

1998-2006

高泉强

A COLLECTION OF PAINTINGS
BY GAOQUANQIANG
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

画集

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

A COLLECTION OF PAINTINGS BY GAOQUANQIANG

GAOQUANQIANG

二画集

高泉强

责任编辑：祝平凡
装帧设计：逸 石
责任校对：昌 林
责任出版：葛炜光
摄 影：董延林 鲁统磊

图书在版编目（CIP）数据

高泉强画集/高泉强绘. —杭州：中国美术学院出版社，2007.1
ISBN 978-7-81083-555-8

I. 高... II. 高... III. 中国画-作品集-中国-现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第150065号

高泉强画集

高泉强 绘

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路218号

邮政编码：310002

经 销：全国新华书店

制 版：杭州景都电脑制版有限公司

印 刷：杭州艺华印刷有限公司

版 次：2007年1月第1版

印 次：2007年1月第1次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：20.5

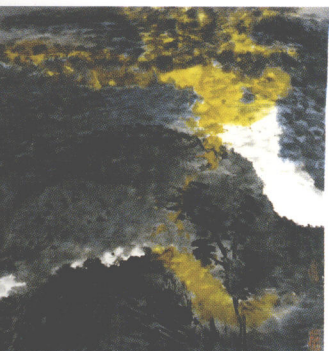
字 数：12千

图 数：139幅

印 数：0001-3000

ISBN 978-7-81083-555-8

定 价：280.00元

“你知道它的作者吗？”

你说：

“我不曾见过。”

但只要你看到作品内涵的情感

看到他倾尽生命的热情，用灵魂进行创作的瞬间

那么

他已经走进你的内心

融入了你的世界

“you know the painter?”

You said:

“I don't.”

But as long as you see his painting,

You'll feel his passion and spirit

Then

He has entered your heart

And merged into your world

CONTENTS目录

17.青峦红影	65.空山留秋色	111.曙光初现
19.荷塘月色	66.东林茅舍(之一)	112.月色空朦山亦奇
20.一片月色染层林	67.东林茅舍(之二)	113.凤阳秋深云满岭
21.春望	68.峰峻柴门深	115.雾涌
22.秋风吹落花瓣雨	69.素崖幽居	116.漾漾带山光
24.谁同寒月心	70.层林尽染	暮暮朝朝
25.深谷隐霞辉	72.行云流水(局部)	117.春雨润物
27.雪域	73.行云流水	千古灵胥气尚豪
28.秋林远黛(局部)	74.气欲合万象	119.云涌
30.秋林远黛	75.夏日清凉	120.皓首苍颜(之一)
31.明月郎溪	76.孤亭读飞瀑	121.皓首苍颜(之二)
32.近墨荷塘扰农家	77.水天春暗一带寒	122.银山月照
33.荷清月近人	野旷天低树	124.随欲而安(之一)
34.山雨欲来	78.雨过空林山色清	125.随欲而安(之二)
35.山高水流长	79.横烟山远暮更深	126.随欲而安(之三)
36.风生碧树凉	80.云襄青山瘦	127.舞月
37.山峦暮色	81.疑是地上霜	128.寒云(之一)
38.寒林幽谷	82.暮过巫峡	129.空山留秋色
39.流霞	83.暮过巫峡(局部)	130.寒芳堪怜
40.秋山荷塘	84.月色清宜	131.寒芳堪怜(局部)
41.静夜山出	85.月色清宜(局部)	135.泻云
42.云绕秋谷居满烟	86.渭川漫相思	136.山凌绝顶我为峰
43.层烟叠翠	87.古寺幽径	137.春木深深碧
44.别来一片秋山影	88.奇峰观止	138.秋水涉无津
45.黄叶舞秋风	89.风雨摇曳栖身亭	140.峦深云渺
46.窗外	91.瀑挂千丈云	142.木落风声
47.云开物晰	92.拂林映山居	144.云客住山岭
48.夜泊	93.一抹红色不是秋	146.岚霏淡无痕
49.绕屋是青山	94.凤阳秋深山谷冷	147.云深不知处
50.秋韵	95.欲雨未雨秋山姿	148.远山烟重树萋萋
51.江树重重江水深	96.春山如笑	149.春和雨润暮江深
52.初雪	97.过雨溪山春含露	150.空林含山寺
54.荫谷夏寒(局部)	98.红绸处处花	151.飞流引出洞口烟
55.荫谷夏寒	99.千岭竞秀	152.夜来听落川
58.暮色烟云	103.峰云荡漾	153.炊烟无语染秋林
60.古塔旧事	104.云径川林	154.樱色度苍山
61.古寺新风	107.轻描淡写村落情	155.溪上数峰青似染
63.露华犹怜香	108.桃源世外秋	156.秋雨落山
64.水村渔舍	109.片帆芦花浅水边	157.秋雨落山(局部)

