

高日星

写意花鸟

GAO DEXING XIEYI HUANIAO

主编 贾德江 段传峰

中国当代著名画家个案研究

北京工艺美术出版社

从严格意义上讲，当代中国的花鸟画自二十世纪九十年代以后，才有了充分的个性化发展的新空间，其艺术风格才呈现出多样化和一派繁荣的景象。当代的花鸟画家们特别是中青年画家结合新时代审美意识的变化，创造出许多兼具传统国画精神又有时代气息的花鸟画作品。随着全世界对环境保护和回归大自然的强烈愿望，人类对花鸟草木所寄予的情思和爱恋从画家们所创作的花鸟画中有了更深层次的理解和含义。高德星就是在这个时期辛勤耕耘的一位花鸟画家，其成就卓著，有目共睹。

高德星的画有两种特质引起了人们的关注：一是其艺术语言的奇崛，极具张力。画中荷草树花、鱼鹰雁鹤，造型怪异，生意灵动，神韵气足，点和线的虚实节奏在笔墨的恣肆挥洒之中流露出来，骨力峻拔，意气所到，酣畅淋漓，透出的是画家的笔墨功底；二是画面散发出的气息和品格，萧散清逸，物我交融，其间蕴含着昂扬的精神。这两种特质汇聚于作品中，承载着中国文人精英一脉相承的古典情怀。在高德星的画中或可以说是元明以来的文人画审美品格的现代表述，继承和发扬的是平淡萧散的韵致，摒弃了孤傲和冷峻，由率意简淡的笔墨营造出自然天真、略带野趣的审美观照方式。

文人画传统或古典法则的追寻，构成了高德星花鸟画的基调。画家是在由经典样式入手而创立新的经典，传统神韵与现代构成

编辑人语

图书在版编目 (CIP)数据

高德星写意花鸟 / 贾德江 段传峰主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2004.5

(当代著名画家个案研究)

ISBN 7-80526-505-4

I. 高… II. ①贾… ②段… III. 写意画: 花鸟画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004) 第 037455 号

■ 高德星

■ 字恒庐，祖籍辽宁，1958 年生于南京。

■ 现为南京书画院高级美术师，中国美术家协会会员，中国美术家协会旅游联谊中心理事，江苏省国画院特聘画家。

■ 作品《云悠》1992 年入选国际水墨画大展。

■ 作品《归雁》1994 年入选第八届全国美展。

■ 2000 年作品《阳春》获“民族魂·国土情”全国中国画大奖赛二等奖，《冷艳》入选第六届艺术节国际水墨画大展，《无声无色》入选中国当代绘画作品展。

■ 作品《祥云》2002 年获“纪念毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话发表 60 周年”全国美术作品展优秀作品奖。

■ 2003 年四幅作品应邀参加“东方之韵”全国中国画大展。

■ 曾在江苏、苏州、无锡、常州、山东、香港、旧金山、新加坡等地举办个人艺术展及各类大展、联展，多次获奖。

■ 多幅作品被国内外美术馆、博物馆及收藏家收藏。作品及传略辑入《中国当代美术家画库》、《现代花鸟画库》、《中国当代花鸟画》、《江苏画刊》、《画家》、《美术界》、《中国画家》、《世界华人美术名家年鉴》等数十种大型画集、辞书和杂志，并发表专论刊登于国内外主要艺术类报刊。出版有个人画集、专集六种。

