

当代中国山水画大家学术论丛

CONTEMPORARY CHINESE LANDSCAPE PAINTING ARTIST ACADEMIC ESSAYS

THE THEORY OF ART TRUTH

谈艺论道

高明远山水画艺术创作杂谈

ART CREATION TITTLE-TATTLE OF
GAO MINGYUAN'S LANDSCAPE PAINTINGS

□ 高明远 著

□ 吴 明 主编

西泠印社 出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

谈艺论道 : 高明远山水画艺术创作杂谈 / 高明远著;
吴明主编. — 杭州 : 西泠印社出版社, 2014.5
(当代中国山水画大家学术论丛)
ISBN 978-7-5508-1160-7

I. ①谈… II. ①高… ②吴… III. ①山水画—
作品集—中国—现代②山水画—绘画评论—中国—现代
IV. ①J222.7②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第092495号

当代中国山水画大家学术论丛

谈艺论道 高明远山水画艺术创作杂谈

高明远 著 吴 明 主编

出品人: 江 吟

责任编辑: 邵旭冈 李 兵

责任出版: 冯斌强

摄影: 任正炜 陈 静

设计制作: 殷金花 屈银菊

统筹策划: 蔡 程

出版发行: 西泠印社出版社

社 址: 杭州市西湖文化广场32号5楼 (邮编: 310014)

电 话: 0571-87241827

制 版: 北京紫航文化艺术有限公司

印 刷: 北京盛天行健印刷技术有限公司

开 本: 230×305毫米

印 张: 25印张

印 数: 0001-1000册

版 次: 2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5508-1160-7

定 价: 298.00元

谨以此书向我的恩师石庆熙、卢石臣、沙孟海、爱新觉罗·溥杰、楚图南、董寿平等诸位前辈和中国快板书艺术创始人李润杰先生，致以崇高的敬意和深切的怀念。

——高明远

当代中国山水画大家学术论丛

CONTEMPORARY CHINESE LANDSCAPE PAINTING ARTIST ACADEMIC ESSAYS

THE THEORY OF ART TRUTH

谈艺论道

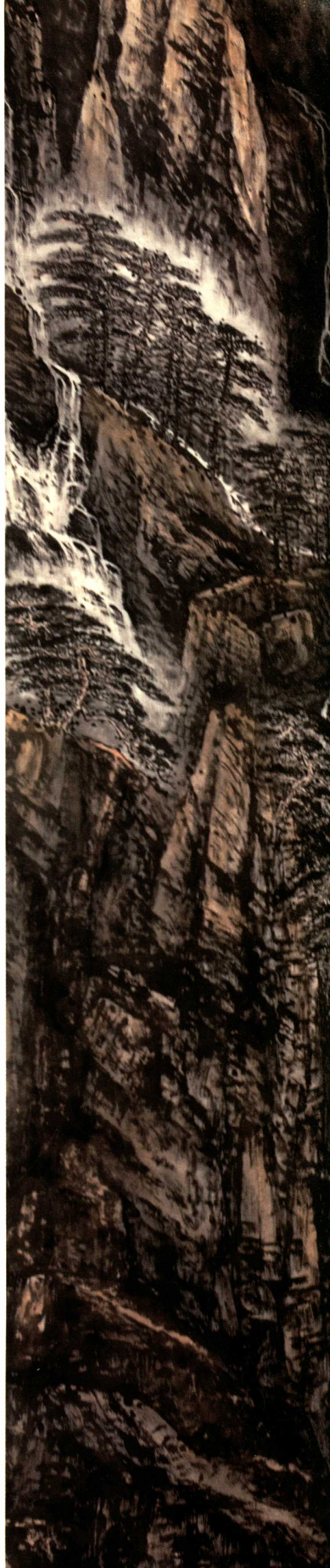
高明远山水画艺术创作杂谈

ART CREATION TITLE-TATTLE OF GAO MINGYUAN'S LANDSCAPE PAINTINGS

高明远 著

吴明 主编

西泠印社出版社

高明远，北京人，满族。一九七〇年入伍，先后在济南军区、军委工程兵政治部，总参文化部从事部队文化艺术和美术工作。一九八二年毕业于解放军艺术学院美术系部队文化干部培训班。一九九〇年转业到中国人民对外友好协会文化交流部。系当代著名山水画家，书法家和金石篆刻家。

作品多次在全国美展中入选、获奖。部分作品载入《中国美术年鉴》《中国当代书画典藏》《中国当代山水画精品集》《中国书画大辞典》等典籍。出版有《高明远山水画集》《高明远书画篆刻作品文论集》《高明远山水画作品精选》《叙叙书法》《神州名泉印谱》等。

