

在当今画坛，卢辅圣无疑是个奇才，这突出表现在他所担当的入世务实的社会身份与其萧然出尘的画格之间的明显反差。他画人物虽已有卓异的造型变形及场景构思的功底，这在他早期的连环画创作中已有显示，但他却更致力于思致的深邃和技巧的淡化。重“道”轻“器”的睿智抉择，哲理文思的卓异才情，使他尤长于势若布弈的气局，擅将精巧幽微与空灵大气融于一体，在格调韵致上追溯高古而又自出机杼，达于一片自我澄明之境。

蓦然回首 他们正在灯火阑珊处

——论卢辅圣绘画的学术价值 文 万峻池

On The Academic Value Of Lu Fusheng's Painting

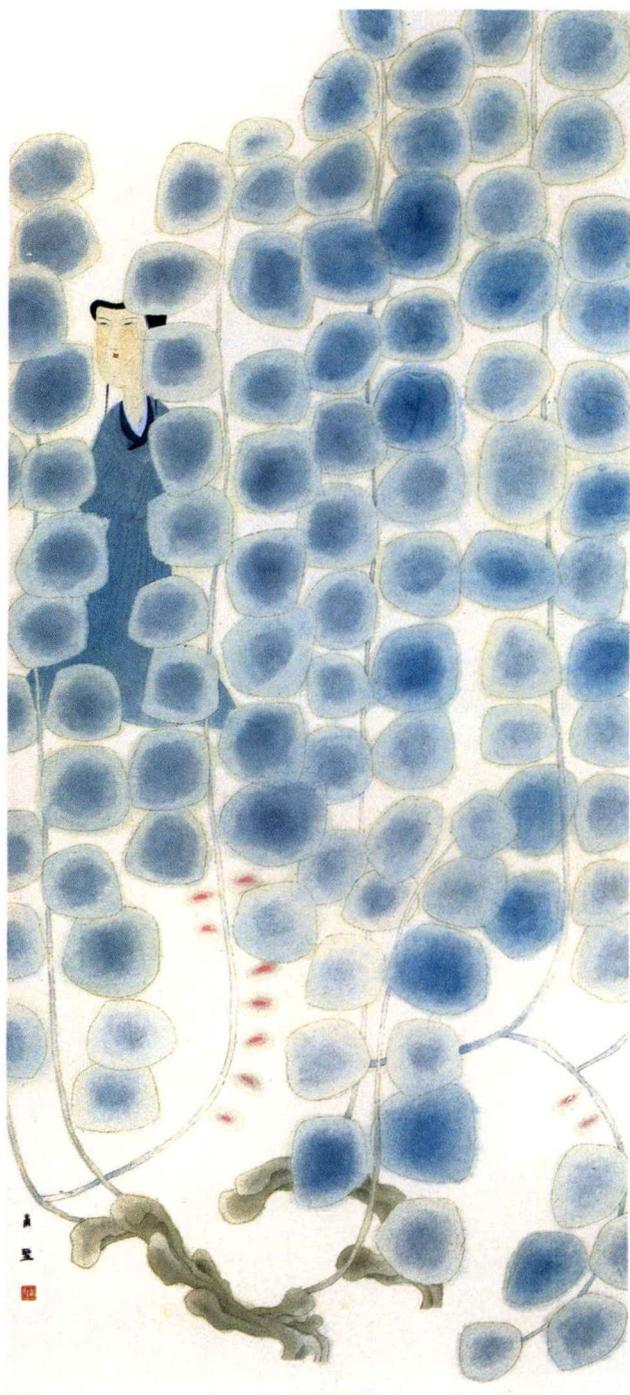

2007年三月，一个阳光灿烂的日子，卢辅圣个人画展在上海美术馆隆重举行。距展览开幕式尚有几个小时，已是人头攒动，嘉宾冠集，这种火爆的场面，除了数年前在上海博物馆举办的国宝展外，难得一见。中国美协相关领导专程赴此盛会，卢辅圣画友、陕西省国画院长苗重安、安徽省书画院院长王涛亦亲临现场致贺。上海画界名流陈佩秋、张桂铭、陈家泠、王健尔等先后到场观赏。上海美术家协会主席、上海美术馆馆长方增先在致词中称道：唐代有“诗仙”李白、“鬼才”李贺，卢辅圣是当代画坛的天才，他的艺术传承与现代感同样的强烈，创造了一种高古峻逸、温文尔雅，令人触目兴叹的独特境界。卢辅圣的母校、中国美术学院在贺电中热情洋溢地赞扬：卢先生在中国画的学术研究、创作、出版等方面作出的巨大贡献，是中国美院的骄傲，具有划时代的深远意义。