当代花鸟画家 高德星 艺术档案

清逸 超荡 寞廓心

——高德星花鸟画的审美个性

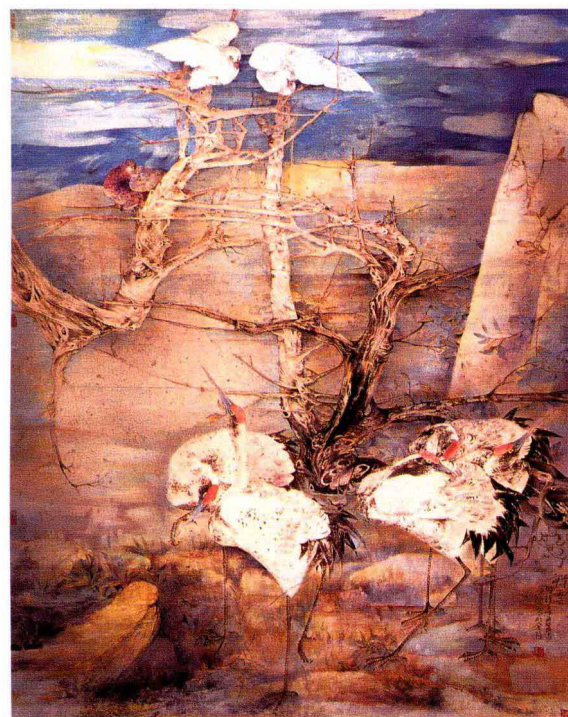
马鸿增

赏心只有两三枝 2004 68cm × 68cm

清夜 2003 68cm × 68cm

祥 2002 180cm × 145cm

第一次看到高德星的花鸟画是在1989年9月，那时他在南京江苏省美术馆举办个人画展，堪称“一鸣惊人”，传统神韵与现代构成共建出清冷静谧的灵境，使画坛为之瞩目。今天，我又饱览他这些年来的一批新作，包括写意和工笔两种风格类型，而内在精神气质无不显示出更为成熟的个性，奇崛的艺术语言，充分展现出物我交融的人格魅力。

毫无疑问，高德星已步入当代花鸟画名家之列，是一颗耀眼的花鸟画明星。

然而明星的升腾却经历了一番曲折乃至痛苦的旅程。

德星是满族人，祖籍辽宁，1958年生于南京。由于父亲青年时代投身东北军，为爱国将领张学良的部属军官，这一“历史问题”使德星的童年蒙上一层阴影。也许正是苦涩的岁月，养成了他孤僻独处、少言寡语的性格。但内心的聪慧促使他早早地爱上字画，并从中得到无穷的乐趣。投师无门，干脆以先贤为师，他成了裱画店、美术馆、博物馆的常客。于是，宋人工笔花鸟，八大山人、虚谷、任伯年、吴昌硕的写意花鸟，李斯、张迁、石门、兰亭、颜柳诸碑帖，都被他反复临摹，反复琢磨，深深悟出传统艺术的魅力。

进入20世纪80年代，德星更站在时代的高度去认识、领悟传统的精髓。在探讨艺术个性形成的源流时，他发现，历代大师作品无不体现对传统、社会、人生、自然的深刻体悟，并以主体生命、灵魂在与时代生活的交感、通达中，将传统精髓与时代相合，发扬光大，从而创出鲜明的艺术个性。正是在这种认识的基础上，80年代中期面对西方现代艺术的冲击，部分画家迷失理性之时，他却冷静地研读了大量古今中外的艺术理论和画册，进行分析、综合与鉴赏。他意识到必须坚定地立足于民族艺术，同时必须吸收新鲜空气，方能继往开来。这期间，他广为游历名山大川、古墟遗址，大自然的草木禽鸟，深深激发着他的创作热情和创作灵感。他善画花鸟，也画山水。那些夸张变形的灵性飞禽，或清影孤傲，或悲泣哀鸣，或振翅昂扬……放射出奇突的审美之光；背景简洁而不落俗套，或池塘芦苇，或竹枝疏影，或枯枝衰叶，或晓风残月，一块石，一片云……烘托着各种小生命在不同环境中的情态，都具有动静相成的禅意，体现出生命的力量，而且成为画家自我心象的表白，人格的写照。

