

高冠华文集

邵大箴 主编

高

冠

華

人民美術出版社

高冠华文集

主 编 邵大箴

人民美術出版社

高冠华先生（1915—1999）

高冠华先生生平

高冠华先生，我国当代著名书画艺术家、美术教育家，生前为中央美术学院教授、中国美术家协会会员、中国画研究院导师，并任中华名人协会书画研究院名誉院长、中国书画社社长、中国书画函授大学特约教授、中国手指画研究会常务副会长、世界书画家协会加拿大总会副会长等职。

先生1915年生于人文荟萃的江苏南通市，自幼沉迷书画，虽家境贫寒，却孜孜研习，天赋独出。17岁考入南通中学师范科。1936年以优异成绩被国立杭州艺专破格录取为高三插班生，受到中国画坛一代宗师潘天寿的赏识，成为入室弟子。从此踏进中国书画艺术殿堂，进德修业，精研心法，在诗、书、画、印诸多领域打下了坚实广博的艺术功底。

1940年，先生以脱颖之秀从国立杭州艺专毕业并留校任教，画风初展，才华横溢，为画坛所注目，并深获徐悲鸿、丰子恺等名家的推重奖掖，徐悲鸿称其“画而通于书者”“所谓壮采极高境界也”。潘天寿也有诗赞曰：“赚得空山与水隈，老松疏竹复寒梅。霜余雨后斜阳好，径自青藤雪个来。”

新中国成立后，先生先后执教于天津大学、北京艺术学院、南京艺术学院、中央美术学院等学府，以丰厚之学、出兰之诣、广博之识、精湛之艺无私地奉献给了新中国的美术教育事业达50年之久，教绩显著，桃李遍天下。

十年动乱期间，先生遭受极“左”政治的迫害，被放逐故里，身心遭到严重摧残。先生虽备尝坎坷，但并未消沉颓丧，更未移易爱国之心和报国之志。1979年，年逾花甲的先生获平反昭雪，和全国人民一道，沐浴改革时代的春风丽日，恢复了艺术生命的青春，重返中央美院执教。从此，他更加精神振奋，充满工作热情和创造激情。他身体力行，不但认真系统地总结了自己积累的艺术理论和创作经验，诲人不倦，精心栽培陶冶后学，同时以不懈精神探索艺道，笔耕不辍，艺术精进不已，臻至高峰，成为当代一位卓成建树的中国花鸟画大家。

1989年和1995年，中国美术家协会、中央美术学院和中国画研究院等单位举办了“高冠华先生任教50周年画展”和“高冠华先生80寿辰画展”及学术研讨会，充分反映了美术界对先生艺术成就的推重和尊崇，对先生一生辛勤艺术劳作的肯定。先生的艺术情采在画坛和社会获得了热烈反响和高度评价。

近十年来，高冠华先生老而弥坚，志存高远，在增进对外文化交流的事业中不遗余力。1990年至1992年间他曾三度应邀赴日本讲学传艺，作品深受东瀛各界的热

烈欢迎和广泛欣赏，代表作品在日本举行的国际书画展中荣获唯一的最高荣誉奖。1995年岁末，先生“80寿辰展”赴美国旧金山、纽约等城市巡回展出，历时5个多月，得到美国艺术界和华人社会的重视与赞誉，获得美国政府颁发的“中国美术大师”奖。先生还以高龄踏访宝岛台湾，举办画展及讲学，赋诗寄托爱国情怀，为加强海峡两岸文化交流，加深同胞情谊和促进祖国统一大业做出了积极的、有特殊意义的贡献。

高冠华先生一生追求光明，热爱祖国，真诚地把自己的艺术奉献给广大人民群众，也得到了美术界和广大人民群众的尊敬。他积极参与各种社会美术活动，至晚年不顾体弱力薄，仍挥椽笔绘制大幅精品。这些精品为人民大会堂、故宫博物院、毛主席纪念堂等重要机构和社会各界人物所珍藏。他兼任多种美术团体的职务，在社会上享有很高的声誉，但仍平易近人，公而忘私，曾参与策划组织了“中国书画万里行”等大型艺术活动，为中国书画艺术的普及和宏扬祖国传统文化投入极大心力。他热心社会公益事业，多次参加书画艺术作品义展义卖活动，慷慨献出国画精品，并将义卖所得的巨款全部捐赠给武汉市社会福利事业。高尚风格为人仰颂。