17.Mountain Peaks, Coloured Shadon
 19.Lotus Pond in the Moonlight
 20.Layers of Woods Under the Moon
 21.Spring in Sight
 22.Autumn Wind and Rain, falling Leaves
 24.The Cold Moonlight Speaking My Feeling
 25.Rays of Sunlight in Deep Valleys
 27.Snow Regon
 28.Autumn Forests in the Distance(part)
 30.Autumn Forests in the Distance
 31.Mountain Stream Under the Bright Moon
 32.Lotus Pond Near Farmhouse
 33.Lotus, Moonlight and Household
 34.Coming Rain in the Mountains
 35.High Mountains and Running Waters
 36.Greeb Trees Blowing in the wind
 37.Mountain Dusk
 38.Winter Woods in Secluded Valleys
 39.Floating Rosy Clouds
 40.Autumn Mountain and Lotus Pond
 41.Mountains in Silent Night
 42.Autumn Valley, Cloud Clusters and Hilly Houses
 43.Row upon Row of Prees
 44.Autumn Scenery
 45.Autumn Wind Blowing Yellow Leaves
 46.Outside Window
 47.Clearing up
 48.Night Anchor
 49.Green Mountains Behind the House
 50.Autumn Tone
 51.Trees Along the Deep River
 52.First Snow
 54.Shady and Cool in Summer Valley (part)
 55.Shady and Cool in Summer Valley
 58.Smoke, Mists and Clouds at Twilight
 60.Ancient Pagoda and Old Story
 61.A New Look of Ancient Temple
 63.Blossoms Bursting with Fragrance
 64.Water Village, Fisherman,s Houses
 65.Autumn Scenery of Quiet Mountains
 66.Thatched Cottage of DongLing Forest (I)
 67.Thatched Cottage of DongLing Forest (II)

68.Steep Peaks and Households
 69.Living in Seclusio
 70.Serried Woods Deep-dyed
 72.Floating Clouds and Flowing Water (part)
 73.Floating Clouds and Flowing Water
 74.Autumn Clouds of Yandang Mountain
 75.Cool Summer
 76.An Only Pavilion Facing the Waterfall
 77.A Chill in the air in Early Spring
 Open Coutry and Trees
 78.Mountain Scenery After Rain
 79.Distant Mountains at Twilight
 80.Floating Clouds Round Green Mountains
 81.Rolling Hills by a Moonlight
 82.Dusk of Wuxia Gorge
 83.Dusk of Wuxia Gorge (part)
 84.A Fine Moonlight Night
 85.A Fine Moonlight Night (part)
 86.Missing Weichuan
 87.A Quiet and Secluded Path to the Ancient Temple
 88.A Wonderful View of Peaks
 89.A Pavilion in Raining and Blowing
 91.Waterfall
 92.Woods and Houses Setting off Beautifully
 93.Red, Not Implying Autumn
 94.A Chill in Fengyang Valley, Late Autumn
 95.Autumn Mountain Scenery Before Rain
 96.Cheerful Spring Hills
 97.Streamy Mountains After Spring Rain
 98.Red Flowers Everywhere
 99.Ridges Comparing Favourably with Fach Other
 103.Floating Clouds Around Peaks
 104.Footpath in the Mist Woods
 107.Village Scenery in Ink-and-Wash
 108.Autumn Shangrila
 109.Boats in the Reedy Shallows
 111.In the First Glimmer of Dawn
 112.A Hazy Moonlighe, Rare Ridges and Peaks
 113.The Mountains of Fengyang in Late Autumn Shrouded in Clouds
 115.Fog Surging up

116.The Mountain Sunlit Ripples
 From Dawn to Dusk
 117.All Things Moistened by Spring Rains
 Scenery of Mountains and Clouds
 119.Clouds Scudding
 120.Vast Land and Old Trees (I)
 121.Vast Land and Old Trees (II)
 122.The Moon Shining Over Mountans
 124.Wish (I)
 125.Wish (II)
 126.Wish(III)
 127.Dancing in the Moonlight
 128.Winter Clouds (I)
 129.Autumn Mountain Scenery
 130.Chilly, Fragrant and Charming
 131.Chilly, Fragrant and Charming (part)
 135.Clouds Floating Swiftly
 136.The Highest Peak of Connected Mountain Peaks
 137.Spring Woods Green
 138.Autumn Water Flowing into Dry Lands
 140.Remots Mountains and Distant Clouds
 142.Leaves Falling and Wind Moaning
 144.Clouds Staying in a Chain of Mountains
 146.Thin, Floating Clouds Next to Zero
 147.Deep in a Sea of Clouds
 148.Mountains Faraway, Smoke and Mist around, Trees Lush and Green
 149.Pleasant Spring, Nourishing Rain Deep River
 150.A Mountain Temple in the Quiet and Deserted Forest
 151.Flying Waterfall Surging Forward
 152.Listening to the Night Waterfall
 153.Autumn Forests Dyed with the Smoke from Kitchen Chimneys
 154.Desolate Mountains Dyed with Cherry Colour
 155.Green Peaks Mirrored in the Streams
 156.Autumn Rains Falling on the Mountains
 157.Autumn Rains Falling on the Mountains (part)

