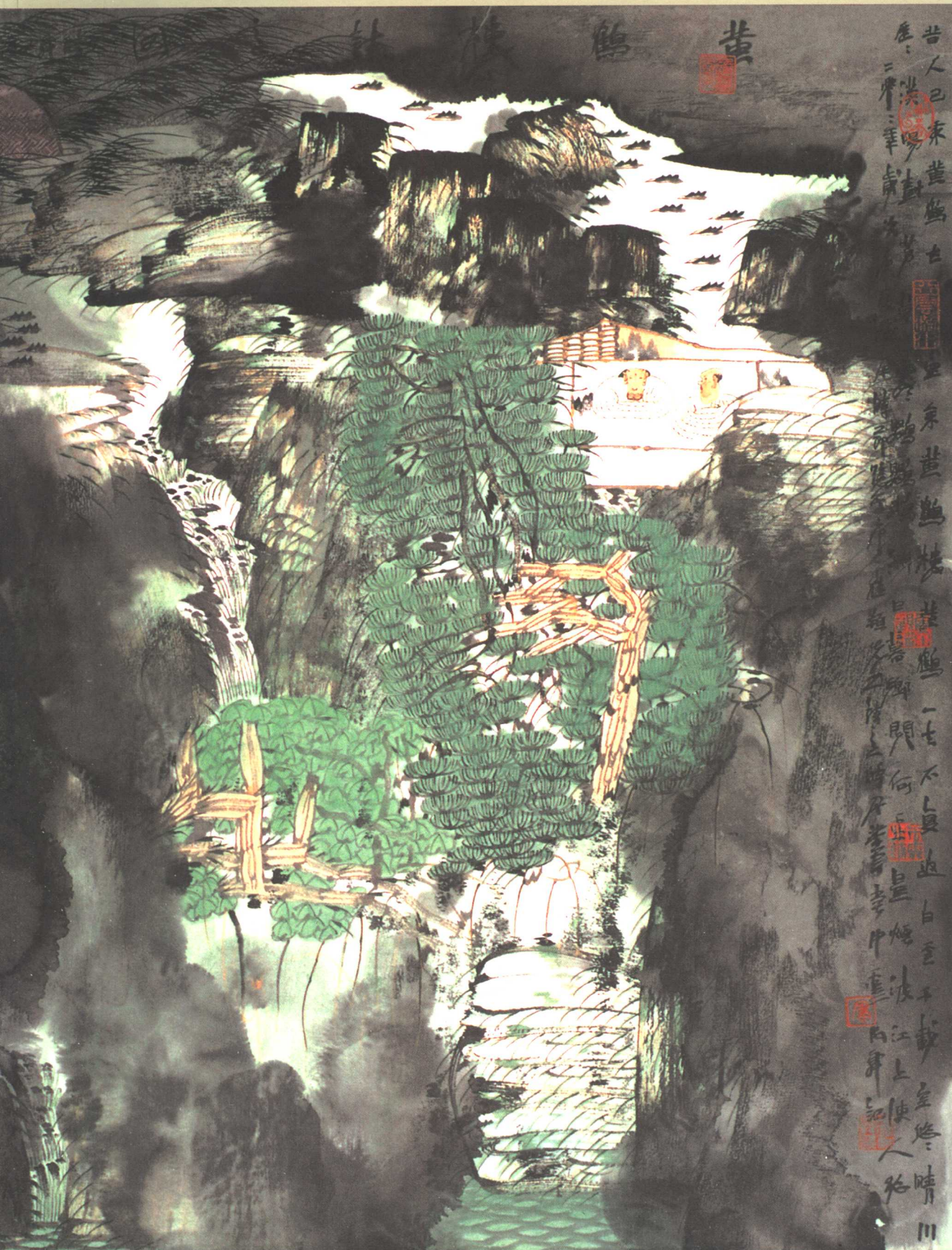

卢禹舜写意山水画

主编 贾德江 LU YUSHUN XIEYI SHANSHUIHUA

· 中 · 国 · 画 · 坛 · 山 · 水 · 画 · 名 · 家 · 精 · 品 ·

北京工艺美术出版社

中国画坛山水画名家精品

卢禹舜写意山水画

北京工艺美术出版社

卢禹舜

卢禹舜，1962年生于哈尔滨，1983年毕业于哈尔滨师范大学美术系并留校任教，1986年进修于中央美术学院。现任哈尔滨师范大学副校长、艺术学院院长、教授，黑龙江省中华文化发展基金会会长，《振龙美术》主编，《艺术交流》主编，俄罗斯列宾美术学院荣誉教授，上海画院特聘画家，日本浅井大学客座教授、中国美术家协会理事、中国画艺委会委员，黑龙江文联副主席，黑龙江美术家协会主席，黑龙江艺术教育委员会副主任，全国青联委员，黑龙江青联副主席，黑龙江省高级职称评审委员，黑龙江省政协常委。曾被评为黑龙江省首届十大杰出青年、德艺双馨艺术家、有突出贡献优秀专家和全国优秀教师，并享受国务院政府特殊津贴。多次参加国内外重大学术活动，部分作品获奖和被权威机构收藏。曾在20多个国家、地区举办个展和联展。曾出版个人专集或文集15部，合集30余本。

序

卢禹舜的山水精神

水中天

有的评论家赞美卢禹舜,似乎是因为他与中国画的革新浪潮划清了界限,洁身自好地站在当代文化潮流之外。但我却觉得卢禹舜的意义恰在于他在传统山水画基础上的突破和创新,在于他作品的现代性。至于他是否完美地或者不甚完美地继承了传统技法,并不重要。

卢禹舜的作品中,我比较熟悉“静观八荒”和“唐人诗意”所代表的两个系列。它们是从不同的两个方面展开对自然的思索,即对浩渺无垠的宇宙的思索和对静谧悠远的文化的思索。

