

郭绍纲
油画选

河北美术出版社

GUOSHUAOGANGYOUHUAXUAN

695
GUOSHANGANGYOUHUAXUAN

郭绍纲油画选

河北美术出版社
一九八四年

责任编辑：刘海志
封面设计：宋丕胜

郭 绍 纲 油 画 选

出版：河北美术出版社
(石家庄市北马路四十五号)

印刷：深圳嘉年印刷有限公司

发行：河北省新华书店

1987年3月第2次印刷

787×1092毫米1/12印张：4 印数3,001—9,000

统一书号8087·823 定价11.60元

序 言

迟 轲

1908年,马蒂斯^①在巴黎的私人画室开学时,有些学生为了“投其所好”,径直把大红大绿往画布上涂抹,却遭到了老师的斥责。马蒂斯要他们从头开始,“基本训练”。因为他认为“色彩就好像炸药,必须由内行控制才能发挥良好的作用。”^②他还说过:“如果素描是属于心灵的,色彩是属于感官的,那么你必须首先画素描,培养心灵并能够把色彩导入心灵的轨道。”^③

一切真正的艺术,都不是靠“天赋灵感”或“自我表现”所能获致,即使象马蒂斯那样的“野兽派”的大师,也还是很重视艺术的规律性和科学性的。

因此,我觉得绍纲同志在把他的素描选集出版(广东岭南美术出版社印行)之后,又编选了这本油画习作,不仅对他个人的艺术道路具有回顾和总结的意义,而且对于后来者的学习发展也是大有裨益的。

本集所选作品中有一部分是他五十年代后期在“列宾美术学院”学习时的作业,是他在列宁格勒“五年寒窗”下锻炼基础的一部分成果。其中显示了俄国绘画传统自十九世纪至二十世纪的现实主义探求过程中所取得的经验。

西方绘画的传统当然可以远溯至古代希腊。吉伯尔提^④说过:希腊艺术中显示出素描的理论,“缺少了这种理论,你就无法成为一个好的雕塑家和画家,”^⑤但希腊的经验并未系统地保存下来,正是由吉伯尔提的时代——文艺复兴时期,西方才逐步完善了绘画艺术学习和表现的科学方法。这种方法又在不同的时代和不同的国度中获得了多方面的发展。“现代诸流派”引起人们的注意之后,似乎有一种意见把一切写实的或近于写实的艺术都目之为“学院派”,这种看法是简单片面“似是而非”的。

其实远在十七世纪,荷兰、西班牙的大师们已经与正宗的学院艺术(意大利或法兰西的学院派)在精神和方法上有着歧异。而到十九世纪,随着民族和民主意识的蓬勃发展,许多艺术家都因时代和环境的推动,在继承传统的基础上各自进行了新的探求。只要想一想米列、库尔贝和马内以及英国的拉斐尔前派和被称为德国或美国印象主义(他们有时也被称为现实主义)的一大批画家的多姿多彩的艺术面貌就够了。

俄国“巡回画派”正是在一种历史变革的时期发展起来的有着自己特征的现实主义艺术。车尔尼雪夫斯基的美学观无疑是当时西方最先进的美学思想;在他的“美在生活”和“艺术应是生活的教科书”观念的影响下,俄国的现实主义者特别看重美术的社会教育的作用,因而极力探求人物思想性格的刻画以及艺术语言的通俗易解,——尽可能地按照现实本来的面貌去表现对象。虽然巡回画派后期的艺术家汲取了印象派的长处更丰富了色彩的表现力,十月革命后继承这一传统的苏联艺术家们各自又有发展;但,正确地反映现实并特别重视人物的社会属性及其精神世界,却是这一传统中始终保持着的特征。

郭绍纲的课堂习作,明显地反映出在基础锻炼中严格地忠于对象——生活本身的这种追求。无论是《黄衣少女》或《戴红帽的女青年》,尽管她们的打扮象“女演员”或“女游击队员”,但她们都是以一个课堂上的模特儿的“常态”出现在画面上,而不是以一个“理想化”了的戏剧故事中的人物出现在画面上。她们的社会属性和精神特征属于以模特为职业的普通知识青年的特征,而非某种编造出来的戏剧性人物的特征。在作画的过程中,画家当然也是以审美的眼睛去观察对象,但这种审美活动更着重于直观感受和认识作用,而较少虚构和幻想的成份。