高泉强，男，1955年出生，杭州人。1987年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院）工艺系。曾任教于中国美院环境艺术系，并担任中国美院艺术品进出口公司艺术部经理、中国美院环境艺术设计研究所副所长等职。

2004年被评为“中国十大CI设计专家”。现为杭州大地广告企划有限公司董事长。

自幼学习中国画，1980年开始中国画创作。曾师从包辰初、姚耕云先生，同时也深受陆俨少艺术思想的影响，多年来一直坚持写生、创作。2006年出版《高泉强画集》（中国美术学院出版社）。

Gao Quanqiang was born in 1955, in Hangzhou, Zhejiang Province. In 1987, he was graduated from the Arts-and-Crafts Department of Zhejiang Academy of Fine Arts whose present name is China Academy of Art [CAA]. He was once a teacher in the Environmental Design Department of CAA, and at the same time held the post of management in Works of Art Import and Export Company of CAA, and that of vice-director in Environmental Design Institute of CAA. In 2004, Gao Quanqiang was given the title of “Ten CI Designer of China” . Now he is president of the board in Hangzhou Land Advertisement Planning Co. Ltd.

Gao Quanqiang started learning Chinese painting when he was only a child. He executed his first Chinese painting in 1980. He once took Mr. Bao Chenchu and Mr. Yao Gengyun as his teachers, and at the same time was deeply influenced by Mr. Lu YanShao's artistic ideas. Gao Quanqiang has been keeping sketching from life and producing works of art for many years. In 2006, his “Painting Collection by Gao Quanqiang” was published in China by Publishing House of China Academy of Art.

爱——仍在继续

很多次的偶然，我穿梭在拥挤如潮的城市里。陌生而忙碌的身影从我身边掠过。每当此时，我想象着自己曾经走过的那段心路历程……

人类的梦想本是简单而且直接的。尤其是，你的第一个梦想！仿佛那就是你对整个人生的理解，生活因此充满了无限的憧憬和自信，而正是这份自信让你可以无视生活的艰难。

画之初，必定就是这种纯粹的爱。这份热爱对我而言，仿佛是一段省略了开始的延续，直接进入了我梦想的角色。爱得如此自然，也单纯得淋漓尽致。在不知不觉中，我就为她快乐或忧郁着，为她痴狂甚至为她而活着。我并不在意这份爱将会持续多久，也不去考虑这份爱会带给我的结果将是什么。我追求的就是那时带给我的希望与梦想。我梦想着将来的某一天，我的画能和我一起，被这个世界拥有并欣赏着，那将是件多么令人愉悦令人骄傲的事。

然而，生活并不如大自然：透明且纯净。

于是爱，也渐渐不再单纯；梦想，也渐渐变的遥不可及。

在我曾经走过的岁月里，我尝试着去满足一个普通人的各种欲望。包括来自金钱的，或者爱情的，还有一些剪不断的亲情或者友情，以及对社会与周边环境的不满足。然后我渐渐发觉，一切都开始变得那么微不足道，我亦如同梧桐树上的一片叶子，成了大自然中最不起眼的一份子，空气间弥漫的永远是我们早已习惯的味道，笔墨也因此跟随我弹奏着不断变幻的乐章，我的思想随着生活的磨练走向错综复杂，最初的梦想几乎远离我而去。

但尽管如此，我仍然不应该因此随波逐流，不应该由变换的季节，决定我时起时落的命运。因为，所有我曾经想尝试想拥有的那些东西，仅如同过眼云烟，触摸

了一下我无所谓的心灵后即刻飞向了云深不知处。

于是，在一次次欲望面前，我依然紧握住的，还是我的绘画情结。

留下的，仍是我的梦想。

直到今天，我感谢上苍所赐给我的一切，她使我第一次辨认了星月真正的光明，以及山的伟和树的秀，还有流水的殷勤。笔墨开始渐渐承载我逐渐厚重并深沉的感情，心与墨的交融促使我再一次清楚的意识到：绘画与我将实在无法分割了罢！

我的画啊。

我的画是我思想的代言，是我情感的流露，是我灵魂的一部分，也是我一生的心血凝结而成的墨渍。

在这个桃红柳绿的季节；在这个不适合创业只适合生活的城市里；在这个我以为我会走向年迈的那一刻里；任何沧桑的脸颊，在表演的都是松弛的随意；任何疲惫的心灵，在享受的是释放后的安逸与欣慰；

而我，却开始坚定地实现我的梦想，这个曾经缠绕于我心灵已无法呼吸的梦想。如今这个梦想开始贪婪地吞噬并再造着我的每一个细胞，使我又一次充满着年轻的活力，让我无法按捺……

过去所经历的点滴，渐渐的膨胀，渐渐的模糊，渐渐的不可辨认；

现代的时尚，在经历岁月的埋葬之后，依然会显得传统且迂腐不堪；剩下的，只有那内心不灭的渴望在激励着我依旧不可遏制地奋斗，而只有这奋斗令我既定的人生绽放出绚丽多变的光彩！那是笔墨与跳动的心灵编织而成的光环，成了我的灵魂。

我因此特别明亮。

于是我知道：我的爱，仍在继续，直到永远。

高泉强于2006年8月2日

Love Is Going On

More than one occasion, I shuttled in the crowded city, the shadows of strangers busily passing by. At this moment, my years' spiritual experience went back into my mind.

