

油画中国·长江

長

吕中元 著

YANGTZE
RIVER

长江出版传媒
湖北少年儿童出版社

工

油画中国·长江

長

吕中元 著
YANGTZE
RIVER

湖北少年儿童出版社

工

图书在版编目 (C I P) 数据

长江 / 吕中元著. -- 武汉 : 湖北少年儿童出版社, 2012.10

ISBN 978-7-5353-7514-8

I. ①长… II. ①吕… III. ①诗集—中国—当代②油画—作品集—中国—现代 IV. ①I227②J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第218082号

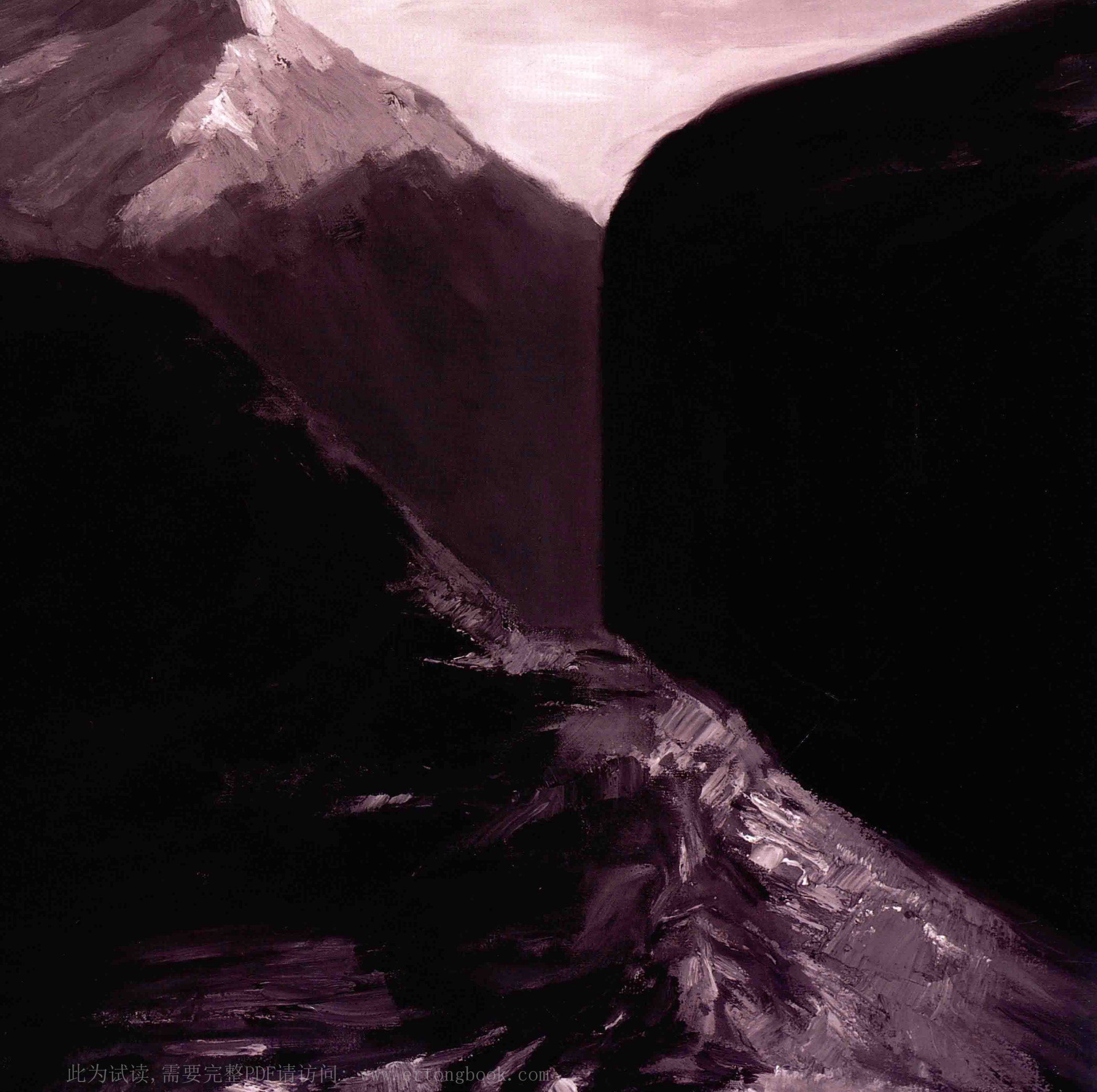
书 名: 油画中国·长江
著 者: 吕中元 著
附 文: 徐 鲁
选题策划: 李 兵
责任编辑: 刘建华