此次画展的七十余幅作品都是卢辅圣近十余年来创作的山水、人物、花鸟精品，基本上代表了他这一时期的主要艺术追求。广大观众颇有興味地欣赏、品味作品，不时发出由衷的赞叹和会心的微笑，并以“豪气、大气、逸气、正气、文气”来概括卢辅圣“古到极点而又新到极点”的艺术风格。上海书法家协会主席周慧珺在学生陪同下，仔细观赏着卢辅圣《神骏图卷》、《离骚图卷》、《九歌图卷》等铭心杰作，还对他集简、帛于一体的洋洋洒洒，多达数千字的古隶题款赞不绝口，认为“有古意，有个性，书画合璧，十分难得。”许多观众齐聚在由六件大头像组成的《九域系列》

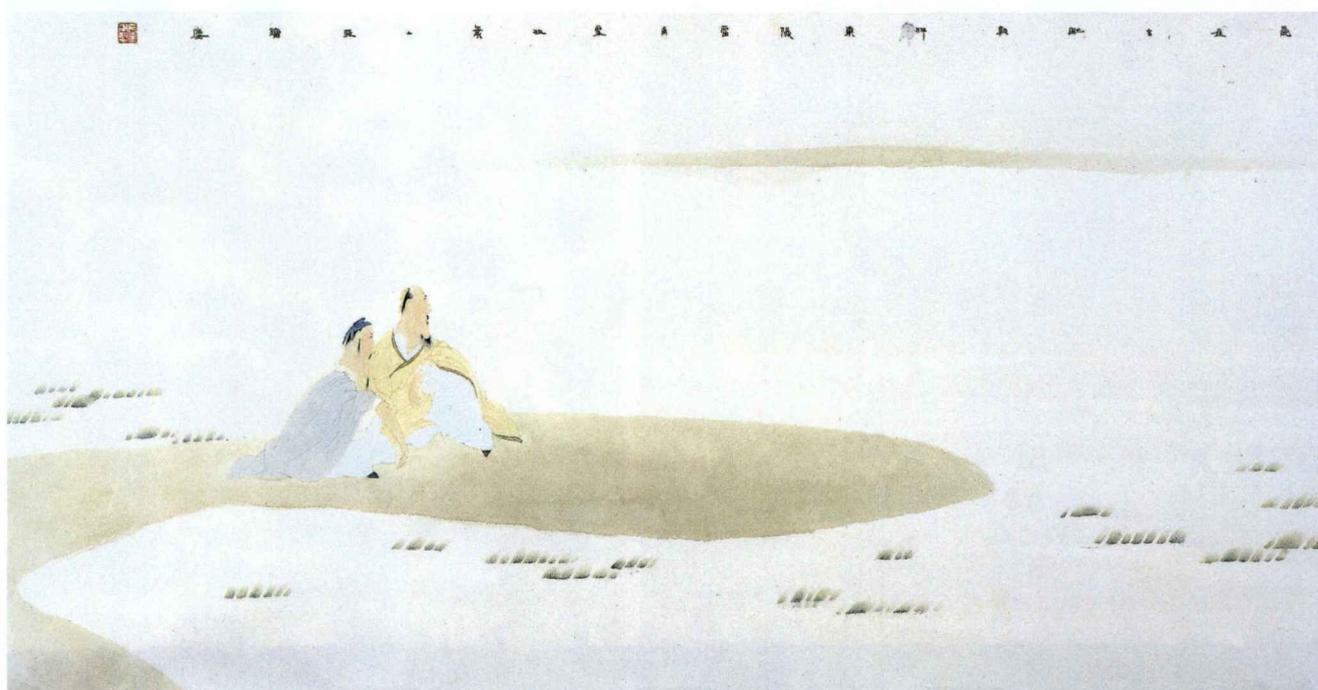
(占据整个墙面)前议论、交流,认为:九域为中国之别称,画家以独特的手法,将“绘画的形象”转变为“形象的绘画”,其综合、多元的元素为观赏者提供了广阔的想象空间及丰富的审美观点,作品中体现的历史积淀与人文精神,正是我们的时代所需要、所传承的。

