

丹顶承日沐金秋

给花鸟以生命的人

——画家喻继高作品欣赏

□潘絮兹

人总是在生活中寻求美,在艺术中表现美,这是花鸟画产生和发展的根本原因。自然王国的花鸟只有它自身的有限生命,世界上没有四时不谢之花和长生不死之鸟;而在艺术的王国里,花鸟却可以获得永久的生命。我们观赏历时千载的五代黄筌的《珍禽图》和许多宋人的花鸟画小品,画家笔下那些花鸟虫鱼不是至今跃动着活泼泼的生命吗?艺术王国里那个鸟语花香的世界多么迷人,令人陶醉!

中国人民喜爱花鸟;中国花鸟画更具有民族的美学性,那就是“借物抒情”、“天人合一”。在中国画家眼中,万物有情,“登山则情满于山,观海则意溢于海”,“感时花溅泪,恨别鸟惊心”。这情,其实是画家对自然的观照感受,也是自然对画家心灵的反拨,在这种情态下为花鸟写照传神,才不致流为冷冰冰的图谱、标本,而成为艺术,才能给花鸟以不朽的艺术生命。工笔重彩花鸟画要求精审物情和诗意表现的统一,正是中国画的精髓和传统精神之所在。花鸟画的不同风格、流派、个性特征、时代精神,也才有迹可寻,找到它美学思想的根源。

从9世纪“徐(熙)黄(筌)体异”派生衍变的后世花鸟画中,工笔和写意两大流派(工笔画中又分勾填和没骨两派)形式手法虽异,精神实质实同,即都是“写意”的。工笔是笔工而意写,勾线着色不是死描平涂,皆以写法出之;写意是笔写而意工,意存谨谨,笔不妄下。二派各有千秋,无分轩轻。但是由于后世文人画论重写轻工、水墨轻彩的偏见的影响,工笔重彩花鸟画遭到了长期的冷落,得不到正常的发展,直到近代,始有转机,特别是十年风雨过后,在民族振兴的新机运下,才迎来了工笔重彩花鸟画的大好阳春。

回顾历史,中国工笔重彩花鸟画从人物画配景地位脱离出来,便如蛹化蝶,振翅而飞,曾有过五代两宋的辉煌时期,无论题材、形式、技法、意境方面都有很大的开拓和创造。许多画家曲尽物理、穷究生态,表现了花鸟的自然之美,并赋予种种寓意和诗的情趣,许多优秀之作,成为后世难以企及的典范。因此今天复兴工笔重彩花鸟画,起点和

要求都是很高的,既要继承,更要超越,进入前人所未曾达到的更高的艺术境界,这是时代向画家们提出的难题。

我们新一代有志气有抱负的工笔重彩花鸟画家迎难而上,以各自的艺术实践作出了不负众望的回答,在这画家群体中,我看到了步履坚定奋然前行的喻继高。他是党所培养的和新中国一同成长的画家,在工笔重彩花鸟画上的卓越成就引人瞩目。

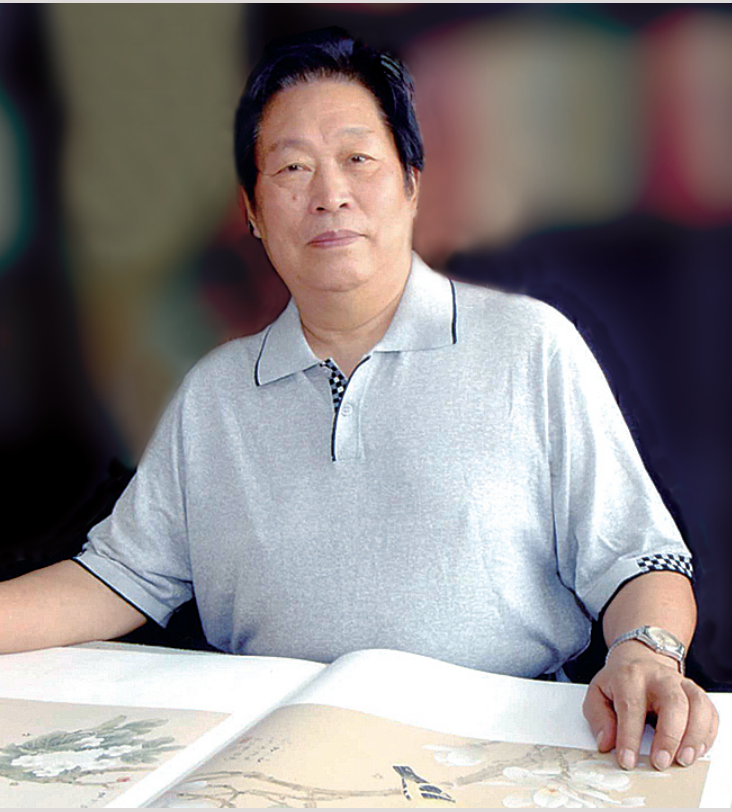
喻继高的工笔重彩花鸟画近师陈之佛,远祖五代两宋,更直接以造化为师,而熔铸以个人的生活感情。从他的花鸟画中,我们可以感受到大自然的蓬勃生机和新时代的昂扬诗情。他很少去描绘罕见的奇花异草、珍禽异兽,而是着眼于生活中常见的花果虫鸟,给人一种朴实亲近的乡土感情。他的画没有古代院体画那种恬淡幽远的隐逸气、江湖味,它是人世的、属于我们新的时代和人民的艺术。繁盛、充盈、丰实、欢乐、光彩照人、典雅秀丽、风流蕴藉、活泼天真、雍容豁达、泱泱大度,这就是喻继高工笔重彩花鸟画的基调和风格。读他的画,如同聆听一部华彩乐章,或者说是急管繁弦的江南丝竹,是对大自然的讴歌、对生活的赞颂、对美和爱的咏叹,唤起人们热爱生活、热爱劳动、热爱乡土、热爱人民的美好感情和高尚情操。因为花香鸟语、春华秋实,是大自然的赐予,更是世世代代劳动人民血汗浇灌的祖国沃土的绿色生命。画是无声诗,于无声处我们感受到时代的脉搏跳动,听到画家的心声,这是一颗人民艺术家炽热的赤子之心,他对祖国一草一木爱得那样执著和深沉,一笔一画都充满了感情。