20世纪90年代，德星的创作进入第三阶段，个性风格更为成熟，更重内美，艺术观进一步深化。艺术创作应是以心交天地，以情动造化，万物与心接，使其达到天人合一的境界。在这里人是主体，物是客体，情是沟通二者的纽带，主体精神附注于客体之中得以展现，客体渗合主体的情感得以升华。在自然面前，人总是处于主动的、支配的地位。对于这个问题的深悟，是决定花鸟画从表象走向精神的关键。应当说，这种见解是切中中华民族审美观的核心的。近些年他创作甚丰，《归雁》入选第八届全国美展，《云悠》入选1992年国际水墨画大展，《晚晴》入选1996年全国著名花鸟画家作品展并获优秀奖，1998年《一日秋风》在“江苏艺术节”上获银奖，2000年获“民族魂、国土情”全国中国画大赛获三等奖。2002年《祥》获“纪念毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话发表60周年”全国美术作品展并获优秀奖。2000年《阳春》获“国土情、民族魂”中国画大赛三等奖。应邀参加“东方之韵——2003中国水墨”（当代水墨画探索展）。又先后在香港、台湾、美国、新加坡等地举办个人画展，声名远播海内外。

作为一位审美个性鲜明的花鸟画家，高德星的艺术语言特性主要表现在三方面：

其一，意象造型与心象内涵相契合，而成为一种造型的艺术语言。这不仅反映在水墨写意画中，即似又不似的夸张，形成具有灵性的形体、情态，以表达不同的心象；而且，即使在工笔重彩画中，也同样以主观理性很强的色与形的交织，构筑出独特的造型、寂寥的意境。清冷中透出生机，整幅中绽露激动，这是他画中常见的心象。《雁落荷塘藕风凉》是在生纸上绘就的工笔

《花间芳气随风远》作画步骤

>
步骤一： 主要把画面构图，即经营位置，用焦墨画出大体的结构、枝干的造型及鸟的形态。注意用笔的转折、力度变化和笔与笔之间的连贯节奏。

步骤一

>>
步骤二： 用淡藤黄按照画面整体的构图走势，横涂数笔，呈对角互映状。乘湿再用石青调墨加少许白色，调和，衬托背景，留出黄色块及花朵，使花呈白色。要注意虚实，笔触留白，这样画面显得既活又生动，推出空间，画面大的感觉就基本形成了。

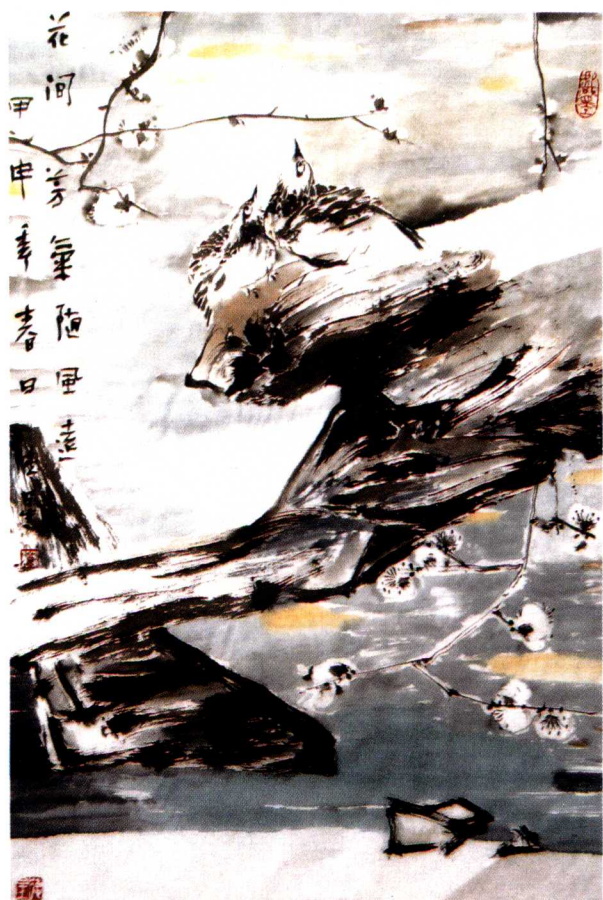
步骤三

>>>
步骤三： 开始对山石及鸟周围景物加以修饰，突出画眼，这就是画面最出彩的部位。岩石上略加淡赭和淡青色与背景色产生互映。这个阶段主要为协调整体加工局部，当虚则虚，当添则添，但不宜画过。要使画面疏密得当，自然有序，调整到最佳状况。

