

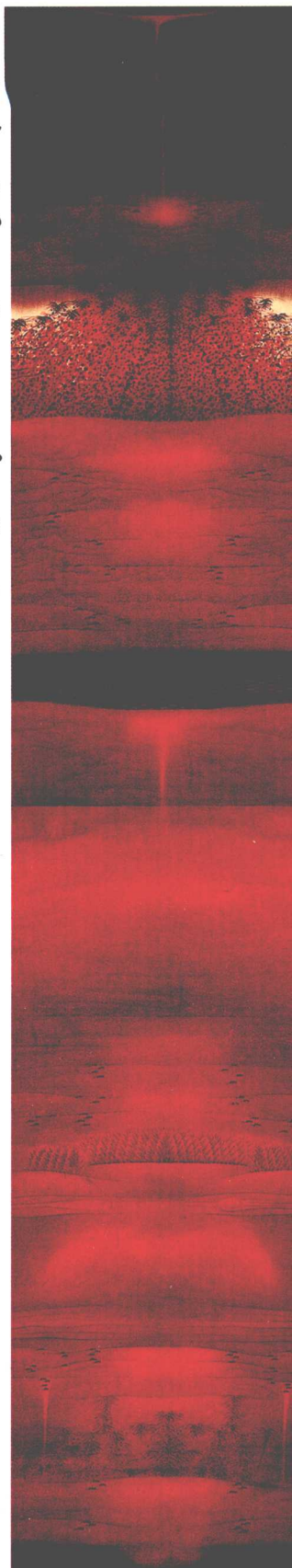
八荒通神

山水精神研究

一卷

卢禹舜一著

八荒通神

山水精神研究

◎ 卢禹舜 著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

八荒通神: 山水精神研究/王龙主编; 卢禹舜著.-北京:人民
美术出版社, 2008.12

ISBN 978-7-102-04498-9

I. 八... II. ①王...②卢... III. 山水画-研究 IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第191037号

八荒通神—山水精神研究 卢禹舜 著

出版 人民美术出版社

(邮编100735 北京北总布胡同32号 <http://www.renmei.com.cn>)

策 划 黑龙江禹舜文化艺术研究院

主 编 王 龙

执行主编 王 项 王春雨

责任编辑 成 佩

责任校对 蔡培新

封面设计 康立新

装帧设计 刘志美 刘乐媛

印 刷 哈尔滨润丰彩色印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米1/16·印张 插页

2008年12月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-102-04498-9

印 数 1-3000

定 价 (全二卷): 198.00元

版权所有 翻印必究

八荒通神

山水精神研究

序言

在路上……王龙

5 依然在路上……王龙

——卢禹舜先生的学术追求

8 读书学画二十年（代自序）

谈艺篇

16 用心感悟自然

20 我的一点想法

23 静观八荒 对物通神

28 积思久 梦成真

——从美学意义上确立黑龙江地域的中国画创作风格初探

36 风格与实践——兼谈欧洲写生

48 向祖国汇报

——『百名青年文艺家创作经验交流会』发言稿

55 艺术创作中的几点文化思考

59 人在道中 山在心中

64 观照体悟 妙对神遇

——也谈中国传统山水画写生观

67 回归艺术为人生

——由李可染先生的艺术创作谈起

76 从地域风格到全面发展

——黑龙江美术发展五十年

教学篇

82 讲临摹

104 讲写生

113 讲创作

122 论灵性

130 论神韵

137 论精神

146 论笔墨

158 美术基础教育的主导性与多元并举

166 辛勤耕耘育桃李 繁荣创作兴龙江

——哈师大艺术学院美术教学科研十年回顾

170 哈尔滨师范大学艺术学院美术教育系审视

181 感受国家画院 完善艺术人生

——在中国国家画院高研班的第一次讲座

194 写自然诗意 通八荒精神

——在中国国家画院高研班的第二次讲座

223 法自然 造自然

——在中国国家画院高研班的第三次讲座

在路上……

□ 王 龙

中国山水画以山水自然为模写对象具有较强的形象性、可观性、哲理性、概括性和故事性，是东方文化的重要有机组成，以其独特的风貌置身于世界文化之林。当今的山水画坛经历了八五新潮等系列文化运动的冲击与选择、低迷与徘徊之后涌现出一大批优秀的画家，他们或以渊深的国学为根底，或以新鲜的外来文化滋养，或以个性十足的精神气质……融通中西、兼收并蓄、承上启下、继往开来，不仅肇划了学术研究的新领域，更开创了一种圆融通博且富于个性特征的治学门径与学术风范。北国画家卢禹舜先生正是这其中活跃的一分子。他以自己跳动的脉搏映衬出时代发展的脚步，其作品中景物的描写、情感的流露总在精美凝练的笔墨中展现人文的关怀与感受、个性的审美构成和别具匠心的精神风貌，洞察出东方世界的美感特质，映衬出古老而富有喻意之东方山水艺术的精灵与神髓。

