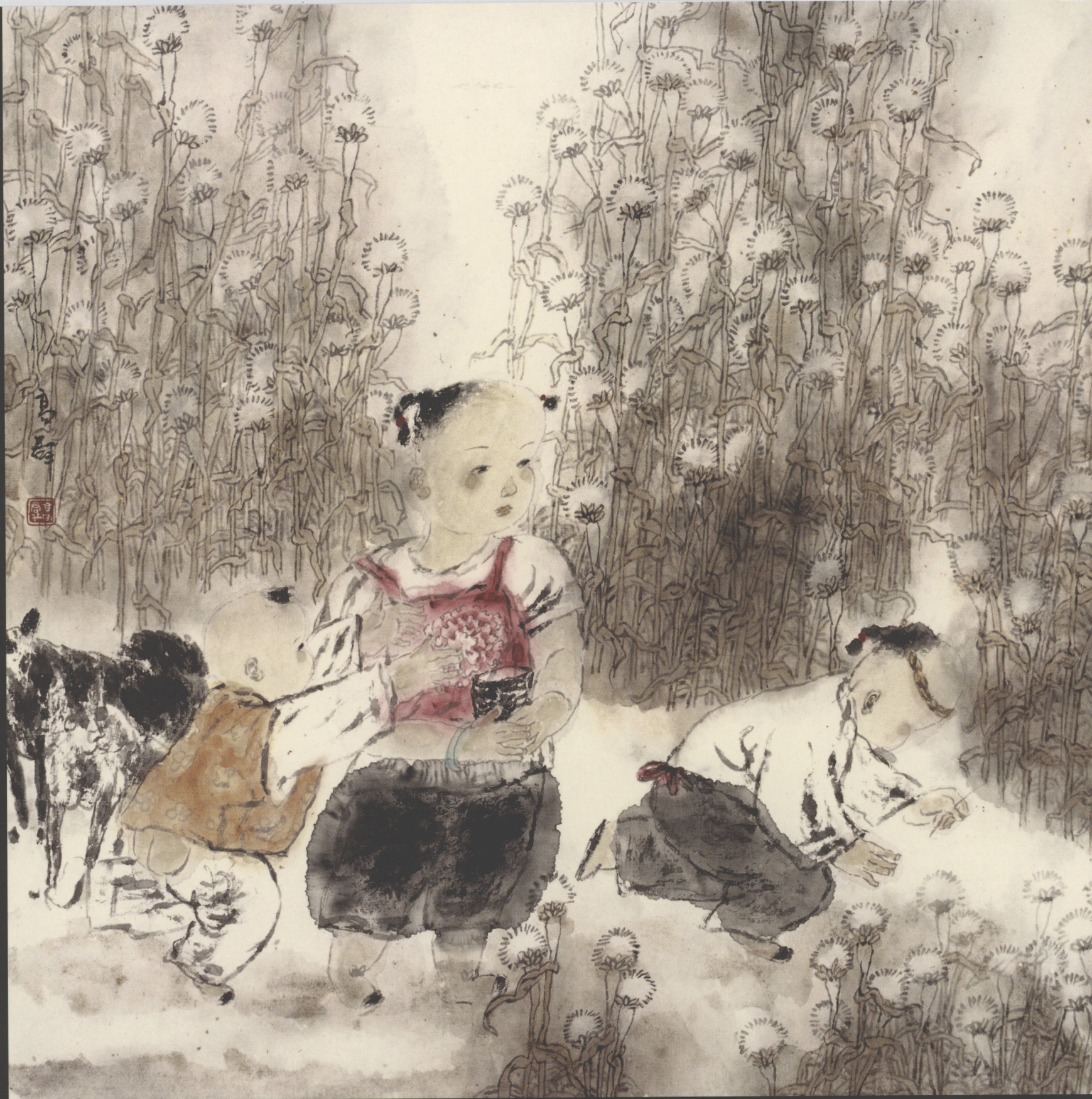

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

高群

GAO QUN XIANGQING TONGQU
乡情童趣

图书在版编目 (CIP) 数据

高群乡情童趣 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.6

(中国当代著名画家个案研究)

