

书画艺苑

笔底长驻三阳春

——读喻继高工笔花鸟画

王惠

喻继高,当代杰出的工笔花鸟画大家,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年喻继高生于江苏铜山县,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。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40余部专著。



▲双燕迎春

作为花鸟画两大派系的工笔与写意在近世的发展进程可谓不平衡。20世纪以来,写意画在花鸟画坛独领风骚,名家辈出;工笔花鸟画则比较冷清,屈指可数的几位工笔花鸟画家虽有成就,仍难以与争奇斗妍的写意画坛齐肩。喻继高的意义在于引领了20世纪中期以来工笔花鸟画的繁荣。如果说于非闇、陈之佛等人的艺术是20世纪工笔花鸟画的曙光,那么喻继高的创作则是中国工笔花鸟画复兴的第一声嘹亮号角。作为陈之佛入室弟子的喻继高,其绘画艺术远承宋、元以来工笔画的优秀传统,近师陈之佛、傅抱石等先生的创作理念,将其与现实生活密切结合,形成了自己独特的艺术风格,在20世纪后半期成为江南工笔花鸟画坛的翘楚,享有南喻(继高北田(世光))的美誉。喻继高的创作和艺术影响力开拓了中国当代工笔花鸟画的新天地,使20世纪后期的工笔花鸟画呈现出一派新的繁荣。

出生于1932年的喻继高酷爱艺术,自幼就汲取身边凡与艺术有关的点滴信息充实自己求知的心,小人书、年画、烟片、电影等都是他的教材;考入美术学院之后,他真正进入了一个广阔的艺术世界,畅游在艺术之海,而陈之佛、傅抱石两位大师的悉心指教更是令他受益匪浅,两位恩师对传统艺术的深层理解和不懈的创新精神予年轻的喻继高以很大的影响。在



江南丽春

研读和临摹是他多年来不曾懈怠的日课。黄筌的精湛细腻、徐熙的潇洒洒脱、崔白的疏淡清勇、赵佶的典雅宏丽,都带给他无尽的艺术享受和对传统绘画精神的感悟;他的授业恩师陈之佛对于传统工笔花鸟画的认识和对日本、埃及、伊朗及西方绘画的涉猎、对图案的研究以及采用水彩画用色和自然晕染的研究,使喻继高的艺术心胸日趋广阔;儿时家乡莺飞草长的江南印象,成年后各地的游历所见,生活中随处悉心观察体味,都是他创作的灵感之源。

喻继高的构图灵活多样,既有花繁叶茂的雍容大度,也有三三两两的轻疏和雅淡。在结构的处理上,他恪守知白守墨的法则,重在经营无画处的妙境,他有意地弱化了景物空间纵深感,折枝处理不作繁复的重叠穿插,以形象的大小、轻重、虚实、隐显、俯仰等关系形成了巧妙的构成和构图的丰富性,使得画面的结构严谨而清正。在画面上,清淡的底色营造出的空气永远是纯净而静谧的;老枝嫩干参差穿插,花朵新萼交相呼应,佳禽或啾啾私语于枝头,或款款俯飞于花间,或翩翩相戏于碧波,画面洋溢着浓浓的温馨与不迫的从容。

色彩的清丽和谐与晕染手法的灵活多样是喻继高花鸟画的又一特色。其用色厚重而不雍塞,雅淡而不单薄,格调高雅,清新空灵,花叶用色的沉着清雅

大有明代画家边文进之风。花朵的色彩总是娇柔而晴丽,于明净中透出老辣,线条中含着新鲜;对于坚硬的瘦石和遒劲的老干,他常用积墨法和擦粉法为之,于其上饱滴水、色,使水与色自然相渗形成斑驳的肌理,显出树石的苍劲,从而与花叶的嫩嫩形成对比,这也是喻继高对其陈之佛之佛之法的活用;禽鸟的着色,喻继高继承五代黄筌精巧细密之法。用笔极为精细,几不见墨迹,但以五彩布之,成为喻继高绘画的亮点。其用色浓烈时,朱砂、曙红、胭脂、石青、石绿、花青、赭石,构成娇艳如火的花朵,碧苔苍老的枝干。这些浓艳的色彩在他的笔下,由于明度、纯度的巧妙调和和设色技巧的高超,不仅没有丝毫的俗艳,反而显出说不尽的蓬勃,贯不完的端丽,《茶梅绿鸂》《红棉绶带》《和平之春》为此类佳作。在《梨花春燕》《春江春暖》《春曲》等作品中,喻继高将其清丽脱俗的一面表现得淋漓尽致。冷色调的画面洁净清艳,雪白的繁花与绿叶相辉映,使画面现出一种宁静的雅致,而叶尖上淡淡的赭红、飞离鲜艳的羽毛,又给清冷的画面以色彩的丰富和对比,显