在论述山水画创作教学时,卢禹舜谈到山水画的“精神”,他认为:“山水精神反映的是山与水的关系与天地万物的关系和与人的关系的关系。这几个关系体验的是一种理念精神、内在结构和自然关系、自然感受,也就是天、地、人三位一体的本质关系。”这段话虽然显得拗口,但体现了卢禹舜对山水画艺术深厚内涵的充分注意,他绝对没有将山水画艺术视为对前人树立的规范、法式的揣摩或者既有程式的演练。作为一个热爱中国传统文化,而又生活在现代社会中的视觉艺术家,卢禹舜清醒地理解他可以从哪些方面和以哪些手段,来表现他对自然的感受和对自然的崇敬。说“崇敬”,是因为他感悟到山水包含着“超越自然、超越自我和作品本身的艺术价值”,他看重的是山水的庄严、深沉及其不可穷尽性,而不是它的明媚、淡泊或者萧条,他十分明智地丢开了那种以潇洒娴熟的笔墨游戏于天地间的路数。这固然是由于性格气质的不同,更由于他知道相对于自然,人的理性、信仰、能力等等是何等琐屑和渺小。而集中表现了这种崇敬之情的作品,就是他表现浩淼天宇

的系列作品。

《静观八荒》、《观云思古今》、《八荒通神》等作品表现的是作者心中“永恒的苍茫、永恒的四野八荒和梦幻般的旷达与深邃的情怀”,这是现代人在打开了通向宇宙的窗户之后,对时间和空间的赞美崇敬之情。这种情怀与古代诗人“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”的感喟既有相通处,又有相异处。我们今天知道宇宙比原来想象的更加广大无垠,难以界定。过去具有浪漫的人文情味的“天上宫阙”现在离我们更加遥远,也更加神秘,这就是卢禹舜的《静观八荒》与古代山水画作品在思想认知上的差异。这种差异促使他寻求一种既能发挥传统技法,又能表现今天的人们面对无边的宇宙时难以言说的感慨。