ISBN 7-80526-570-4

I. 高… II. 贾… III. 写意画: 人物画—技法 (美术) IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 046938 号

责任编辑 龚 梅

责任印制 宋朝晖

装帧设计 秋 韵

中国当代著名画家个案研究

高群乡情童趣

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889毫米×1194毫米 1/12

印张 3.5 印数 1~3000

版次 2005年6月第1版

印次 2005年6月第1次印刷

ISBN 7-80526-570-4

9 787805 265704 >

ISBN 7-80526-570-4/J · 397

全套10册定价: 300.00元

本册定价: 30.00元

编辑人语

观女画家高群的画作，常常感到轻松、自然、清新、惬意，画中没有那么多痛苦、焦虑和压抑，只有快乐、天真和烂漫。她是通过宁静平和的乡野情境来表现人与自然共融共洽的审美境界。她的艺术支点在她对乡土的眷念，她画中的主体几乎都是乡村儿童，她在超越自我之后，找到了一种集生涩、稚拙与简约为一体的笔墨表现形式和用淡墨营构的银灰色印象，以表达都市人对繁闹环境的厌倦和对童真般纯情世界的幻想。

她常常回到沂蒙山里去“寻找自我”，这里虽不是名山大川，但却是自己心中的一方净土。在那块生她养她的土地上，面对依然如故的村舍屋宇、辛勤劳作的父老乡亲、村头巷尾嬉戏的儿童、田间地头的牛羊、房前屋后的鸡鸭……渐渐地，她儿时的记忆在头脑中鲜活起来，对故土的情感在内心深处涌动起来，她似乎找到了孩提时代的那种纯真的感觉，她似乎触摸到了艺术的根。自打从大学毕业以来，她将自己的回忆与感受，激情与想像倾注于画面，逐渐脱出了学院式的创作套路，把那些沉重的理性思考转化为轻松的情感表现，画面上主题性的深入建构转为平和、亲切的乡野境界，形象与场景的刻意经营转化为自然显现，严格的笔墨规范逐渐转化为随意的自由挥洒。

在高群的性灵深处，有一种不盲从，不随波逐流的品格，当众多的青年艺术家在革新当代中国画的艰难进程中左冲右突之时，高群似乎一直保持平静的创作心态，她没有那么沉重的文化使命感，也不采取那种张扬的姿态，而是日益回归自我，保持自我心境的空灵淡泊。正是在这种平平常常、真真切切、自自然然、轻轻松松的儿童涂鸦般的艺术表现中，悄悄地拓展了当代中国画的表现领域，丰富了当代中国画的创作思路和审美境界。

文 / 贾德江

■ 高 群

■ 1965年12月生于山东沂南。1987年7月毕业于曲阜师范大学美术系，获学士学位。1996年7月结业于鲁迅美术学院国画系研究生班。2004年7月结业于中国艺术研究院第三届中国画名家班，现为山东美术家协会会员、山东省临沂市青年美术家协会副主席、临沂市女书画家协会副主席、临沂艺术学校副教授

■ 作品曾入选2004年“全国中国画百家作品邀请展”、2003“全国中国画提名展”（获提名奖）、《中国艺术研究院中国画名家研修班10周年优秀作品邀请展》、“西部辉煌全国中国画作品提名展”、“迎奥运全国中国画大展”（获优秀奖）、“情系黄河全国书画艺术大展”（获三等奖）、“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美术作品展览”、“2001年全国中国画作品展”、“海峡两岸中国书画名家纪念辛亥革命九十周年书画精品大展”（获金奖）、“全国美术书法民间工艺大展”（获特别金奖）

