

21 世纪有影响力画家个案研究

郭大川 GUO DACHUAN

主编 / 贾德江

Individual case study of influential artists in 21st century Guo Dachuan ■ 北京工艺美术出版社

21 世纪有影响力画家个案研究

郭大川 GUO DACHUAN

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

主编 贾德江

目 录

[02]

艺术简历

[03-05]

情与境会 神与相通

——郭大川写意人物画赏谈

贾德江

◎ 画家郭大川近影

郭大川艺术简介

■ 1969年生于河北遵化。先后毕业于哈尔滨理工大学、中国艺术研究院研究生院重彩画、写意人物画硕士研究生班。现为中国美术家协会会员，中国艺术研究院杜滋龄工作室画家，天津艺术教育进修学院艺术指导委员会委员、教授，《中国美术》杂志编委，河北画院特聘画师。

■ 作品多次入选文化部、中国美协主办的大型全国性美展并获奖。1995年获中国体育书画大展佳作奖；1997年获加拿大第三届“枫叶奖”国际水墨画展优秀特别奖，入选第四届中国体育美展及世界华人书画展；1998年参加“中亨杯”全国书画大展；2001年入选第五届全国体育美展及21世纪中国画澳大利亚展；2002年入选纪念《讲话》发表60周年全国美展，获河北展区金奖。

■ 2008年参加水墨丹青——中国当代优秀画家作品展、北京朵云轩艺术品拍卖会，同年在福建厦门举办郭大川、王国峰中国画作品展，并获纪念改革开放三十

周年全国名人名家书画邀请大展金奖；2009年举办清风雅韵——郭大川中国人物画展巡回展（天津、厦门、淄博）。

■ 2009—2010连续两年应邀参加由故宫博物院、中国美术家协会、中国书法家协会共同主办的“故宫金秋招待会”，并参加在故宫举办的“当代国画名家精品大展”。2010年在福建厦门、广东潮州、汕头举办彩墨风韵——郭大川中国人物画新作展巡展。2011年应邀参加“同根的文明——中国作家艺术家水墨丹青大展”并入选第七届中国美术家协会会员中国画精品展。多幅作品被中国美术家协会、海外中国书画研究会、中国驻澳大利亚大使馆等机构和私人收藏。

■ 出版有《郭大川写意人物》《实力派精英·郭大川专集》《学院派精英·郭大川》等多部画集。多幅作品入编《中国当代美术全集·现代重彩卷》。

情与境会 神与相通

□ 贾德江

——郭大川写意人物画欣赏

读书图系列 34cm × 68cm 纸本 2011年

读书图系列 34cm × 68cm 纸本 2011年

乐鱼图 34cm × 68cm 纸本 2011年

闲云随舒卷 136cm × 68cm 纸本 2011年

最近，郭大川推出了一批古典人物写意画的作品。由于兼顾到物态、物形、物色、物性的写实性和笔、墨、色的生动性，兼顾到文人意趣、个性、才学与欣赏者普遍接受的可能性，郭大川选择了“兼工带写”的小写意画法来表现他的古典人物。他认为，这种小写意画法在造型上不走极端，避免了大写意画法容易产生的粗率和空乏，也避免了工笔画那样因精谨而流于匠气、刻板的弊端。在他看来，这种小写意画法有利于塑造名人高士独立傲岸的气质，仕女佳人的柔美与纯洁，也有利于抒发自己的情怀，更有利于被广大受众所接受。他不否认，清代人物画大家任伯年鲜活生动的造型和明丽可人的色彩是他效法的宗师，他喜爱任伯年那种融合中西的画法与集山水、花鸟、人物于一体的画风。对此，他曾下过深入研习的功夫。

他曾在高等美术学院校接受过“学院派”的基础训练，有着西画素描、色彩、造型的功底。又研读于中国艺术研究院蒋采苹重彩画工作室硕士研究生班，专门研究过现代材料和现代色彩的运用，以后又作为访问学者在中国艺术研究院研究生院杜滋龄人物画工作室涉足写意人物画的探求。他的写意人物画历程是由杜滋龄中国画艺术溯源而上的，这是一个由此及彼的感知和体悟过程。在相当的一段时间里，他临习了范宽、李唐、黄公望、石涛及傅抱石、黄宾虹等的山水作品，也临习了徐渭、八大、吴昌硕、赵之谦及齐白石、潘天寿、李苦禅等的花鸟作品，人物画他钟情于顾恺之、吴道子、李公麟、梁楷、陈洪授、任伯年等大家画风，尤其是任伯年所显示出的全面才能和气质，更是他望风怀想的典范。

在苦苦地追问、求索与研习中，在临摹与研习了数量众多的大师名作之后，郭大川确有了豁然开朗的感觉，终于选择了集山水、花鸟、人物于一体的创作道路。以古意、古情、古风、古思、古韵的表现与追求，去实现自己的审美理想，去把握自己的心灵境界，去探索自己的笔墨语言，去抒发自己借古喻今的情怀。