喻继高先生



►江南丽春

他的作品朴实而典正,既不趋尚华丽富贵的皇家气象,也不迫近清冷萧散的隐逸风尚,集宫廷画、文人画与民间绘画的精华于一体,构建了自己的独特艺术风貌。他采宫廷艺术的雍容大度而舍其拘谨,撮文人画的雅致而避其放狂。在他的作品中看不到“逸笔草草”和“文人墨戏”之类的托辞,有的是一丝不苟的严谨和千雕万琢的精致。在他的每一幅作品中,都充满了对自然生命的倾情关爱,流露出非人力可为的雍容大度和天然去雕饰的清雅大方。他的画能博能秀,能纵能矜,典雅而活泼,清丽而恬静,具有温文尔雅的艺术气质和俯仰自如的大家风采。

喻继高的笔下既有传统的祥花瑞鸟题材,也有轻松活泼的自然小景;他喜描绘千朵万枝的繁密,也不推辞三三两两的疏朗。《和平之春》《红棉绶带》《松鹤长春》《瑞雪寿带》等作品极具传统意味;而《葡萄小鸟》《玉兰黄鹂》《紫菊白鸽》等作品天真自然,轻松可赏。他的画面开合有致,疏密相间,在法

度严密中予人以丰富的视觉享受。倚石而妍的牡丹,出岸而秀的荷花,凌霄高隐的劲松,迎春怒放的寒梅,都是他笔下充满个性的艺术形象;更有矫健的鸢戏、轻俏的莺飞、微俯的鸂鶒、翩跹的鹤舞,是其作品中优雅灵动的点睛之笔。

喻继高的设色功力,在设色重于黑色的工笔花鸟画中,色彩的沉浮和线条的隐现是一个非常重



▲团扇梨花交凤

足;进而,线条的流畅优美进入审美的更深层次;随即,总体韵味的悠长旖旎带给我们视觉、心灵与文化上的多重审美满足。

写实的手法,写意的精神,是喻继高工笔花鸟画的精髓。对于物象的细致观察和敏锐的艺术悟性,使得喻继高的作品有着集“写真”与“写意”为一体的特征。对于写意画家逸墨趣的长期研究,使他的作品绕开了工笔花鸟画“板”、“僵”、“平”的创作误区,具有浓烈的写意性和蓬勃的生机。他笔下的形象,除了形态和色彩的区别,还有着对于质感

的细腻描绘和神韵的深层表达。如不同花瓣的薄厚,质地的粗糙;不同禽类翎毛的纹理,都刻画得惟妙惟肖。在那一朵朵、一簇簇的雍容美艳之间,似乎能嗅出花瓣馨香的浓淡;在那一只只、一对对佳禽的憨飞言笑之中,约略能听到细腻轻扑的声音;而在鸟啼花笑之间所展现的明媚晴和的意境与含蓄古雅的气韵,正是其艺术的最大魅力。他的画面浓郁而不热烈,色调清淡而不清冷,始终把握画面平衡与和谐。它端庄典雅,祥和健康,清丽蕴藉,温文尔雅,始终未曾逸出儒家中正平和、典雅疏淡的审美规范。

喻继高不只擅于抒发小情趣,更长于挥写大气象。他曾为钓鱼台国宾馆等处绘制了《牡丹群鹤图》《松鹤长春》《六鹤同春》《春色》《莲花颂》《梅鹤迎春图》《春满神州》《苍松瑞鹤沐朝晖》多幅巨制,以精湛的绘画技艺和深厚艺

木素养,尽揽人间鸟语花香入画,气象博大深沉,具有雄姿壮丽的民族气派和强烈的艺术感染力,亦显示出画家对画面的高超驾驭能力和天下同春的广阔胸怀。

现为中国工笔花鸟学会副会长、江苏美协副主席、国家一级美术师的喻继高,始终如一地保持着朴实亲和的作风与勤奋耕耘的习惯,从他的身上我们可以看到老一辈艺术家默默耕耘的艺术韧性和凝练升华的人格魅力。喻老自书道:“天天微笑容颜俏,七八分饱人不老。逢君莫问留春术,淡泊宁静比药好。”这也正是其醇真性情和淡泊心志的最佳写照。



瑞鹤迎春



▲玉兰黄鹂

◀岭南三月



瑞鹤图

主持人: 李树森  
电话: 010-65363425  
E-mail: haiwaiban@126.com  
http://www.people-art.com.cn  
北京九州金台书画院



春色满园



孔雀悦春



风和日丽

(摘自《美术报》)