文化部中国山水画创作院画家

中国对外友协艺术交流院画家

中国美术家协会会员

中国书画家协会理事

中国书画研究院理事

北京书法家协会会员

齐白石艺术研究会理事

北京印社会员

美国纽约大学、哈维克大学客座教授、访问学者

美国亚洲美术家协会荣誉理事

中国法律援助基金会艺委会理事；中国关心下一代工作委员会艺委会理事；中国红十字总会授予“中国慈善画家”称号；中国慈善总会授予“中国慈善书画家”称号；中国甘泉工程公益基金形象大使

成功的艺术家，首先应该是一位学问家，读书、行路、见多、识广，是一个艺术家必修之课。丰富阅历的积累是艺术家取之不尽、用之不竭的宝库。

要成为真正的书画家实非易事，除了与生俱来的天赋和痴迷不辍外还要有超常的毅力和艰苦的磨炼，而这往往是一生的付出。

——高明远

雨後楓山圖

但聽千岩驚瀑雨
且看萬壑洗清秋
道是丹青未足貴
天游去山影如懸
歲在甲午正月吉日
於京華
晴窗以記

CONTENTS

目 录

序	心游万仞 以意抒情	010
1	认识中国山水画	016
2	中国山水画与西方风景画的差异	024
3	关于中国山水画的品评	028
4	论中国山水画的笔墨	036
5	对吴冠中先生谈“笔墨等于零”的见解	040
6	中国山水画的虚实与章法	044
7	谈中国山水画的构图	049
8	中国山水画的韵味及韵味的形成	055
9	如何正确地学习中国山水画	061
10	中国山水画的临摹写生与创作的关系	068
11	山水画的色彩及形式种类	072
12	中国画与西方画的色彩表象	084
13	关于中国山水画的宗派	092
14	中国画派的形成和现状	097
15	对中国画创作尺幅大小的见解	102
16	画家“重复作品”及“流水作业”之我见	114
17	画家是否也应该是书法家	120
18	论画如其人	126
19	论艺术的共性	130
20	对当前书画市场的浅析	136
21	谈中国画的题款 ——摘自《高明远书画篆刻作品文论集》	140
22	中国玺印文化及书画用印 ——摘自高明远著《论中国玺印文化》	148