如果我们承认艺术中的美来源于生活中的美,那么作为基础的学习来说,越是深入地发现对象本身的美,越能避免公式化和主观性,从而真正提高

了对于多姿多彩的美的认识。只要学习得法，一个经过严格的现实主义方法训练的人，在日后转向夸张、变形以及幻想等浪漫主义方法时并不困难，因为这两者中间并无不可逾越的鸿沟。但，假使抛弃现实主义方法的训练，一开头就走上随心所欲的“自我表现”，他的“浪漫”和夸张变形就很可能落入空洞主观的公式主义。

以现实主义作为学习的基础，正是为了避免公式化，其精神本质与“学院派”是对立的。法国批评家卡斯塔尼阿里^⑥批评学院派的古典主义说：“古典主义者宣称，要按照文艺复兴和古代艺术中用过的手法去表现自然。‘真实’使他们不安和害怕。他们借口使‘真实’纯正化理想化，而删削和改变了它。”^⑦优秀的现实主义艺术正是从与这种保守倾向的斗争中发展起来的。

我们对于一切优秀的艺术传统都应有分析地学习借鉴，对于俄国现实主义的写实传统同样应该采取这种态度。从本集所收的作品中，我们不但可以看到郭绍纲在掌握这一体系的科学方法中获得的出色的成就，同时也看到画家在学习借鉴中并未泯灭自己的个人风格。

郭绍纲在论胡一川的油画艺术时曾引清代沈宗骞的话：“华之外观者博浮誉于一时，质之中藏者得赏音于千古。”^⑧这里也表明了绍纲同志自己的审美理想和他崇尚的艺术风格。他不喜欢华丽的外观而倾心于内藏的美质。他的画也正是在朴厚含蓄中闪现着深细和精妙的神采。他能以十分概括简约的笔法描绘出《黄衣少女》拉着衣襟的左手复杂的结构和微妙的动态，用准确的色阶表现出上衣的黑蓝，帽子的浅蓝，眼瞳的亮蓝之间谐合的层次，以及蓝、黄、红之间由于响亮的对比而产生的色彩力量。

《戴礼帽的老人》由于画在像麻袋一样的粗画布上，更增加了苍劲厚重的美。薄涂的暗部虽为浊色却显得透明；亮部厚涂的色彩结实而强烈，明暗交界的地方处理得十分精细，使得整个形象在简略概括中具有可触的真实感。

归国以后，郭绍纲更注重笔法的豪健和色彩的浑成，他画的《中原老人》《卡玛尔像》都显出沉厚凝重的意趣。而像《骑田岭上》《漓江之晨》一类的风景画，幅面虽小却具有宏大的气魄。在他的笔下，即使明艳夺目的南海风光——例如《西沙金银岛》《榆林外港》等作，也绝无浮华轻薄之弊，而是在嘹亮的音响中包含着深沉而含蓄的情感。

他说过：“只有根植于生活的艺术，才具有经久的生命力。”^⑨也正是这种热爱生活和忠于生活的信念，使得他的油画，自然地反映出民族的特征。我们看他近廿年间的风景或人像，已经有别于在国外的习作，而显现出更为充分的中国民族的情调和风格。郭绍纲对于中国传统的绘画和书法具有持久的兴趣，当然，这种素养，也无形中为他的油画艺术增添了丰富的民族色彩。

绍纲同志多年来一直担任教学工作，本集所收作品，除部分为课堂作业或教学示范而外，大多可以算是“业余”的作品。近年他又担负了广州美院副院长的领导职务。繁忙的工作大约会影响到他的绘画的实践或创造，因此，就更觉得这本集子的编选带有总结性的重要意义，它不仅足为习画者的参考，也可以为教学的方针提供经验。我愿就此机会提出一些对于油画的传统和学习的个人的看法，偏颇或谬误之处仍要请教于绍纲同志和广大的读者。

（一九八四年一月，广州）

注：

- ①马蒂斯（H·Matisse，1869——1954）法国画家，野兽派代表人物。②引自美国罗塞尔（J·Russell）著：《现代艺术的意义》。纽约哈泼公司出版1981年。③引自阿恩海姆（R·Arnheim）著《色彩论》。常又明译。云南人民出版社。1980年。④吉伯尔提（L·Ghiberti，1378——1455）意大利文艺复兴时期雕塑家，画家，著有《评论》等书。⑤引自文杜里（L·Venturi）《西方艺术批评史》第四章。美国杜登公司出版。1964。⑥卡斯塔尼阿里（J·Castagnary，1830——1888）法国作家，艺术批评家。曾撰写论文支持写实主义，终生与库尔贝保持忠实友谊。⑦引自詹森（H·Janson）编《艺术史文献》美国新泽西出版，1966年。⑧引自郭绍纲：《浑金璞玉，意趣纯真》（载《画廊》第三期，1981年）

