

王忠杰：“神曲”

策展人：戴卓群

2022.7.23 - 9.3

当代唐人艺术中心 北京第二空间

当代唐人艺术中心荣幸地宣布，代理艺术家王忠杰，并将于7月23日在北京第二空间，推出艺术家的重要个展“神曲”，展览由戴卓群策划。

王忠杰：向深处走，走进那个谜

戴卓群/文

王忠杰的绘画，恰如一个人的创世篇。当我抬脚走进王忠杰以画笔开创的谜一般的世界，恍惚间，会如同在暗夜的梦中倏然醒转，发觉自己置身在一个幽深的黑林里。天色黑透了，四寂无人，林中漫溢迷雾，神明莫测。我努力尝试着想看清这迷雾中的景色，也幻想迷雾退去以后，世界的模样。

我向深处走，走进那个谜。走着走着，进入一个山谷，已是黎明前拂晓将至的时刻，头脑变得清晰起来，内心深处暗涌喜悦。我喜欢这样的时刻，黎明拂晓和晚霞夕照，短暂易逝，白天和黑夜之间，昼夜交替的间隙，隐藏着自然和造物的奥秘。

拂晓的山丘，披上了金色的光辉。林壑绵延，万籁俱寂，当我正准备离开这骇人的阴霾，却先后遭遇一只僵疾的猛豹、一只凶相尽显的狮子、一只骨瘦如柴的母狼的阻挡，母狼更是将我踉跄磕绊地逼向山崖尽处的大岩石堆里。正走投无路间，幸而及时得到了王忠杰的搭救。王忠杰告诉我，他已经栖居这黑林和山谷间多年，若想要走出迷途，就必须穿过一条途经无明、轮回和净界的路，在天亮和天黑之间，王忠杰说，只有顺着感知，它是一盏隐晦的灯，在黑暗中行走，去感受。他将为我向导，这里是属于他的世界。于是王忠杰前行，而我则在后面紧紧跟随。

一、无明

我在人生旅程的半途醒转，

发觉置身于一个黑林里面，

林中正确的道路消失中断。

啊，那黑林，真是描述维艰！

那黑林，荒凉、芜秽，而又浓密，

回想起来也会震栗色变。

——选自《神曲》，但丁/著，黄国彬/译

我们再次穿行进入深林，王忠杰嘱我说，这深林乃是无明之地，他在此迷途十年，在迷雾中探索内心的旅程。他邀我继续往前，眼中魅影若幻，某些画面交替闪现，当我们绕身转过一块巨岩，豁然洞开的景象着实令人惊悚，河滩的礁岩上伏满了冰冷的行尸，一张阔大无边的蛛网射向东方的天际，铺挂在松林之上，彤云如血，林寒涧肃，松涛在空谷中低鸣呜咽，我们呆立原地，被这光怪陆离的场景区震撼，一时忘却了所有的存在。

此时，忠杰突然说话，声音暗哑：“我常常独自一人，在入夜后过来这片山谷，我深知要进到山的深处，深入进去才行，将自己也暴露在这黑暗中，彻底的暴露，暴露自己的恐惧、怯懦、悲伤乃至邪恶！渐渐地，我竟不再那么惧怕黑暗，惧怕那黑暗中的无明世界，似是中邪了一般，竟隐约觉得，这满是魑魅魍魉的所在，或许真的可以把我引向另一条、另一条好些的路。无明是神秘的隐藏，黑暗是无明的幻象，待天亮以后，所有东西都将变得能够适应白天的一切。”

瞧！那边是什么？在静如死寂的重生之河的对岸。我们将趟过这静谧的河流，时间停滞，水面如镜泛起银光涟漪，一群黑压压的乌鸟从水面惊起，遮蔽天空，飞入彤云拂晓的密林深处，一种不详的征兆，本能的窒息和不安，催我急急地加快了脚步，离开骨瘦如柴的母狼的阻挡，这可怖的腐糜之地。

竟至无涯的大海之滨，见是一人，离魂异客，独立礁岩之上，身后簇拥娑婆双树，面前白色幻蝶飞舞，右臂半举，左手合腹，似有所语。忠杰拽我疾步向前，双双趋至岩畔，面前这人清静庄严，问是何人？言其乃大慧菩萨，一时与佛住持大海滨摩罗耶楞伽山中，尔时，正于海龙王说法，应正等觉，如是我闻：“无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦、集、灭、道，无智亦无得，以无所得故……”

举目往海中看去，直见一庞然巨兽，形似豪猪而百千万亿过之，垂涎三尺，正扑浪转身而来，我二人骇然惊惧，慌不择路，情急中没入密林脱走。

二、轮回

从大海脱得身来，一到岸边

就回顾，看浪涛如何险恶凌厉；

我的神魂，在继续窜遁间，

也转向后面，再度回望那通路，

那从未放过任何生灵的天险。

我让倦躯稍息，然后再举步，

越过那个荒凉无人的斜坡。

途中，着地的一足总踏得稳固。

当时正值早晨之始的味爽，

太阳刚和众星开始上升。

——选自《神曲》，但丁/著，黄国彬/译

我们又重新回到了来时的路，忠杰显得有一点沮丧。似在喃喃自语，但却是对我说话：“你知道吗，这无明的世界，其实是一个方框，我们都被框在里面。无明最善于制造幻象，用幻象来迷惑我们。这幻象因太过于逼真，让我们沉溺其中，意识渐渐麻痹，遮蔽了对真的觉知，无明让我们成为了无法觉悟的人。”