在山水画艺术创作之旅中，禹舜先生走走停停，在风雨兼程中走出了一条禹舜艺术之路，代表了一种北国的禹舜风格，掀起了一种禹舜现象。他应被研究、应被关注，为了艺术家个人更好的发展也为了

我们的艺术事业更好的发展，时代需要富有创造力的艺术家。

纵观禹舜先生二十几年的艺术之路，观其画，翻看各时期的经典作品，他从传统中走来，从北国走来，从八荒系列到唐人诗意系列、域外写生系列一路风歌，从容不迫；读其文，“三讲”（《讲临摹》《讲写生》《讲创作》）、“四论”（《论灵性》《论神韵》《论精神》《论笔墨》）和《俄罗斯行》、《我看梵高》等文章文辞优美，鞭辟入里，在阐述自身艺术创作心得的同时为艺术教学更尽了自己忠实的一份力。禹舜先生的文与画，画与人可谓珠联璧合，相得益彰。1985年——2005年是中国改革开放的二十年，也正是禹舜先生艺术创作成长、成熟的二十年。梳理其画其文的框架，剔抉其精义要妙，揭示其学术源流，了解其历史文化背景，目睹其创作的地域特征及各时期特定的情境与心态之后重读其作品必将会有更加可喜的发现，与作者产生更高层次共鸣。

禹舜先生具有敏锐丰富的审美感情和睿智深刻的思辩理性。既具与人为善的大家风范和浪漫主义的艺术气质，又具有完善的领导才能。两种气质的融合促动使其完成了两套完善的系列作品，即八荒系列与唐人诗意系列山水画作品。

任何一个第一次走到《八荒通神》（八荒系列之一）面前的人都会为其博大的画面，雄浑而宁静的气势所感动。（笔者自身之感为似天开图卷而无人间斧凿之迹）进而会在其中体悟到作者的良苦用心找到自己的精神感悟，好似一种似曾相识的境界，和遥远的过去有关，和不可知的未来有关……这就是八荒作品的博大之处与精妙的感染力所散发的浓浓墨香为观者带来的美好感受。

作者将个人的自我抛入茫茫的大宇宙，大化流行生生不已的永恒之中。让自我面对人生的沧海桑田去感慨万千，甚至将自我作暂时的人格分裂，考问灵魂深处的声音，去追究人生了无根基的命数，摆脱传统的笔墨技法与伦理视界的限制，进入一种哲学视界。对人生、对艺术进行一种哲学式的审美与艺术表达。以快捷生成不同凡响的艺术感觉完成对审美客体的瞬间“定格”，且有一种超然物外、静观世事、淡泊逸远、悠然忘我之袅袅情韵的自在外溢，艺术化地展示了人

生苦旅的人文内涵。也正是由于思想的解脱使创作的心态进入了自由驰骋的天地，语言形式也冲破了传统画作的格套。笔墨技巧，章法构成，无不横心所出，轩若自如，宛如“自然灵光，恍惚而来，不思而至，怪怪奇奇，莫可名状”。特别富有一种洒脱的风神美。八荒系列作品以其山水外物进入人的情感世界，激发理性探究的媒介以中国纸墨为载体展现的哲理美感，为中国山水画发展史开辟了新的蹊径。也为观者超越哲学的玄思，走进艺术的境界，走进艺术家的精神世界提供了一种更为亲切的可能。在情真美幻的艺术作品中安顿游离的灵魂，调理情感的悲喜，寄托高尚的嗜好，慰藉饥渴的心灵，解放由来已久的审美疲劳。八荒系列作品的产生正是作者对百态人生、大千世界的深刻体验与精细观察以积累丰富的心灵素材之后抒发的自我情感。如若置于具体生活的细碎限制之中、传统的种种格式之中，将会处心积虑、患得患失、斤斤计较而自寻烦恼。作者则是能既设身处地地体验生活的矛盾，又能超脱出来给予美的观照与平衡的表现，更赋予其浓重的艺术色彩，以超功利的审美心态从事创作，便敞开心扉，调动敏锐的艺术感受力去睹物兴情，创造意象，从而使八荒系列作品感染了自己也感染了他人。