范宽的高山大壑、雪景寒林对卢禹舜的山水画创作有重要的启发作用,他曾经为范宽的宁静与崇高而感动。可以说卢禹舜是在沿着范宽所开辟,而在明清文人画兴盛期后渐形荒芜的道路上继续前行。但他的作品具有明显的抽象意味,因为经过一千年的探究,宇宙对我们不是距离更近,而是距离更远了。它现在更加严峻、神秘,更加不可穷尽,更加超越世俗利害。古代山水画家面对宇宙时的天真、温暖的人文情怀,虽然令今人神往,但我们已经失去了那种天真所据以生长的想象的土壤,诗的情致被科学的观测计算所解构。这样,传统山水画的构成要素“丘壑”被抽象的空间结构所代替,势在必行。五代、北宋全景式的构图,经过南宋诸家的变革,开始向近景、向局部转移。清初“四王”的“叠床架屋”只是徒劳的“复归”——在精神上,他们距离北宋人的精神境界不是更近而是更远了。20世纪80年代,不止一位中国画家将目光转向广大深远的空间,范宽再次获得理解和尊仰,这显然是中国山水画图像发展的螺旋形靠拢。卢禹舜画中无边的深暗、奇异的光明、对称的结构,一方面使人想起现代天文学家获得的宇宙图像,另一方面却使我们将它与从楚辞到唐诗的奇幻瑰丽相联系,艺术家就是这样通过个性化的创新,使传统文化精神一直保持着生长发展的活力。

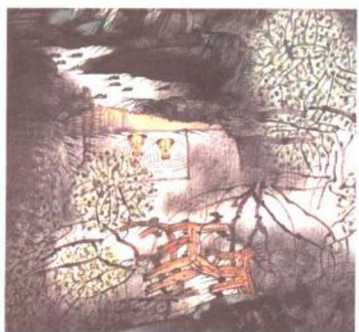
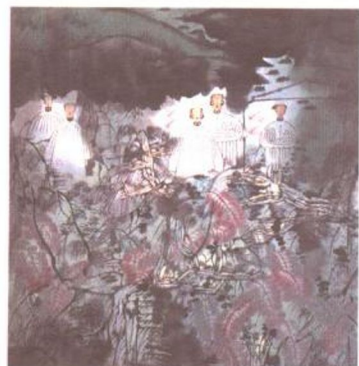
如果说《静观八荒》等作品代表着画家对自然、宇宙的思考和对这种思考的表现,那么《唐人诗意》系列则代表着画家对本土文化精神的回味和对这种回味的表现。虽然绝大多数中国画家都会给唐诗以极其崇高的位置,但具体地围绕唐诗作山水画,在当代画家中却并不多见。

从形式上看,卢禹舜的《唐人诗意》等系列作品,比前一段的《静观八荒》等作品更加注重水墨晕染与线描的融合。他用黑与白,用深沉的水墨与优雅的青绿,晕染出一片迷离恍惚的绮丽情境。他似乎是有意识地使画面上反复出现的那些人形显得概念和刻板,因为他们只是这一片山水的过客。他的诗意图画有一个旋律对比,那就是自然的庄严、神秘、优美和人事的短暂、倏忽和偶然。恰如西方诗学所揭示,诗的本质“先是对客观事物的悲怆思辨,后是安慰,最后是创伤获得医治”。卢禹舜的山水画是在清醒地感知人的微妙之后对崇高永恒的自然礼赞。但他的心境并不颓放,他对人的精神价值并不持悲观主义态度。我们可以从他的山水画创作中感受到一种昂扬的人文精神。