在20世纪中西文化交汇的文化环境和中国画发展的进程中，高冠华先生继承民族传统的精髓，固守优秀文化遗产的阵地，以“尊师重道”为做人准则，以“不死不息”为座右铭，提出“艺术的要旨在于创造”的鲜明主张，坚持中学为体，西学为用，走出师门、别出心裁，以我法运古法，变古意为今情。先生于笔墨意气昂扬，风骨酣畅，具有浓厚沛然的诗情和东方神韵；先生构图则强化空间层次的变化和艺术形象的体量感，作品充满内在的刚健力量；先生于色彩则在浓艳中求清雅，绚烂华滋，极富时代风采；先生于诗词则沉郁峻拔，瑰丽幽婉，蕴含着民族的文化品格和深沉的爱国热情；先生的书法深含二爨，别出颜柳，恣肆奇崛，个性张扬，与画作精神相辉互映；先生在指墨画上潜心用力，别出机杼，形成了超迈前人的画情意趣。所有这些，汇成先生诗、书、画、印浑然一体的创造性风格和极富审美感染力的艺术境界，在写意花鸟画上确立了不同于师辈的自己的地位，对20世纪中国画的发展，起到了承前启后的作用。集先生教学经验的《写意花鸟画基本技法》《写意花鸟画》和集中了先生艺术结晶的《高冠华画集》《高冠华诗词集》等作为我国当代美术的重要成果，为艺林后辈学习师法，留下了非常宝贵的经验。

高冠华先生以毕生的创造，为中华民族文化的继承与振兴，为中国画的创新与发展，为社会主义精神文明建设做出了不可磨灭的贡献。他的杰出成就将永载中国美术的史册。

我们永远怀念他。高冠华先生千古！

中央美术学院 1999年9月6日

关键在于提高作者修养（代序）

——致高冠华先生的一封信

邵大箴

冠华先生：

值先生80寿辰之际，谨向您表示敬意和祝贺。中国人尊敬长者，尤其尊敬在事业上有突出成就的长者。您在花鸟画创作上勤奋耕耘了近六十年，成绩斐然，很值得大家尊敬。正因为如此，我在读了您的许多大作之后，有些感想，写在下面向您求教，也表示祝贺之意。

我在一些文章中说过，这也是许多人的看法，那就是在中国画的创作中，花鸟画创新最难。它之所以难，是因为传统花鸟画有较为严格的规范，前辈大师已经达到很高的成就，要突破它很不容易，但即使如此，20世纪以来中国仍然出现了不少花鸟画大家，其中以潘天寿先生的成就最引人注目，最有代表性。潘先生之所以能成为大师，是由于他在创作中始终注意传统与革新的辩证关系。他能钻进传统，又能跳出窠臼。在这方面，您写的文章有很精辟的分析，读来颇得教益。此外，潘先生注意写生，注意研究自然，重视自己在观察和体验自然中的独特感受。他的创新不仅是形式的新，更重要的是内容上的新，是表达他的真情至性，表达他开阔的胸襟。自80年代中期以来关于中国画的革新问题已经引起人们普遍的关注，许多理论问题均有文章探讨，这些讨论都是很有价值的。有许多讨论是结合吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿、李可染、傅抱石这些大师的创作道路展开的，这对改进和推动当今的中国画创作很有针对性。这几年来，中国画创作已有很大的转机，其具体表现就是浮躁的情绪有所克服，盲目求新的趋势得到扭转。人们对中国画的光明远景越来越有信心了，许多人已经沉潜下来准备花上十年、几十年来攻中国画革新的课题。看来中国画的创作正在孕育着新的繁荣期。

我注意到，在前几年的浮躁气候中，一些有成就的艺术家都保持着很冷静和理性的态度，像李可染、叶浅予、张仃、吴冠中等先生。还有您也是如此。你们支持创新，爱护青年人的革新锐气，但深知中国画创新应该走什么样的道路。您在1989