■ 2002年出版《高群人物小品》画集

▼

当代人物画家 高群 艺术档案

封面 / 觅 2003年 纸本 64cm × 64cm
封底 / 柴禾娃（局部） 2005年 纸本

稚拙去雕饰 天真贵率真

房新泉

捉猫猫 2004年 纸本 46cm × 55cm

唬 2003年 纸本 36cm × 63cm

藏 2003年 纸本 37cm × 62cm

有一种美，平凡质朴，不着痕迹，但却最能打动人心，那是母爱之美。画家高群以女性细腻的情怀，隽秀无华的风格，为我们描绘了一种鲜活、灵动、不事雕饰的稚子之趣。这是她对童年时代的回忆，也是一位母亲眼中纯真无邪、自然天性的儿女之态。

用“稚拙去雕饰，天真贵率真”来形容画家高群和她的画，是再贴切不过了。她的秉性，她的心境，一如她的画面，天真自然、朴实生动，正因为这种质朴的天性，才使得她能用心灵去勾画自己对童年的记忆，抒发自己对生活的热爱和对人生的感悟。

画家高群出生在山青水秀的沂蒙山，是诸葛亮的乡里。她自幼秉承家传，酷嗜丹青，横涂竖抹，终日不辍，幼年便打下了良好的绘画基础。高中毕业后，他又以优异的成绩考入曲阜师范大学美术系，1987年毕业后回到故里临沂艺术学校任教。此间她经常深入到乡村生活之中，画出了大批的写生画稿，积累了大量的素材，为以后的创作打下了坚实的基础。

高群倾尽情感去表现她所熟悉的、天真烂漫的村妞和顽童。她用娴熟笔墨、淡雅的色彩，描绘着无忧无虑的孩提时代，展现出一个女性的母爱情怀和她内心世界的单纯、朴实，也显现出画家对家乡故里纯朴、平实、隽永乡情的倾心。

高群的画中体现了一种单纯。世上的单纯有两种，一是儿童的单纯，一种是成年人的单纯，前者是天性，后者是智慧。高群兼有这两种情致，而后者随着她对艺术和生命的领悟愈深而会愈发纯粹。

高群是一个执拗、憨直且极重感情的人。她善于洞察生活，善于用纯真的童心去感悟艺术和人生，能够在生活的深层发掘艺术的内涵和底蕴。

在她的画面中，笔墨服从内容。稚拙、憨朴的线条，恰如其分地表现了质朴的乡村情趣，也将儿童纯真的天性表现得淋漓尽致。透过她作品中的稚拙品位和她那平淡风趣的儿歌俚语及散漫无拘的章法，犹如孩提蹒跚学步的可爱。有多少人间真情：母子情、姐妹情、亲情、友情，都隐喻在那平淡无奇的画幅中。在她笔下，完全充斥了童话般的天真，以及田园诗般的自然美。就在这似有若无之中最见作者的真性情。画面寓情于景，情景交融，笔简而意赅，更精致之处在于动静虚实变化中透出诗境般的朦胧美。

画家高群已到不惑之年，正值笔墨神驰的创作高峰期，我最大的希望是画家永远保持这颗童心，永远保持她画面中的那种稚趣，永远年轻，永远进步！

乙酉年初夏散公老泉于京华

（作者为中国美协会员、国家一级美术师、中国美协会员展组委会副秘书长）

《问鹅》作画步骤

步骤一

步骤三

步骤二

步骤一：根据自己的设想，确定构图，用不同墨色的线勾画出两个儿童形象。头发用重墨，衣服用淡墨，注意用笔写出。

步骤二：考虑人与景物的协调，运用水墨的特性，掌握好虚实、浓淡、干湿的变化。大胆落墨，细心收拾。

步骤三：协调整体，以虚写实。儿童的面部用色要饱和，这样才能体现面部的细润、光泽，果实施以淡淡的墨，既透明又丰厚。

步骤四：画面中施以淡淡的冷色。调整画面，体现情感。最后题款、铃印。

(右图)