沉默片刻，倏然间，他眼中莫名闪过一丝光亮，竟至提振了神气，若有所悟地继续讲：“我们刚才在大海边遇到的大慧菩萨，曾经跟我说过一句话，‘你未看此花时，此花与汝同归于寂’。我悟这句话，又用了十年，世间众生都处在无尽的轮回中，无法洞破镜花水月，便无法抵达觉悟的彼岸。”

“当来自外境的感受不在了，意识里便只剩下‘空’，我们在无明中无休止地轮回，又在轮回中反复遭遇无明。我曾一遍遍努力试图将所有无明的幻象从意识里清除干净，脱离这轮回之海。清除，本身便是一个非常艰难的过程，放下，常常意味着某种对自我的埋葬。吊诡的是，当清除变成了一个确定的动作，成为了一个惯性，清除最终成为了对清除的轮回；空，也变成了满满的空。”

“你也看过那部叫‘楚门的世界’的电影吧？”

“是的，生命的那个框，我们都在框里，即使框中看似已然空无一物。”

三、净界

哎哟，在靠近悬崖拔起的角落，
赫然出现了一只傴疾的猛豹，
全身被布满斑点的皮毛覆裹。
豹子见了，并没有向后逃跑，
却挡住去路，叫我骇怖惊惶，
且多次转身，要向后面窜逃。
那只狮子，饿得凶相尽显，
这时正仰着头，仿佛要向我奔来，
刹那间，空气也仿佛为之震怒。
然后是一只母狼，骨瘦如柴，
躯体仿佛充满了天下的贪婪。
就是她，叫许多生灵遭殃受害。
这头母狼，状貌叫人心寒。
见了她，我就感到重压加身，
不敢再希望攀爬眼前的高山。
——选自《神曲》，但丁/著，黄国彬/译

白日西斜，黄昏近暮。我们站在相遇时的山崖尽处，离别之际，王忠杰向我描述了他眼中的净土世界，那个佛陀所宣说的理想净界。

他再次焦灼而激动起来，语无伦次地说：“净界，让我在无明世界的轮回中，有了一个自我的空间。一道窄门，在我背后，我知道有一道门，它一直敞开，进入它，虽然难度极大，犹如登月。这道门就是佛法，佛说人人具足佛性，这句话如漆黑之夜闪现的光芒，你会坚信在这漆黑之外，的确存在着一个明亮的世界。朋友，再见了，而且我也要离开这里了，有些东西，感觉还没有找到，要向别处，继续去寻找。”

这充满历险的旅程，终于来到了尾声，我向王忠杰道谢，感谢他的搭救和一路的向导。说毕，转身离去，我们走向各自的道路。

此时，黄昏的余晖里，一只傴疾的猛豹、一只凶相尽显的狮子、一只骨瘦如柴的母狼，正潜伏在黑暗中。我却不再惊惧，抬眼迎向夕阳，金色光芒中，见大慧菩萨，法相庄严，其声美妙，于中而说偈言：

凡所有相，皆是虚妄，烦恼万端，皆是垢心，
净界所住，唯心影像，所起是心，离心不得。

关于艺术家

王忠杰，1972年生于河南郑州，现工作生活于河南登封。

他最近的个展包括：“从无来处：王忠杰个展”（美成空间，深圳，2022）；“2016-9-28~2019-2-24：王忠杰”（魔金石空间，北京，2019）；“不可思议：王忠杰个展”（利索内美术馆，意大利，2018）；“乌云天空”（Spazio Kn，特伦托，意大利，2017）；“王忠杰”（魔金石空间，北京，2016）；“要有光”（莫空间，郑州，2016）；“乌云天空”（维戈洛·瓦塔罗教堂，维戈洛·瓦塔罗，意大利，2014）；“潜行者和他的影子”（魔金石空间，北京，2012）；“乌云天空”（以索罗十七画廊，维罗纳，意大利，2012）；“乌云天空”（巴拉卡诺，博洛尼亚，意大利，2012）等。

他的作品亦展出于瑞士卢加诺Prima Noctis、意大利博洛尼亚美术学院、香港Massimo De Carlo、香港巴塞尔艺术展、北京当代艺术展、中国美术馆、上海展览中心、河南省美术馆、河南省书画院、郑州市美术馆、亦安画廊、林大艺术中心等。

关于策展人

戴卓群，策展人，评论家，现生活工作于北京。曾于2007年创办并主编《当代艺术》杂志，2009年发起并联合策划“暖冬计划”北京艺术维权，成为近年来最重要的艺术事件。先后与众多艺术机构、学院与美术馆合作策划展览与讲座，文章亦陆续发表和登载于众多专业期刊及相关出版物。策划的展览主要包括：“物的觉醒”系列展，“长物志”系列展，“文明”计划系列展，“自觉：绘画十二观”，“歧感激流：通向语言的绘画”，“笔法与心迹”，“神之格思”，“自由棱镜，录像的浪潮”，“环形撞击：录像二十一”等。