

DANGDAI MINGJIA JIFA TULI JINGDIAN·YU JIGAO GONGBI HUANIAO

当代名家技法图例经典·喻继高工笔花鸟

◇ 琼花交凤 1996年 纸本 56cm × 56cm

◇ 封面：岭南早春

2004年 纸本

80cm × 43cm

ISBN 7-5008-3409-8

9 787500 834090 >

图书在版编目 (CIP)数据

当代名家技法图例经典/段伟峰主编. —北京: 中国工人出版社,

2005.1

ISBN 7-5008-3409-8

当代名家技法图例经典·喻继高工笔花鸟

出版: 中国工人出版社 (北京阜成门外大街45号 邮编: 100011)

制作: 北京未来开元文化艺术发展有限公司 印刷: 北京画中画印刷有限公司

开本: 889毫米 × 1194毫米 1/8 印张: 3.5

印数: 1-3000 2005年1月第1版 第1次印刷

书号: ISBN 7-5008-3409-8/J · 288

I. 当... II. 段... III. 中国画—技法(美术)

IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第102218号

主 编: 段伟峰 责任编辑: 吕厚燕 特邀编辑: 纪太平 装帧设计: 陈凤娟

发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销

开本: 889毫米 × 1194毫米 1/8 印张: 3.5

印数: 1-3000 2005年1月第1版 第1次印刷

全套10册定价: 300.00元 本册定价: 30.00元

当代名家技法图例经典

主编 段传峰

喻继高工笔花鸟

中国工人出版社

- 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。
- 系国家一级美术师，是国务院和江苏省政府表彰的对我国文化艺术事业的发展有突出贡献的专家。
- 曾任江苏省国画院副院长。
- 现任中国美术家协会理事，中国画研究院院务委员，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。
- 作品曾参加全国第三、六、七、八、十届美展，并被国家入选参加众多的国际性展览。
- 1986 年、1988 年、1997 年分别在北京、广州、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绘画上的卓越成就和对世界文化交流作出的巨大贡献。此外他还为中南海、国务院、天安门楼厅、钓鱼台国宾馆、国家主席办公室、全国政协等绘制了多幅巨制。
- 著有《喻继高画集》、《喻继高工笔花鸟画集》、《名家名画喻继高》等十余部。

我所知道的喻继高先生

· 纪大年 ·

去年岁尾，我从有关媒体上得知一件振奋人心的消息：江泽民主席在中南海亲切接见了十位美术界知名人士，著名工笔花鸟画家喻继高先生即为其中一位。我与喻先生相识相知数年，虽然年龄上我们相差悬殊，但并不妨碍艺术上的交往，到其府上拜访，总有一些意想不到的收获，常常会有几条令我异常振奋的消息传来。这些年，喻先生走在艺坛上的步履清晰响亮，作品传播广泛，社会影响日隆。每每与艺术界朋友相聚、聊天，我总是在思考这样一个问题：喻继高先生引起海内外广泛关注的原因是什么呢？

首先，从时间上我想到了他所处的时代。少年时代对艺术的痴迷是他成功的第一步。喻继高先生自小就喜欢艺术，其实这并不奇怪，许多人都钟情过艺术，主要与少年时代好奇、求美、浪漫的心情相符合，关键是有些人的艺术之火燃烧过一段时间就自行熄灭了，而在剩下为数不多而又百折不同的艺术痴迷者中间，却蕴藏着一些极具实力的真正艺术家，只要稍有机遇，就会脱颖而出，大放光彩，喻继高先生就是其中具有代表性的一个。他从小就在周围寻找着与艺术有关的点滴信息，年画、烟标、小人书、电影都是他的教材。考入南京大学艺术系之后更加如鱼得水，勤奋刻苦。每年寒暑假他都是在校中度过，这其中除了经济上窘迫之外，更多的是那颗如饥似渴的求学之心。大学四年，从未缺过一堂课，从未迟到过一次，赢得全勤标兵的称号，这确实需要坚强的毅力和强烈的进取心。他曾对我说，那时学生宿舍里有严格的作息时间表，但他在熄灯之后常常跑到教室去画画，第二天清晨，刚到林间背书，周末的舞会上从未出现过他的身影。我完全能够想象当时那种用功劲头。