步骤二

>>>>
步骤四： 落款、钤章，要看好提款的位置。提的地方是否最佳，最能反映作者在绘画上的综合修养，所以此问题不可小视。

步骤四

德星清山幽未發 聽濤

拥抱，一切朦胧淡化，清冽宁馨。但见河滩上一动一静两只鸿雁，栖息于绿丛中，微风拂叶，轻轻摆动，和着生命的节律。感性与理性的契合，意象与心象的契合，使他的画超越了形神兼备的格局，一跃而入逸品之境。

其二，构图奇特，以险求稳。将传统章法内结构加以强化，或是化解、渗合自己对结构及整体外形的新的理解，采用现代的线面分割组合画面，使传统的审美结构向新审美结构转化，使内结构和外形势在变化、相互作用中，形与形之间产生互映，达到和谐统一。他的画大开大合，恣肆奇崛，大处有气势，小处备法度。《月色无声》画面上方一块半岩石上站着两只意象的猫头鹰，老树干从左方由下而上，穿过石岩，三两根细枝著叶纵横交错，月光用有节奏的墨块铺陈托出，一片朦胧、虚幻之美，猫头鹰犹如卫士般警惕地注视着神秘的夜幕。德星的许多作品都把画面所有的形象、色彩、笔墨乃至题字、印章都作为构图的有机构成加以推敲，达到虚实相生，相破相成，险稳结合，洋溢着现代气息。

其三，灵动的水墨技巧和山水画的空間意识。不少前辈名家对此发表评价。亚明赞扬他的画神韵气足，花鸟画中有山水画的空間意识，很难得。宋文治认为他用水很独到。的确，德星的画在笔墨、水分、空間的处理上颇有张力，这和他兼精山水画是分不开的。记得钱松喈说过，山水画用笔内敛，意多在收；花鸟画用笔恣肆，意多在放。放而必须凝炼，就要收。专画花卉者，偶尔画山水未必佳；专画山水者，画花卉未有不佳。因为德星在用笔上相互借鉴，而且将山水的空間意识也自然运用到花鸟画创作中来，这就使画境更为幽邃旷速，更加耐人寻味。他突破一般折枝画法模式，而获得近于潘天寿花鸟画的容量。看大写意的《泉风》，以粗犷豪放的笔墨，写寒风中兀立于山巅的群鹰，背负青天，俯瞰大地，高低错落，神态各异，宏大的气势中蕴藏着强悍的生命力，使人精神为之一振。

德星画品清逸，人品超脱，以艺事为生命，终于创出极为个性化的视觉图式，实现了他执著追求的“真诚地画出自我”。他毫不满足，仍在不懈地探索登攀。期以数年，又将展示怎样的审美风采呢？我拭目以待。

2003 纸本
68cm × 46cm

听涛

03

高德星写意花鸟

谈花鸟画的发展

花无丑枝 2003 纸本
34cm × 46cm

高德星

花鸟画是中国绘画大框架中最具风姿的支柱之一，具有独特的不可替代的审美形态。明清时期为我国大写意花鸟画的鼎盛期。尤其在清代，出现了一大批优秀的代表性画家：八大山人以超凡、高古、清旷的冷寂禅意境界而独树一帜于清初画坛；“扬州八怪”则以开拓创新不拘泥于古法而特立独行；华新罗、虚谷以画格高雅、气息清新被画人所推崇；任伯年兼取中西画坛之长，以墨为骨、五彩为韵具有很强的结构美，给后来者以无穷的启迪；赵之谦、吴昌硕有意识地强调绘画中的书写性，将骨法用笔

