

当代实力派画家艺术研究

第1辑

高显惠写意山水

DANGDAI SHILIPAI HUAJIA YISHU YANJIU

GAO XIANHUI XIEYI SHANSHUI

主编 贾德江

他的作品呈现出两种风貌：一种是写实景，重积染，讲层次，以满密繁茂为特点；另一种则重抒情、擅用笔、间泼墨、多淋漓、尚挥洒，在求自然中造境。这两种或精微或简约的山水面貌交互并行，构成了高显惠山水画的总体风格。

图书在版编目 (CIP)数据

高显惠写意山水 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2007.10

(当代实力派画家艺术研究. 第1辑)

ISBN 978-7-80526-294-9

I. 高… II. 贾… III. ①写意画: 山水画—作品集—中国—现代②写意画: 山水画—美术批评—中国—现代 IV. J222.7 J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 149763 号

责任编辑 陈朝华 黄秉洲

责任印制 宋朝晖

装帧设计 汉唐艺林

当代实力派画家艺术研究

高显惠写意山水

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号楼

邮政编码 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

经 销 全国新华书店

印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印 张 3.5 印 数 1~3000

版 次 2007 年 10 月第 1 版

印 次 2007 年 10 月第 1 版

ISBN 978-7-80526-294-9

ISBN 978-7-80526-294-9/J · 568

全套 10 册定价: 300.00 元
(30 元系列丛书)

情系家乡 自然天成

——高显惠山水作品浅议 贾德江

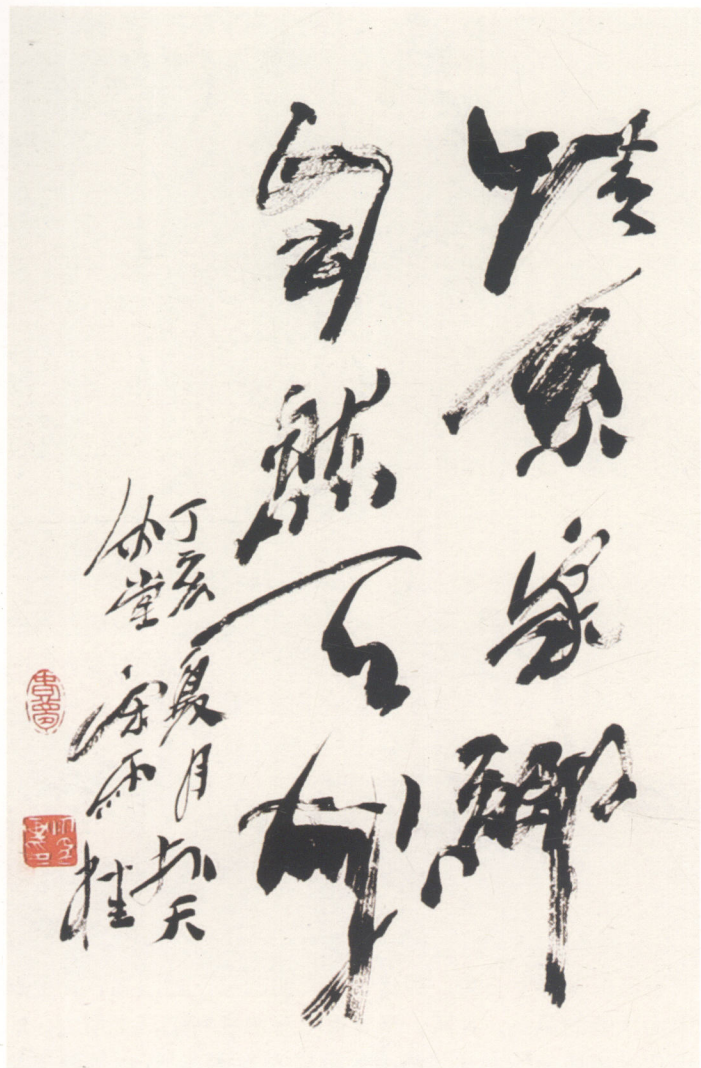
在大家林立的中国画坛，高显惠的名字不算响亮，甚至对于许多人还相当陌生，但这颗刚刚升起的“启明星”显然已经引起人们的注意，他的作品开始被愈来愈多的人所赏识，他的才华开始被愈来愈多的人所肯定。

