

郭石夫篇

主编 龙瑞

河北美术出版社

中国书画函授大学

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 畅 王婢娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

画品丛书. 郭石夫 / 龙瑞主编；郭石夫绘.—石家庄：

河北美术出版社，2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②郭… 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（2007）第137871号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
（石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071）

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套（144册）总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

郭石夫 简历

1945年生于北京，青年时期曾在新疆从事舞台布景，同时自学水彩、油画，现任北京画院艺术委员会、收藏委员会委员，国家一级美术师，北京市美术高级职称评审委员会委员。

郭石夫写意花鸟画品评

□ 于 洋

20世纪初期的北京画坛，涌现出了金城、陈师曾、姚茫父、陈半丁、齐白石等中国画大家，这股民国时期“京派”的人文精神与绘学传统一直影响到了建国以后。在这样的文化氛围中，著名花鸟画家郭石夫便是汲取了“京派”传统的艺术营养，并在创作实践和思考探索中将这一文脉延展开来的一个典型案例。

郭石夫是从梨园之径入丹青之门的。他少年时代深受其戏曲世家的影响，由于曾任新生国剧社社长的父亲偏爱京戏，希望子女都学戏，郭石夫从小曾师从裘盛戎、张星洲等人饰演净角。他少时每日清晨到陶然亭吊嗓子，然后回家习画，由京剧脸谱画到山水、人物、花鸟，凭着与生俱来的悟性自学而入画道。他从13岁起便以卖画为生，历经了人世生活的坎坷，深知生命的艰辛与艺术道路的漫长修远。60年代初期，郭石夫由北京新兴剧团下放到新疆京剧团从事舞台布景，其间画了大量的水彩、油画风景写生，为他以后的艺术创作奠定了坚实的基础；回到北京以后，郭石夫一度为样板戏绘制布景，也见证了那个时代革命现实主义与革命浪漫主义的艺术风格。这一时期，荣宝斋和故宫是他经常光顾的去处。他将自己所喜爱的石涛、八大、吴昌硕的画作视为自己的老师，反复观摩之后回到家中默习其风。可以说，郭石夫的艺术视野与风格取向就是在这一阶段形成雏形的。

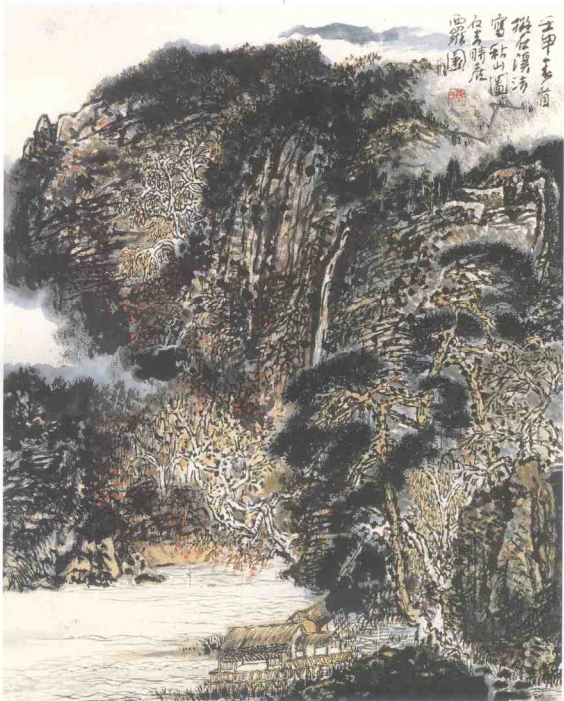
与多数中国现代水墨画家不同，郭石夫并没有任何学院背景，而完全是靠自己的天赋与勤勉在艺术创作之路上走下来的。虽然他曾在1979年报考中央美术学院中国画系山水、花鸟专业研究生，却因考试那天中午喝了杯啤酒被人发现而在阳差阴错之间失去了在学院里深造的机会。而实际上在此之前，郭石夫曾在1978年参与创建新中国以来北京第一个画会——百花画会，并在1980年同崔子范、张立辰等画家组建了北京花鸟画研究会。80年代中期以后，郭石夫被破格调入北京画院，他系统地研习了近代以来诸位中国花鸟画大家的笔墨精神与图式风格，将其为我所用，在诗书画印各个领域全方位的取得了艺术上的突破。