2004 纸本
55cm × 47cm

问鹅

天高气清，藤蔓中布满了早秋的光色，鹅与碌碡更进一步地突出农家的情调，这种儿提时的场景似一种永恒的追忆，是如梦般的意象。

秋虫 2005 纸本
39cm × 56cm

同学高群

李新峰

大学同学中与我联系最多的莫过于高群同学。青年时代入大学的美梦当然是和高群一块圆的。大三时专业选修，本就15人的小班又分为二，我与高群临桌同窗修的国画。两年后毕业，因计划分配的需要我和高群又去了同一个地方，昔日的同窗挚友各奔东西，乍一步入社会，满眼生兮兮的，这使我们更加珍惜同学之情，工作之余我常骑车去看看高群。后来高群调回临沂，我的护花使命也暂告了一个段落。1996年我陪鲁迅美术学院导师李钟录夫妇去临沂考察，专访高群，适逢高群欲往北京进修，我们的到来，很自然地使高群有了由去北京改为去鲁美进修的决定。第二年我与高群同一画室又一年有余。所以，对高群的画及人的了解和熟悉，于同学之中，我仅亚于她的先生、同学初敬业了。

王国维在《人间词话》上用不同作者的诗词形容出人之做学问的三种境界，我想借此谈一下高群执着于画的行程。第一境“昨夜西风凋碧树，独上高楼望尽天涯路”。这一境应是我们共同度过的大学时代。20世纪80年代初是中国刚刚从“文革”渡过来的觉醒时期，从全国范围内对知识肆意践踏，对知识分子的人格侮辱摧残了十年的中国人，像是突然有了良心的发现，甚至许多人还没有对自己的罪恶作出深刻的检讨和内心深处的反省，而一朝变为对知识的渴求者。从“砸烂孔家店”、“打倒臭老九”，到“学会数理化，走遍天下都不怕”，这种对待知识的两极态度，犹如文革期间瞬息万变的政治风云一样的快捷。而与政治运动所不同的，也是值得中国人所庆幸的是，这场对知识的渴求运动愈演愈烈。尤其是80年

代初，青年学子对知识分子的尊重以及对知识的需求像似带有强烈的宗教意识，在整个学术界，人们终于由对政治领袖的崇拜和歌颂转为对学术精英的钦佩和敬仰，一时间华罗庚、陈景润等一批学术精英的形象，占据了青年学子的心房，这种价值观念的转化不得不说是现代中国繁荣富强的先声。

高群的大学时光或高群做学问的第一境界，便是在这样一个时代背景下起步和展开的，而高群的幸运处，也是我们同学的幸运处，无疑得之于不乏胆略和远见的曲阜师大领导们对文革期间饱受屈辱的一些高级知识分子的大胆启用，比如我们的西画教师靳涛先生，国画教师杨硕、杨象宪、陈我鸿等先生均系文革间受挫受屈的绘画精英，是他们不仅传授我们高超的绘画技艺，同时还影响和规范了我们的治学态度及健康健全的人生观。

高群的四年大学，知识面涉及很广，山水、花鸟、人物，工笔、写意等均有长足的进展。之外，高群受王熹、高天祥、杨象宪等先生的倡导，也是一名书法的修炼者，初习颜鲁公的《颜勤礼碑》，后又习《魏碑》、《石门铭》、《石门颂》等诸多名碑名贴，在那个所谓“知识大爆炸”的年代里，高群为日后的远航打造了一艘足以不怕风吹浪打的帆船。

王国维以第一境比拟人生之寻求理想，那么第二境便是对理想展开追寻的艰苦历程，故曰“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，“不悔”实为人对理想追求的执着，古今中外的成功之士，没有一个不经此磨练的，高群对绘画的追求似乎至今尚未停留半步，继“鲁美”进修后，高