自他于2004年在全国中国画作品展崭露头角，其作品《辽南秋高》获得大展优秀奖以来，他的作品不仅多次被入选参加省级、全国性的美术大展以外，又连续获得首届全国电视中国画大赛优秀奖，第五届当代中国山水画展优秀奖、百强奖，2005年全国中国画作品展优秀奖以及辽宁省中小幅美术精品展银奖、辽宁省第五届青年画展铜奖等多种奖项。这位出生于北方边远城市的年轻人，没有名家的师承，也没有官商背景，更没有京城的靠山，硬是凭借自己的苦学、拼搏和悟性，叩响了当代中国美术的最高殿堂，又荣幸地获得由中国美协主办的第二届中国“齐白石奖”中国画作品展铜奖。这幅《雨后青山》的获奖作品，以超众的才华和独特的创造，给人们留下了难以磨灭的印象。

看他的人，真诚、纯朴、实在，外柔内刚的性格中透出自强不息的气度；看他的画，自然、朴直、抒情，一眼便可以看出他的努力和追求。那种兼收并蓄的迹象，那种大胆探求的魄力，那种深刻思考的留痕，无一例外地写在他的笔墨里。他是一个站在传统绘画的角度，以直面现实生活的创作态度去思考问题的人。他的成功，在于他顽强的进取精神和持之以恒的不解追求；他的成功，在于他紧紧抓住“传统”与“自然”这两本大书，“贵能深造求其通”（吴昌硕语），求其通而深造，循环往复，躬行不辍。

高显惠的家乡盖州素有“文化之乡”的美誉。在这块文化积淀厚重的土地上，文人辈出，历史上出过不少饱学之士、名家巨擘。就当代而言，沈延毅、詹建俊、冯大中、马运洪、周永家、贺成才等著名书画艺术家都由这里培育而走向全国。

深受故里文风熏陶的高显惠，自幼酷爱美术，弱冠即已显绘画之长。1986年就读于鲁迅美术学院之后，得到多位名家、教授的悉心指导，打下良好基础，同时也与中国山水画结下了不解之缘。或许，他的生命基因中确实有着挥之不去的家乡情结，使他面对家乡的山山水水，出现了“望秋云神飞扬，临春风思浩荡”的感觉。在“秋云”与“春风”中，高显惠思今考古，回望中国的山水画的历史——那是一部人以自然为师，人与自然交流、交融的历史。从隋人展子虔的中国第一幅山水画《游春图》始，到唐人的王维、李思训、王洽；从五代的荆浩、董源和释巨然到宋代的李成、马远、夏圭，他们皆以自然为师，创造出各自的山水样式，形成了太行风光、江南山水和高原厚土等画派，都有明确的绘画语言。元朝是中国山水画的成熟期，其代表人物是黄公望为首的元四家。元朝山水走向成熟的原因主要是唐宋画论和完备的技法给元朝画家提供了足够的营养，更重要的是当时文人不接纳蒙人统治，退避山林，在苦闷与寂寞中颇为专注地解读山水，在与自然融合中得到了感悟，从而使他们的创造精神得到了发挥，出现了富有生

中国美协中国画艺委会副主任、辽宁省美协主席、辽宁美术馆馆长宋雨桂题字：情系家乡 自然天成

春 2002年 纸本 68cm × 68cm

机和活力、富有个性和创造力的一大批山水画家和艺术作品。明清是中国山水的衰退期。其代表人物为“四王”，他们重视临摹，拒绝以山水为师，只在书斋里精研笔法。由于远离自然，因而没有创造。然而，只有石涛与众不同，他主张“搜尽奇峰打草稿”、“笔墨当随时代”，并身体力行。与他齐名的还有八大山人、弘仁、石谿等，为后人并称为“四僧”。近代应该是山水画的振兴期，以黄宾虹为代表，高举批判性大旗，走进高山大川，创造了浑厚华滋的艺术风格。还有李可染，他的口号是：“可贵者胆，所求者魂。”应当说，他给当代山水画提出更高的标准，不只是为了赏心悦目，更是要震撼灵魂。