卢辅圣毫不讳言:“绘画是一种奢侈,而且是一种人人都能享受的奢侈。无论对于画家还是观者,它都用最简便的方式,把看不见但又应该看得见的东西变成现实中的可见物,从而弥补造物主给人类留下的缺憾。”他的基本画法是工笔:细勾、淡渲,富有装饰性,即便大面积泼墨或没骨没色,也加以归纳、提炼,赋予画面单纯和工致的特色,糅合中西古今之长,于精湛的法度气局中透露出文人画的放逸意味,在自然、简洁的表现形式中洋溢着哲理性的时代思考,从而以其儒、道、释三家学说

融为一体的深度和广度别树一帜。这种充满挑战、富于探索的风格是画家学养、胸襟与审美取向的自然流露，同中华民族的文化品格有着千丝万缕的联系，亦与现代大文化、大艺术的环境、意识、趋向不谋而合，殊途同归。对于当代水墨画的发展有着不容忽视的借鉴意义和范式作用。

卢辅圣的山水画追溯隋以前空勾无皴的体貌，致力于开发拓展这条被淹没的古道。他深信，从中不仅能够找到山水画的初始生命力，借以抵御和摆脱情性的侵蚀，程式的束缚，因袭的桎梏，而且有可能接通一个崭新的世界，将现代人的生命观、自然观与人类内心最深切的冲动融为一体。从二十余年前，他在上海“海平线86绘画联展”中推出的莺声初试的山水画《千古高寒画里看》，到近期的作品《南山》、《永日》、《觅句图》、《远岫》、《翠微》等作品，一如既往地保持着柔美、轻捷

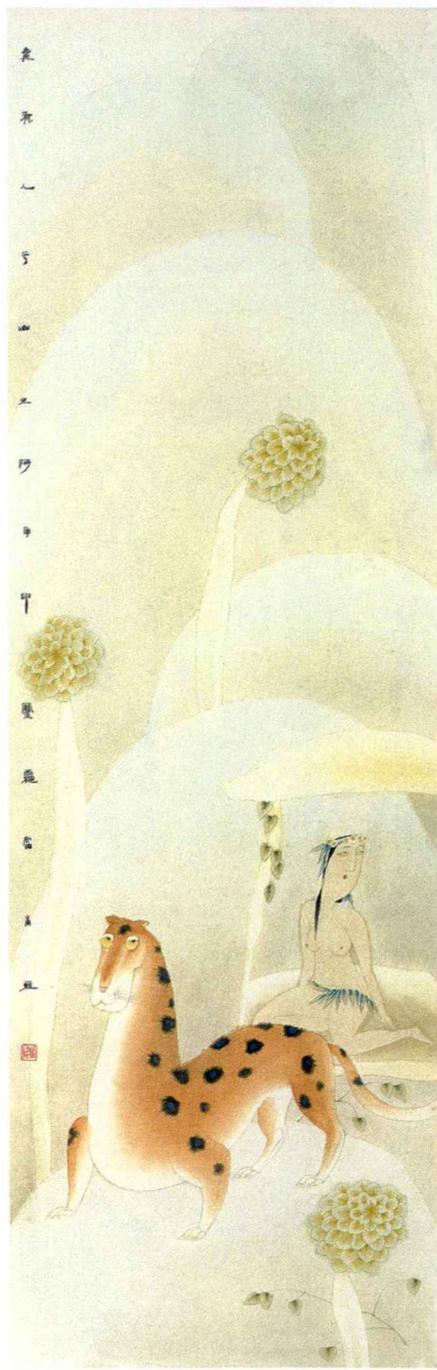
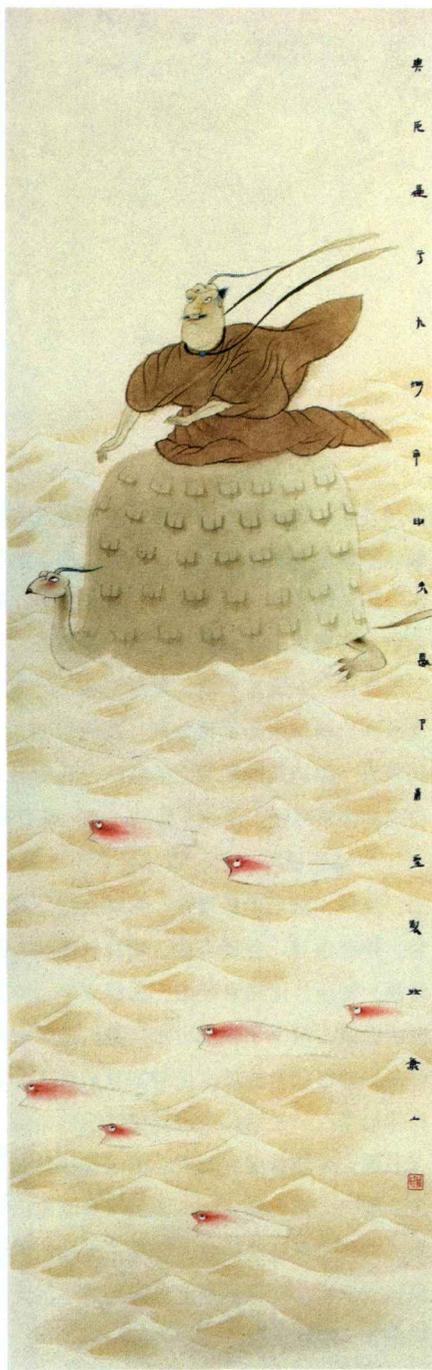