图 版 目 录

- 1 拿红衣穿黑裙的女人
- 2 半身女像
- 3 (局部)
- 4 歌舞演员像
- 5 北粤秋色
- 6 武水岸边
- 7 坐着的全身女裸
- 8 坐着背面的女全裸
- 9 青年半身像
- 10 漓江之晨
- 11 仰卧的男全裸
- 12 中原老人
- 13 青年人像
- 14 戴红帽的女青年
- 15 (局部)
- 16 穿黄衣的少女
- 17 坐着的女裸
- 18 戴礼帽的老人
- 19 战士
- 20 女子坐像
- 21 青年人像
- 22 苹果
- 23 音乐爱好者群像
- 24 榆林外港
- 25 女青年像
- 26 锻工阔利亚
- 27 船厂
- 28 西沙金银岛
- 29 穿黑衣裙的女青年
- 30 大学生群像
- 31 乳源山坳
- 32 川北草原
- 33 戴项珠的少女
- 34 骑田岭上
- 35 女子坐像
- 36 金银岛礁滩
- 37 卡玛尔像(苏丹)
- 38 龙眼树
- 39 渔家女
- 40 山区姑娘
- 41 大万岛

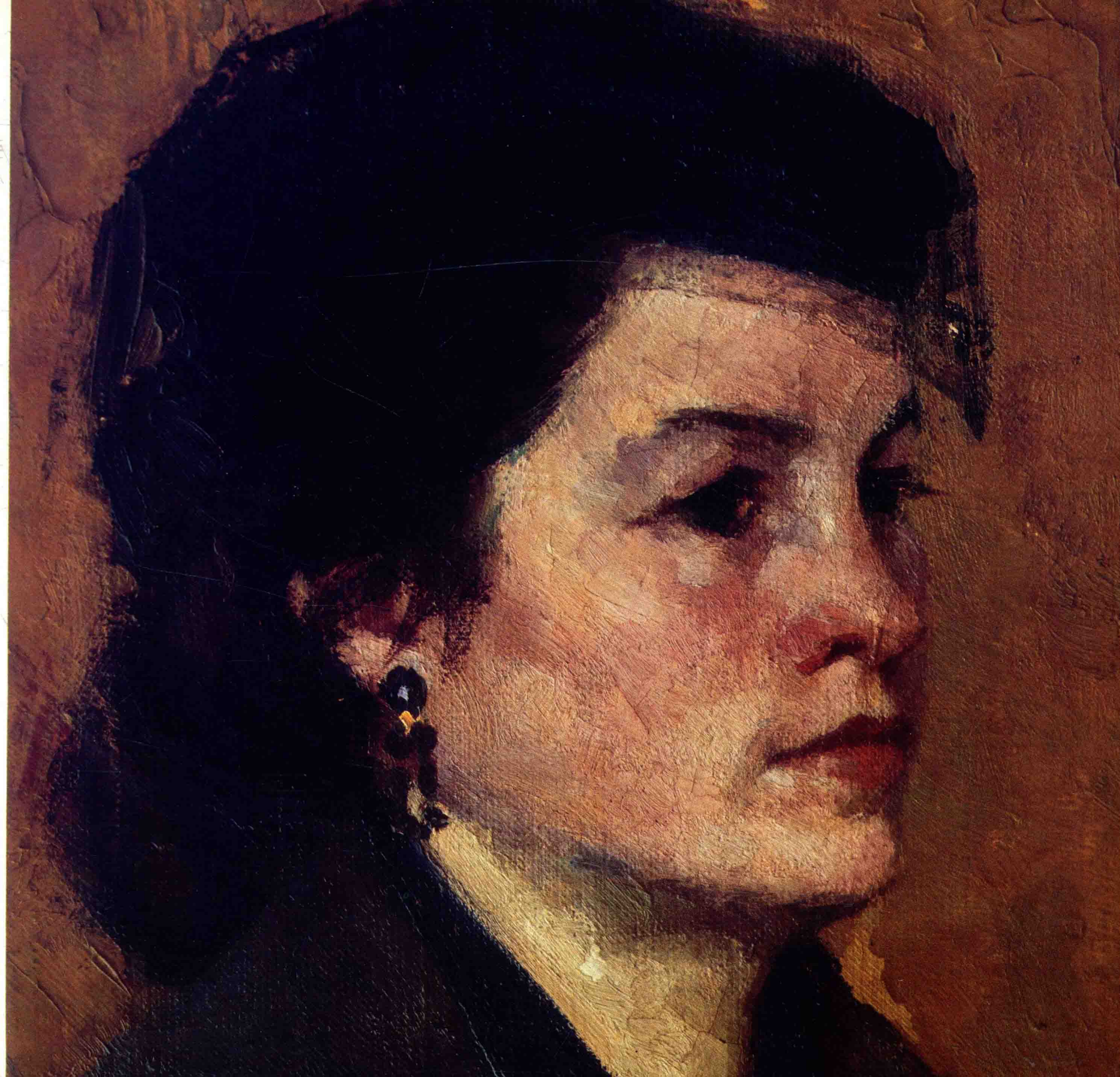

1 拿红衣穿黑裙的女人