在高显惠看来，一部山水画史给人的是营养，是规律，是法则，是启示。他得到的启示之一是：山水画必须以自然为师。谁以自然为师，谁就可能有出路，这是千百年来的中国山水画史告诉我们的真理。二是：必须使用自己创造出来的笔墨语言与人们对话，而不能一味地使用别人的语言，这就成为艺术家的艰难，即不是所有从事艺术活动的人都能成为艺术家的原因。

要以自然为师必须学会表现自然的语言，要有自己表现自然的语言，必须学会别人的语言，只有掌握多种语言，才能创造自己独特的语言。这和写文章要多掌握词汇的道理一样。正是在这种理念的前提下，为奠定自我的笔墨语言，高显惠开始了自己艰苦的艺术之旅。与他人不同的是，高显惠没有先从古人入手，而是采取适合自己的“逆推法”，先从今人下笔。当代名家大凡具有独特语言创造的画家他都一一走过，领悟他们通过师法自然改造传统笔墨的奥妙；从今人又上推至近代黄宾虹、陆俨少、黄秋园等诸家，学习他们的图式、笔法、墨法、色法，体会他们在传统基础上的笔墨语言创造。而后追根求源于石涛、龚贤，再到明四家、元四家，直至上溯到唐宋山水画的源头。其间，高显惠没有忽视在书法上用力，广泛摹写历代名迹使他的书法与绘画的研习齐头并进，深得传统用笔施墨之要义。

在几十载苦苦的求索与研习中，高显惠从临仿今人笔墨入门，走进古人，走进传统，从传统山水的根系中汲取营养，从古今山水诸家的笔墨丘壑中广取博收。正是这种广取博收使得高显惠对传统笔墨语汇有着全面深入地把握，也使得他在今后的师法自然过程中，融会贯通、取精用宏，富有更多的笔墨技巧和变化来应对不同的表现物象。

在领悟和精熟中国画笔墨技巧之后，高显惠思考着自己应该走的路。他丝毫不怀疑他的山水画必须走以自然为师之路。因为从山水画历史的长河中，他已看到师法自然的创造力，也看到走出自然的失败教训。真正使他困惑的是两个问题：一是以什么样的自然为师，二是以什么样的笔墨表现自然。

前者是自然景观的选择，后者是笔墨语言的建构，两者互为表里，相辅相成。尤其是前者，它可能对于一个画家风格的形成起着决定性的因素。如白雪石漓江山水的清新秀丽，贾又福太行系列的

秋溪出岫图 2007 纸本
125cm × 240cm

沉雄壮伟，杨明义江南水乡的温润华滋，于志学冰雪山水的冰清玉洁，周尊圣天山山水的血染风采等等都使高显惠认识到，艺术家的笔墨语言创造无不和地域特色的选择有关。东北是中国的“寒带”，它的地理面貌、山水景观、风俗人情、地区性文化传统和人的心理结构意识，都有不尽同于其他地区之处——这就是创造地域性艺术风格的根据。画家面对同一个山水艺术传统，面对不尽同一的山水景观，只要能够通过“师法自然”改造那传统，就可能迈出突破性的一步。石鲁就是通过描绘黄土高原迈出这一步的。高显惠没有理由舍近求远，更没有理由抛开他生命中难以割舍的家乡之恋。辽南山水是生他、养他的地方，它的一草、一木、一山、一石都能使他获得天地造化之灵气，以此作为艺术生活的基地，去进行大胆的艺术创造，不仅是激情和审美取向的驱使，更是一种智慧的选择。高显惠终于走上了一条与自己精神素质相契合的创作道路。