发挥到极致，纵横挥洒、老辣超迈的笔情墨趣对后世画风的影响深远。

近代花鸟画代表性人物可推至齐白石、林风眠、潘天寿。齐与潘为泼墨写意花鸟画派古典形态的最后代表，有着承前启后的重要地位和作用。他们一方面创造性地继承了明清以至五代宋元中国花鸟画的优秀传统，一方面又是近四五十年来大写意花鸟画的开派者、拓新者，其影响及于当代而不衰。林风眠则是现代形态的中国花鸟画的启蒙者，他的绘画观念、审美旨趣和美学风貌都迥然有别于齐、潘，而为当今中国花鸟画走向现代提供了最早的范例和思想的启迪。此外还有陈之佛、于非闇，继承宋元而开今日之工笔花鸟画派。

齐白石、林风眠、潘天寿等大师对当代中国花鸟画的影响，首先是他们的主体意识和创造精神，在广泛吸取、借鉴的基础上自辟蹊径，开一代新风。同时打通了当代中国花鸟画与传统绘画、民间绘画和西方美术的通道，使其得以直接从更多的方面吸取营养，获得旺盛的生命力，从而使当代中国花鸟画家清楚地认识到主体意识在艺术创作上的重要性，并摒弃那种因袭传统技法、谨毛失貌、陈陈相因的模式，从而突出主体创造意识，强调个性，强调感性，弱化共性，开拓艺术创造的新空间。

时至当代，继齐白石、林风眠、潘天寿之后五六十年代相继涌现于画坛的著名花鸟画家，是活跃于花鸟画坛的中坚力量，对推动和发展当今的花鸟画起到了积极的作用，他们无疑是当今中国花鸟画的铺路者。

从严格意义上讲，当代中国花鸟画，也只有结束了“文革”以后才有了充分的个性化发展的新空间。改革开放打破了多年的思想禁锢，随着科技的发展，社会进入了史无前例的高速发展期。精神文明带动了物质文明，物质文明又推动了精神文明的发展，人们的思想观念也随着社会的趋动进入了更新的思变之中。新的审美，新的文化运动，使人们对当今绘画的认知进入了较高的层面，花鸟画在新的形势下如何“笔墨当随时代”又成新的课题。

在众多的花鸟画大展中，让我们惊喜地看到了与以前有所不同的绘画格局，单一传统型的绘画在减少，观念在更新，多元格局在形成。新的绘画技法在运用中产

生。画家已不满足过去，在不断地挖掘自我，展现新貌。这其中出现了一些较好的范例，但更多的还是“老调重弹”，旧瓶装新酒，新瓶装旧酒的现象屡见不鲜。为新而新，为变而变，缺乏内涵，徒具表面形态的浅薄画风仍然充斥画坛。时代真正需要的是具有崭新的审美品味，独特的绘画风格的新花鸟画。

花鸟画的发展和创新，说到底是个性语言在更深层次上的拓展，必须在艺术各个领域的横向与纵向寻求契合点。要不断总结历代大师们的成功经验，深入研究传统和其深刻的文化内涵，综合吸收其他艺术门类，形成合力，研讨艺术个性形成的源流，以主体生命、灵魂在与时人生活的交感和通达中，将传统精髓与时代相合，发扬光大。

齐白石、潘天寿创造性的花鸟语言，仍是我们今天的楷模。齐白石在评价秦汉印章时说过一段话：“秦汉人有过人处，全在不蠢，胆敢独造，故能超出千古。”齐白石对石涛非常崇拜，赞扬石涛的“胸中山水奇天下，删去临摹手一双”，从而坚信自己的艺术道路。

潘天寿更是具有很强烈的主观意造。他不拘陈法，脱尽窠臼，创造出沉雄奇崛、苍古高华的自家面目。他不以自然色相为囿，深入研究和发展的中国传统绘画的构图规律，打破了传统构图的定式。他的画结构严谨，沉静周密，惨淡经营，出奇制胜，险中见稳，造成了巨大的力量感和特有的结构美，形成完美的自我艺术体系。这种“大胆变革”、前无古人的创造使中国大写意花鸟画又达到了一个新的高峰。

