

画品人品两相宜

周积寅 纪太年

中国花鸟画形成于六朝,至唐代正式独立成科,开始是以工笔技法出现的,薛稷、边鸾、刁光胤、滕昌祐是这个时期的代表人物。五代,形成了黄筌富贵、徐熙野逸两大花鸟画流派,对后世影响很大。两宋,由于帝王提倡,皇家画院兴旺,黄居采、徐崇嗣、赵昌、崔白、赵信、李迪、林椿等争奇斗艳,使工笔为主的花鸟画发展到达了鼎盛期。元明清,由于写意花鸟画大兴,工笔花鸟画则每况愈下。20世纪以来,工笔花鸟画开始复苏,并走向繁荣,名家辈出,画派纷呈。开派者当推荐“南陈北于”,“南陈”指南方的陈之佛,“北于”指北方的于非闇。前者风格典雅,后者风格富丽,学者甚众,人称“陈派”和“于派”。他们是春兰秋菊,皆为发展中国工笔花鸟画作出了贡献。陈之佛既是我国现代工艺美术之先驱,又是现代工笔花鸟画大师,他不但继承了我国的民族传统技法,广泛汲取五代、宋、元以来诸家之长,注重写生,借鉴图案的装饰性,更从写意画的“水化墨”、没骨画的“撞粉法”中探索,演变而成一种特有的“积水法”(又称“水渍法”),创造了自己的绘画语言,开拓出一片花鸟画新天地。喻继高为其入室弟子,弘扬了这一画风,成为陈之佛之后第一人。

作为当代工笔花鸟画大家,喻继高坚持现实主义创作方法,走的是一条传统生活修养的创新之路和成功之路。他创作的许多作品形神兼备,具有鲜明的时代精神,受到海内外同行及广大读者的高度评价。其艺术成就不仅在江苏花鸟画界独占鳌头,即使在当今中国花鸟画坛亦属领军人物。几十年来,喻继高将全部身心投入到中国画画事业,除了做好行政领导工作,就是从事他的工笔花鸟画创作。师古人、师前人是为了自立门户,有着扎实过硬的基本功,更注重师造化,以花鸟为师友,为知己,日则凝眸,夜则构思,身忘于衣,口忘于味,然后领花鸟之神,达花鸟之性,抱花鸟之韵,吐花鸟之情。触于目,得于心,应于手,赋予花鸟画之新生命。他和其师一样,作画都是有感而发,“感物而动,动而生情,情注于画,画感于人”。一情一景、一意一境,情景交融所产生的艺术意境,正是画家所追求的一个真、善、美的世界,令人神往,令人陶醉。

他的作品基本上有两种风格,一种得陈之佛真传,风格典雅。如《春江水暖》、《寒梅栖雀》等,不仅得其形似,更得其神似,几可乱真。他将老师的技法运用自如,娴熟高妙,达到了炉火纯青的地步。多用细巧有力之浅墨线双勾,以浅色填彩,不拘于传统的“三矾九染”,而是根据艺术效果所需灵活为之,以得其天趣为佳。其工笔设

色,与“北于”富丽相比,则偏于清淡,富有文气,而较其师更具现代审美倾向。另一种为画家妙悟所至,风格纤秀。喻继高在创作实践中早就感悟到艺术作品必须雅俗相和,才能为广大人民群众所接受,而年画则是老百姓喜闻乐见的艺术形式,于是在他的工笔花鸟画创作中,汲取了民间年画的色彩,又选取传统吉祥寓意之类的题材入画,取得了成功。其《松鹤长春》、《荷香鸭肥》、《和平之春》等作品,成为工笔花鸟年画出版发行量之最。之所以为文人知识分子和老百姓共赏,就是因为画家将浓艳富丽与纤秀典雅两种不同的艺术风格结合起来,使雅与俗融为一体。要达到这样的境界是不容易的。这取决于画家的高深修养。修养高深的画家就有可能化俗为雅,借俗写雅,创作出雅俗共赏的作品来。

工笔花鸟画是寂寞之道,一幅作品少则两三天,多则数月,千笔万画,笔笔不能差错,因而画家必须坐得住冷板凳,唯如此,方能取得成就。早在学生时代,喻继高便是南京大学“全勤标兵”。从艺50年来,极少享受过星期天,没有一项业余爱好,所有时间与精力全部倾注在创作上。每日清晨,天蒙蒙亮便伏案画画。为节省时间,往往先将早餐米粥盛在碗中,然后继续创作,等米粥凉了,端起碗仰脖喝下。正因为如此勤奋,换来的累累硕果:《荷香鸭肥》、《梨花春雨》、《杜鹃山雀》、《岭南三月》、《苍松瑞鹤沐朝晖》等精美作品一幅一幅呈现在广大读者面前。画画是件兢兢业业,实实在在的事情,辛苦异常,容不得投机与偷懒,成绩与汗水是相等的。喻继高常说,画画要

像运动员一样,得有真本事,假如你参加奥运会拳击比赛,水平很差,那结果是可想而知的。

喻继高先生不仅作品典雅、技法精湛,其高尚人品更是令人称赞,多年来为社会做好事做善事数不胜数;铜山县棠山镇建立农民文化中心,他精心绘制五尺工笔中堂《松鹤长春》和条幅《梅花鸚鵡》相赠;喻庄修路,他捐款数十元;小学校缺少教具,又慷慨捐款1万余元;为魁山塔重建捐款2万元,并动员企业家朋友滕尚福捐款10万元;为喻庄小学捐款10万元;捐赠给徐州市人民政府30万元作品……如果说向家乡捐款是出自乡情,那么向异乡捐款捐画则更多;喻继高数十次赴北京画展,分文未取;为香港特区政府义务绘制作品;为数十位失学儿童捐款;为众多孤寡老人捐款;南京大学百年校庆,喻继高捐款1.1万元,同时捐赠四尺工笔花鸟画一幅;他为各地希望小学捐画捐款不计其数,国家、省、市有关部门多次向其颁发奖状、奖牌、奖励和证书;他为徐悲鸿研究会成立捐画,为南京十运会、第三届城市运动会、抗洪救灾、残疾人事业、第六届文化艺术节捐画……喻继高虽然经常做好事善事,却从不向别人提起自己的善举。他觉得是党和国家将自己从一个农村孩子培养成为艺术家,对此,他心存感激,要用精美作品回馈人民对自己的厚爱。

建设和谐社会过程中,需要在艺术家中间倡导“德艺双馨”,一方面要求技艺超群,另一方面强调高尚的品德、善良的属性。一个德艺双馨的人民艺术家,一定得到广大人民群众喜爱。一个勤奋创作的人民艺术家,一定得到广大人民群众喜爱。

飞莺迎春 105厘米×50厘米 1984年

寒玉春晖 103厘米×41厘米 2006年

蕉荫丹柿 48厘米×80厘米 1978年

喻继高作品赏析

白羽醉风 136厘米×134厘米 2015年

新春 68厘米×68厘米 2002年

葡萄小鸟 99厘米×99厘米 1980年

江南丽春 68厘米×68厘米 2002年