这样的山水画是有感而发的，它缘于生命的感悟，笔墨、语言、形式、符号、意义无一例外地都是对生存现实与物质世界的超越，使画面中洋溢着审美的理想精神与灵性色泽。

从情感的审美形式表现看去，高显惠的艺术取向显出两种面貌。在一个阶段中，高显惠的作品体现为满密繁复的特点，采用了写实景，重积染，讲层次的手法，把自己对于人生的体验与思索注入绘画的笔墨中，从而使他的作品不仅有其艺术的力量，还具有理性的思考。如分别获第五届当代中国山水画展优秀奖、百强奖的《辽南秋高》和《岁月留痕》都是较有代表性的作品。《辽南秋高》是一幅表现北方山村新景象的满构图山水，以长幅经营，“山有三重”，丛林相叠、山路“曲折蜿蜒”，制作用心，造型严谨，多种笔法的使用并不显得琐碎，也无写实主义山水的刻板匠气，无疑表明他的山水画是有着“搜尽奇峰打草稿”的丰富写生经历，是由传统和自然的结合中得来。这类重气势、重张力、重功夫的作品显然是画家在向自己挑战，努力提升自己驾驭高难度语言之能力的尝试。《岁月留痕》却以局部入手，取正方形构图，然后调动虚实浓淡、皴擦烘染等多种手段，产生强烈的临场效果。无论在用笔、用墨、用色上都有意识摆脱传统山水画的格局模式，较明显地借鉴了西画的色阶变化与黑白灰关系，其中还有不少笔触与肌理的表现。作为探索，这不应单纯理解为仅是风格的探索，而是形式与语言

歲月留痕 丙戌年陽春三月 遼南道北州海濱之鄉 於大清河頭題記

表现的构架式结合,其意义乃在于画家对充当传统章法解说人的拒绝,而让观者直接感受到对乡土深深眷念的情绪。《槐林寒月》、《老海》、《辽南人家》、《金色十月》、《盛秋》、《秋霜醉枫叶》等都是这样的作品。

近一时期,高显惠所作山水,则重抒情,擅用笔,间泼墨,多淋漓,尚挥洒,在求自然中造境。像《雨后青山》、《云涌辽南鸣清泉》、《山色依依列翠屏》、《山间不知昨夜雨》、《得意春风》、《秋气澄高》、《秋山有云》、《雨沐巍岭》、《仁者乐山》等都是此类作品,画面中激情涌动,笔墨点线充满动感,画家强调的是自我心境与外部世界的和谐统一,追求的是进入到艺术化、审美化的自由的精神境界。尤其是那幅荣获2007年第二届中国“齐白石奖”铜奖的《雨后青山》作品,不仅富于情思,更有一份高昂的精神意志。为此,画家选取了俯仰与遥望的视角,使画面平添了高远与深远的空间感,更有力地体现雨后青山、溪水长流的美感魅力,更感受到画家那种由衷的热爱家乡山水的精神情怀。

这两种面貌,构成了高显惠山水画的总体风格。其实,画家的表现手法不仅限于此,他的众多山水画都是基于为人和自然创立一种崭新的和谐而创作的。“天人合一”的思想渗透于作品的整体营造中,笔墨早已和画家自身融为一体。尤其是从物象到意象的提升,从自然场景向艺术情境的转换,使他的作品得以在广取博收、厚积薄发中见出传统的渊源与脱颖而出的活力与创建。

人们在高显惠的山水作品面前,往往被它感染,受其陶冶,甚至如入忘我之境。细细想来,是因为它优美、亲切、含蓄?还是听到了某种弦外之音?应该说,远不止这些。高显惠的山水艺术所传达的情思、意蕴、文化气息和民族质素的品位,都应该归属于“情系家乡,自然天成”的总主题之下。这八个字是当代著名画家、中国美协中国画艺委会副主任、辽宁美术家协会主席宋雨桂先生,为他于2007年10月即将在辽宁美术馆举办的“高显惠山水画展”的题词,浸透着一位老艺术家对他的褒奖和厚爱。

高显惠正年轻,他的艺术之旅还很漫长,但他不会辜负辽南人民和老艺术家的期望,他的前途充满希望,洒满阳光。

2007年8月27日晨完稿于北京王府公寓

(上图)