两位大师的言传身教是喻继高走向成功的第二步。傅抱石与陈之佛是中国现代当代艺术史上的两座高峰，喻继高自入学起便直接授业于两位大师，毕业后又相伴在大师左右，日睹夜思、耳濡目染，对他们的一些重要作品，无论是傅抱石的《潇潇暮雨》、《平沙落雁》、《万竿烟雨》，还是陈之佛的《和平之春》、《青松白鸡》、《牡丹群蝶》，皆能做到烂熟于心，尤其是陈之佛作品，喻继高曾大量借回家临摹过数遍。跟一流的画家学习自己才能成为一流的画家，这是很朴实的道理，许多人一辈子只能跟某一位名家学习过就算是非常幸事了，更不用说大师级人物。机遇就是这么巧合，两位大师同时伸出充满灵性的艺术之手将喻继高牵进充满魅力、让他为之终身奋斗的艺术殿堂。

时代给予喻继高成功的第三步是百花齐放的社会主义文艺政策。新中国成立之后，到处呈现出一派欣欣向荣的动人景象，作为青年艺术家的喻继高立刻投身到火热的生活中，以自己真诚的赤子之心、热情讴歌社会主义。他更加深入理解陈之佛先生的艺术风格，逐渐形成了自己写实、浪漫、典雅、温馨、大方、活泼的艺术追求。新中国成立五十年来，喻继高先生不同时期都留下了载入艺术史册的作品：五十年代末协助陈之佛先生创作《松龄鹤寿》；七十年代有《荷香鸭肥》，八十年代的《梨花春燕》，九十年代为中海西花厅创作《荷塘》，新世纪为江泽民主席接待厅创作《苍松瑞鹤沐朝晖》。我们可以从喻继高的艺术创作实践中，感觉到新中国美术（特别是江苏美术）半个世纪的发展历程。一个站在时代前列、为人民热情讴歌的艺术家，其作品自然会受到广大群众的热烈欢迎，有关报刊作过统计，喻继高先生作品的印刷量近亿幅（册），对于许多艺术家来说，这几乎是一个天文数字。

另外，从空间上我想到了喻继高先生成长的环境。喻继高出生于徐州，成名于南京。徐州人厚道，有股顶天立地的阳刚之美，说话掷地有声。徐州人，能吃苦，做事踏实认真，容易沉下去，这些特性在喻继高身上非常明显。同时，正是由于淮北农村朴实的美术教育，在缺少大艺术熏陶的贫瘠时代，使喻继高打下良好的艺术基础成为可能。鸟语花香的乡村生态秩序与工笔花鸟画有着惊人相似之处，也许喻继高钟情艺术的最初灵感便来源于童年时代乡村生活。南京，这个诞生过无数艺术名家的书画之都，虽然历经沧桑，但六朝风流的余韵犹存，时时刻刻潜移默化着喻继高，使他无论在进行传统的基础训练还是进行现代的理想追求都能达到一个高标准，同时还使喻继高具有一种学院派的端庄气质，又在端庄里兼容着灵敏和鲜活。这大概是一种特殊的感觉，这种感觉除了先天性的与生俱来之外，可能更多是后天环境的影响，因此，不能不说，徐州、南京，过去、现在、将来长期以一种包围态势浸润着喻继高，让他的感觉更敏锐、更强烈、更动人。

喻继高先生是一个有着远大理想的人，儒雅的外表掩盖不了他内心灼热的创作激情，尽管他目前已拥有声誉、影响、物质丰裕，但那不是最终的追求。他说，中国工笔花鸟画被冷落了几百年，自己很希望通过和大家一道努力，让这一门中国传统艺术再度辉煌。为此，他远涉重洋，在联合国总部举办画展、大量出版艺术作品、给国家领导人写信，呼吁重视工笔花鸟画等等……这一切的一切都归结于他对艺术的执著和忠诚。

《岭南早春》作画步骤

步骤一：鸽子是和平象征，红棉为英雄花，画家创作《岭南早春》是寄托自己对和平的渴望和对幸福安康生活的憧憬。墨稿勾好，鸽羽用白粉先染后丝，红棉用朱磬打底，花托用撞粉法，花苞用淡黄（朱磬加藤黄）平染。