近十几年来，郭石夫的大写意花鸟画日趋成熟，他对于写意精神的理解已经远远超越了表面层次的形式变化与程式规条，而真正感悟到、并表现出了“大写意”的真谛。观郭石夫的写意花鸟画，总令人心生感动，他以自己豪雄苍拙的艺术风神和日益精熟的笔墨语言树立起了一种标识性的个人风格。他的笔墨神髓既与同辈拉开了距离，亦不雷同于让他曾经顶礼膜拜的古近师辈。他的作品淋漓奔放、朴厚苍莽，元气充沛而收放自如，与吴昌硕、齐白石、潘天寿等前辈大师在作品气象与图式风格上一脉相接。他的画往往笔恣墨纵，浑厚生辣，在他的笔下，花鸟虫鱼、芭蕉翠竹无不显现出一股朴拙灵动的生命力。

往古来今，中国画的写意精神总是寄寓于诗情的充盈与文人心境的清雅之风。郭石夫的大写意花鸟也是如此。他深谙“工夫在诗外”的道理，自言学好中国画就像出家修行，不奢侈、苦修、参禅悟道就上了“西天”。在书画创作之余，郭石夫广泛研究传统文化典籍，闲时吟诗作文，怡心养性，有时还温习一

▲ 在画室中
丁敬山图 1992年

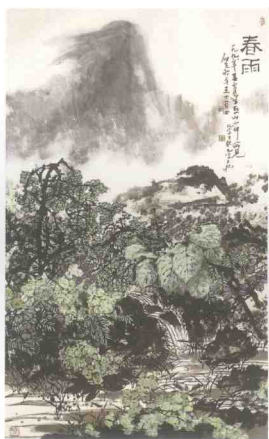

《春雨图》 1983年

下少时的“老本行”，唱上几段京戏，而这些文化修炼方式都滋养了他的艺术创作，使之充满天然的诗情画意，令人如吸清芬，陶醉其中。

在《有芳室谈艺》一文中，郭石夫这样来定义大写意的精神：“中国画中的大写意花鸟画，是画家运用客观世界的花鸟草木等素材能动地创造一种主体精神，是人和自然造物之间所找到的一种感情上的契合。为了表现这种契合，画家必须调动运用一切手段来完成这种情感上的需要。”郭石夫的确最大程度地展现了他心目中的写意精神，这一点深刻地体现在他的创作中。作品《卧春图》便是写意味道很足的一幅画，虽然尺幅不大，但满纸苍辣浑厚之气。画家描绘了梅树下几只寒鸦，踏着纷纷落英，在寒风中享受着宁静的时光；梅树的枝干以飞白墨写出，寒鸦以浓墨画成加以勾勒，有八大之风，孤高奇崛，有清风骨

《春雨图》 1990年

气。而在《竹字构成》一画中，郭石夫更是将书画交融于同一时空，墨痕之点与面，和书法之线的形式相互转换。此画充分发挥了水墨的表现性能，创造了一种郁郁葱葱、元气淋漓的蓬勃气象，而墨色之间层层叠叠的浓淡互破，使整个画面呈现出一种明暗反差的视觉冲击力与奇诡幽深的精神张力。郭石夫酷爱画竹，在继承元代文人画传统的画竹之风的基础上，融入了自己对于自然造化与现实生活的观察与体验。他的题画竹诗文采与画境浑然天成，寓意甚深，如“惆怅当年落难时，寸心只有老竹知；而今还与竹相伴，为汝写出千方枝。”将自己坎坷的人生经历与竹子联系在一起。在另一幅墨竹之上，郭石夫题到：“不是偏心只爱竹，有节虚心只此竹；风雨来时全无畏，贫君令我长精神。”画家寄兴于竹，从中发掘了传统文化精神中虚静沉郁的一面，并内化为自身的人格气质。

然而，郭石夫的写意花鸟作品给人更加深刻的印象并不是单纯的虚静、清雅，而是一种苍浑朴拙的精神气度。郭石夫在20年前刻有一方图章“豪樵人间笔一枝”，此为蒲华的诗句，郭石夫引来自助，取“豪樵”之霸气，自言“画之霸气乃强霸之霸，即神思独运，写尽自然风神，完我胸中意气，令人阅后有惊心动魄之感。”20世纪以来，这种崇尚霸气的风潮成为了百年以来最重要的审美取向之一，中国画大师潘天寿先生的“一味霸悍”曾深深影响了几代画家，无论是蒲华的“豪樵”，还是潘天寿的“霸悍”，都是要摒弃用笔用墨的油滑纤弱之弊，而强化一种拙健雄浑之力，凸显中国画笔墨的精神力度和视觉震撼力。郭石夫还有一方印刻有“顽石子”三个字，他正是以一块坚硬、执著而不张扬的顽石自比，激励自己在艺术创作和日常生活中不断进取，坚守自己的信仰。

