋）：The situation is like overlapping eggs （重叠：overlapping） 势态如：Situation like

重塑：reshape 改造：remodeled 尤有疏理：especially a straightened out 理顺：straightened out 滴血：dripping blood

没有失去诙谐：no loss of witty 幽默：humor 不为感情所辛苦：don't work hard for feelings 不为感情所累：not tired of feelings

信物：token 白化：albino 漂白：bleached 残旧：dilapidated 脆化：embrittlement

正、负：positive, negative

非寄托不入，专寄托不出：If there is no sustenance, it will not be written, and if there is a sustenance, people will not see it.没有寄托的东西则不写，有寄托的东西让人看不出。也就是说，作词时先有一个想寄托的东西，或与政治事件有关的，或与道德情操有关的，但写出来的时候别人看不出，想要寄托的东西似有似无，蕴藏在一种很美的意境里面。

为对象悲哀：Sorrow For Objects 怜悯：compassion 还复：return 物象：object image

物哀不闷还复物：“Sorrow for objects” but no compassion and return object image

Talk about the methodology of metaphysics and 以形上学的方法论去畅言 start with a “Positive Method”始于正的方法

go deep-draining this special topic of women 去深度疏理女性这个特殊的专题

Then, then women they hope will eventually be able not to say, 然后，然后女人希望终将可以不去说

and the finally “Negative Method” 而“终于负的方法”