设计制作: 王立革
责任监制: 湖北少儿出版社有限公司
出版发行: 长江出版传媒集团

印 刷: 武汉市金港彩印有限公司
经 销: 湖北省新华发行集团有限公司
开 本: 787-1092毫米 1/12
印 张: 10印张
版 次: 2012年10月第1版 2012年10月第1次印刷
标准书号: ISBN 978-7-5353-7514-8
定 价: 148.00 元

序	03
视觉的净土	06
滥觞的河	11
故乡的	31
无岸的河	97

序

吕中元从小生活在长江侧畔，这条美丽的河流对他的艺术人生和审美情趣有着巨大的影响。大河滔滔东去，春汛夏潮的河流故事，日出日落的色彩幻变，孕育了他表现山河景象的情，也蒙养了他在油画艺术上的语言风格。在此，他在油画上的多年作品集为一册，从中可见他对故乡山河执著的精神眷恋，也可以看到他在“大山大河”这个主题上持续的探索与表现。

吕中元的山河系列作品分为三个部分，第一部分是“滥殇的河”。大江源头，山川雪域，水的源头也是文明的源头，恢宏的河源景观激发了他胸中的浩然大气，他以饱和的色彩，以现代形式意味的构图，把大山大水表现得纯雅浑厚，使人产生一种溯古思源的情思。他通过感悟大山大水的自然魅力，升华人与自然融为一体的精神境界，使作品中的山河形象有一种浓缩的、象征性的造型，呈现出内敛而有力量的状貌，更有沐浴着远古时光的单纯与静穆。

河水日夜不停奔流，也从故乡婉婉流过，这种景象一直驻留在吕中元的精神世界之中，他把对故乡的情感全部倾进了他一个时段的作品之中，这就构成了他第二部分的作品主题“故乡的河”。

吕中元从1987年到2001年间在日本求学从艺，十几年来，作为日本职业签约画家，他活跃在日本的画坛，先后举办过多次个人画展和参加国际画展。异国他乡的经历体验，更加深了他对故乡的向往。这一时期的作品，多半是以早年沿江写生的素材进行创作的。他以深情细腻的情感，以丰富微妙的色彩，以朴实无华的构图，如歌如诉地描画了心中的风景。那让人魂牵梦萦的故乡，那远古时代巫风盛行的楚国古城，那片屈子漫漫求索、忧患行吟的沼泽湿地，以及遥远、忧郁而又浪漫的江舟水泊，都幻化在他的笔下，有如亘古，有如昙花，有一种不能言说的神秘、感动与美丽。

从黄色的河流到蓝色的海洋，吕中元的艺术观念和技法都经历过裂变，但是，源自对故土河流的眷恋，仍然是他创作的冲动，只是他在绘画技法上的精益求精，使得他的艺术风格产生了变化，从而有了他创作的第三个系列——“无岸的河”。

这一阶段的主题和作品面貌，体现了他在艺术追求上的双重期盼。他留学东瀛归来后任教于中央美术学院，身居北方，远离了养育他的南方河流，地理的经纬和思维的空间拉得越来越远，从而对那条刻骨铭心的故乡河流的思念，也就越来越无边无际。在某种程度上，原先熟悉的地理现象变成了抽象的意念，成为绘画新的动机。另一方面，他在经历严格绘画技法训练的基础上，又经历了大量现代设计创意的实践，对造型形式的研究以及对材料的探索，使他对这一阶段的作品提出了更高的要求。长期从事绘画与设计要素共融的学术探索，在他的画面里，产生了既有写实色彩的生动又有理性构成的形式。应该说，他努力追求的是在艺术上注重传统文化的修养，尊重中国传统文化的审美原则，以图在现代绘画语言中体现东方的情感神韵。这种无止境的双重追求使得他的表现方法和表现形式具有更多的不定性和未知性。

