

人荒
通神

盧禹舜

大道之行

卢禹舜的艺术人生

本卷编著：王跃奎

荣宝斋出版社

八荒通神

盧禹舜

大道之行

卢禹舜的艺术人生

本卷编著：王跃奎

荣宝斋出版社

北京

数据

人生 / 张晓凌主编. --北京: 荣宝斋

出版社, 2012.8

(八荒通神——卢禹舜; 2)

ISBN 978-7-5003-1535-3

I. ①大… II. ①张… III. ①卢禹舜 (1962~)
—生平事迹 IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第146612号

主 编: 张晓凌

副 主 编: 纪连彬

执 行 主 编: 周艺文

执行副主编: 周瑟瑟 王 项 金 新 卢 虢

本 卷 主 编: 王跃奎

特 约 编 辑: (按姓氏笔划排序)

王 龙 王春雨 王跃奎 王 飏

尤雁子 付振宝 刘 钻 朱佩之

纪雯婷 张世博 李成恩 李 岗

李美贞 段传峰 谢 辉 潘文博

责 任 编 辑: 晋雅娟 李晓坤

审 读: 江金照

责 任 印 制: 孙 行 毕景滨

作 品 翻 拍: 李柏林 谢 辉 李 海

人 像 摄 影: 李美贞

装 帧 设 计: 柏林摄影设计艺术工作室

设 计 人 员: 蒋晓娥 张美燕 王平艳 李 思

前 言

大道之行

王跃奎

《礼记·礼运篇》有言：“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。”这是一种广阔的胸怀与崇高的理想，是千古圣贤嘉德懿行的写照。卢禹舜先生就是这样一位当代杰出的人民艺术家。其绘画技巧与风格为未来的中国画艺术开拓了崭新的道路，给我们留下了宝贵的文化财富与精神财富。《八荒通神》《精神家园》《彼岸理想》《锦绣河山》《天地大美》等系列作品或大气磅礴，或秀美典雅，创造了崭新的笔墨图式与精神境界。

卢禹舜先生是闻名全国的山水画大家，其作品既有中国传统山水画悠然自得的古典情怀，又有讲究画面经营的当代气息，既有中国文人笔精墨妙的澄怀观道，又有西方油画形骸色备的结构重组。他是一位融合古今、会通中外、继往开来的山水画大家，其特立独行的山水画被称为“新人文画”，给中国画坛带来了全新的视野。其“新人文主义”既有古典人文主义的典雅与浪漫精神，又有关注当下人生平凡朴实而崇高的现实精神。

《大道之行》记录了卢禹舜先生精彩的艺术人生中的部分剪影，主要包括卢禹舜先生的成长历程、艺术风格演变过程及主要代表作品、教学活动及学术文章、评论文章、主要画论、艺术活动、交友生活、幸福家庭等，虽力求完备，但也只能管中窥豹。

卢禹舜，满族，1962年生于哈尔滨市南郊。父亲是一位高级知识分子、干部。母亲是一位勤劳朴实、敦厚善良的家庭主妇。卢禹舜小的时候，父母希望他将来能成为一名工程师，而他却喜欢画画，经常因为涂鸦误了功课而挨打。上中学时，卢禹舜更加热爱美术，

并立志投身于艺术，父亲只好让步，允许儿子提前一年高中毕业报考艺术院校，和儿子约定若考学不成将继续考取理工院校。卢禹舜如愿以偿，17岁就考上了哈尔滨师范大学美术系，成为学校里最小的学生。在校期间，他倍加刻苦，画艺猛进，曾获天津、上海、哈尔滨三市青年美展一等奖，表现出了非凡的才华，以优异的成绩毕业并留校任教。毕业第二年，22岁的他就参加了第六届全国美展。

1986年，卢禹舜考入中央美术学院进修。一年期满，卢禹舜的才华已展露锋芒，被中央美院借调执教一年。在中央美院的这两年，对在未来中国画坛标新立异的卢禹舜起了至关重要的作用。这两年中不仅就学于黄润华、贾又福等京华名家，还得到李可染、叶浅予、张仃、刘勃舒等诸大家的指教。从此，卢禹舜一帆风顺，在20世纪末的短短十年，就成为中国画坛重要的代表人物。26岁的他被破格晋升为副教授，30岁时获得了政府特殊津贴。

卢禹舜从1981年开始学习山水，在1981年以后的三十年中，卢禹舜的山水画创作大致分为三个时期。1981年到1987年为第一个时期，称为意象写实时期。此时创作面貌多样，以塞北风情为主，多表现秋意冬雪为主，虽为意象造型，但依然遵循自然秩序状态，还没有打破平常的时空观念。卢禹舜的山水画从一开始就有强烈的个人特色。他在1985年的作品题款中就明确写到要有“异于同道”的创作方向。他的创作道路是首先确立个人风格，然后不断完善。纵观他三十年来的创作面貌，可以明显看出他装饰性、构成性和精微性的特质贯穿始终，艺术风格在不断成熟完善。