Human dreams should be simple and direct, especially the first one. The first dream reflects your understanding of whole life and makes it full of hope and confidence, with which you become strong enough to ignore the hardship of life.

I took up drawing out of pure love. For me, this love helps me skip over the very beginning and enter the role in my dream directly.

My love is so natural, so pure and so devoted that I am unconsciously happy for it, sad for it, and even crazy for it. I can't live without it! I care neither how long will this love go on nor what result it will give to me. I have been pursuing my dream, hoping that

someday. I, as well as my pictures, will be admired by the world. How delightful and honorable it is!

Nevertheless, life is not so transparent and pure as Nature. Subsequently, love is getting faded, and dream distant.

Through the years, I have tried to realize all kinds of desires, chasing money and love, involved in the complicated relationship among relatives and friends. I have been unsatisfied with social environment, but as time goes by, everything became not so important, even I, myself, were just a leaf on the phoenix tree, a tiny spot in the Nature. The familiar smell diffusing in the air, the brush and ink playing dynamic movements, I am getting more mature with the testing of life though the initial dream is leaving.

However, I don't want to drift with the tide. My destiny should not follow the changing seasons. Those I once tried to own is like floating clouds

which touched my soul for a while and then fled away.
So facing so many desires, what I hold on too firmly is
still my art complex.

What left behind is still my dream.

Till now, I am grateful of all that God endowed me with:
he gave me the eyes to see and the heart to feel the
brightness of stars, the greatness of mountains and trees,
and the hospitality of flowing waters. The brush and ink
bear the weight of my deep feelings, and the harmony
between ink and my heart makes me realize again:
painting has become an inseparable part of my life!

My paintings! My painstaking effort!

They are my thought, my feelings, my soul!

In the blooming season, in this leisurely city, at the
moment I think I am not young any more, those weather-
beaten faces appear to be relaxed, and
those exhausted hearts are gratified at ease. But I am

eventually determined to realize my dream, the dream
that haunted me so frequently that I can hardly breathe!
Now it starts to devour and create every cell of mine and
infuse new vigor into my life! How can I keep depressing
my passion!

All the details of my experience is getting expanding,
faint and then unidentifiable.

Time can make the modern fashion out of date someday;
what has left is the imperishable longing that inspires me
to keep striving! I struggle, and my life bursts with more
brilliant color! The halo woven by brush, ink and beating
heart becomes my soul!

I am therefore remarkably bright!

Then I know: my love is going on forever.

莽苍大地的思考者

——与画家高泉强先生的一次对话

毛建波

作为美术大省，浙江尤以中国画傲视画坛，有中国画大本营之称的中国美术学院自然聚集了大批佼佼者，在学院外，也不乏学有专精的优秀画家。与高泉强先生的相识，是因了朋友之介。泉强先生是一位从事设计艺术的成功设计师，但他虽以设计为业，却情系中国画。二十多年来，环境的变化、生活的改异，都未能阻断他实践中国画笔墨的恒久之心。最近几年他更是创作了为数可观的山水画。不久前，泉强先生选择部分佳作，辑为一册，准备付梓出版，我有幸先睹为快，并就此与泉强先生有过几次愉快的交谈。

泉强先生早年拜在包辰初、姚耕云先生门下，出入传统堂奥，传统技法和功力甚是了得，这从他80年代初创作的山水画作品中即可见一斑。但他并不满足于摹仿式的传承，因为对古老中国艺术的真正热爱，是继承它，又超越它，是用现代人的眼光和情怀赋予它新的视觉语言和涵义。所以在他的许多作品中可以看到一种新的富有现代意识的构成语言，墨色与留白交织对比，现实与虚幻碰撞交溶，颇具抽象的意味，然其中又似像非像，仿佛是宇宙洪荒时代的意象和景观幻化在咫尺画面，呈现出一种恢宏而博大的气势。

传统固然是一切艺术发展的根脉，但艺术家内心的真实体验，才是艺术多元化和充满生命张力的根本。故而泉强先生对传统秉持开放性的态度，认为画出范宽式的作品，不应是现代人的艺术目标，“笔墨当随时代”，由此他张扬自己的艺术个性，鲜明自己的艺术观点，而且在风格追求上不拘一格，不追一宗，面貌比较多元。他那些不拘执于传统林泉之志而更具生活气息的山水画作品，以蓬松温润的笔墨，刻

画了大自然郁勃的生命力。这些图式语言与其说来自传统，勿宁说来自他对大自然的直接观照。他认为，画画要有生活依据，我想，这依据既指对宇宙自然的省观，又指画家对真实生活的反思。因此，他的作品，既含蕴了传统的滋养，又倾注了内心的郁勃之气，同时也凝聚了他对宇宙人生真诚而深入的思考。在现实生活中，泉强先生可能需要为世俗和物质的需求而奔忙，但内心深处，他却渴望逃离喧嚣，沉浸于一种哲学般的苦思冥想中，绘画即是那一方精神返乡的家园。在跟他的交谈中，我充分感受到，泉强先生热爱思考，善于思考，是一位思考型的艺术家，这在技术横行的时代尤其显得可贵。