唐人诗意系列作品是禹舜先生在充分吸收前代多种艺术滋养的基础上而创作的，不仅各体皆备，且各展其长，各具风格。观之能令人体体会到幅短而神遥的卧游情丝。感受到禹舜先生胸中的万千丘壑与墨希而旨永的无穷韵味。禹舜先生在唐人诗意系列作品中长于直抒胸臆，运笔新巧且力透纸背，笔势活泼但笔墨功夫老辣。随类随心赋彩，虽讲究传统技法，尊重客体实物，但更重心灵感受，描山写水不乏情趣，章法严谨而不恪灵性，笔墨浓重而不伤风采。视野之开阔，笔墨之凝炼，意气之潇洒，诗情之浓郁足以显示了用浪漫主义手法，临摹山水所独具的艺术魅力，准确地把握了山水画与中华诗歌的共通美感特质，令人观画而感悟，掩卷而思之。

2000年，禹舜先生凭借着八荒作品与唐人诗意作品两支美丽而隽永的翅膀飞得正好，给自己也给我们带来了更新的作品与更多期待。同时期他的域外写生作品面世，让人耳目一新，好评如潮，又一阵不

小的旋风从北国出发了。感谢时代的进步与祖国富强为个人走出国门提供了可能，感谢禹舜先生为没有走出或出而归之而遥思冥想域外风情的国人感受亦或重温那异国风情提供了可能。域外写生作品在禹舜先生山水画艺术道路上是又一里程碑式的系列作品，代表了禹舜先生的一种写生状态，留给作者，留给读者，留给明天去找寻、去期待、去感悟，一如他总带给我们美的思考与感受、新的发现与期待，今天，《八荒通神——山水精神研究》的出版同样给予了我们耳目一新的愉悦。此书的出版，是禹舜先生对二十年来艺术教学与创作的一个总结，也是禹舜先生艺术之路的一个崭新开始；禹舜先生的所见所闻所思所感，流淌在今天的文字里，又将濡进明天的水墨中。最后录成语十二条赠禹舜先生。

待人接物 宽宏大度 与人为善 大家风范
披星戴月 呕心沥血 长年累月 坚持不懈
虚怀若谷 有目共睹 轰轰烈烈 建功立业

2005年5月30日于哈尔滨

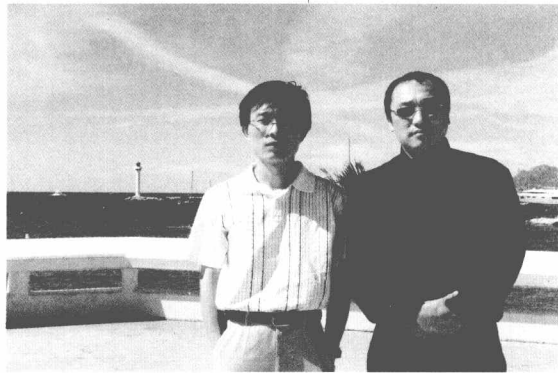
依然在路上……

——卢禹舜先生的学术追求

□ 王 龙

时间过得真快,《八荒通神——山水精神研究》第一版付梓出版的时候是2005年的初冬,那时正值禹舜先生由黑龙江调转到中国国家画院工作前的一段日子,从某种角度上可以这样理解,第一版的《八荒通神——山水精神研究》是禹舜先生在黑龙江读书、学画、教学、创作二十余年的一个阶段性总结。在某种程度上较为全面地展现了禹舜先生山水画创作与教学的学术风格、学术品位、学术主张、学术思想、学术研究的方法、学术研究的视野及学术成就。来到国家画院两载,禹舜先生依然继续着他钟爱的山水画创作与教学事业,依然沿着自己的学术道路,借着奥运的春风,沐浴着首都的阳光在前行,依然在路上……一路风歌。

来到国家画院工作后,禹舜先生更忙了,参加了许多国家的艺术创作与研究,主持了许多高规格的画展,经常往来于全国各地,为祖国的艺术事业贡献着自己忠

实的一份力。但繁忙工作的同时，禹舜先生的画作却更多了，画的面貌也更加新颖而精进。学术追求更加广阔、高远而深邃。在近两年国家画院工作的过程中，禹舜先生提出了许多新的学术观点及主张，在教学上成功地完成了“首届卢禹舜山水画高研班”的教学任务，而且取得了很大成功。教学相长，禹舜先生也在新层次的教学实践中总结了许多宝贵经验并且形成了文字性的记录，正是基于禹舜先生案牍劳形的努力，深入刻苦的思考，勤勤恳恳的奉献才有了今天出版第二版《八荒通神——山水精神研究》的可能，本书在保留原书文章画作不变的前提下，又加入了近两年禹舜先生最新的画作和最新的研究成果。