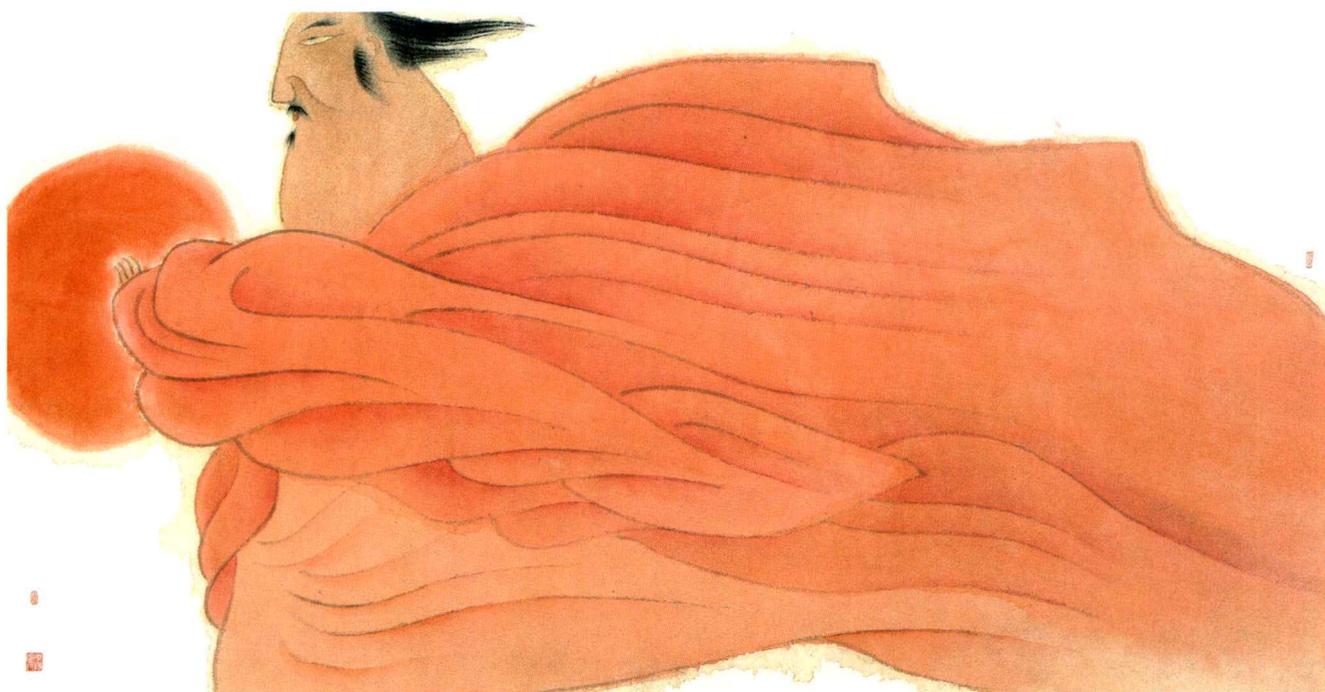
而又节律舒缓、温婉的线条，延续着渲染得体、设色淡雅的格调，强化着层次井然、整体和谐的清新意蕴。而徜徉于山光水色中的点景人物又折射出“仁者爱山，智者乐水”的处世哲学，天人合一，情景交融，有一种“大味若淡”的艺术魅力。他的这种追求，同张大千探究唐代王洽“泼墨法”，创立新的画风，谢稚柳晚年喜用五代徐熙“落墨法”，纵笔放浪，墨彩交融，形成抒情浪漫的新面目，同样值得关注、研究。继承和出新从来是不可分割，入而能出，守常达变，没有过人的胆识和超凡的功力谈何容易。卢辅圣的高明之处就在于既把握了艺术发展的内在规律，又寻觅到一条适合自己的探索路径。因此，他的“变”是有基础的，“新”是水到渠成的、令人信服。