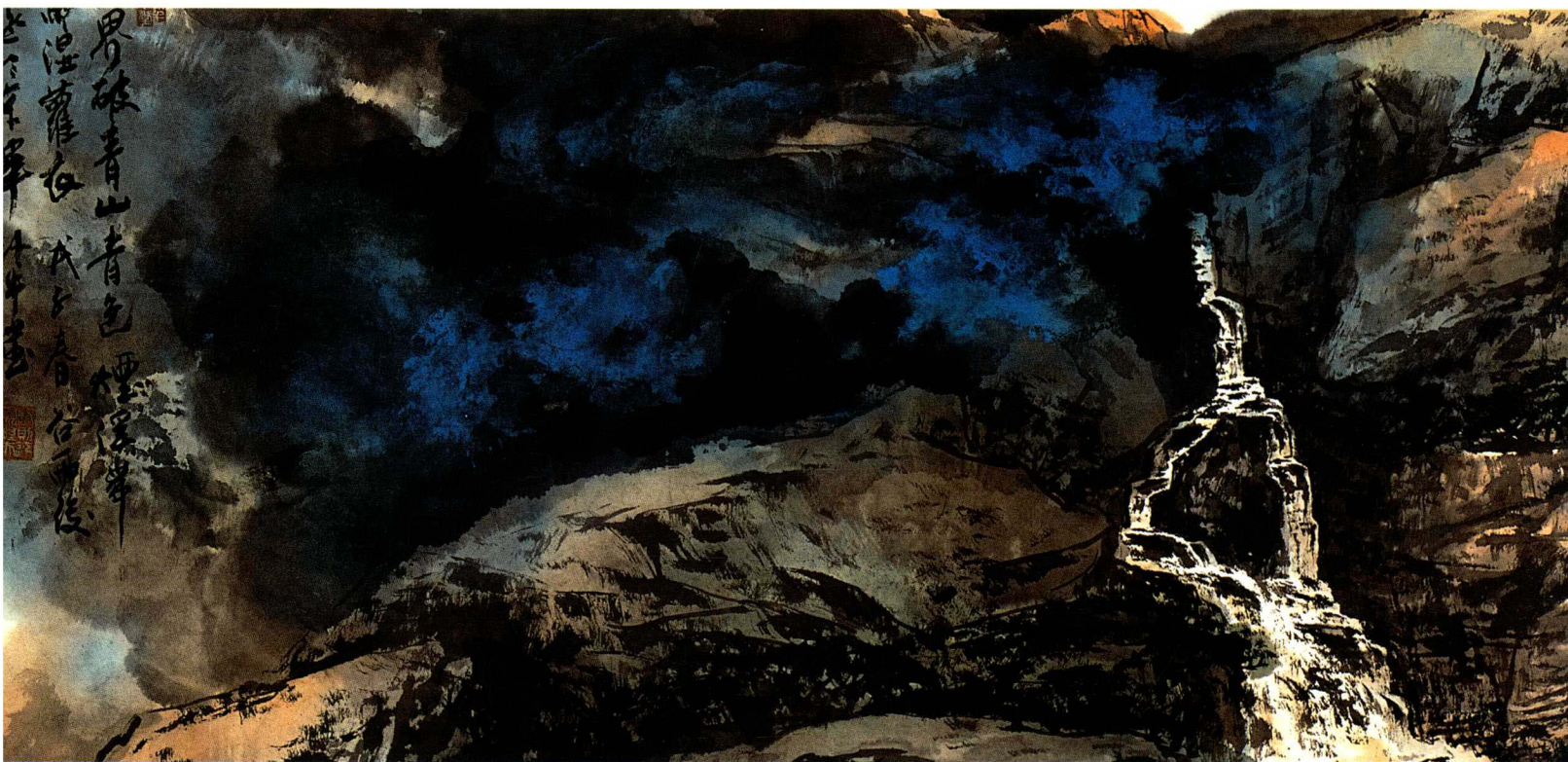
— 序 —

心游万仞 以意抒情

——读高明远的山水画 徐恩存

PREFACE

HEART TOUR WAN REN TO LYRIC

高明远作品《烟岚清流图》局部 190×160cm 2008 年

山水画，对于中国文化是一种精神表达，一切在于它的象征性和心灵自由的表达。因此，咫尺画幅却有山高水远的阔大境界。更何况，在画家的绘制过程中，极其自然地产生“物我两忘”的情境，进而把创作视为心游万仞的精神远游。这是山水画的独特之处，也是以意抒情的必然表现方式。

古人云：“写我胸中丘壑。”即是指此而言。画家高明远的山水画作品，以山高水远，直抒胸臆见长，他以自己的笔墨语言营造了恢宏磅礴、景象森然的山水作品。这些作品气息清新、幽深雄浑，以意抒情，它们是心灵必然的折射。尤其是表现现代人对自然的认知与理解，显示了完全不同于古典艺术的鲜活之气，洋溢着笔墨当随时代走的创造精神。

当然，高明远并非断然否认传统，他在传统的丰厚资源中，吮吸着共享性的底蕴，并使之入画，与现代人的审美理想结合，创作出令人赏心悦目的作品。我们看到，在依然遵循“三远法”的原则下，高明远更加强调个人心灵的感受。他在“外师造化、中得心源”中捕捉个性生命对自然的感受和体验。在面对自然中捕捉有血有肉的感性生命形式。应该说，这是高明远山水画的突出特点。

出于自我感性生动的形式与对大自然的直觉感受，高明远的山水画真正做到了表情、达意、言志的理想追求。

以写意为主要手法的高明远山水画，并不是对自然进行现实的还原和写实的模仿，而是在“不似之似”的理念下，把眼中的山水物象转换为心中的山水意象。在删繁就简与诗化的过程中，意象脱去了三维空间的羁绊，甚至脱离了形而下的逻辑规律。山与水之符号则按画家的主观理想展示为一种“山形步步移”的自由性，更加体现出写心与写意的特点，使作品更符合笔随心运，意在笔先的原则和理念。这样的作品因而更富有形式意味和形神兼备的特点。

高明远偏爱气象恢宏和气势壮阔的作品，这当然缘于他个人的气质、修养与审美理想的追求。可以看出，高明远不喜欢小情调和小趣味的狭小格局，无论画面的尺寸大小，他一律按自己的精神追求，去营构高山长河、风起云涌的气韵生动景象。

在他笔下，山水意象就是内心世界的外化，山势的起伏跌宕，与由此构成的浑然美感都是他力求展现精神世界的一部分。

细读高明远的作品，可以看到，以意象写意为特点的山水画，在不确定中进行点、线、墨、色的组合，在由斜线、横线、竖线、折线与曲线组织的山形中，依墨色浓淡的变化而形成深幽、遥远与雄浑的态势和气韵。画面尤重近景、中景和远景之间的对比与互补，而且，在虚实之中表现一种近于神秘莫测的视觉效果和神秘关系，空间因而在逻辑之内与逻辑之外获得无限延伸，作品因

