

喻继高简介

喻继高,当代杰出的工笔花鸟画大家,国家一级美术师,享受国务院特殊津贴专家、享受江苏省政府津贴专家。曾任江苏省国画院副院长,现任中国美术家协会理事、中国国家画院国画院研究员、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。

喻继高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,曲高和众,雅俗共赏。他曾参加全国第三、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、广州以及美国纽约联合国总部举办个展,联合国文委会颁发奖状表彰他在中国传统画上的卓越成就和对世界文化交流作出的贡献。此外,他还为中南海、国务院、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。

梅菊双蝶 50厘米×50厘米 2003年 喻继高

白鹭颂 202厘米×80厘米 2007年 喻继高

华彩蕴藉 雅俗共赏

——读喻继高的工笔花鸟画

程大利

喻继高同志,1932年生于江苏省铜山县农民家庭,自幼对自然界的花鸟草虫有着深厚的感情。他中学时代受到徐州画家刘乐夫、李雪鸿先生教育,1951年考入南京大学艺术系,亲聆著名画家傅抱石、陈之佛先生教诲,1955年毕业于南京师范学院美术系。1957年他参加筹备并调入江苏省国画院,从事工笔花鸟画的创作与研究。

花鸟草虫,千百年来无数次被人表现过,极容易走进千篇一律的胡同。工笔花鸟,绝不仅仅是自然主义的描摹,它要求画家要有对大自然独特的观察和感受,在生活中构思酝酿,然后依靠构图、造型、色彩等艺术技巧,表达出一种美好的意境来。对生活的缜密观察,把思想感情寄托于花鸟画之中,是中国画的优秀传统。正如《宣和画谱·花鸟叙论》中所说:“绘事之妙,多寓兴于此,与诗人相表里焉。”喻继高的工笔花鸟画,根据不同物象,不同季节、不同的感受,采用不同的表现手法,如画树干,有的以细线勾勒,并以墨为主稍加烘染而塑造出挺拔遒劲的形态;有的用水渍法,充分运用水、墨、色的互相渗

化浸润,使枝干富有生机,造成意想不到的效果。他画的《梨花春雨》、《梅花鹦鹉》等作品皆使用了这类手法。在构图上不拘一格,又严格掌握着统一、对比、调和、节奏、均衡等审美法则,多而密时不失之塞迫,少而疏时不觉得空旷,造成浑然天成的艺术效果。同时,在写生的基础上,恰当运用夸张的装饰手法,色彩上注意对比、调和、光度、纯度的相互关系,在强烈对比中求得调和,在调和中注意变化,产生出浓艳而不俗,雅致而华彩的微妙美感。

喻继高的花鸟画,继承了宋代院体画的传统,在学习徐熙、黄筌的基础上,参以明代吕纪、边文进,清代恽南田等人的画法,又学习近代一些花鸟画大家,特别是受陈之佛先生的影响尤深,同时也吸收了一些外来的画法,不断丰富自己的表现力。正如《宣和画谱·花鸟叙论》中所说:“绘事之妙,多寓兴于此,与诗人相表里焉。”喻继高的工笔花鸟画,根据不同物象,不同季节、不同的感受,采用不同的表现手法,如画树干,有的以细线勾勒,并以墨为主稍加烘染而塑造出挺拔遒劲的形态;有的用水渍法,充分运用水、墨、色的互相渗

“雅俗共赏”是工笔花鸟画的

一大特点。这一欣赏原则涉及到不同层次的接受对象,因而工笔画是属于“雅俗共赏”的类型,因为他的创作目的非常明确:画画是给人民看的,是为了给人民的生活增添美感。他的许多画被出版并送到国外展出,打动着广大读者的心弦。其中《松鹤长春》一画连续再版,印数达数百万张,这说明喻继高的工笔花鸟画具有无限的艺术生命力。著名工笔重彩画家潘絮兹先生在一篇文章中指出:“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,对生命的赞颂,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……”应该说,这是十分中肯的评价了。

中国花鸟画史,是一部大匠林立的艺术史。无论是五代、宋、元的物境描摹,还是元、明、清的心境抒发,艺术语言都充满玄机妙趣,造成了一座又一座壁立千仞的高峰,使得后来的花鸟画家叹为观止。

艺术总是在发展,前人造就了高峰,后人正可以攀登,“车到山前必有路”,每个时代的每个领

域都开辟着新的道路,不断产生着新的里程碑。在当代工笔花鸟画的领域里,喻继高是杰出的一位。他花费了数十年功夫认真研究自五代以后的工笔传统;投师于陈之佛先生门下,锤炼了一手好功夫。他能于用功之外理出心得,创造自己的艺术语言。

艺术语言不仅鉴别着画家的风格,也区分着艺术水准的高下。它是艺术家的感知、记忆、情绪、想象、意志乃至习惯、兴趣、气质、个性等因素在内的思维活动的综合表现。喻继高自幼在农村生活,与质朴的农民群众息息与共,由爱父老到爱家乡乃至爱着大自然的一草一木、一鸟一虫,与之相处,会感到他的生活情调中仍包含着厚厚的泥土气息。于是,在他的画里,“神遇而迹化”,画家娓娓地描述着他感兴趣的众生灵,把对宇宙、对自然、对人生的感受都倾泻出来。“笺天地于形内、摄万物于笔端”(见陆机《文赋》)。喻继高作品中反映出的信息明显地反映出画家的价值取向和文化使命感。他热爱生活,使笔墨作自己感情的载体,情真意切,返璞归真地去感染读者。所以,他的

作品为群众所喜闻乐见便是很自然的事了。

在画面的处理上,他深知“增之一分则太长,减之一分则太短”的道理,更谙熟音乐和声效的妙谛,十分注意表现的适度,不能刺激冲击读者的视觉,而是气度平和、雍容沉静,颇具匠心地布局整体。画面构成,相济互补、情调浓郁但不放浪恣肆,色彩明亮却又含蕴淡雅,他总是那样从容不迫地处理着整体和局部,处理干茎和花叶,处理静枝条和动的飞鸟,把这一切都组合在一个恰到好处范围内,作者全身心地融入了本来就恰到好处的自然,参与造化,天人合一,正如刘勰所说:“唱既往还,心亦吐纳。”喻继高的画美即在斯。

艺术之道,取法无尽,思悟无穷,任何人都难穷尽。但是,一个画家只要在对艺术内涵的追求中把握住本质,并能找到自我,创造出仅仅是属于自己的“这一个”,使可称为成就。喻继高在40余年的艺术探索中找到了自己,并以自己的语言表达大自然的生趣、天趣、意趣,在花鸟画王国独树一帜,他是成功者,在中国花鸟画史上必留下一页。

牡丹双鸽 42厘米×84厘米 1983年 喻继高

梨花一枝春带雨 50厘米×95厘米 1978年 喻继高

春曲 98厘米×45厘米 1985年 喻继高

秋菊白鸡 82厘米×40厘米 1979年 喻继高