卢辅圣善写人物，取法多方，上探宋元，下窥明清，造型夸张、奇伟，线描简拙、流转，敷色晕染精致，不露痕迹。其笔下的古贤、诗哲、文人、墨客、仕女、儿童，神态迥异，各臻其貌，精神气质和心理活动刻画得惟妙惟肖，入木三分。其《五老图》围坐沙渚指点江山，激扬文字，神情散淡，旁若无人，颇有魏晋名士雄辩、狂傲的做派，刻下了纵情山水、推广圣哲之学的历史印记。《郊游图》、《丽人行》等作品描绘唐代贵族妇女出游赏春的生活场景。画中人物“丰厚为体”、“曲眉丰颊，雍容自若”，生动体现出盛唐绘画的华丽、工细、雅逸的风格，使人油然想起张萱的《虢国夫人游春图》和周昉的《簪花仕女图》。而画面的幅式、构成、笔墨、色彩却是典型的“卢氏样式”，虚灵不失淳厚，率真还见洒脱，亦古亦今，多姿多彩，“莫大的文化责任与文化使命使得卢氏的艺术始终保持着一种高度（北京画院艺委会主任杨延文语）。”这种高度，若无对中国文化的全面理解、对传统绘画的精湛造诣，实难企及，实难达到。

卢辅圣

1949年生于浙江东阳。1963年，作连环画《五龙阵》，从施晓湘习中国画。1978年，就读浙江美术学院，作插图《家盘歌》，作连环画《潘季驯》、《叹为观止》。1982年，毕业于浙江美术学院。作连环画《画龙点睛》，作国画《旧乡》、《万山深处》，作《沁园春·黄河》。1984年，作品《钗头凤》参加“第六届全国美展”，撰论文《以有化无与以无取有》，作连环画《幽闺记》、《精忠旗》、《挂剑》，作国画《腾飞图》、《旧游》。1985年，作品《腾飞图》入选“前进中的青年画展”。撰论文《历史的象限》、《形象语言的提炼》，论文《论中国画的创新》发表于《美术》杂志，作连环画《括母》，作国画《洪荒》、《纪梦》，主编《朵云》杂志。1986年，撰论文《自洽论》、《四僧与四王》、《黄慎的主体选择及其实现》、《方法与陷阱》，主编《中国书画全书》。1987年，主编《书法研究》杂志、《中国绘画研究丛书》，撰论文《关良的艺术契机》、《传统中国画的思维性格》、《文人画与南北宗序》。1991年，作国画《海暎》、《曲水》、

《沧浪》、《莲蓬》，撰论文《现代之前的徘徊》、《高等书法教程序》、《在传统与时代的交点上》、《乞与人间作画工》，撰《中国书法史绎纲目》，主编《书法》杂志。1999年，作品《大禹》参加“第九届全国美展”。2001年，撰专著《中国文人画通鉴》，撰论文《中国画的笔墨世界》、《走向现代》、《海派绘画论略》、《二十世纪书法研究丛书序》，主编《艺术当代》杂志、《海上绘画全集》，主持海上绘画国际学术研讨会，作品《七月流火》参加“百年中国画大展”。2007年，举办“坐看风云”个人画展。《谷风》、《大司命》、《东皇太一》、《国殇》等18幅作品出版于《二十世纪中国学院派绘画》（下卷）。