《同道艺

《在无锡梅园观看古

最能体现出郭石夫苍辣雄浑的写意画风的作品是他笔下的红梅与紫藤。他的《双色墨梅》构图开张，以焦浓之墨画梅树老干，笔墨浑融，风神生辣，章法布势大起大落，颇有“豪樵”之气；郭石夫画中的老藤枯根也能够体现他的典型风格，盘曲错杂的飞白渴笔常常创造出一种随机性的视觉效果。

郭石夫写意花鸟艺术的突出成就，正体现在他的大写意重在对于“写”的理解与营造之上，他的写意风格既有传统的笔情墨妙、风雅蕴藉，更体现出了一种开拓性的现代审美精神，其作品在意境、气势、神韵等各方面都达到了一种难得的精神高度。他在笔墨实验和意境营造上的成功来自于他能在遍学古人传统之后有意地克服了花鸟画的程式化，一改简笔花鸟画直白含蓄的旧有章法，而是通过笔墨气势的充盈和构图的张弛使画面更加充实饱满；同时，郭石夫青年时代研习的油画、水彩等西画技法，风格也被他吸收到中国画的表现语言，使之更富有多彩和形式上的现代感。在笔墨语言上，郭石夫做了很多个性化和符号化的处理，这一方面增强了作品的视觉感染力，另一方面也使他的作品与其他画家的作品拉开了距离。

写意精神的真谛在于笔墨，更在于气势和画家胸中气象的抒发。郭石夫的大写意气势在当代北京画坛是出了名的，这一点，从两个典故中就可以看出人们对于他在此方面的认可。在数年前北京美协的一次活动上，京城画坛近百位名家云集，当主办方邀请年过八旬的画家齐麟卢老先生为一幅丈二的花鸟巨制开笔时，齐老环顾左右，说：“让石夫先画，他的气势大，布局把握得好，等他把画支起来我再补，肯定叫好。”另外一次是某外事单位邀请几位画家合作一幅大写意花鸟画布置贵宾厅，中央美术学院教授，著名画家张辰辰先生先去找到主办方说：“你们一定要去找一位京派画院的郭石夫，他的笔墨、色彩、章法、功力都很到位，保证他把这幅画收拾得非常。”郭石夫的大写意气势不单在于他对布局构图的宏观把握能

创作中

《鸡子啼东风》 1996年

力，更在于他意在笔先、胸有成竹的创作路数。

对于雅俗的分野问题，郭石夫亦有自己的独特理解。在他的作品中，我们既可以看到元明以来的文人画风，又能体味到一种亲切平实的民间味道。郭石夫平日最喜欢齐白石先生所画的鸡，认为其贴近凡世，有民众感情，很生活化，给人以亲切感。他从中获取了很多创作上的灵感。今年是郭石夫的本命年，又恰逢他的六十寿辰，平时很少画鸡的他创作了一幅雄鸡图。画的是农家小院子里一只黑羽红冠的大公鸡，他喜爱这种民间的生活气息，热情、亲和而真实。

郭石夫曾拿京剧《三岔口》作比，以剧中两个演员要在灯光通明的舞台上表现黑夜里在暗室里摸黑打斗的情节，来说明大写意花鸟画在形象、笔墨、色彩等方面的疏密松紧的变化，以及在画面空间、意境上以虚写实的大智慧。事实上，郭石夫那崇尚“豪气”与“霸悍”的精神气度，如白守黑的置陈布势与苍浑朴拙的笔墨风格，又何尝不是与京戏、诗文等传统写意性艺术形式一样，带给我们的精神上的愉悦与触及内心深处的审美享受呢？

《迎凤图》 2003年

题 目 竹兰图
 创作时间 1986年
 尺 寸 180cm × 96cm
 材 质 纸本

题 目 放翁诗意图
 创作时间 1995年
 尺 寸 180cm × 96cm
 材 质 纸本

吾國名花天下園林蓋曰
 紫薇靡蝶穿密葉常相失蜂燕繁香
 不記歸欲過每聽風簫涼半開却要雨霏微
 長庚詩
 上字下脫和字記法
 辰曉事真富勉
 莫遣多一片飛
 仁兄
 方
 五
 十

题 目 春风图
 创作时间 1995年
 尺 寸 96cm × 180cm
 材 质 纸本

题 目 落雨图
创作时间 1995年
尺 寸 68cm × 45cm
材 质 纸本

题 目	乔千修云直
创作时间	2002年
尺 寸	40cm × 180cm
材 质	纸本

题 目 雪魂含香
创作时间 2003年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目	非洲雨林所见
创作时间	2004年
尺 寸	68cm × 68cm
材 质	纸本

题 目 忆写西山中所见
创作时间 2004年
尺 寸 180cm × 48cm
材 质 纸本

题 目 秋老图
创作时间 2004年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目	万古长青
创作时间	2004年
尺 寸	180cm × 96cm
材 质	纸本