与泉强先生的几次愉快长谈，生动地展现了画家的生活轨迹、审美取向和创作心迹。于是我将这几次对话整理成文，并将其作为泉强先生画册的前言，相信这会是阅读这本画册的最好导引。

毛：第一次看到你的国画作品时，我多少有些意外。因为你是浙江美术学院（现中国美术学院）工艺美术系毕业的，学习的是设计艺术，而且自1987年毕业后，一直从事的也是设计工作；现在，你又领导着一家在业内颇具影响的广告机构，在香港及内地的重要地区拥有多家子公司；2004年你还被评为代表中国CI设计界最高水准的“中国十大CI设计专家”。这一切都说明你作为设计师的成功。但意想不到的，你还一直从事中国画创作，创作的中国画不仅数量可观，而且具有相当高的艺术水准，可见你对于中国画

的研习是渊源有自而绝非偶尔为之！

高：其实我学设计倒可以称得上是“误入歧途”。我初中时就迷上了绘画。一方面是自己爱好，另一方面是得益于学校美术老师的教导。我是当时唯一拥有学校画室钥匙的学生，可以随时进入画室作画。1978年我有幸得到著名国画画家包辰初先生的指导，开始将学习的重点逐渐转向中国画；1981年又在包老师的引荐下，与浙江美院姚耕云先生结师生之谊，且由姚老师介绍得识陆俨少，曾经多次观摩陆先生作画，并大量临习，可以说深受陆俨少艺术思想的影响。通过旁观陆先生作画的过程，我第一次感性认识到何为国画理论推崇的“惜墨如金”。我至今还保留着当时画的一些明显具有陆氏风格的作品。但在考美院时，我却阴差阳错地进了工艺系。然而热爱国画之心却依然如故，并且愈来愈强烈。在努力学好本专业的同时，我利用一切可利用的时间学习中国画。作为中国画教育的大本营，当时的浙江美院以其最为得天独厚的条件培育着我。在这期间，我一方面通过姚耕云老师的帮助，时不时地到国画系旁听，一方面又通过画友沈岳了解更多国画系的信息，尽量与国画系的学生同步外出写生，同时临摹古画。这段时间于传统绘画研习较多，作品的面貌也比较传统，习作多次参加省市美展、发表于专业刊物。其中作品《月色空朦雨亦奇》曾入选80年代初由美术家协会主办的“中国六大古都巡回展”。展出之际，得到舒传曦等老师的肯定，倍受鼓舞。可以说，在浙江美院的几年中，我的专业虽然是设计艺术，但对中国画的研修亦下足了功夫。

毛：这种于国画的偏爱在毕业初期似乎没有持续下去。

高：我毕业后分配到浙江省经贸厅，在纺织品进出口公司样宣科从事对外广告宣传工作。这对一位工艺系的毕业生应该说是专业对口。在这样的环境中，为了生存，我是不敢在工作上有丝毫懈怠的。我全身心投入本职工作，作画时日渐少，就慢慢淡出了画坛。但事实上内心的需求使我依然没有完全放弃笔墨，一有空闲仍然习字练笔，潜心积累，冥想于心，以求稍稍弥补创作匮乏之不足。可以说是四分读书，三分写字，三分画画。综合性的修养是国画能够精进的要义，一定要越出狭义纸笔所限。因此我利用各种机会游历名山大川，邀集友朋纵谈艺理，阅读古诗名篇，融通姊妹艺术，……。宋代陆放翁与其子谈诗时说，功夫在诗外，真乃智者睿言。

毛：1989年1月，你调回中国美院工作为学院的发展作了不少贡献。后因中国美院新建环艺系不久，你在该系任教同时担任中国美院环境艺术设计研究所副所长之职。与你此前所处的商界相比，校园的学术气氛要浓厚得多，多了一份娴静安适，少了一份杂喧闹音，有利于潜心专业。这一阶段你好像又重拾国画的训练？

高：那段时期，环艺系初创不久，因忙于教学和事务性工作，国画作品为数并不多，却是最难忘快乐时光。闲暇之际，与三二友人勤于艺事，临摹挥写，心气相通，多面开花。而且美院的学术氛围与艺术熏陶确实不是经贸厅可比。

毛：离开美院后，你开始自我拼搏，由赤手空拳打拼成拥有相当规模的广告企业，期间的辛劳可以想见，因此于绘画创作难免会有所停顿。

高：离校之后，我坚持不依托美院平台，独树品牌开始创业。创业之初，走得相当艰难。这使我的国画创作在90年代中后期几乎出现断层。但是，我的心灵深处始终没有放弃国画。在我看来，艺术设计、广告策划、商业经营，颇受时间、年龄限制，而纯艺术尤其是绘画，却是可以终身为之的。多年来我一直在思索如何将设计领域所得到的认可与原始资本的积累，转化为精神文化财富，能够传承下去。在我看来，钱财仅仅归属个人，而文化的财富属于社会、属于人类。若将来我确有成果，希望会是社会的而非我个人的。我经常用一句话鞭策自己：目标设定，方法正确，坚持到底，一定成功。在许久的沉寂后我重回绘画领域，就是执守这个目标，坚持不变，此生不渝。

