

中央美院教授邵大箴:高坤水画作雅俗共赏

■邵大箴(中央美术学院教授)

绘画创作,不分中西,有共同规律,也有彼此不同的表现方法。西方古典重写实,传统中国画重写意。虽然不论写实、写意,画都要通过“形”来传递感情,表达意念,但毕竟有各自不同的审美追求。前者对形有严格要求,后者则不拘于形似,而强调“以形写神”甚至“以神写形”。

中西绘画表现方法的异同,决定了它们训练方法的不同。西画要求有“童子功”,从小受素描的严格训练,国画则主张从临摹前人起步,掌握包括笔墨技巧在内的基本语言规范,继而再一步一步地深入堂奥,进行创造。中国画的写意观念和笔墨技巧的获得,除了靠勤奋实践积累经验外,更要靠在实践中不断体悟。在这里,艺术家的“悟性”十分重要。而艺术家的体悟又分“渐悟”和“顿悟”。从某种意义上说,一位艺术家能否成功,决定于各种因素,而其中有无悟性可以起决定性的作用。上面的这段话,是我看了高坤水君的作品之后产生的一些感想。

高坤水从小爱涂涂写写,喜欢绘画,但没有受过系统训练。他主要是靠自学走上画坛的。他边画边学,有了一些基础之后于1991年拜著名书画家鲁慕迅为师。深谙传统中国画原理的鲁慕迅与其说在技巧上对他有所指导,毋宁说是在体悟中国画的精神上对他有所启发。他的这位老师后来讲:“坤水从我学画十有余载,我未能授其一笔一墨,仅告以‘写意’二字及求新求变之道。”鲁慕迅老师的这一段话,说出了艺术教育中往往被人们忽视了的重要经验:传道比授技更为重要。传道是指明奋斗的方向和途径,在这个基础上通过个人的奋斗,掌握必要的技艺方能成功。

确实,这十几年来,高坤水所走的正是不断探索写意和出新的道路。他遵从“外师造化,中得心源”的原则,坚持从客观自然中获取素材,获得创作的灵感,他把在客观自然得到的感受,用笔墨加以抒发。他的花鸟画有生活气息,使我们感受到一种生机。之所以如此,一方面说明他的作品是从客观自然中加以提炼的,不是闭门造车;另一方面还因为他有强烈的表现欲望,他处于一种如饥似渴的创作状态。在艺术语言上,他十分重视传统笔墨的表现方法,在黑白交融、虚实相间和点擦皴染中追求水墨画特有的情趣和格调。

他重视画面的整体布局,关注作品的视觉大效果,同时注意细部描绘,使远观的“势”和近观的“质”有机地统一起来。这些都说明,高坤水是一位有悟性的画家。高坤水在艺术上是多面手,山水、花鸟均能。他一些写意的花鸟画,常用山水作背景来衬托,树丛、山石画得相当到位,与前景的花鸟融为一体,画面层次由此更显丰富。画,要达到一定的艺术品位不太容易,花鸟画更难。因为花鸟画需要更多鲜丽的色彩,敷色稍不小心,与墨色不相交融,便显得不和谐;色彩过艳、过火,则会使人觉得俗气。

高坤水在处理墨与色的关系上有一套办法,他的作品有时以墨色为主,用其他色彩来加以陪衬;有时则相反,色彩为主,墨色为辅;有时,重墨重色,墨与色相互结合,相得益彰。在笔墨上,他不拘泥于模仿一家一派,而是博取各家之长,他有相当的勾线能力,这可能得益于他的书法修养。他还善于把飘逸、道劲的线与块面造型组合成有韵律感的构图。高坤水的心里装着传统大师的典范作品,装着自然界的花鸟,所以他的写意花鸟画的品位既“雅”又“俗”,在雅俗之间,可以说是雅俗共赏。他正在全面提高自己艺术修养,强化自己的个性风格。我相信,高坤水沿着这条道路继续执着地实践、思考、探索,假以时日,他在花鸟画创作上定会取得更大的成绩。

■牡丹颂

牡丹颂
何牡丹百花之王,雍容华贵,国色天香,富贵吉祥,繁荣昌盛,是中国人喜爱的花卉。高坤水君画牡丹,笔力雄健,墨色淋漓,色彩鲜艳,构图饱满,意境深远,令人赞叹。高坤水君画牡丹,笔力雄健,墨色淋漓,色彩鲜艳,构图饱满,意境深远,令人赞叹。

■宿有乔林饮有溪,生来踪迹远尘泥

■寿雨康

■惠风和畅

人物介绍

高坤水

男,号祖乾,1960年生,广东惠来人。

师从著名书画家鲁慕迅、祝焘

先生。作品多次参加国内外大型专题画展并多次举办个人画展和出版画集。现为深圳市谷风画院院长、中国人民大学艺术学院中国画研修班导师、中国美术家协会会员、罗湖区美术家协会副主席、深圳市花鸟画会常务副会长、深圳大学艺术研究会副会长。

艺术成就

- 1999年中国美协“全国书画家诗人作品大奖赛”优秀奖
- 1999年中国美协“纪念孔子诞辰2500周年书画大展”优秀奖
- 1999年中国艺术研究院“文心奖”二等奖
- 2004年获中国美协“第11届中国艺术博览会”金奖
- 2006年6月获中国美协“黄河壶口赞”提名展优秀奖
- 2006年10月入选中国美术家协会第十九届“新人新作展”
- 2006年12月获“第十三届当代中国画花鸟画邀请展”铜奖
- 2007年入选中国美协、国家画院“纪念黄道周提名展”
- 2010年3月在深圳美术馆举办“南国花如海——鲁慕迅、高坤水作品展”
- 2010年7月在上海刘海粟美术馆举行“高坤水中国画展”