

丹青傲骨炼绘事 花鸟冠华誉千古

——纪念高冠华老师诞辰110周年

◎施作雄

今年是南通籍名家高冠华诞辰110周年。高冠华(1915—1999),南通人,我国当代著名书画艺术家、美术教育家。自幼喜好书法、绘画,受表兄王个簃先生启发,对花鸟画情有独钟。1936年,高冠华考取国立杭州艺专,潘天寿任系主任,亲授国画、诗词、书法。1940年,高冠华毕业留院任教。1949年,中华人民共和国成立后,高冠华先后任中央美术学校教授、中国画研究院导师、中国书画社社长、中国书画函授大学特约教授、中国美术家协会会员等职。

高冠华先生的艺术成就,从他的诗、书、画和美术教育等方面均能体现。他早年追随潘天寿,既继承其师诸多艺术主张、艺术语汇,又与其师在意境、表达等方面有所不同。曾得到徐悲鸿的指导和勉励。他在长期的艺术创作实践中学习借鉴徐悲鸿、齐白石、潘天寿三家艺术风格,并上溯宋元明清诸家之长,融会贯通,走出自己的花鸟画艺术创新之路。他毕生从事美术教育工作,既有理论又有实践,为培育美术人才和美术教育的发展作出了贡献。

1998年9月,施作雄在北京聆听高冠华老师讲课。

《泉声咽危石 空谷伴鸣禽》
137×68cm, 1988年

出于三家融会贯通

高冠华走上艺术道路的年代,正值五四运动之后中国文化在西方文化的冲击下变古为今的历史阶段。画家们围绕着中西之争、古今之变,进行了取向全然不同的选择。只有借古开今、融会贯通的创造者,才能在不同方面发展中国画。一派以徐悲鸿为代表,继承民族文化精神,引进西方写实主义,使之与中国画写意传统相结合,融合中西,改革了中国画的艺术语言,为写意花鸟画注入了生机。另一派以齐白石、潘

天寿为代表,发扬民族书法篆刻艺术的原创精神,光大了青藤、雪个、石涛、八大、吴昌硕等独抒个性的文人写意传统,在反摹古、师造化中借古开今,发展了传统的艺术语言,弘扬了中华民族文化艺术精神。

出于潘天寿之门的高冠华,其花鸟画出于三家之间。依自家个性而取舍,能得潘天寿构图笔墨的多姿奇变相生,却不学那构境的静穆奇崛和笔墨的一味霸悍;得齐白石的花鸟寄情真切,却不学那粗枝大叶、原色对比的概括手法;得徐悲

鸿的西为中用,讲究造型,却不满足于笔墨为造型服务而已。高冠华坚信“师迹不如师意,师意莫如窥其神韵,探其精英”。故其所作上撷宋元诸家之长,下究青藤、八大之奥,并认为“画须始于形似,终于神似,似而不似,不似而似,才为上品”,坚持走继承发展、融合创新之路。他发挥自己的艺术个性,对前贤出入取舍,融会贯通,厚积薄发,终于形成了构图新奇、不落老套、诗情浓郁、花鸟多姿、体感突出、层次丰富、色彩绚烂的自家风貌。

走出花鸟画创新之路

具有强烈的现实感。高冠华突破了传统题材的局限,在花卉中增添了许多新品种,如一品红、三角梅、梨花、仙客来、樱花以及红枫叶、山果等素材。融入了新的生活内容,扩大了写意花鸟画的题材范围。传统的写意花鸟画大都题材狭窄,不能深刻地反映现实生活,有些甚至是形式主义的笔墨游戏。高冠华的写意花鸟画继承了徐悲鸿关心时代命运的积极入世精神,大胆捕捉现实题材,革新了传统写意花鸟画的艺术语言。他创作的作品都讲究立意、有情趣,笔下的花鸟虫鱼虽有飞鸣游栖之异,但都在四季变化的自然景色衬托下具有活泼跃动的生机,充满着人间的真情蜜意,观后给人平添生活的乐趣。