毛：在艰辛的自我拼搏而不得不暂时放弃画画理想时，我想你一定因此而痛苦过？

高：痛苦是理想的源泉，理想使痛苦光辉。这里的光辉指理想的实现或者事业的成功；但社会是世俗的，无论怎样去迎合它，倘若没有外在的角色去支撑，你就很容易变得一文不值。任何社会都不会慷慨地给任何人一个名家头衔？，这必须得靠自己去争取去奋斗，为了得到一个理想而公正的评价，我除了流血流汗外，别无他道。

毛：前期打拼的忙碌，终于换取今日在设计领域的成功！而这种成功，却预示着另一番忙碌：显然你仍需

投入大量精力用于经营。为何近年反而有更多时间和心力从事绘画创作？

高：内心深处不想放弃的东西是永远不会放弃的。只要它在你心中存在，你就永远无法丢弃与割舍。绘画于我是一种生命，渗透于我的骨髓与血液之中，不时地刺激着我的细胞，形成我一生的热爱与追求。无论是在企业经营中，还是在生活的每一次体会中，绘画于我是一种思想与情感的释放，让我疲惫的心得以充分地享受自由。这是许多画家不曾有的体会，因为他们没有我拼搏人生的经历。

毛：以你的人生履痕而言，你于国画的投入是一种回归：童年画事，一生情结，无意走入设计之门，内心却潜藏着国画情结，不抒发可谓一生憾事，于是在设计领域大有斩获后功成身退，在一定程度上折返国画，希冀实现旧日抱负。以你的绘画履痕而言，你的国画创作呈现出来的却是一种叛逆：这叛逆，表现为艺术指向上的差异。你早期的作品，师从包辰初、姚耕云先生，并深受陆俨少先生艺术思想的影响，筑基于传统，呈现为传统技法与风格的取向。现在的作品虽仍保留着传统元素、内核乃至韵味，但是作品的审美倾向、构图特点、笔墨运用，乃至尺幅规格，均已与过去拉开了距离。譬如作品多以方形构图，配以镜框，与传统中国画裱为立轴、手卷、册页以便于小范围欣赏、携带不同，更适宜于现代居家的装饰、展厅展示的需求。你将线条、墨色本身的变化处理得更为纯粹。点、线、面的构成意识明显，且追求块面分割、画面重组等艺术表现形式。作品的题目多存古意，体现出传统文人的审美情怀，读之恍惚若神游其

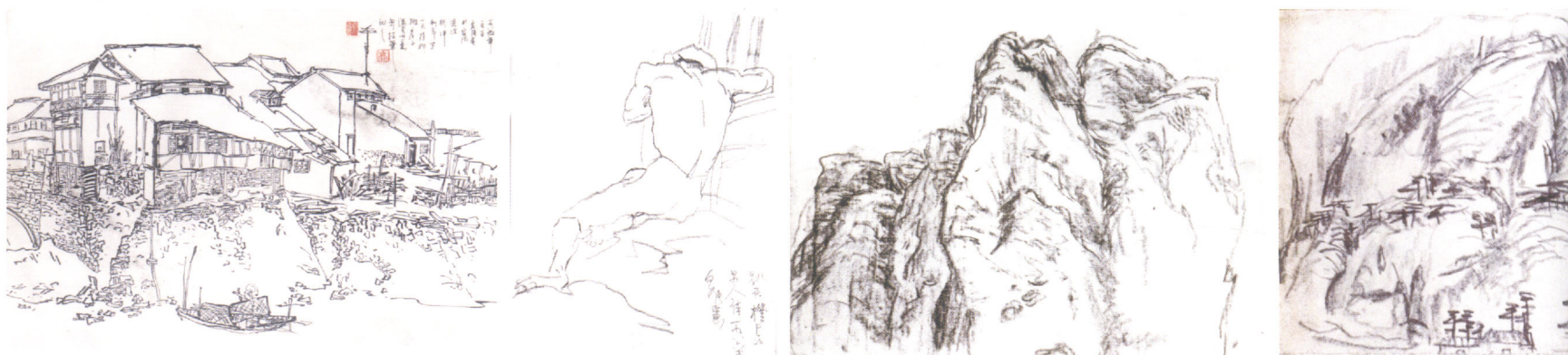
间，有思接古人之妙。然寓意所寄之画面较古人已大为不同。常见的题材如“行云流水”，在古代绘画中常表现为青山重迭、云气回环、水流石间、时咽时畅，而在你最近的绘画中却几近抽象、混沌。