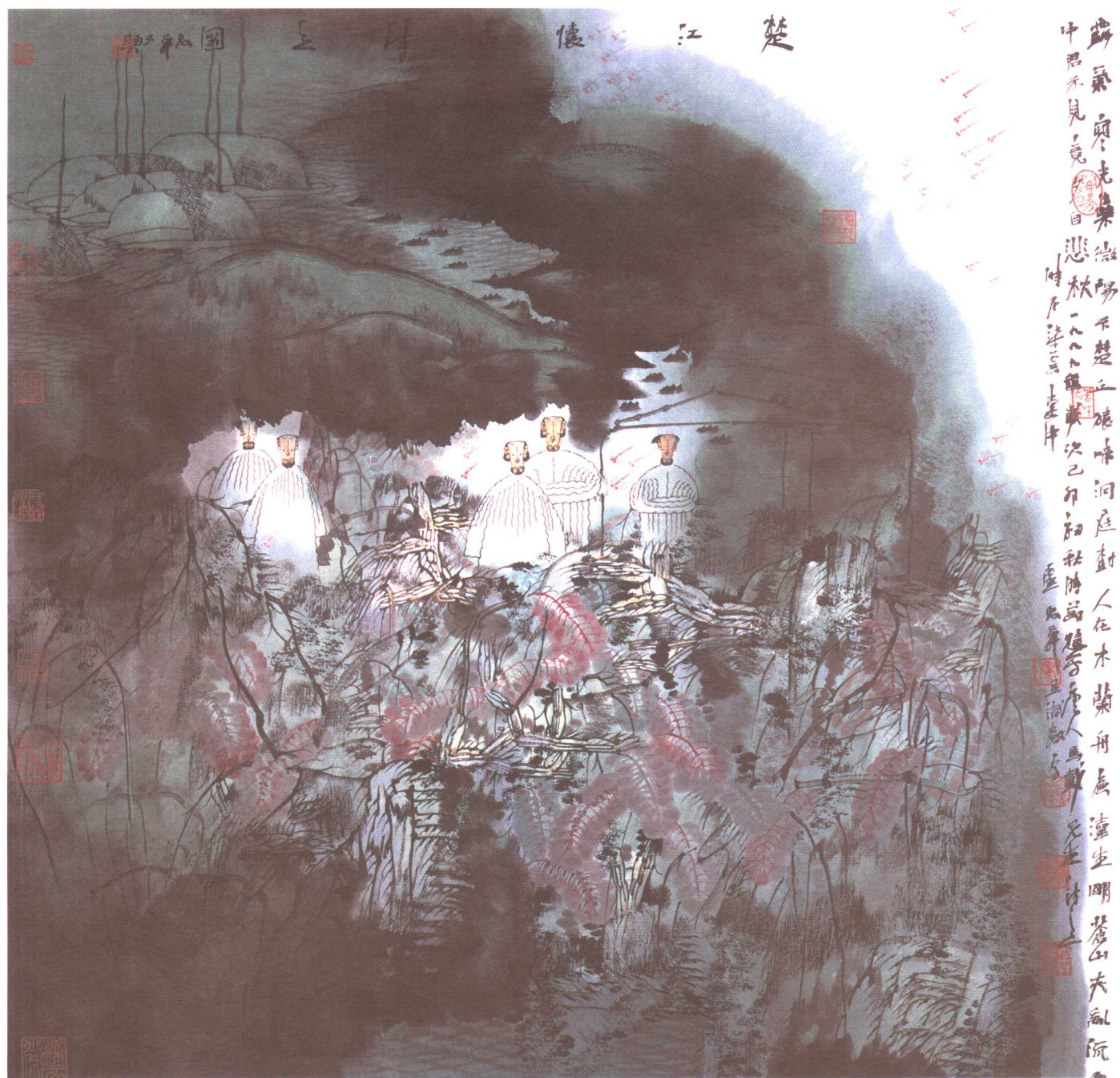
2002年冬至于京华

目 录

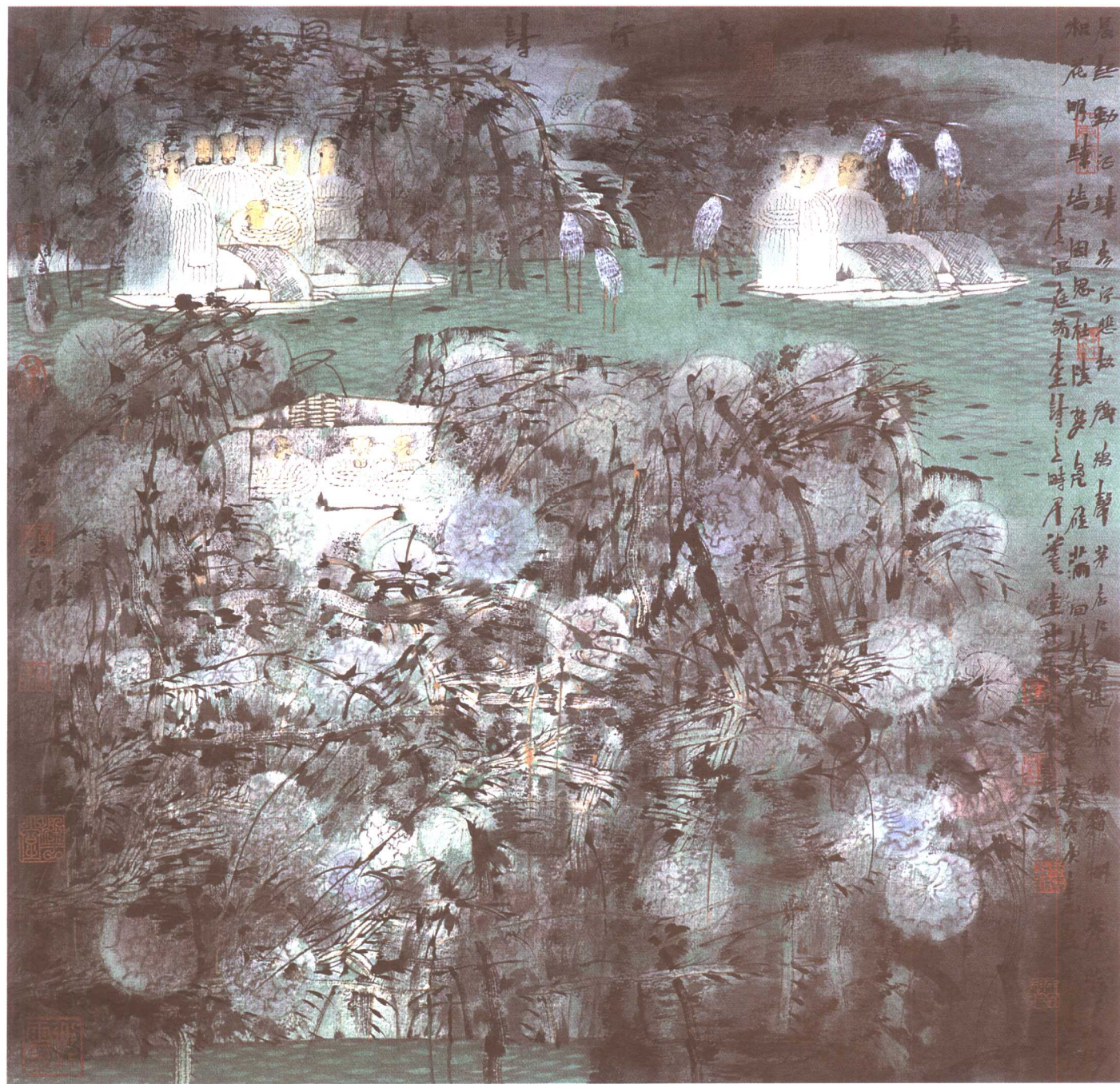
楚江怀古诗意图·····	1
梦桂林系列·····	2
唐人诗意系列·····	3
梦游天姥图·····	4
唐人诗意系列·····	6
唐人诗意系列·····	6
唐人诗意系列·····	7
唐人诗意系列·····	8
西寒山怀古诗意图·····	9
钱塘湖春行诗意图·····	10
唐人诗意系列·····	11
唐人诗意系列·····	12
梦桂林系列·····	14
唐人诗意系列·····	15
唐人诗意系列·····	15
唐人诗意系列·····	16
唐人诗意系列·····	17
唐人诗意系列·····	18
唐人诗意系列·····	19
唐人诗意系列·····	20
唐人诗意系列·····	22
唐人诗意系列·····	22
唐人诗意系列·····	23
唐人诗意系列·····	24
唐人诗意系列·····	25
唐人诗意系列·····	26
唐人诗意系列·····	28
唐人诗意系列·····	29
黄鹤楼诗意图·····	29
楚江怀古诗意图·····	30
唐人诗意系列·····	31
唐人诗意系列·····	31
唐人诗意系列·····	32
唐人诗意系列·····	32
唐人诗意系列·····	34
唐人诗意系列·····	35
唐人诗意系列·····	35
唐人诗意系列·····	36
黄鹤楼诗意图（局部）·····	封面画
唐人诗意系列·····	封底画