1987年到2002年，是卢禹舜创作的第二个时期，称为抽象明道时期。他的“明道”不是逸笔悠闲的写意之道，而是抽象地构建宇宙洪荒以表现世界本质的静谧永恒之道。其面貌有“黑平满色”的“八荒通神”系列和秀美典雅的“唐人诗意”系列。这一时期，他的山水画已进入成熟阶段。“黑”，满纸浓墨，意境深沉；“平”，平面装饰，整洁精致；“满”，构图饱满，宏伟充实；“色”，色彩浓郁，单纯简洁。“八荒通神”系列，是卢

禹舜先生的伟大创造，给我们提供了一个幽冥迷人、雄浑博大的全新视像。意境的创造是最难的，而28岁的卢禹舜已经完成了这一创举，他不愧是一位聪颖早熟的画家。这类作品表现天外行云山中飞泉、星际流光宇宙通灵的静谧永恒的宇宙精神。画面构图饱满，不留空白，打破时空，描绘幻象空间。讲究制作技巧，工整精致，一丝不苟，大量运用擦染技巧，创造了全新的笔墨范式，点线面与黑白灰的关系宁静和谐，局部描绘是三度空间的，整体处理却是二度空间。在这类作品中，意境宏远阔大，重山复水，灵光闪现，左右对称，井然有序。冥冥宇宙、光、云、水、山、树、草、土地等通过他那秩序化、程式化的语言组成一曲抒情优美而空灵阔大的乐章。它好像是来自沙漠光怪陆离的宏伟风光，又好像是来自太空生生不息的星际幻象。依然是采用点线面、几何形与自然形的平面构成，黑白灰关系及色彩晕染作整体擦染处理。笔墨美、意境美、气韵美三者兼而有之，是卢禹舜“黑平满色”画风的典型作品，极富现代气息，给人以强烈震撼的视觉冲击。

“唐人诗意”也是这一时期的典型风格，始于1991年，到20世纪末臻于成熟。这一类作品接近传统，山水、花鸟、人物融于一体，笔墨结构及画面精神都是传统的，但浓郁的色彩和重复的装饰构成，以及饱满的、整体的块面结构却又使之具有强烈的现代感，别开生面。画面中，语言符号极其丰富，虽然系列作品大都相似，但每一幅作品却又变化多端。这一类作品，反映了日益喧嚣的工业化社会里知识分子对于纯和宁静的精神家园的向往与回归。形式是西方的，精神和语言是东方的。画面题满了唐诗，钤满了印章，作为画面的有机组成部分，更加渲染了画面的意境。画家依然运用了打破时空，随心所欲造型造境的浪漫主义手法，擦染并重，使画面产生蒙眛迷离，烟云变幻的滋华意境。

第三阶段，是2002年以后的这十年，属于色彩造境时期。这主要是从他欧洲写生的作品来说的，当然他在这一时期也继续进行原来风格的创作。这批作品，色彩丰富，变化微妙，是笔墨与色彩、东方造型与西方用色的成功结合。在传统中国画里，色彩从来都是从属的地位，弥补色墨造型之不足。卢禹舜第一次解放了中国画色彩的自由，直接用色造型，实现了色彩自身的完美组合和丰富变化，而线墨却成了恰到好处的点缀。在色彩的叠

置与并列中，黄色与蓝紫色的灿烂对比，或砖红色与粉绿色的和谐相处等，都极其典雅清丽。可以看出，画家有着良好的西画修养。崭新的载体给卢禹舜带来崭新的艺术面貌，在色彩表达上，卢禹舜又迈出了可喜的一步，也使中国写意山水画在色彩方面的探索取得了可喜的成就，大大开拓了写意山水画的用色技巧。著名画家姜宝林先生说：“卢禹舜是继李可染以后中国山水画写生的又一个高峰。”

2010年，卢禹舜又创造了“天地大美”的范式，把“八荒通神”和“唐人诗意”两者有机地结合起来，具象与抽象并存，似真似幻，大气磅礴。他所有的作品风格，都体现了他可贵的原创性。