高：创作中，我力求摆脱写实因素的拘泥。我深受陆俨少先生的影响。陆先生作画往往不起稿，由局部着手，一笔落纸，或峰峦岩嶂，或飞瀑急流，依势自由延伸，随机应变，笔笔生发，收放自如，完全进入自由王国之境。陆先生胸中满是丘壑，山容水态、回环曲折、衔接勾搭早已明会于心。他的绘画形神兼备，犹如鬼斧神工，气象万千。故其画变化无穷，奇趣横生，似一个有机的生命体，相生相发、气脉相连、虽松不散。观摩他作书作画，笔墨沉着，痛快透辟，极具风韵。对陆先生作画过程的观摩和他作品的解读揣摩，让我的绘画创作理路大通。实际上设计与绘画在理念层面何尝有二致！我在设计的过程中，也常常会殚精竭虑，这时我会撕碎一把彩纸撒在地上，凝神存想，偶得灵感观念，将之融入设计。艺术判断本身何尝不是一种修养，亦如抽象派绘画所谓的“乱图”，实际上都是有方向、有节奏、有色彩线条韵律的。我这些绘画作品的形成，事先都没有预念设定，都是在情感爆发需要抒发时，下笔疾书，布局随情感喷涌而变幻。朝夕探求，下笔乃能精妙过人。以较为扎实的基本功为积淀，不拘笔法，从容自得，写出胸中洒落不羁之妙。看似不经意，实为厚积而薄发，遵循着笔墨自身的生发法则。我从事设计很多年后，心绪与以往已经产生很大的不同，传统绘画中的楼阁寺

院、村庄篱落、桥梁舟车、人物动植形象，乃至三远的构图法则已不再适宜于我。我要在以前探索的基础上寻求更大的突破。

毛：作品是思想与技法的融合，画家通过一定的艺术手段，既表现特定的情绪感受，同时也表达其独有的艺术观念乃至人生态度，达到形与心手相凑而相忘之境。你认为传统的一些题材、构图等已经不再适合于你，这肯定是出于你特定的艺术观念和见解。那么你是如何看待“继承与发展”这一中国画的古老命题？这一命题不断地被一代代人所探讨。唐代张彦远提出“今不及古”或“古不及今”的命题。当代李可染更是主张“以最大的功力打进去，用最大的勇气打出来”。“打进去”是为了继承，“打出来”是为了求得更大的发展。

高：李可染先生糅合西画所长，充分发挥传统积墨法的造诣，画境浑然一体、意境浓郁厚密、雄浑磅礴。诗、书、画的殊途同归，亦是为中国画开辟了新的表现形式，使诗蕴含着画的情致，画孕育着诗的精神。吴冠中先生对于点线面、黑白灰、浓淡干湿焦、勾染皴擦点的综合运用，赋予古典艺术以现代的审美情趣，成为一种原始与前卫完美结合的艺术典范。黄宾虹先生秉承历代笔墨传统，穷毕生精力，深得天道玄机，创造出前无古人的笔墨，作品元气淋漓，黑、密、重、厚。这些艺术大家的实践都很好回答了这一命题。因此艺术的雷同即是停滞。我努力向前推进，童中焘老师曾看了我的画后评价道：“气很盛，保持这个优点，莫要再往前跨。”我理解老师的意

思，即只此一步之遥就会脱离传统。以我自由奔放而富有激情的性格，似乎更适合于走抽象的道路，但在传统势力仍掌握着话语权的今天，又没有勇气完全脱落具像，步入纯正之境，但古人云：笔力奋疾，境与性会。我确是这样做的。我不否认自己从传统中来，因为我曾经传移模写了不少前人的作品，然而如果仅仅是这种传统的延续，那么艺术就没有了震撼力！作为画家，我实不愿过早结壳于一种风格，笔墨元素运用的技巧也应随时代而变。我看到了这些，因此我相信我会继续发展。

毛：抽象水墨并非一种纯粹从中国文化中生长出来的艺术现象。它借助西方抽象艺术所形成的特殊艺术语境，亦如早期文人画形成过程中深受文学影响；大写意绘画形成过程中深受书法影响；现代绘画中如潘天寿的构成意识，张大千的泼墨泼彩，傅抱石的日本画因素等，无一不是西方艺术思潮冲击下的产物。你得设计专长之力，在画面构成上较他人有更多的新变。

高：陆俨少先生说过，人应该发挥自身长处，取自身所长与他人相比。惟有把长处发挥得淋漓尽致，方可超过别人。这是大智慧，我深受启发。我的长处在哪里？与国画系毕业的从学生到老师的画家们不同，我学过国画，又从事多年艺术设计，国画以外的营养已自然而然地充实到了画面中，将对平面设计、色彩构成的深刻理解与把握，同传统笔墨巧妙有机地结合，应该是我的长处。

毛：黄宾虹1954年自题《山水册》“宋代擅名江景，有燕文贵、江参，然燕喜点缀，失之细碎，江法雄

秀，失之板刻，用长舍短，当有卓识”。在艺术创作中，用长舍短确实非常重要，你的作品强烈的构成意识，体现在山势、物象的组合方式上。在色彩的运用上，显然也摆脱了传统中国画石青石绿的单色方法，色彩抽离于物象，单独以色块呈现。宋代文人画家用水墨描绘老树、修竹、山石、茅庐，体现其萧条淡泊、闲和严静的心境意绪。元人倪云林逸笔草草，不求形似，聊以自娱。王国维提出写境与造境之别，“境非独为景物也。喜怒哀乐，亦人心中之一境界”。自然之景千年不改，人的心境却时时有异。