2007 纸本
68cm × 68cm

山家十月

(下图)

2006 纸本
96cm × 88cm

巍岭昨夜雨

神农烟云 2006 纸本
180cm × 97cm

云涌辽南鸣清泉 2005 纸本
180cm × 97cm

烟云千里图

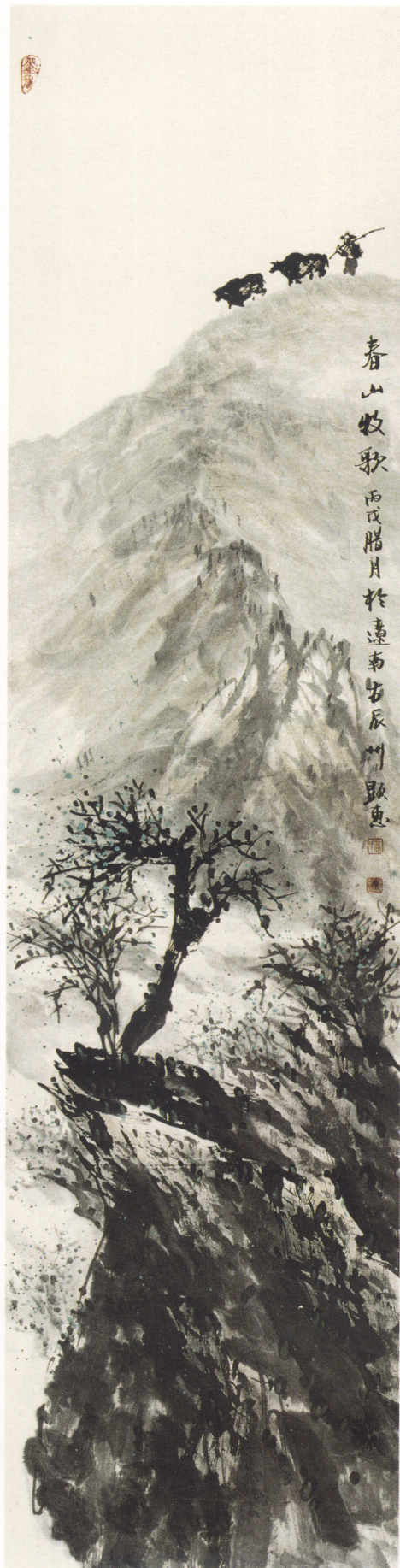
2005 纸本
50cm × 98cm

秋泉

2001 纸本
68cm × 95cm

春山牧歌 2006 纸本
136cm × 34cm

仲夏时节 2006 纸本
136cm × 34cm

秋溪出山 2006 纸本
136cm × 34cm

辽南冬月 2006 纸本
136cm × 34cm

老海 2005 纸本
97cm × 180cm

高显惠十分重视艺术的独创性，他认为，必须学古人，但绝不雷同古人；也要学洋人，但又不能雷同于洋人；还要学今人，但更不能雷同于今人；同时要尽可能地做到自己的作品不要雷同于自己的作品。在这里，画家非常明确地阐述了继承与创新的关系以及艺术与时代、民族性、作品个性的关系。《老海》以细腻的笔触、写实的手法表现了画家在家乡的所见。无论在用笔、施墨、染色、图式上都有意识与古人、今人拉开了距离，也明显地融入了西画的构成与黑白灰的素描关系，其中还有不少笔触与肌理效果。显然，这是画家以独到的笔墨语言进行探索的尝试。