喻继高生长于苏北农村,家境贫寒,从小就干农活,磨炼了他坚强的意志和热爱劳动的习惯,也培养了他对大自然和花鸟虫鱼的深厚感情。他心中的艺术种子在这块沃土上发了芽,爱上了绘画,由于他的刻苦努力,终于在1951年考入南京大学艺术系,开始了一个放牛娃的艺术征途。他赶上了好世道,遇到了好老师,博抱石渊博的美术史知识和陈之佛卓越的工笔花鸟画成就,引导他进入传统绘画的大门,并选择了工笔重彩花鸟画专业。童年的憧憬成为现实,这对他是多么大的鼓舞啊!

造就一个艺术家离不开天才和勤奋。喻继高有绘画的天禀,更有坚毅的进取精神,他几乎放弃了一切休息和娱乐,沉耽在艺术天地里,顽强学习,刻苦练功,没多久便掌握了传统的勾勒填彩画法和常州画派的没骨画法,更深刻领会了之佛老师继承院体兼收东西洋绘画和民间美术之长来开宗创派的博大精神,成为这位独具慧眼爱惜人才画坛前辈的入室弟子。他并没有踌躇不前、就此止步,而以更多的时间和更大精力投入自然的怀抱,从事写生,细心观察花鸟生态,大量积累创作素材,常常废寝忘食,花开花谢不知倦怠。他那些精妙生动的花鸟画创作,都是在这种情况下厚积薄发不断涌现出来的劳动成果。乡贤恽南田“作扁豆一枝,游棚下三月”的精神在喻继高身上显得更加突出。

喻继高坚持写实风格,创作态度十分严谨。他很重立意,每幅作品都经过缜密的思考,构图、造型、色彩、意趣都要反复推敲,做到一枝一叶不可移易,画成之后无懈可击,即使作尺幅小品,亦如狮子搏兔并用全力。他认为塑造一朵完美的花,并不比画一幅人物容易,因为“物各有神明”,人有生命,花鸟也是有生命的,必须像画人物一样把它画活,能够传神。他正是这样一个为花鸟创造生命的人。

美的歌颂是贯穿在喻继高工笔重彩花鸟画中的主题,也是时代的主题。不能要求花鸟画像人物画一样直接反映生活和斗争,它只能给人以一种情绪的感受,起到陶冶性灵、鼓舞斗志的积极作用。喻继高对花鸟画的功能有清醒的认识,他没有生硬地往花鸟画上贴政治标签,或写上说明题目的多余的话,他的作品本身已经体现出社会主义时代欣欣向荣、蓬勃向上的精神风貌,表达了人民的美好愿望与理想。他了解、熟悉人民,为人民而画,他的绘画语言自然、雅俗共赏,时代精神不求自现,这对那些刻意求新、故作姿态、怪诞骇俗、折磨群众的艺术革新家们,不啻为一服清凉剂。绘画不能脱离生活、脱离人民,绘画中的“自我”要与人民同在,中国画的改革必须坚持走“推陈出新”的道路。喻继高的工笔重彩花鸟画艺术,增强了我的这一信念。

喻继高简介

喻继高,当代工笔花鸟画大家,国家一级美术师,国务院和江苏省政府表彰的对我国文化艺术事业发展有突出贡献的专家。曾任江苏省国画院副院长,现任中国美术家协会理事、中国画研究院院务委员、中国工笔画学会副会长、中国文联牡丹书画艺术委员会副会长、江苏省美术家协会副主席等。1932年生于江苏铜山县,1955年毕业于南京师范学院美术系,1957年参与筹备并调入江苏省国画院。其作品繁盛充盈,精巧秀丽,光彩照人,泱泱大度,曲高和众,雅俗共赏。曾参加全国第三、六、七、八、十届美展,并多次入选国际性展览。1986年、1988年、1997年分别在北京、广州、美国纽约联合国总部举办个展,联合国文委会曾颁发奖状表彰他在中国传统画方面的卓越成就和对世界文化交流作出的巨大贡献。此外,他还为中南海、天安门楼厅、钓鱼台国宾馆、全国政协等重要场所绘制了多幅巨制。出版有《喻继高画集》《喻继高工笔花鸟画集》《名家名画喻继高》等30余部专著。

春和景明