楚江怀古诗意图 1999年 纸本 68cm × 68cm

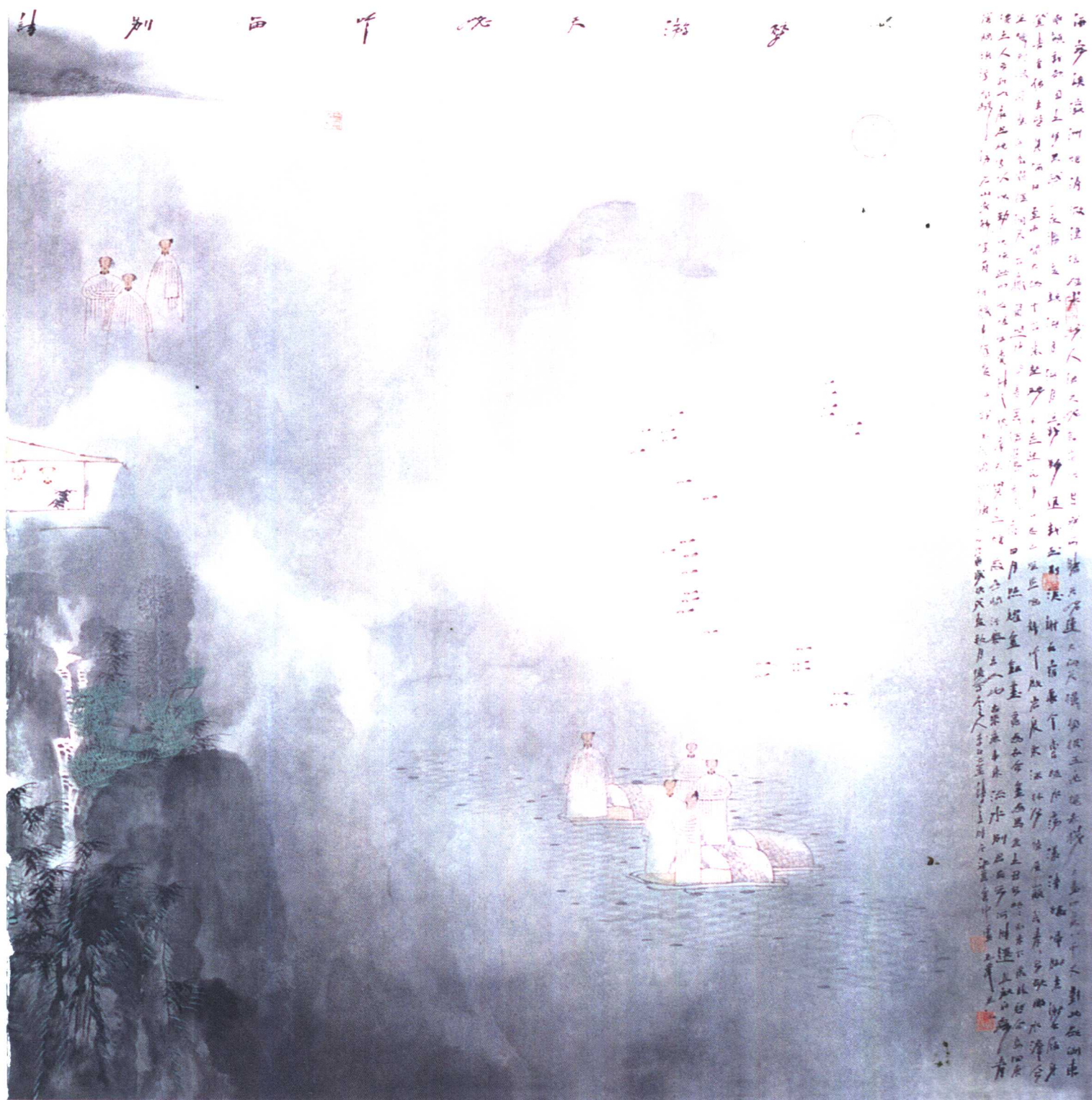
梦桂林系列 2002年 纸本 240cm × 145cm

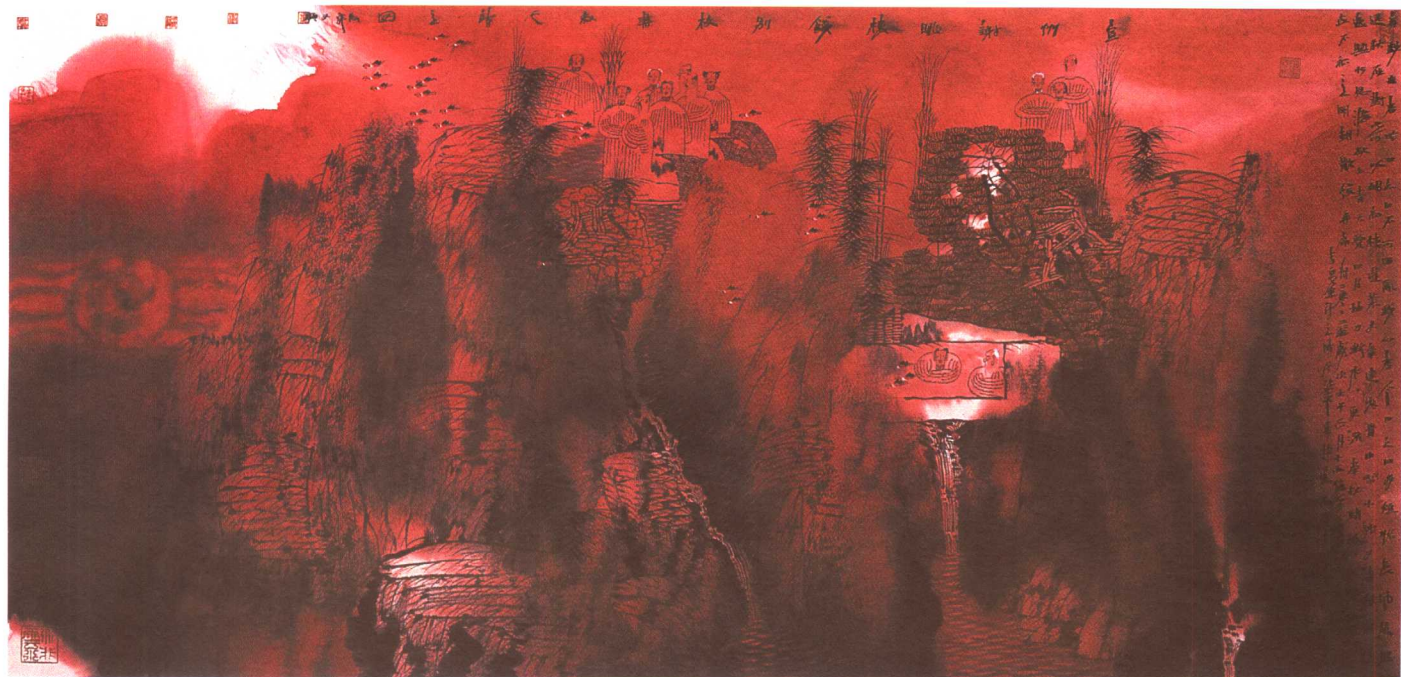

唐人诗意系列 2001年 纸本 68cm × 68cm