“学术”一词，意为知识的创造，即理智的活动、精神的努力和文化的陶养。梁启超言“学也者，观察事物而发明其真理也；术也者，取所发明之真理而致诸用者也”。禹舜先生在其山水画创作与教学的学术研究方面是一个执着的追求者。他以其禹舜风格不断提高自己的学术品位，提升自己创作知识的能力，其文其画其言其行，彰显着开拓者的胸怀与气质，思想者的胆识与勇气。注重学术品位，以其独特的视角与思考，不断创造新的山水画知识领域，为山水画的学术追求而承担起时代和社会的责任。中国国家画院的学术殿堂是金碧辉煌的，它是文化的聚焦，它是教育的投影，它是当代艺术的风向标，它是历史传统的折射点，它是现实艺术的闪光，它是时代艺术的彩虹，更是中国艺术未来的朝霞。在这个舞台上来得不得半点的轻薄与敷衍，虚伪与骄傲，这是国家画院学术尊严的要求，也是由其重要学术地位所决定的。禹舜先生是这个舞台上一颗闪耀的明星，禹舜先生的学术追求无愧这个光辉的舞台，其学术追求严谨而务实，立足传统而大胆创新，精益求精，以其文其画完成其学术追求，以画交友，以文促友，正所谓“嘤其鸣矣，求其友声”。在学术追求上，从传统中走来，立足当代，放眼未来，挑战经典，创造经典，一派大家气象。禹舜先生的学术思想活跃而生动，其文其画推陈出新，锋芒闪耀，显示了其学术的蓬勃向上，在探求山水画的学术追求中，始终立于前沿阵地，是山水画学术海洋中的弄潮儿。

禹舜先生之所以能在山水画学术追求的道路上不断前行，一则归

功于勤奋的实践，另则归功于其深入系统的思考与总结。在山水画创作与教学实践中，用心去领悟，把所下的功夫与脑子里的智慧与思考相互融会贯通，进行总结、归纳、整合，从而完成其学术追求，并且把别人的和先贤的方法和理论拿过来指导自己的学术研究，在创作与教学实践中检验自己的学术研究。沧海横流方显英雄本色。

在山水画创作与教学的学术研究道路上，禹舜先生把自己宝贵的生命与山水画学术研究结合起来，在其学术追求的硕果里，凝聚着禹舜先生的心血，在山水画学术研究这条道路上走一走，看一看，都不是一件很困难的事，但如果坚持到底，矢志不渝地走下去就不容易，因为他需要的是非功利的献身精神，非世俗的耕耘毅力，非常规的睿智思想，非官场的自甘寂寞。禹舜先生的学术之路，之所以走的宽广而深邃，在于他总是以自己的视角发现问题、分析问题，并且最终解决问题，从而挑战经典，填补空白，发现新质。禹舜先生的学术视野是广阔、高远而深邃的，广阔的艺术视野，使他的艺术追求立足现实而借鉴历史，使其山水画创作研究不会坐井观天，自以为是。高远的艺术视野又让先生不致望洋兴叹，固步自封。深邃的思考又让先生从不夜郎自大。正是基于此，禹舜先生的山水画学术研究从时代与历史的夹缝中走出来，在理论和实践的结合制高点上开拓创新，撑起山水画艺术研究的一片蓝天。

问渠哪得清如许，为有源头活水来。禹舜先生学术研究的源头活水是勤奋的实践与深入思考后的知不足。学术研究过程是一个漫长的积累过程，一个潜心钻研的过程，更是一个严肃批评的过程，也是一个缜密思考的过程，在完成这些不懈努力之后，必将产生理性的升华。《八荒通神——山水精神研究》第二版一、二卷的出版，也是禹舜先生学术研究之路的一个过程，又一次的小结，同样也是一个崭新的开始，在山水画创作与教学学术研究的道路上，禹舜先生依然在路上……风歌走来。