(56_{cm} × 107_{cm}) 1960年

2 半身女像
(68_{cm} × 89_{cm}) 1957年

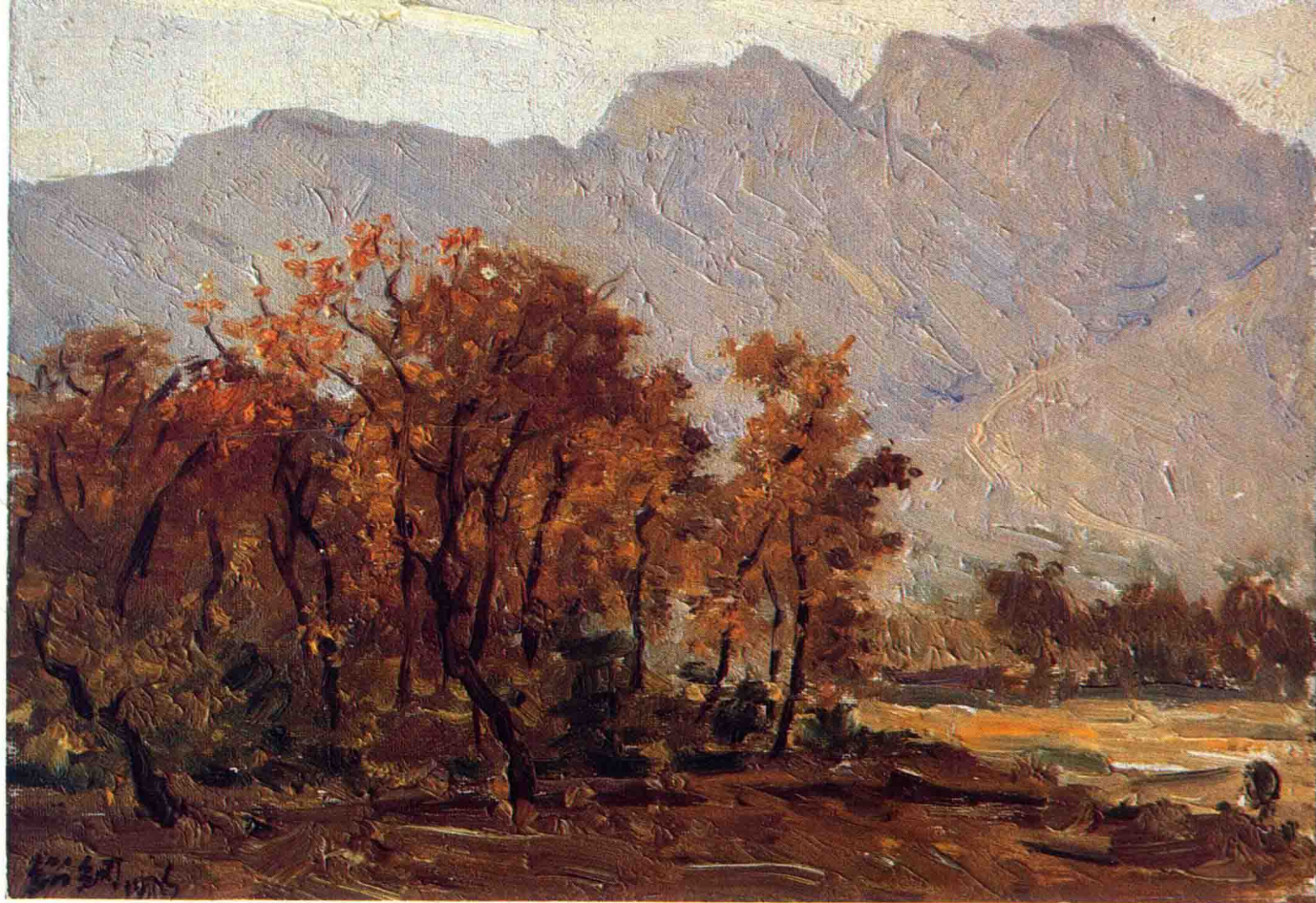
3 局部

歌舞演员像

(112_{cm} × 120_{cm}) 1958年

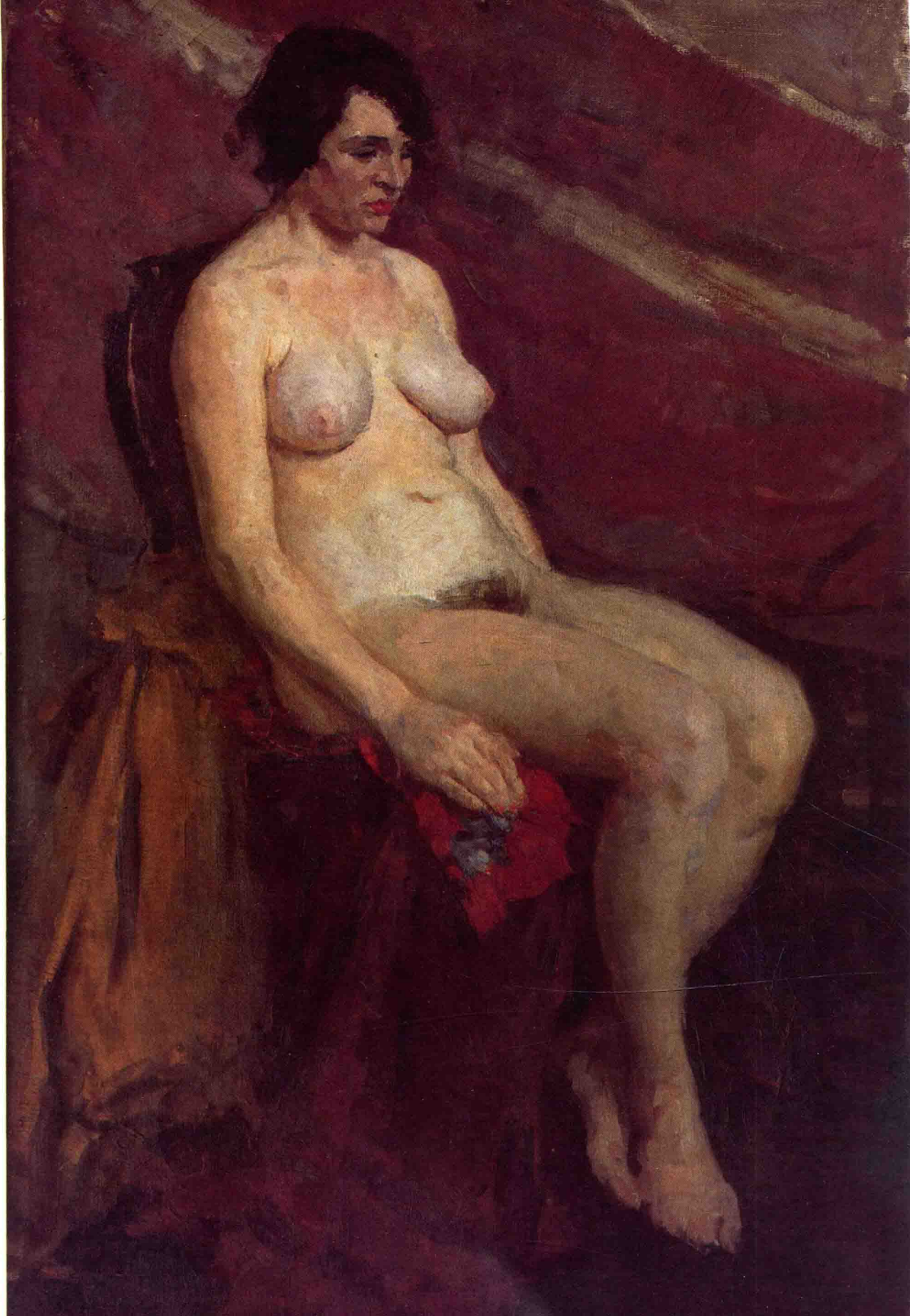
5 北粤秋景

(17.3_{cm} × 12.2_{cm}) 1976年

6 武水岸边

(17.5_{cm} × 12.2_{cm}) 1976年)