秋山谷静

2007 纸本

180cm × 145cm

空山清幽 2006 纸本
136cm × 68cm

春风细雨 2006 纸本
136cm × 68cm

辽南秋声 2005 纸本
136cm × 68cm

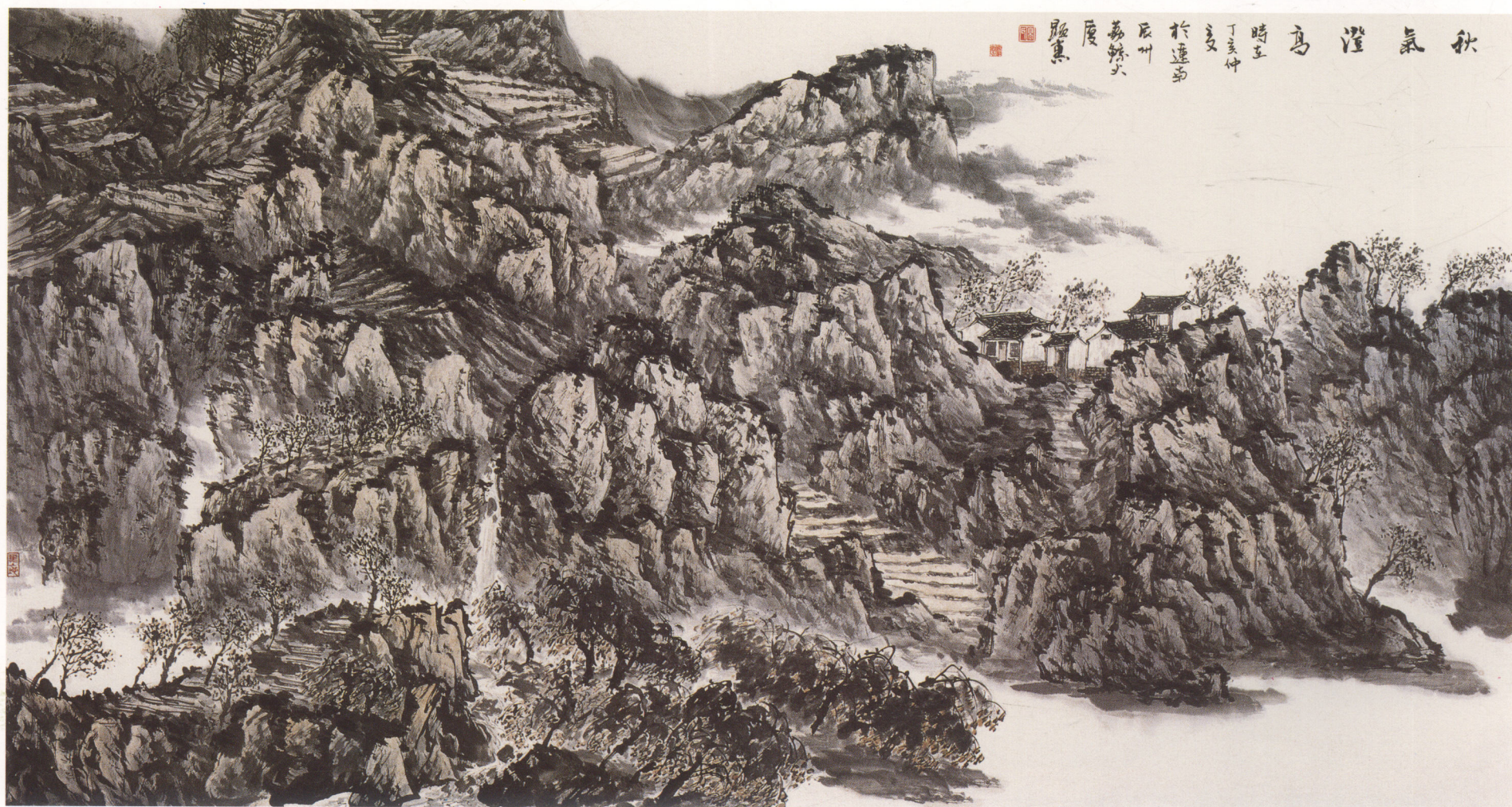

辽南人家 2005 纸本
180cm × 97cm

山色依依列翠屏：依色山
丁亥年三月于惠州显惠

山色依依列翠屏 2007年 纸本 68cm × 68cm

(左图)

冰峪春早

2006 纸本
84cm × 180cm

(左图)

秋气澄高

2007 纸本
97cm × 180cm

秋岚峰高图

2007 纸本
180cm × 145cm