群又入中国艺术研究院名家班，与“鲁美”不同的是，名家班的同学都是各地的绘画高手，他们普遍觉出在当地均有许多无法解决的困惑，需要开开眼界，阔阔胸襟，为听听像陈绶祥先生这样的高人谈道论理，让中国一流的学者、教授们洗洗眼、清清心、净净手，而居于一室之内。同时大家亦各展自己的才艺，相互切磋，相互讨教，相互研讨，实则是一个学习和交流的极好机会，这是高群在“鲁美”时所得到的。高群在这样一个高级文化圈里浸泡了两年，结业后途经济南来看我这个老同学，非常自信地打开了自己的画。一股柔和清新的雅气至今尚未消除，真是士别三日当刮目相看了，画的题材是人物，但消去了人物“成教化，助人伦”的社会性负载，亦非描绘当下怀有各种心态的少男少女，而是选择了一群乡村的孩子。从孩子们所做的各式各样的游戏及手中把玩儿的玩具看，该是高群年龄段的童年时光，也是我极熟悉的童年时光，一种让人不知是亲切还是感动的画外之音溢于画外。孩子们的形象当然是非写实的，而是经过高群变形、抽象所形成的一种符号化的形象，如果没有看错，之前高群对民间年画和剪纸中的人物形象下了一番功夫，再以笔墨取之，信手写出，兼以大红大绿民间善用色彩的大胆运用，很容易把人引向一个似曾相识的回忆境层中。与其说这是高群的童年回忆，倒不如说是我们一代人的童年回忆，这种“忆旧”的情愫，大概是每一幅画中的真正内容，而不是“老鹰捉小鸡”、“放线线”所直观传达出的游戏内容。从这一点上讲，高群对题材的选择和运用无疑是非常成功的。宗白华先生说：“……画家是默契自然的，所以画幅中潜存着一层深深的静寂，就是尺幅里的花鸟、鱼虫，也都像是沉落遗忘于宇宙悠渺的太空中，意境旷邈幽深。”这几句论述画家“天人合一”思想的话放在高群的画中也刚好可人。但对“忆旧”情愫的传递和关心，之于高群却并非仅仅如此，高群毕竟是一位母亲，当男人画家手舞足蹈以淋漓酣畅的笔墨表现战争的血与火，表现矿工的疲与劳，表现民工的辛与苦时，许多女画家往往居于案之一角，静静地编制着人间的甜美、善良、和平、幸福，她们往往以天真无邪的孩子为载体，来传递她们自身的善良和人间的明媚，这同样也是高群画村童的另一层意义。

据我所知，高群自大学毕业后，对绘画孜孜以求的脚步从来没有停止过。除去她发自内心的对绘画的眷恋之外，与她的先生初敬业及其在一方知名度很高的画家父亲所营造的家庭文化氛围也是分不开的。高群的父亲酷爱绘画一生，现已年近古稀，干脆把自己力不从心的未竟事业寄托给女儿，所以高群的压力很大，干劲也很足。高群前天打电话给我，说她要到北京协商办展览出画集的事，并不无自负地说自己的画如何如何了得，我相信。有这心气儿就离王国维的第三境不远了，第三境为“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。心中豁然开朗，一片花开流水，此境难逾，让我们及我们的同路人共同努力吧！