7 坐着的全身女裸
(84 cm × 125 cm) 1958年

8 坐着背面的女全裸
(82_{cm} × 100_{cm}) 1958年

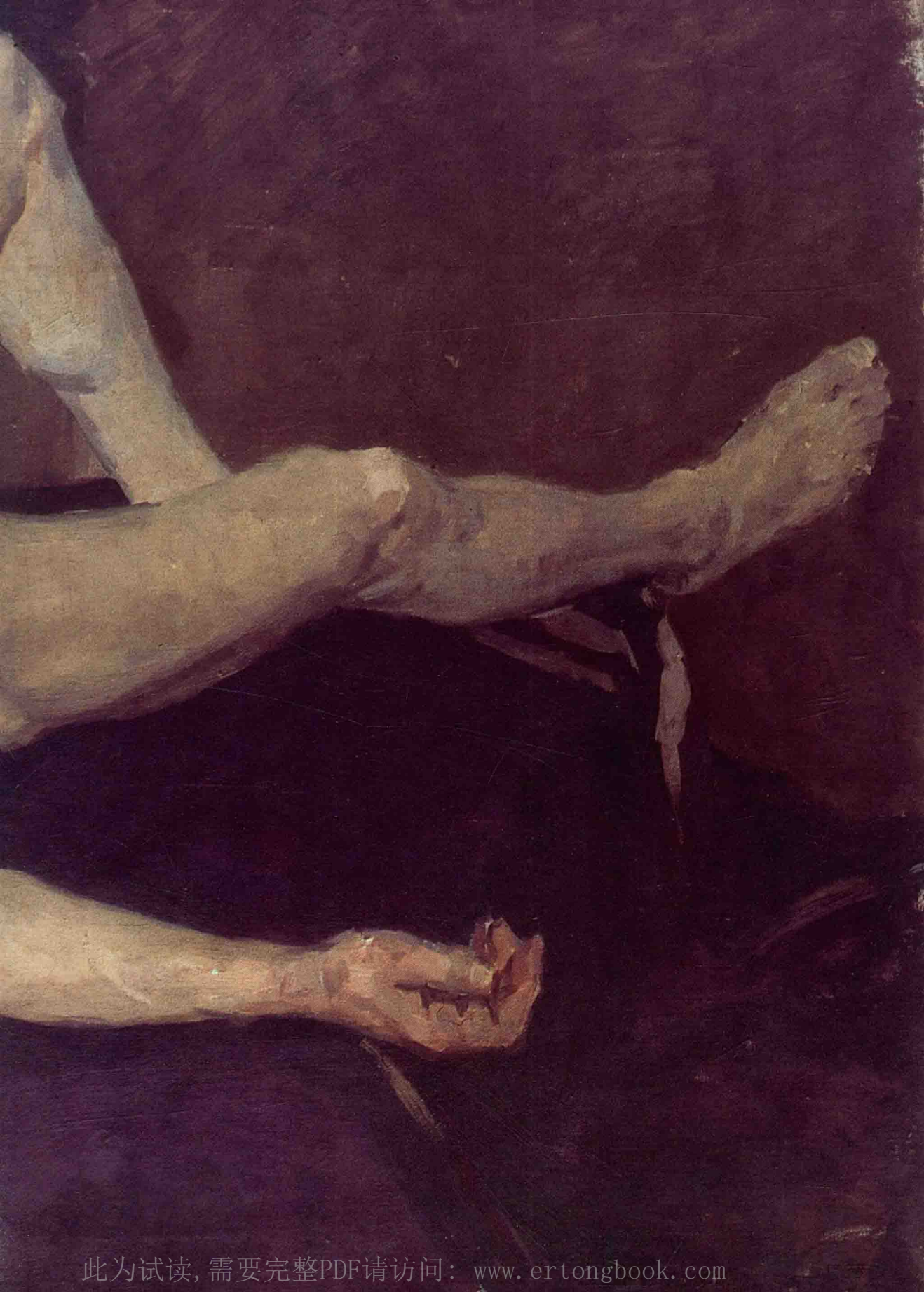
9 青年半身像
(65_{cm} × 98_{cm}) 1959年

10 漓江之晨 (35.5 cm × 28 cm) 1961年

11 仰卧的男全裸
(130_{cm} × 75_{cm}) 1959年