而在云烟悠游中见出气势和韵致，在整体上显示出厚重、雄伟与峻峭的美感。

不难看出，在小写意的表现中，画家结合小青绿的手法，使作品更鲜活、更生动与更富有韵致。在一种稳定的结构中，营造苍茫与浑然，必然要求表现手法的精到与娴熟，因此，在小写意与小青绿的互渗、互补中，高明远的山水画获得了丰富的表现力。尤其是在多遍钩、点、皴、擦与多遍渲染的过程中，意象不但在不确定的空漾中保持着写意的艺术特点，还在一种鲜明感中获得了厚重的品格，这样，高明远的山水画便在青山绿水、山高水远与云雾缭绕中表现为一种对大自然的归纳、提炼与概括。在一个高度上，画家恰切地把外在自然界与内心世界进行了结合，使作品平添了文化内涵，形式选择也因而更具精神性，作品在整体上则更充实和饱满。

因此，高明远的山水作品的整体风格及其气势是感人的，他以现代人的情怀把传统带入到自己的作品之中，汲取其中积极因素，补充其现代山水结构的某些不足，使作品在传统与现代之间建立一种超越性，使之经得起时间的考验。

总的看来，高明远的山水画，在关注自然生命的律动中，寻求着关于自然的生命表现形式。所以，他的作品在一种动感中体现出一种现代气息，在绿水青山的清新之中焕发出郁勃的生机。

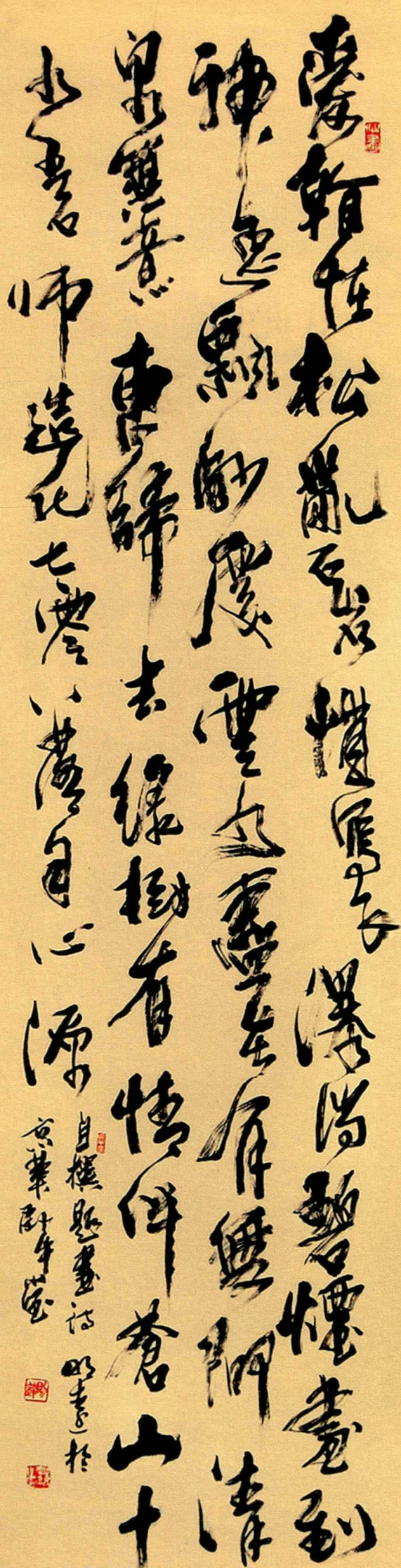
这样的作品，笔墨内在于形式结构之内，情怀流露在山水意象符号之中，画面永远漾溢着一种令人心旷神怡的诗情。

在这种诗情的培育与表现中，高明远的山水艺术不断攀上新高度。艺无止境，高明远在不断挑战自己中，深化着自己的艺术，作品中逐渐脱去了形而下气息；语言的纯粹性，言说着心灵对自然的由衷感受和体验。

山水画，在某种意义上说，表现的是无限大的内心世界，传达的是精神家园迷人的美感和魅力。其中，最重要的是作品的境界由画家的胸襟决定，即心有多大，作品境界就有多大。我读高明远的山水艺术，顿生此感。他以山水写胸襟，因此，他的作品一笔一墨都充满情感的真挚，一切都源于画家的生命体验，以至于在不知不觉中抵达了“物我两忘”的精神彼岸，使作品落尽豪华而归于真挚和厚重，作品则气势感人，引人入胜。

在步履匆匆中，高明远的艺术厚重了起来，使之形成了鲜明的艺术风格和面貌，这是因为他收获了心灵的充实，也收获了艺术的硕果。

本文作者为中国艺术研究院美术理论家《中国美术》杂志主编

高明远自撰题画诗
220 × 55cm
2006 年

诗文：
爱看怪松乱石岩，
惯写飞瀑淌碧烟。
画到神逸飘渺处，
云水尽在有无间。
清泉无意东归去，
绿树有情伴苍山。
十水五石师造化，
七零八落自心源。