富有浓郁的抒情性。高冠华继承了齐白石先生寄情花鸟的精神,寓情于景,借景抒情,创造了情景交融的艺术境界。高冠华是情感型画家,他的诗词功力很深,想象力非常丰富,常常借助想象构图,通过多姿多彩的画面,传达自己丰富多彩的思想

感情。如《曾记否,似昨年》,在许多横塘飞雪落纷纷的画作里眷恋相依的小鸟需要温暖的意境,正准确表达了他当时的困惑及需要被人关爱的心境。在他的画作面前你会听到鸟语,感到枝摇花开的微颤、初雪的轻轻飘降和光幻的流转。总之,画的一切都充满情趣,就像他本人的性格开朗不羁,情深谊重,锲而不舍地追求真善美。诗情画意,跃然纸上。

造型构图变化多样。高冠华虽有扎实的西画造型基础,但他不求太写实,而追求写意境界,在写意情趣上学习齐白石,“似与不似之间”,后又总结他自己的“不似而似,才为上品”的绘画理论。他的花鸟画在技法上学习潘天寿,但又不同于潘天寿,高冠华的用笔比较细腻,有感而画,随机应变,制造矛盾,再解决矛盾,所以形成造型千变万化,章法天娇多姿,构图都有新意,很少雷同。石榴、菊花、荷花、梅花、一品红花、兰竹这些题材,他都画了好多幅,而每幅都有特点和变化,留给了人们各种不同的感受。

水色交融淋漓尽致。中国画家对色彩学重视不够,齐白石在墨和

色方面有所突破,但用水不足。高冠华在水、墨、色结合方面下了很深的工夫,取得了很好的艺术效果。他吸收了西方绘画的用色特点,进行了大胆的尝试,如《水墨芭蕉》《泼墨荷花》《墨竹》等。还有的作品追求墨中有色、色中有墨、色中有色的西画效果,如《荷塘飞雪》《桃花鳜色》《红叶枝头》《红酒石榴》等。他画的一幅《香雪》,用墨浓淡相宜,梅枝疏密有致;梅花用淡墨和淡黄色点染而成,姿态变化万千;梅桩用淡墨表现,水墨交融,尤见功力。树桩上浓墨点苔,厚重古拙,使画面拉开了空间层次。空中下垂的几枝淡墨竹叶,使画面更加生动活泼、富有深度,仿佛使人闻到了梅花的芳香和竹叶的清香,水、墨、色交融收到了特殊的效果。这种表现手法既有传统,又有创新,在中国当代画坛上形成他自己独特的风貌。

高冠华在继承中国写意花鸟画优秀传统技法的基础上,大胆创新并吸收西画之长,形成了“以中为体、融合中西,色彩浓艳、诗情洋溢”的绘画风格特点。在中国写意花鸟画变古为今的过程中树立了自己独树一帜的地位。

为美术教育作出卓越贡献

高冠华不仅是一位学术成就卓著的中国著名花鸟画家,还是一位善于总结艺术经验、高瞻远瞩的美术教育家,在数十年教学中贯彻海派书画的创作精神,而且用一生的精力身体力行,他总结的“构图十要”是美术教育中的重要论述。他在中国写意花鸟画的创作和美术教育事业上做出了

卓越贡献。1989年,在北京举办“高冠华五十年教学回顾展”。1995年,举办“高冠华八十寿辰”。20世纪90年代初,赴美国、日本、中国台湾举办画展,均获强烈反响和殊荣。

高冠华的书画艺术和诗文成就被社会和美术界所重新认识和评价。高冠华将诗情画意和始于形

似、终于神似,作为他的写意花鸟画毕生奋斗的目标。他所取得的结果因其心境高远,才情豁达,自辟蹊径,触类旁通,这是悟性加勤奋的成全和必然。袁运甫先生对他的评价,“丹青傲骨炼绘事,花鸟冠华誉千古”,恰是高冠华一生艺术生涯的真实写照。我谨以此为题纪念高冠华老师110周年诞辰。