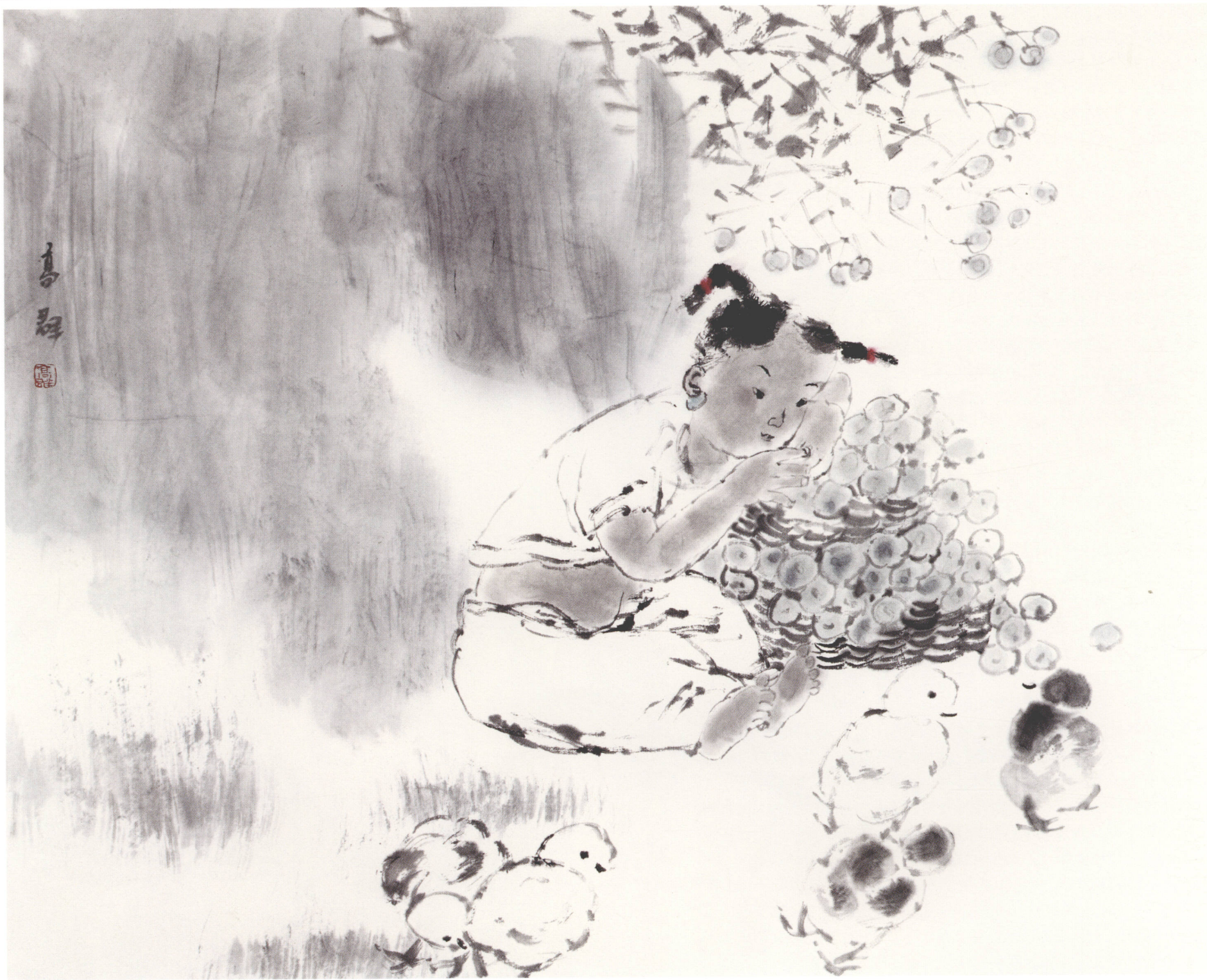
2005年5月12日于济南

(作者为山东艺术学院教师)

放鹅小子 2005 纸本
70cm × 37cm

果果 2004 纸本
27cm × 24cm

青果 2005 纸本
59cm × 46cm

稚童、青果、雏鸡，立意清隽；或干、或湿、或勾、或染，笔法丰富。

2005 纸本 老鹰捉小鸡
66cm × 44cm

一种儿时的游戏，勾起多少人无限的回忆。

倭瓜 2005 纸本
44cm × 60cm

物是农家物，儿是农家儿。

(局部)

倭瓜

2005 纸本
44cm × 60cm

伙伴儿 2004 纸本
60cm × 42cm

玩具是孩童永远的主题。此画有机地将儿童与物具穿插组织，并以线造型，兼以大红大绿的艳丽色彩构织出一幅童年的浪漫诗歌。

虎

2003 纸本
24cm × 27cm

孩子清雅恬淡，布老虎粗放恣肆，一收一放顿成妙境。

野丫头 2005 纸本
70cm × 46cm

清风吹拂的田野，山花烂漫，在这片如此自由的天地里，有着最美丽的歌谣和童话。