2008年9月于哈尔滨

读书学画二十年（代自序）

少时听我祖母说，我们家是从辽宁省新民县搬到北大荒而后又搬到哈尔滨南郊的，这大概是建国前的事。祖父母家境贫苦，是地道的种田人，良好的家风和勤俭劳作使贫苦的家境逐渐好转，有了几间破屋和勉强维持吃饱的几分田地。父亲自幼聪慧，虽然终日与祖父母种田耕地，但一直渴望能够读书，父母也希望自己唯一的儿子识文懂理，出人头地。所以尽管家境寒苦，还是将他送进了学校。父亲没有辜负老人的一片苦心，学习成绩一直名列前茅。就这样读完小学、中学，解放后又读了中专，北京中国人民大学。

母亲与父亲不同，没有读过几天书，当时的家境也不允许。母亲

十几岁就来到父亲家，为了能使父亲安心读书和减轻公婆负担，她既操持家务，又外做些缝补衣物之类的杂事，以保证起码的生活和父亲学习的费用。倘若没有一位像我母亲这样的人来到这个家里，很难想象我们家的日子会一天比一天好。后来我们兄妹四人都念了大学。

我是1962年在哈尔滨南郊出生的，那时

那里还是一个较破旧的城镇，在那儿我生活了近十年。印象最深的是邻居张奶奶坐在院子里用剪刀剪小鸡、小狗、小羊的纸样子。

我出生的时候，父亲还在北京读书，又正值三年自然灾害没有得到完全好转，生活之艰苦是可想而知的。祖父母在我四岁时，便开始教我背诵诗词、儿歌和识些简单的字，记忆较深的就是毛主席三十七首诗词在五岁时已经背得非常熟练，但诗的意思是我完全不能理解的，由此可见，我从小受过良好的家庭教育。至今我也弄不懂，没有读过一天书的祖父，竟然能通读《三国》《水浒》《西游记》《红楼梦》等古书。我年龄稍大一些便从祖父那里懂得为人要善良宽厚，做人要正直朴实，并且又知道了刘、关、张桃园三结义、穆桂英大破天门阵、金陵十二钗以及“长风万里送秋雁，对此可以酣高楼”等历史故事和著名诗篇。

我1970年正式上小学，记得学校的学习条件不是很好，冬天早上值日生要在上课之前将炉子生好，不然教室就冷得无法上课。可是学校的院子很大，树也很多，经常和同学打闹游玩，校园的树几乎我都爬过。即使是这样，我对学习也有极高的兴趣，始终是班级的好学生。不知从什么时候开始对书画越来越感兴趣，经常在写字本上涂涂画画，为此经常要挨老师的批评。可父亲对我从小迷上画画并不以为然，他把我的功课安排得很紧，使我不但没有时间画画，更没有时间玩耍，一心想让我将来成为一名工程技术人员。到十四岁时，我画画的愿望更加强烈，时常背着父亲偷着画，这样的“地下工作”搞了两年，最后父亲终于同意，答应我提前一年参加艺术学院的高考，并说好只给一年的准备时间，若考不取，就老老实实安下心来学习数、理、化。父亲为我买了绘画用具，借了石膏像，又领我认识了启蒙老师由甲申、林彦、孙月池、鲁华等先生。与这几位先生学画受益匪浅，他们不但具有良好的绘画基础，更主要的是在他们身上学到了良好的品德和严谨的治学精神。在这几位老师的指导下，加上我自己的刻苦努力，经过一年的准备，我考取了哈尔滨师范大学美术系，带着实现了愿望的喜悦心情，迈进了大学校门。

我入学那年国家刚刚恢复高考制度，不过哈尔滨师范大学的学术风气是非常好的。师大美术系原是师范学院美术系和哈尔滨艺术学院

两所大学合并在一起的，教师阵容非常强大，这里的教师对本专业有较深的研究，在艺术实践中又表现出较强的探索精神，并且有着良好的教学风气。我本人也比较努力，在校期间所有的假期都是在教室度过的。四年的大学生活，我学到了很多東西，并以优异的成绩留校任山水画教员。

我生长在具有博大雄浑、深沉凝重气质的北方，北方这种特有的文化环境造就了我，使我对北方有着亲切而踏实的感情依恋。纵观中国悠久的山水画发展历史，山水画各大派系的各自规范，主要是以其诞生地的自然物象为客观要素。比如南派之典雅秀丽，北派之博大深邃(当时的北派山水的表现内容只局限在山海关以内)。所以我在这一阶段的实践，主要是选择了北方这块作为中国画还没有涉足的领域，