年春，在中国美术馆举办了展览，以自己的作品表示了自己鲜明的立场。这几年来，您一如既往，在花鸟画创作上向更深更广的方面发掘，保持着强劲的创作欲望，且继续探索创新之路，大有“衰年变法”的势头。我很同意前些年有人对您的评价，说您的画有潘先生的精神，也有自己的面貌。不用说，您是属于潘派，但是是有创造性的潘派艺术家。所谓有潘先生的精神，就是说潘先生教诲的那些基本东西如艺术为人生，艺术要有民族气派，艺术创造要处理好继承与革新的关系，艺术家要外师造化，中得心源，艺术家要注意人品画品的统一，您牢牢地记住了，也实践了；而在绘画语言上，潘先生突出强调的绘画的气骨、气势和意境，您也吸收过来了。但是您又没有重复潘先生的创造，您始终注意熔铸自己的风格。我觉得您在认真学习潘先生的强骨、静气和追求奇突与超脱的同时，注意保持和发挥个性中温情的一面。您巧妙地吸收了潘先生“造险”和“破险”的构图方法，始终追求画面的非同一般，但同时却有温文尔雅的特色。这大概和您的性格气质与经历有关。您是那样地尊重潘先生，但深知不能亦步亦趋地学老师，正如您所说“师迹不如师意，师意莫若窥其神韵，探其精英方可登峰造极”。正因为如此，您敢于在色彩方面大胆用复色，求色彩鲜明绚丽，使画面色彩更有变化、更具有丰富的美感。谈您的画，我也想这样的问题，为什么那么多人画画，而真正成为艺术家的人却寥寥无几？看来有个悟性问题，即作为创造者要真正能领悟社会、人生以及绘画的要旨。悟性有属于天资的一面，也有属于后学的一面。属于天资方面的，很难苛求于每一个人，而属于后学方面的，都可以通过努力去达到。这就是所谓天道酬勤，也就是可染先生反复强调的“苦学”。现在很多人懂得画画要勤奋，作为画家要苦学，但不是所有人懂得作为艺术家最重要的是要学些什么。不少人只注意技巧，只注意绘画表现形式，忘记要学习根本，要领悟人生，要学习社会和历史，要提高自己的修养。20世纪以来有成就的艺术家，包括您在内，哪一位不是谙熟中国文学、诗词、书法篆刻的？几十年来您一面作画，一面写诗还作书法、篆刻，从不懈怠。看您的画，一下子就觉得没有匠气，格调高，意境深远，这不仅是由于您在技法上驾轻就熟（当然技法也十分重要，不容丝毫忽视），而更重要的是您的修养，特别是中国文化和艺术的修养全面。这些修养无形诉诸笔端，而使画面生辉，读起来耐人寻味。当前中国画创作中的主要问题之一，我以为是作品中的格调和趣味不高的问题。而格调和趣味，乃作者真实情感和修养之流露，也就是潘先生反复说的“艺术品，作为作者全人格之反映，无特殊之天才，高尚之品格，深湛之学问，广远之见闻，刻苦之经验，决难得有‘不凡之贡献’”（《论画残稿》）。所以我觉得，要克服画界格调和趣味的平庸，关键在于提高创作者的修养——人格修养和文化修养。有了好的品德和丰富的学养，再有天资、功力的辅助，方能有所作为。

最后,我还想说一点,先生一生淡泊名利,一心钻研艺术的精神也值得钦佩。石涛说:“画事有彼时轰雷震耳,而后世绝不闻问者。”他的话对于那些头脑发昏只求眼前新闻效应,自诩为“画王”“大师”的人应该是一副清心良剂。您的画格调清新,趣味高雅,个性风格鲜明,对于人民大众提高审美情趣有积极的作用,也为中国花鸟画的创新做出了贡献。尽管如此,您在潘先生的成就前面是谦逊的,在一些有成就的同辈前面也是谦逊的,这也从一个侧面说明您的品格,说明您永不满足的精神。也是根据这一点,还有您新作中画得更自由的苗头,我断定您晚年还会有新变法,有新的突破。祝您成功!祝您长寿!