步骤二：用积水法画出枝干，注意枝干互相穿插处要留隔水线，不能碰撞，否则会使轮廓模糊不清，用淡赭石、淡石绿染出坡石，用洋红染鸽嘴、眼、腿脚，赭石加淡墨平染鸽颈和翅羽。

步骤三：用殊砂分染红棉，要均匀细致有韵味，显得生动；淡朱砂分染花苞，赭石加淡墨染出鸽颈部的结构，用粉红（洋红掺白粉）点染鸽腿脚，画出小蜜蜂。

步骤四：鸽颈部丝毛，翅羽丝毛，胭脂红加朱砂加墨调匀调厚点花蕊，用白粉画花丝，提染鸽嘴，再染坡石，树枝干、坡石先用枯墨点苔，待干后，再用石绿于墨色苔点上。

◇ 春江水暖
1988年 纸本
120cm × 68cm

◇ 秋荷白鹭
2002年 纸本
179cm × 95cm

◇ 孔雀悦春 1989年 纸本 136cm × 600cm

这是一幅精心构筑的杰作。图中采用了传统的寓意象征手法，歌颂了生活的美好和对幸福安康的憧憬。画家扎实精到的绘画功底，笔笔认真绝不苟且的创作态度在此图中一览无余。

孔雀是主体，它们一问一答，似乎沉醉于眼前美景，太湖石的铺垫，增加了画面的厚重平衡之感。

以纯青绿色渲染绿叶，衬映出牡丹花的明净柔和，悠然意远，白雪无瑕，仿佛美人临风玉立，又如名士高洁。

玉兰，海棠充满勃勃生机，正侧向背，变化自然，结构准确，线条流畅，富于装饰美感。

特别是画家描绘了一群腊嘴鸟，或飞或憩，或歌或吟，或顾盼生姿，或呢喃私语。不仅使画面丰富多彩，做到动与静和谐统一，还让作品充满欢意，显得格外欢快、平和，给读者以乐观的情结和强烈的美感享受。

清晰、高洁、娴雅、脱俗、幽韵冷香，风姿独具。倘若凝视，牡丹则拂面而过，流动的花香满袖盈怀，浸润肌肤。如若倾听，鸟语灌耳，春天的脚步声瞬间响起。

◇ 樱花鸳鸯 1989年 纸本 53cm × 83cm

◇ 红五月 1999年 纸本 55cm × 81cm

◇ 飞雪迎春
1984年 纸本
105cm × 50cm

◇ 玉兰黄鹂 1990年 纸本 33cm × 44cm

◇ 香远溢清 2002年 纸本 24cm × 56cm

◇ 新春
1997年 纸本
85cm × 40cm

◇ 孔雀戏春(右图)
1981年 纸本
170cm × 98cm

◇ 芭蕉丹柿
1978年 纸本
86cm × 40cm

◇ 瑞鹤迎春 2002年 纸本 120cm × 300cm

喻继高作品既吸收了宋院体画的风格，也吸收了民间艺术的特色，有着非常广泛的群众基础，各类出版物过亿，可见他的作品在人民中间深深扎了根，如果每个画家的作品都能受到观众的欢迎，那将会起到非常大的潜移默化作用。

——李 松(著名美术评论家，炎黄艺术馆副馆长)

喻继高作品既着眼于整体的气韵，又用力于细节的刻画，物尽其态，形神兼备，其变化多端、栩栩如生的形象和生生不息、繁荣蓬勃的美感境界，总是同当前时代的脉搏息息相关而洋溢着乐观饱满清新向上的生活气息，使人精神焕发。

——杨建侯(著名画家，南京师范大学教授)

在画面的处理上，喻继高深知“增之一分则太长，减之一分则太短”的道理，更谙熟音乐和声效果的妙谛，十分注意表现的适度，不能强烈刺激冲击读者的视觉，而是气度平和、雍容沉静，颇具匠心地整体布局。画面构成相济互补，情调浓郁但不放浪恣肆，色彩明亮却又含蓄淡雅，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。

——程大利(著名画家，中国美术出版总社社长，总编辑)

◇ 春曲
1985年 纸本
98cm × 45cm