这本身就具有肯定自我和开宗立派的重要意义。

1986年中央美院国画系在全国招收两名山水画插班进修生，我的系主任林彦先生与我一同去中央美院报名参加考试。考期临近，还未接到准考证，心情十分着急。当得知本省的另一位考生得到准考证之后，我大失所望，这说明我的现有水平还不够参加考试的资格，可能唯一的学习机会将要失去，我几乎失去继续学画的勇气，我们系对我非常负责任，劝我不要有压力，要正确对待这件事情，并非常恳切地给当时的中央美院副院长刘勃舒先生写了一封信，其主要内容就是“希望能够允许卢禹舜同志参加考试”。我带着这封信，心里没底，但还是叩开了刘勃舒先生的家门。没想到刘老师热情地接待了我，并在这封信上写了：“润华、张凭请考虑该同志参加考试。”我如获至宝，把这封信又交给了黄润华老师，黄老师两天后给我答复。就这样，我成了参加考试而没有准考证的考生，并且榜上有名。1986年9月进中央美院国画系学习。一年以后又被借调到该院国画系授课近一年。这对我来说是很重要的机遇，我不但就学于黄润华、张凭、贾又

福、王镛等京华名家，又得李可染、叶浅予、张仃、刘勃舒诸先生指点。

在中央美术学院给我印象最深的就是对学术问题的深入研究，在这个气氛当中，每一位教师都形成了不同的研究风格。但是也有其共同点，就是能够准确地在客观物象的物理、生理现象中提炼出其精神，然后通过妥当的形式、合适的语言将这精神表现出来，这种研究风格使我很佩服。其中有一件事情至今不能忘记：1986年9月的一天，瑞典电视台到中央美术学院国画系采访，由张凭先生介绍山水画的教学和创作情况，张凭先生自始至终没有提自己一个字，而一直在介绍李可染先生的教学思想、治学精神和创作态度。其他教师也经常在史论学习和技能技巧的传授中用李可染、蒋兆和、叶浅予、李苦禅诸前辈的事例教育学生，从中我又学到了许多画外的东西。在与书画界朋友同行的交往中，也进一步开阔了视野，使我能够站在更高层次上审视自己的创作和思想。

1985年前后，东西方两股文化大潮，以磅礴的气势和宏大的规模相互撞击着，引起了全社会的反响，中国画作为中国传统文化的形象标志，成了艺术领域两股大潮交汇的热点。其缘由是因为大家对于中国画创作现状的不满，其意识影响了现实的创作和中国画将来的发展，更促使一批青年画家迅速地成长起来。在这种大的文化背景下，我的创作心态是较为自由的。我认为山水画是表现中国人空间意识与精神空间的一种方式，应通过对具有创造性语言的运用和对具有超越存在的生命形象的选择，而赋予画面以奇妙的精神氛围。基于此，我的实践方式就是用心去感悟自然万象，其中包括两层含义：首先要通过对自我内心世界的观照达到净化灵魂、滤掉一切世俗杂念，将丑恶的东西驱逐于内心之外，使精神得以升华，使自身的主体建设得以增

强，正所谓“云笼夜月原无碍”，也就是说，心境升华到对世俗繁杂之事四大皆空，六根清净无牵挂的境界；另一层意念就是以明净、宽阔的内心世界去亲近自然万象，达到宇宙之万物皆在我心中。也就是鸟宿秋林亦放神，这种感悟方式体现了物我互融、互纳、互抑、互兴、互扬的大思想，最终将超越存在的精神力量得以体现，也就是说，由于精神的升华，使物我感应达到了随意即取，时时参禅的物我为一的境界。

我相信这样一点，自然是被创造出来供世人临摹的范本。但是，当用心去亲近它时，就会敏锐、澄澈地感到，自然被设计得尽可能地符合于你所理解的在你心中那个永恒的力量，体现人类的高贵品质和崇高理想。因此在具体的实践探索中，在不局限于自然本身固有的物理关系上，使物我之间形成一种超出客观的审美感受，写我心中之山、心中之象，求艺术精神之美。

山水画灵魂和山水画艺术精神的构成应源于心之所得，应是净化了的灵魂的自然流泻。面对自然要使灵魂宁静，才能将画面笼罩在神秘、肃穆、空濛、神圣、永恒的精神氛围之中。灵魂的宁静是一种美学境界，是将审美精神放在首要位置的最高追求。在探索过程中，对于画家来说，要保持有一个良好的创作心态，这心态要清、要静、要洁、要寂寞。作画应为内在的需要，创作的过程即是物我感悟、

箭筒
高59.5cm