梦游天姥图 1998年 纸本 145cm × 240cm

唐人诗意系列 2002年 纸本 68cm × 136cm

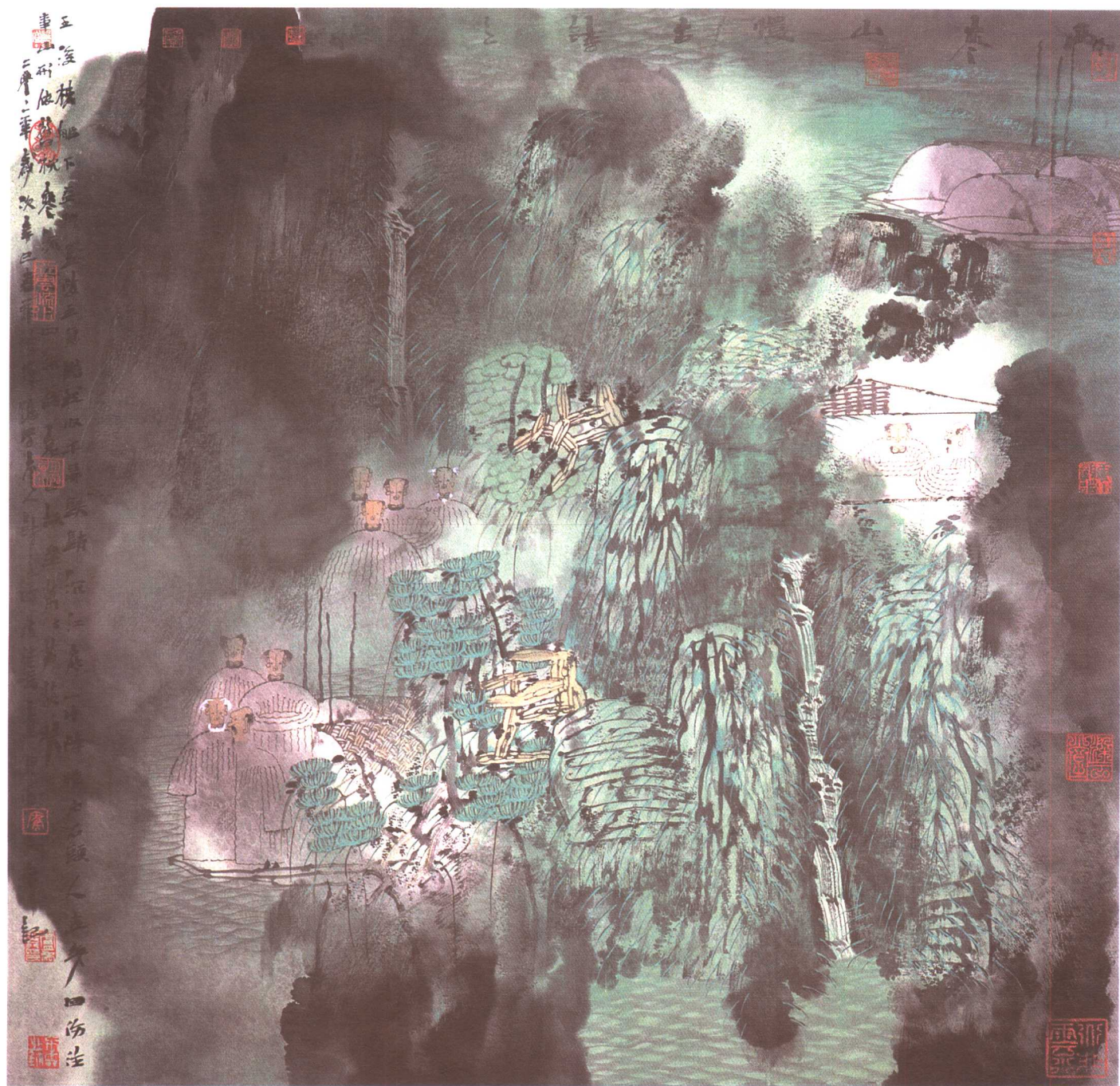
唐人诗意系列 2002年 纸本 90cm × 180cm

唐人诗意系列 1998年 纸本 68cm × 68cm

唐人诗意系列 2002年 纸本 68cm × 68cm

西寒山怀古诗意图 2001年 纸本 68cm × 68cm

钱塘湖春行诗意图 1998年 纸本 68cm × 68cm

唐人诗意系列 2000年 纸本 68cm × 68cm

唐人诗意系列 1997年 纸本 90cm × 180cm