邵大箴

1995年9月1日于中央美术学院

补记

这封信是我十一年前为纪念高冠华先生80寿秩举办画展时写的,发表在《人民日报》上。我和高先生有缘从1982年春天起成为邻居,住在帅府园3号中央美术学院教职员宿舍楼的同一个4号门里,他家在一层,我家在四层,可以说朝夕相处。我们相见时都要寒暄几句,有时在一起也议论议论国内外新闻,交换一些美术界的信息。从这时起,高先生的生活环境才算安定下来,艺术创作进入稳定和高潮时期。由于有夫人张旭精心地操持家务和悉心照料,他在“文革”期间受到摧残的身心才逐渐得到恢复,重新焕发起对生活和艺术的热情,也有条件安心地教学和静心地画画。这时,高先生心境很平和,生活很有规律,主要时间是在他的12米左右的画室里和笔墨打交道以及作诗吟诗度过的,休息时不时在院子里走动或小坐,每天早晨用双手握着铁栅栏做蹲下和起立的动作近百次,还和我交换锻炼的经验。在创作上,他力求“变”和“创新”,但这种“变”和“创新”是自然而然地流露出来,而不是刻意做出来的。我明显地感到他的画更单纯,更提炼和更空灵了,更注重笔力和墨韵了,画面更有文化内涵和内在精神了。写意花鸟画离不开对具体物象的描写,它必须保持某种“写生”状态,但决不能停留在写生的基础上,写意花鸟画有一套需要遵循的传统程式,但它又决不能因循守旧、依样画葫芦。高先生深深懂得这些道理,他知道他要走的创新之路不能离开对生活中具体对象的研究与提炼,同样不能离开传统艺术的精神。他只有依靠自己的知识、修养和悟性,来更深刻地体悟源自生活的感受,更深刻地领会传统艺术的奥秘。高先生幸遇国家改革开放之良机,在70年代末到逝世前的二十来年里,艺术创作进入了一个新阶段。他很重视画面境界的创造,看似随意自由的布局和笔墨的挥洒,其实都饱含着他独特的匠心。他前半生坎

珂的生活经历，他几十年来积累的知识、修养和技巧，这时都显露于笔端。从他这个时期的创作看，人生体验和艺术修养对一个艺术家的创作是何等的重要。传统中国画论中反复强调绘画格调的重要性，格调是艺术家综合水平的表现，其中含有技巧的因素，但更重要的是由艺术家的内在气质和修养所决定了的。高先生艺术的“变”，得益于他全面的修养。有鉴于此，我写了上面一封信，是从高先生创作的新面貌那里获得的一些感想，觉得写出来或许对画界同仁会有一点启发。事过境迁，高先生已经仙逝，全面反映他全面艺术成就的展览即将在中国美术馆举行，张旭女士嘱我为展览写些文字，我重读十多年前的这篇短文，觉得它多少还有点现实意义。在高先生的遗作前面，会深深感到我们和他们那一代人的差距：对传统的认识和理解上，对艺术事业的态度和奉献精神上，对名利的看法上……关于对待“名利”这一点，我补充两句：高先生的作品在他生前就为收藏界看好，市场上画价不菲，但他对此看得很轻，从不炫耀自己，也从不为迎合市场需求而降低自己作品的品格。他始终在艺事上兢兢业业，精益求精。

看来，我们和前辈艺术家在“修养”方面的差距是明显的，是不容忽视的。我们只有在这方面多做努力，才是对高冠华先生这些老一辈艺术家们最好的纪念，也是我们这一代艺术家面对时代和大众期待的最好回应。

邵大箴

2007年1月初，于北京德谷小区寓所。

目 录

高冠华先生生平	1
关键在于提高作者修养（代序）	邵大箴 3

高冠华文集

写意花鸟画	13
诲与学	42
阔大雄伟 高古新奇	
—— 先师潘天寿先生艺术成就之浅析	53
阔大雄伟 高古新奇（续篇）	
—— 先师潘天寿先生艺术成就之浅析	65
诗、书、画、印的关系	74
写意花鸟画基础技法（前言）	80
笔精墨妙 美在自然	
—— 谈萧焕的画	82
爱才如命 不囿门户	
—— 永怀悲鸿大师	84
给潘公凯的一封信	85
给平山郁夫先生的一封信	86
谈艺术	87
高冠华诗集（自序）	89
高冠华诗词	93

高冠华先生书信	102
平山郁夫致高冠华的信	104
平山郁夫致高冠华的信	105
高冠华谈艺录	121

高冠华纪念文集

巨星悲陨落 椽笔惜蒙尘	127
回顾为了前瞻	
——致高冠华	王朝闻 131
论冠华先生的艺术人生	袁运甫 133
潘门学长	李 松 137
高冠华先生画集出版之际寄言	平山郁夫 140
中日教育交流美术作品展开幕寄言	平山郁夫 141
霜余雪后斜阳好	沈 鹏 142
高冠华和他的花鸟画	李树声 144
高冠华	李树声 150
妙手留春老斫轮	
——读高冠华老人的花鸟画	薛永年 151
天南地北一画师	
——高冠华的艺术追求	郎绍君 155
自家诗思 不与师同	
——高冠华花鸟画析	刘曦林 158
纪念高冠华先生诞辰 90 周年暨墓碑揭幕仪式发言稿	潘公凯 161
纪念高冠华先生诞辰 90 周年暨墓碑揭幕仪式发言稿	范迪安 162