从沉静的塑造到意象式的表现，从概括的造型到展开的抽象形式，吕中元的油画创作是一个不断丰富过程，但他的艺术最可贵的特征不在于丰富的形式，而在于不断积淀的专注而单纯的情感，这种情感的真实使他的艺术富有纯正的品质。由此可以让人相信，艺术追求的无边无岸不会削弱他的表现力度，反之，会引导他走向精神的深度空间。

范迪安
中国美术馆馆长 教授

上图·
如怨如诉
60cmx50cm

下图·
暗香春雨
60cmx50cm

视觉的净土

伫立于吕中元的油画作品前，让人感受到一种久违的沁入心脾的美，这种美与静穆、悠远、庄重和神圣的视觉体验有关。在颠覆本质主义和充分释放快感的时代，这种美的追求与创造近乎奢侈，也为一些后现代主义的追随者所不屑。但是，吕中元执意独行，坚守自己的艺术理想，他相信崇高和意象的美总有其颠覆不破的价值，它是人们由现实的物质空间摆渡至明澈的精神领地的凭恃。

吕中元的作品让我们重新回味起康德极力推崇的崇高和意象美的意义及价值。在康德生活的时代，两大流派占据了哲学及艺术的领地，一是以英国经验主义为代表，将“美的”与“愉快的”等同起来，审美体验来自感官的快感；二是德国理性主义美学把“美的”与“完善的”等同起来，审美活动是一种先验性的形而上的观念认知。尽管现今已不是康德的时代，但是康德在其时代所面临的问题与我们今天的处境却颇有几分相似，当代艺术在现实条件下反映出两种困境：后现代主义强调个性表现及差异认同，推动了艺术走向多元化，当人们齐声赞美多元化的盛景时，却不能不正视被多元化遮蔽的价值观念及精神信仰的危机，一些丑野狂怪的极端者假借个性张扬，将艺术创造等同于浅陋低俗的欲望和快感渲泄；另外，后现代艺术拓宽了艺术的表现方式，观念艺术大行其道，在纯粹理性思维的支配下，艺术与感性的形式割裂开来，艺术失去了鲜活的肉身，而落入虚幻与空洞之中。当代艺术的现实状况，使我们重新认识到康德美学思想的现实意义。康德不主张将形而上思维与感性体验割裂开，他将经验主义和理性主义调和起来，强调审美活动归于判断力而不是单纯的感官快感，审美的主要内容是情感而不是纯粹的概念。正是这种调和折中的思想，使吕中元认识到自己的绘画创造所应走的道路，他在绘画上实践着康德的美学思想，强调“美的理想”和“审美意象”之于艺术创造的重要作用及价值，他由具体的感性形象塑造入手，深入到理性的审美世界中。

薄雾神曲
100cmx80cm

艺术之于人的目的在于它使创作者在对象里寻回自我，吕中元生长于长江之滨，并且在日本留学工作十余年，崇尚自然的东方文化滋养了他对山川的深厚情感。他的作品惯于描绘大山大河，那些或壮阔、或沉静、或幽深的山河形象与其说是客观自然对象的再现，不如说是心灵的审美意象表达。他以“光影”、“春水”、“滥觞”、“暮蔼”、“远眺”等为题的山河画面，画出了各种不同的山河情态，但是这些形象并非是对某处特定山河景象的再现。也就是说，创作这些山河形象的动力来自于“创造性”的想象力，而不是“复现的”想象力。复现的想象力主要根据对经验的记忆，根据经验的“联想律”来把从自然界所吸取的材料（印象）复现出来；创造的想象力则除此之外，还要根据更高的理性原则，即人的理性要求，把从自然界所吸取的材料加以改造，使它具有不同于客观自然的新的生命。因此，吕中元作品的意蕴不在于对象本身而在于所唤醒的心境及理想，那些山河形象如此纯净、端庄，一尘不染，超凡脱俗，如同圣山圣水——那些山河形象，已经超越了具体的物质形象，而成为精神与信仰的象征之物。