石涛说：“古之须眉不能生在我之面目，古之肺腑不能安入我之腹肺。”惟有大胆独造，才能形成齐白石、潘天寿这样独具特色的

玉沙千处共昔痕

2003 纸本

68cm × 46cm

艺术面貌。艺术史表明，一切有才能、有杰出成就的艺术家，总是善于有分析有批判地对待前人的艺术创造，根据需要，汲取有益的养分，用之于反映时代生活，表达自己的人生观和艺术理念，“借古开今”，融东西方绘画之所长，综合其他艺术门类，博采众长形成自己的艺术特色。

近十几年来当代中国花鸟画的发展轨迹，始终围绕着一主线，这就是中国花鸟画的写意传统。花鸟画虽然以自然的花鸟为题材，表现的却是主体的感情意趣、审美体验，是作者的全部人格和精神世界。至于传统中的笔墨、程式、格法套路，虽然也有可资借鉴之处，却是放在比较次要的部分。和写意花鸟画紧密相联的是主体的创造意识和与之相应的绘画语言、艺术手法的探索。若囿于传统的笔墨程式或客体的自然形态，主观胸臆便也得不到自由的抒写和充分的表现。所以不论古代和当代，凡是成熟的大家，都有自己独创的形式语言、表现手法和技法。也可以说，他们的一切表现手段都是为写意的需要而创造的。只有这样才能法意相生，达到艺术形式和内容的高度统一与完美。

随着绘画观念的发展，对于传统的认识也在发生变化。人们已经树立起一个大传统观念，除了研究中国花鸟画的自身传统之外，对于古今中外的各类美术乃至姊妹艺术，无不广泛地借鉴、吸取、融合，对于古代和当代的哲学、美学，无不研究和探讨。这已然成为当代中国花鸟画的新传统。而这种更为广泛的借鉴和吸取，乃是为了写新意，为了探求现代画风和创造新花鸟画的新形态。