敢扶百尺上高台

——访国画家高冠华先生 高洪波 163

怀念恩师高冠华先生 郭怡琮 167

感念师恩 重温师艺

——有感于高冠华先生的艺术与人生 李魁正 169

我的老师——高冠华 许继庄 177

高先生教我学诗词 赵宁安 180

高冠华先生的为师为艺 踪岩夫 185

尊师重道 一脉相承

——忆恩师高冠华先生 姜守垣 189

高冠华绘画审美特征刍议 张正忠 192

此生再借三千日

——访南通籍著名书画家高冠华 沈启鹏 198

潘天寿的高徒 卢 圻 200

跨海交流

——中央美术学院教授高冠华台湾之行 卢 圻 202

高冠华台湾之行琐记 卢 圻 203

花鸟画大师高冠华 蒲惠民 孙晓音 205

为花造型 为鸟传神

——记高冠华教授与他的花鸟画 朱继功 209

“霜余雪后斜阳好，径自青藤雪个来”

——记著名国画家高冠华教授 邹 霆 212

甘作春泥育新苗

——高冠华教授在函大创作研究班授课纪事 宋建章 215

我国绘画巨匠高冠华将同美国艺术家互访 阎新生 218

高冠华先生其画其人	阎新生	219
长者风范 人和精神		
——析高冠华诗书画中的艺术特色	王承有 潇湘子	220
灵思挹天趣 彩笔写妍媸		
——浅谈高冠华先生的国画艺术	东方逸剑	222
胸蓄灵机真气性 笔惊超逸妙丰神		
——高冠华先生国画艺术浅介	林俊彬	223
彩笔有情应共老		
——访著名国画家高冠华	林俊彬	225
仿佛春风万里翱		
——记写意花鸟画大师高冠华	子 弘	228
小花小草的人格与境界		
——高冠华的《荷叶海棠》	李 蕊	230
“高冠华八十寿辰展”暨艺术研讨会在京举办	齐 人	232
高冠华先生家看画梅花	徐 震	233
“红酒石榴消息断”赏析	徐 震	234
关于“题画诗”	史秉有	236
花鸟大师高冠华	施作雄	237
此生再借三千日		
——记著名国画家高冠华教授	曹广来	239
高冠华传略	王 辛	242
高冠华年表		245

高冠华·文集

写意花鸟画

中央美术学院国画系教材之八 (1993年7月出版)

一 兰、蕙、萱

- (一) 写意画的特点和创作方法
- (二) 兰、蕙、萱的生长规律和结构特征
- (三) 怎样调墨和运笔
- (四) 兰、蕙、萱的画法

二 菊花、石、麻雀

- (一) 菊花、石、麻雀的生长规律和结构特征
- (二) 菊花、石、麻雀的画法
- (三) 谈谈调色、用色和配色方法
- (四) 怎样深入生活进行观察和写生

三 梅、桃、梨、白头鸟

- (一) 梅、桃、梨花及白头鸟的生长规律和结构特征
- (二) 木本花卉和草本花卉的区别
- (三) 怎样画枝干
- (四) 怎样点花勾花
- (五) 白头鸟的画法

四 竹、八哥

- (一) 竹和八哥的生长规律和结构特征
- (二) 竹和八哥的基本画法
- (三) 怎样默记形象, 丰富想象力

五 紫藤、凌霄、葫芦

- (一) 紫藤、凌霄花、葫芦的生长规律和结构特征
- (二) 木本和草本藤花的画法和区别

六 荷、芭蕉、鸂鶒

- (一) 荷花、芭蕉和鸂鶒的生长规律和结构特征
- (二) 大写意和小写意在画法上的区别
- (三) 什么叫泼墨用水

七 构图十要

- (一) 宾主分明
- (二) 轻重虚实
- (三) 疏密聚散
- (四) 穿插交错
- (五) 前后层次
- (六) 呼应气势
- (七) 收头铺脚
- (八) 空白处理
- (九) 边角运用
- (十) 题款印章