吕中元的山河作品剔除了杂芜的形象细节，而直取山河的形态骨骼及生命精髓，这一点在描绘山的作品中体现得尤其明显。在《傲寒》、《山的物语》、《山南》、《凝结的使命》等作品中，那些山的形态完全具有人格化的力量，它们或卧、或立呈现凛然的风骨，如同康德所说，崇高把我们心灵的力量提高到超出惯常的平庸。由这些形象产生的崇高感不同于简单的视觉快感，而是沉入心田的冥思苦想，是由痛感转化而成的快感。因此，崇高感作为一种情绪，在想象力的运用上不像是单纯的愉悦，而是严肃执著的理想追求。并且，崇高感与吸引力不相投，心灵不是单纯地受到对象的吸引，相反却受到对象的推拒，崇高感所生的愉快与其说是一种积极的快感，毋宁说是惊奇或敬畏。面对吕中元的山河作品，我们敬畏于自然的神奇造化，自然是滋养人类的母体，它的伟大与神秘是人类无法逾越的。吕中元曾把自然比喻为“无岸的河”，它给人“莫名的惊恐与徘徊，思绪在战栗，水浪在撞击，眼前的偶然，似乎再也无法驾驭奔流的命运”。在自然面前，人类所有现实的利益纷争和算计，似乎都显得琐屑、卑微。我们只是身处自然之中的过客，以有限的生命去追随无限的自然真谛，成为人类不息的生命理想。

理想是把个别事物作为适合于表现某一观念的形象显现，这种审美趣味的原型一方面涉及一种高度的不确定的理性概念；另一方面又不能用概念来表达，只能在个别形象里表达出来，因此这一形象更恰当地叫做美的理想。在吕中元的工作中，山河就是他求索永恒的生命理想的载体，他以自己独到的绘画语言去实现这一美的理想。在他的山河作品，色彩的表现力尤显突出。自印象主义以来，色彩具有独立的审美价值，或者说色彩直接是情感的承载物。在吕中元的工作中，色彩已经超越自然主义的色彩再现，而上升为主观性的色彩经营及表现。那些或浓烈、或清雅、或冷峻、或温淳的色彩直接对应的是心理情绪，它们既呈现了自然山河丰富的颜面，同时也袒露出人面对自然的复杂思绪。在塑造美的理想过程中，吕中元除了充分发挥色彩的表现魅力外，他还巧妙地取舍、布局画面，在形象的大小穿插及线面分割中营造出一片井然的秩序，这种秩序感来自于严密的理性思维，也与观念性的理想境界有关。因此，在他的作品中，形式和观念相协相成，紧密不可分地构成了画面的整体关系。

吕中元的绘画作品创造了崇高和意象的美，这崇高和意象的美来自于自然对象，也源于人的心境。康德讲过，“对自然的崇高感就是对我们自己的使命的崇敬，通过一种‘偷换’的办法，我们把这崇敬移到自然事物上去（对主体方面的人性观念的尊敬换成对对象的尊敬）。”在一个物欲膨胀、失去神圣感的时代，吕中元力图通过艺术的手段，以崇高和敬畏的精神追求，重新唤起人的尊严与使命感。