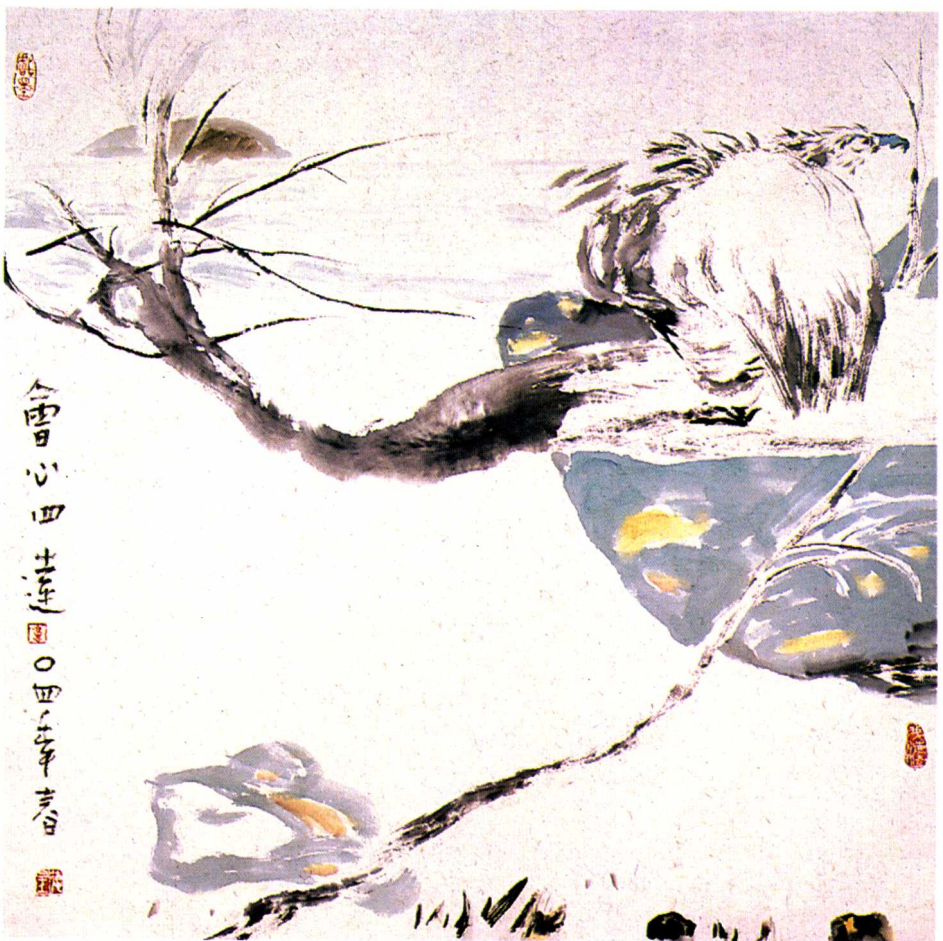
2004 纸本
68cm × 68cm

秋声

2003 纸本
68cm × 68cm

会心四远

07

高德星写意花鸟

2003 纸本
68cm × 68cm

会心四远

在高德星的作品里，十分重视对绘画形式美的探讨，将中国画的点、线、色彩不仅看成是造型要素，而且还看成是重要的审美因素。他常以大节奏的构图，恣肆奇崛，大开大合，以抽象的形式和意象的造型直抒胸臆，以简练含蓄的风采，充满感情地表达了自然生命在广大境界之中的呼吸潜动与追光蹈影之美。

风高秋月

2003 纸本
136cm × 68cm

會心四遠
秋未
高
法
生
筆

09

高德星
写意花鸟

八大山人素以简练意饶而著称。高德星曾长时间地沉浸在八大作品的意境笔墨之中，深得八大的笔墨之精髓和情趣。同时，他在参悟自然与品味人生中，对描绘对象充满了真挚而强烈的感情，又使他对西安画派的领军人物石鲁所提倡的“一手伸向传统，一手伸向生活”有更深入感悟。也许需要补充的是，对生活必须怀着淡泊名利的真正热爱，使自己与所描绘的生活自然融为一体。惟有如此，才有可能创造出生面别开的作品。这不正是像文与可所谈的“其身与竹化，无旁出清新”同出一理吗。

把简练含蓄的笔墨与高妙动人的意境联系起来的重要环节，则是别出心裁的夸张变形的形象。高德星画的树横空出枝，有着奇异张力；他画的石头上大下小，仿佛蘑菇云的升腾；他画的鸟缩颈弓背鼓腹伸足，似乎即将展翅翱翔。他还把富于表情的人眼移植于鹰鸟之中，使之或惊悸，或孤傲，或稚气，或沉思——神态如生，情趣动人，充满了热爱生活又善于从中撷取智慧的幽默感。

观涛

2003 纸本
68cm × 46cm

花鸟画中的幽默感的运用应该是高德星写意花鸟画的特点之一，也是他在现代中国花鸟画的探索中找到了与众不同的着力点。他的不拘小节的豪放有力的笔墨，充满清逸、萧散与情趣的意境，也正是靠流露着幽默感和稚趣童心的夸张变形有机地结合为一个整体的。

天涯共此时

2003 纸本
68cm × 46cm

013

高德星写意花鸟

Red seal impression in the upper right corner.

Red seal impression on the right side of the painting.

Red seal impression at the bottom left corner.

头顶朱丹迎日彩 1998 纸本 (左图)

68cm × 68cm

看高德星的画，使人感奋。这首先是因为他对形式的深悟及强烈的个人面貌。在画面上通常用大节奏的构图，姿肆奇崛，虎气腾上，以抽象的形式和意象造型的构合阐发出在移情的作用下，灵性生物所具有的人格特征。他从不做小家碧玉、八面玲珑状，他爱无声之声、无色之色，故他的画以风骨胜。

高德星的智慧就在于能够大处有气势，小处备法度，追求画面的朦胧、混沌意境。在《冷艳》这幅作品中，除了构思精巧之外，他的这些特点，从他那笔端流出的根根充满激情、张扬奔放的线条，从他那被发挥尽致的、传统写意画特具的水墨韵味以及他作品的书写性和书画相生相发的格局中明显地感觉出来。

2000 纸本

240cm × 120cm

冷艳

015

高德星写意花鸟