卢禹舜先生不仅是一位杰出的画家，还是一位具有杰出管理才能与统筹能力的领导者。在工作上他兢兢业业，克己奉公。在主持哈尔滨师范大学艺术学院工作期间，他每年多次开展全国性学术活动，如全国名家邀请展、国际学术研讨会、音乐会等，把学院打造成了学科齐全、教学严谨、专业突出的全国著名的艺术学府，为国家培养了一大批优秀艺术人才。调任中国国家画院副院长以后，卢禹舜先生配合龙瑞院长、杨晓阳院长认真开展各项工作，在两任院长的领导下把国家画院的各项工作开展得有声有色。20年来，在繁忙的行政事务里，卢禹舜先生能保持一颗宁静的心，艺术佳构层出不穷，时时出新，实在难得。他从来没有节假日，从来没有休闲时，付出了常人难以想象的艰辛与努力，天道酬勤，卢禹舜先生彰显了艺术，艺术也厚报了他。

生活中的卢禹舜，善良朴实，谦虚厚道，灿烂的笑容像春风化雨般润泽你的心田。真诚待人，关心朋友，他永远是那雪中送炭的人。有个典故，在哈尔滨师范大学期间，有一位门卫大爷为感激先生关爱，常常在大雪之时为先生的车扫出一条道来。一日大雪纷飞，厚厚的雪将先生的车盖得严严实实，大爷好心用扫帚将雪扫掉，却把先生的车划得伤痕累累，而先生只是一笑了之。卢禹舜先生对待学生，就像对待自己的孩子一样，事无巨细，关爱有加。2001年我在扬州大学教书，记得当时我在报考他研究生的时候，先生希望我脱

产离职学习，为了打消我生活的顾虑，主动提出资助我上学期间的全部费用。我人生的每一个重要关头，都离不开先生的帮助。他就是这样帮助了身边无数的人。

在家里，卢禹舜先生是一个好父亲，好丈夫，好哥哥，好弟弟，好儿子。他热爱生活，生活也厚爱这位勤劳朴实的人。

此书力求记录卢禹舜先生生活、工作、创作的全方位立体式的历史画面，梳理画家本人的历史资料，试图让大家看到一个有真情实感的卢禹舜，一个在世纪之交画史上作出杰出贡献的艺术家。同时，试图揭开伟大作品背后画家的成长秘密和思想秘密，为我们的艺术创作、人才培养及文化建设、精神文明建设提供宝贵的借鉴意义。

中国艺术研究院博士

目 录

前 言

精彩人生

- 002 少年心事当拿云
- 005 大学园中铸艺魂
- 008 央美曾向名师问
- 011 塞北殷勤日日辉
- 017 笔图家国京城去

艺术历程

- 022 三期五格本精微
- 112 书艺闲雅入晋唐
- 123 学术频繁天下计
- 181 帧帧画册自芬芳
- 183 积涵成就兼德艺

教书育人

- 188 高筑杏坛育桃李
- 211 美文画思焕人间
- 266 千古流芳聚一馆
- 272 捐资小学泽福田

心性流淌

- 274 寥寥数笔现山川
307 溢彩流光上玉瓶
312 灵思妙语寄深意

文化产业

- 320 酒店喧嚣名北城
321 华衣流彩九州闻
323 茗茶千盏心清远
324 老酒一杯始通神

生活剪影

- 326 昨日时光似珍珠
331 笑谈天地有鸿儒
344 春满乾坤福满园
350 心游万仞作画图

358 卢禹舜年表

374 后 记

精彩人生

(001-020)

少年心事当拿云，大学园中铸艺魂。
央美曾向名师问，塞北殷勤日日辉。
笔图家国京城去，万卷丹青早入神。
八荒大道任玄化，五百年来才逢君。

李白、杜甫、苏东坡从小就表现出了非凡的才华，一生留下许多千古传唱的名篇佳句，在历史的星空中闪耀着永恒夺目的光芒。不是因为他们有高官厚禄，也不是因为他们能雄霸天下，而是因为他们有杰出的艺术成就，有为民奉献的伟大精神，他们为人类留下了宝贵的精神财富和文化财富。

卢禹舜就是这样一位以此践行的当代杰出的艺术家，他开拓了中国画崭新的领域，为我们创造了宝贵的艺术财富与精神财富，为国家培养了一大批优秀的艺术人才。卢禹舜是一位精力充沛的艺术家，他把所有的精力都献给了他所热爱的事业，不遗余力地把一切都奉献给养育他的这一方土地和人民。

五十年在人类历史的长河中不过是弹指一挥间，但卢禹舜已经创造了永恒。回首往事，卢禹舜也曾彷徨迷茫，也曾意气风发，但他一直在坚定地朝着目标前进。“俯首甘为孺子牛”，卢禹舜正走在艺术大道上，兢兢业业，不断前行。前方的道路还有很远，我们祝福他一切顺利。

1990年陈绶祥在《读卢禹舜画记》中写道：“我坚信我对他的判断和期望，他的清和醇厚与儒雅真诚依旧在他的创作之中。”