“写自然之性，亦写吾人之心”，你的生活经历、心境与古人已经有了很大差异，因此你的绘画笔墨、色彩、构图与传统绘画自然也产生差异。

高：古之前，岂有法，古人一旦立法就不允许后人破法，亦是笑话。“笔墨当随时代”！生命的奔跃、乡土的情怀、祖国的新貌，亦是画家们充满自豪与自信的精神源泉。现代发达的资讯科技、图式影像，使我们的涉猎面较前人远为宽泛，知己知彼，对中国水墨画的发展十分有利。很多层面上，古人从未领略过，我们早已超越了古人。绘画的美不仅在于描绘自然，更在于笔墨本身。笔墨不仅是形式美的一种，更传达出画家的种种主观精神境界。读潘天寿先生的画，简单明了，雄健刚直，生涩凝练，指画更具朴拙之意趣。画面取不平衡中的平衡，点划之间独具匠心，看似任意挥洒为之，实际上一笔不苟，左右逢源，收放自如，有所谓“幽深静穆”之感。视觉语言如此洗练，可见功力极其深厚。传统水墨固有的笔墨程式，虽境界高古、典雅隽秀，却缺乏生动的个性与感性生

命的激情，如果我们拘泥于古法约束而不破，岂不是故步自封。吴冠中先生言，我尊重传统，但决不当传统的保管员。百年回首，今日何尝不是将来的传统，何必拘泥一格？如我在作画时对颜料的运用基本没有定式。既用国画颜料藤黄、赭石、花青，也用水粉颜料如钴蓝、中黄……不受材料的限制。工具是为思想服务的，有助于传达自身感受的材质，我都乐于使用。至于石青石绿，二十年前接受传统国画训练时，我经常使用，现在我已很少用。因为与我现在想要表现的情感不相吻合，我只能放弃。

毛：听说你在读浙江美院之前有知青下乡的经历？少小离家，远去内蒙古支边，肯定饱尝生活之苦？

高：是的。那是在我1971年中学毕业后，响应国家的号召去内蒙古建设兵团下乡。滚滚车轮一去八年。内蒙古条件十分艰苦，规定三年后方能探亲，半年后就无比思家，与亲人的沧桑之隔，悲悲切切。一年过后，伤情亦如人世的平淡，心归于沉静。八年天高野迥、星月无蔽的日子，完全磨灭了我曾经的兴奋与无边的想象，给了我人世的壮阔和磨砺的艰辛。这段经历为我之后的人生旅程作了重要的铺垫，艰苦的生活环境、动荡的政治运动、复杂的人际关系、繁重的体力劳动，从各方面赋予我人世的历练。年少的我面对如此苍茫混沌的天地，却是一个人的孤独。后来我读书、仕宦，奔走天涯，面对生活的窘境，全靠有那碗“酒”垫底。无论是设计、绘画，我亦是不怕辛苦地孜孜以求。漫漫前路的坎坷，于我已经不再视为畏途，毕竟我经历过如此的磨难。

毛：内蒙与你一直生活的江南鱼米之乡差异很大，这段时光，应该给予你许多创作的源泉？

高：这段经历给我最多的是对于生活的体验与领悟。那段时间虽然专注于作画，但脑子里根本没有“画家”这一概念与欲望。那时正值“文革”，美院、工艺美校都被砸烂了，何况我一个下乡知青。但我几乎日日习画，我笔下的素材囊括了锄地、割麦、挖渠、打篮球的每个瞬间。虽然当时手上的表现力不够强，也没有留下很好的作品，但正是那份茫然与无奈的痴狂让我感觉：我的梦想还在，我的生命还在。

毛：画以地异，《绘事微言》曰：“写画多有因地而分者，不独师法也。”在你的许多作品中，我读到了与杭城斜阳流水、山色竹影、委婉迤迤的悠悠诗意所不同的那种宇宙洪荒、亘古垂像之感。咫尺之间，山河浩荡，有万里之势，冲撞人心而超越了世俗的物境，大气恢宏，意境苍茫。我原来不知其里，现在豁然开朗，这正是内蒙古草原“天苍苍，野茫茫，风吹草低现牛羊”的浑厚气象。

高：古人云：“墨渾留川影，笔花传石神”。八年间内蒙古大草原的耳濡目染，立苍茫之像于胸中，冥浩然江湖之思。因此作品所寄寓的并非只是十里潇湘一叶扁舟的清新俊逸，花蕊露水枝犹湿的温情。

毛：目前的画坛有一种趋势，画家无论成名与否，也许是为适应文化市场需要，竭力强化个人面貌，以期在林林总总的画作中跳脱出来。于是许多画家用一种比较确定的图式符号、画面结构，塑造自己，推出自己。从你画册所收的作品来看，虽自成一体，气息融