周爱民

清华大学美术学院 教授

源头
100cmx80cm

APPEARED RIVER
滥觞的河

格拉丹冬

是谁拥抱过地球上最后的那片净土？是谁最懂得，那伟岸的冰山的风度？是谁穿越过世界上最强大的风暴和最高的雪线？是谁最懂得，格拉丹冬雪山的沉默和孤独？

伟大的风景默默无语。古老的冰川，亿万年来你瞩望着蓝天，俯瞰着大地。无数座巨大的冰山，在你幽蓝的雪光里，凝聚，融化，再凝聚，再融化，任凭时光的变迁和奔突。

美丽的格拉丹冬，仿佛是一位明眸皓齿的女神，你在广袤的冰原上安坐万年，只有漫漫的风雪，伴随着你的寂寞和你的孤独。

你历尽沧桑，亘古如斯，最博大，又最神秘。

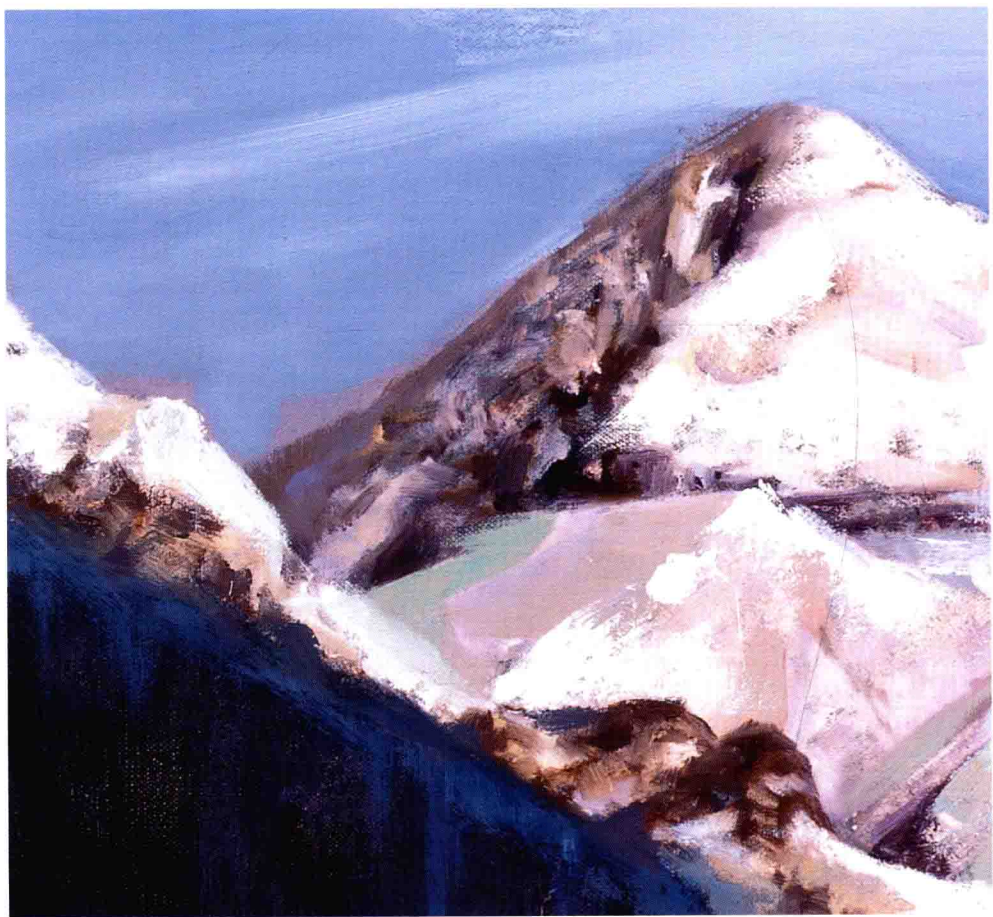
你银妆素裹，生命罕至，最荒凉，又最富丽。

你注视着人类的未来，呼唤着攀登的勇士，使人向往，又令人望而却步。你超越了国界，超越了历史，似真似幻，又如梦如诗。

你，是我们伟大的母亲河长江的源头。你亿万年的守望，化作一条古老而宽阔的大江，从皑皑的雪山奔腾而下，一路越过了无数的高山、峡谷和平原，经过了数不清的城镇和村庄。你清冽而甘甜的乳汁，滋养着两岸的一草一木，滋养着中华民族古老的文明和数千年来的希望与梦想。

星移斗转，沧海桑田。母亲长江，山高水远。古老的格拉丹冬，请告诉我，一个古老而伟大的民族的繁衍之谜、生存之谜和复兴与腾飞之谜，隐藏在哪里？在你的守望和沉默里？还是那一片苍茫，一片幽蓝？

格拉丹东
160cmx160cm

姜根迪如
100cmx80cm