少年心事当拿云

1962年，卢禹舜出生于哈尔滨市南郊一个高级知识分子家庭。父亲卢庆武，“文革”前毕业于中国人民大学，母亲高秀兰，是一位勤劳朴实的家庭主妇。卢禹舜是在父亲严厉的教育和母亲温暖的呵护下长大的。卢禹舜从小就喜欢画画，经常在课堂上画小人书，但并没有因此而耽误学业，学习成绩非常优秀，而父亲希望他将来成为一名工程师，不希望儿子把精力浪费在画画上，因此卢禹舜经常因为画画而挨打。卢禹舜十二岁时，开始到当地很有名望的由甲申先生家里学习美术。这一期间，卢禹舜画了许多连环画和宣传画，都画得非常好，经常发表在《红小兵》《北方文艺》等杂志上，绘画方法不是线描等传统方法，而是采用西画的块面塑造方法。

上高中后，卢禹舜想报考美术院校，父亲坚决不同意，在儿子百般恳求下，才同意儿子提前一年参加美术高考。卢禹舜花了一年的时间跟林彦、孙月池、鲁华等老师学习美术高考的课程，他非常珍惜这来之不易的机会，非常刻苦，终于如愿以偿考上了哈尔滨师范大学美术教育系。如果当初父亲没同意卢禹舜的愿望，中国就会少了一位杰出的艺术家，也许多了一位杰出的工程师。

父亲：卢庆武

母亲：高秀兰

- ①与母亲和哥哥在一起 4岁
②与哥哥、弟弟在一起 5岁
③与哥哥、弟弟在一起 7岁
④兄妹四人留影 9岁
大哥卢禹棋、卢禹舜、
三弟卢禹臣、四妹卢禹君
⑤父母在看卢禹舜画册

高二师生合影 17岁 卢禹舜（第一排右三）提前一年参加高考，考上了哈尔滨师范大学美术系，与老师和全班同学合影

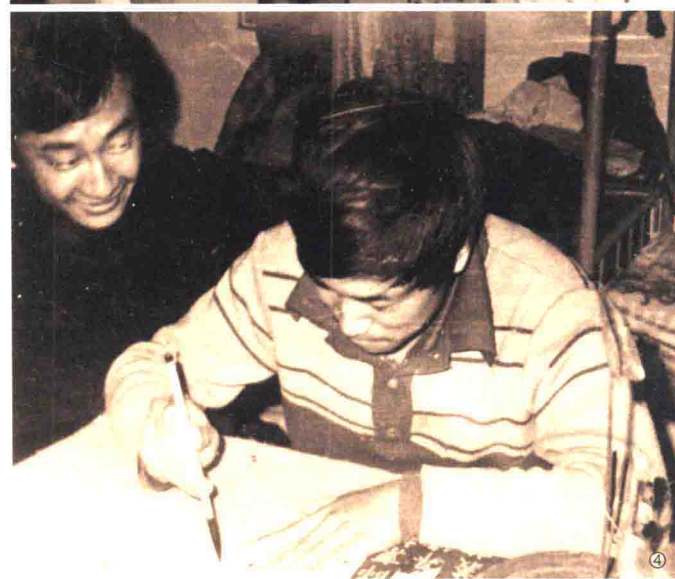
大学园中铸艺魂

1979年至1983年，卢禹舜在哈尔滨师范大学美术教育系度过了他美好的大学时光。四年里，卢禹舜学习非常刻苦用功，从来没有节假日，为日后的专业道路打下了坚实的基础。有一年的大年三十，全家人都沉浸在新年的欢乐之中，父母做好了丰盛的年夜饭，可就是不见卢禹舜回家团圆，父亲到学校来找儿子，只见儿子正在画室用功呢。“天道酬勤”，正所谓“没有谁能随随便便就成功”。

在大学里，卢禹舜画了大量的水彩画和工笔人物画，水彩画大都是大幅静物，画得非常精彩，可惜都散佚了。卢禹舜具有良好的西画修养，他2002年以后的欧洲写生作品里那丰富典雅的色彩修养在这一时期已经初露端倪。

这一时期开始练习书法，初学欧阳询、褚遂良，后学汉隶汉简，什么都学，但收获最大的是汉简。

在校期间，卢禹舜曾获天津、上海、哈尔滨三市青年美展一等奖。卢禹舜以优异的成绩毕业留校任教。

①1979年在农场劳动

②1979年素描课间与同学戚峰、庞观在一起

③1980年与同学宫建华、陈力石、矫秋冰在一起

④1981年在宿舍留影

⑤1983年在千山写生

1983年卢禹舜毕业前(二排左二)在千山与老师王振起(后排左六)、曹智博(二排左一)及同学在一起
1983年哈尔滨师范大学美术系79届毕业生合影(后排左八)