几乎在郭大川所有的作品中，突出的都是充满画家灵性、气质与修养的“高蹈之神”，又通过笔墨语言的传达解化为作品意象的“韵”，因而作品境界的审美倾向是以获得蓬勃生机和淋漓酣畅的意趣为主导的。那是审慎思虑与不断寻觅后的自由挥洒，是无数次心路历程留下的痕迹，是认识生活本来面目之后的解读，是以独特的心理方式感受灵感冲击的结果，映射着画家对传统文化和历史影像的理解、猜想、揣度、体验和彻悟。具体表现在画面中，如《溪林弄笛》《镜湖水如月 闲溪女如雪》《盛世雅韵》《春风雅韵图卷》《道心静似水》《有容德乃大》等作品，画的虽然都是传统题材，古典人物，但却有浓浓的现代气息。画家把自我精神注入了画中人物，把古典人物置放于山清水秀、鸟语花香、松林竹影之中。“情与境会，神与象通”，远追古人之气质，近追现代人情思，实际是“我画我心”，随心而发。

形随于心，笔寄于意，且发怀古幽思、喻当今淡泊雅逸之性情，使郭大川远离那只重形式、单纯玩笔弄墨的游戏之风，堂堂正正地去追求画面内在精神的崇高和脱俗之气。那生动的人物造型，丰富的笔墨语言，暗含神韵的点、线、墨、色等都保持着源于生命体验与感受而来的生动与风骨，都体现出绘画传统对画家艺术的滋养和陶冶。因此，在郭大川那些生动传神而富于诗意古韵的作品中，在激扬、洒脱

镜湖水如月 耶溪女如雪 68cm × 68cm 纸本 2011年

与跳荡的笔墨节奏、韵律中，依然流出缘于自身感悟的原创性、澄静宣明的心态与自我观照。看他的画境怡淡、典雅、清幽，读他的画飘逸、空阔、透明，令人襟怀澄澈、尘虑顿解，瞬间心境如画境般清逸淡远，仿佛进入一个无丝毫尘垢的超凡境界，心灵深处也获取“天籁”般的感应，其妙处难于言表。

在视觉形式上善于取势，善于打破平凡、悉见的范式，表现内心感觉的真实，去调动发挥意念中的形态，引景入境，景映其情，巧妙地传达画家微妙玄虚的主观情致，是郭大川写意人物画的显著特色。而从郭大川画作的笔墨旋律中可以感知，画家往往采用较为理性的表达方式，但其中充溢着感性的情

愫。说他理性，是指其立意运思的惨淡经营，笔法劲健松秀，运笔潇洒流畅，点染自如，飘逸神飞，又不失法度的谨严和持重，使创作意念悠悠于经意和不经意之间。而感性的情愫，是指他在笔墨运行的胆识和刹那间把握物象形神的能力。即兴的笔墨奔放、流连，凭着敏锐的感觉，迅刻立定主与次、繁与简、浓与淡、勾勒与皴擦、沉着与飞舞、人物与景致之间的诸多复杂关系，伴随着情感驾驭的笔墨，活脱于纸素之上。

显而易见，郭大川创造了自己独特的心象结构与艺术图式，但这绝非代表着闭合式的探索和自居于一己之学的藩篱。在艺术上，画家始终没有背离传统文人画的精要，不断地进

溪林弄笛 68cm × 68cm 纸本 2011年

行有意义的慎思和汲取，除却了他本身扎实的写实根基和构图、造型能力之外，还得益于他在绘画的同时进行的大量的书法临习。从“二王”到唐楷，从王铎到怀素，从汉隶到大篆，他都一一走过，故此他的用线融篆书之圆劲与草书之飞动为一体，精于线的刚、柔、枯、润、虚、实等变化。在以书入画中，他能紧紧抓住主体形象的特征，用精炼而富于生机的线条表现复杂的内容，并取得情景交融、形神兼备的艺术效果。他深深地认识到，笔墨问题是每一位中国画家家不可回避的问题，作品中的笔墨力度、笔墨自身的品格、笔墨关系的协调完整，都应该被画家提升到重要甚至是相当高度的位置上来。他笔下的

主体形象生动感人，笔墨的强劲含蓄，也正是他十多年如一日艰苦研磨的结果。

郭大川未必设计了未来的蓝图，但他已经选定了大方向。对他来说，重要的也许不是对有意义选择的变换，而是对选定的有意义的选择的深层次挖掘和不懈追求。

瓜熟是以蒂落为标志的，艺术家的成就是由作品自身显示的，东汉书法家崔瑗的两句诗就包含了这样的哲理。他说：“行之苟有恒，久久自芬芳。”郭大川正年轻，只要如此持之以恒地坚持不懈，历史会证明他的艺术自然永存芬芳。

唐人马球竞技图 98cm × 180cm 纸本 2011年

流香暗袭人 68cm × 68cm 纸本 2011年

坐饮看茶爱此山 98cm × 180cm 纸本 2011年

临水观鱼心无事 68cm × 68cm 纸本 2011年

西园淑景 88cm x 68cm 纸本 2011年

行到水穷处
坐看云起时
王维诗一首
大川 2011年秋月
物草堂主人

行到水穷处 坐看云起时 68cm x 136cm 纸本 2011年

闲话四区中 68cm x 136cm 纸本 2011年

赏梅图 68cm x 68cm 纸本 2011年

林外鳥啼
日暮人歸
讀書時書
歲次辛卯
秋月大川書
古人物

山中人讀古時書 68cm x 136cm 紙本 2011年

身與浮雲閑 68cm x 136cm 紙本 2011年

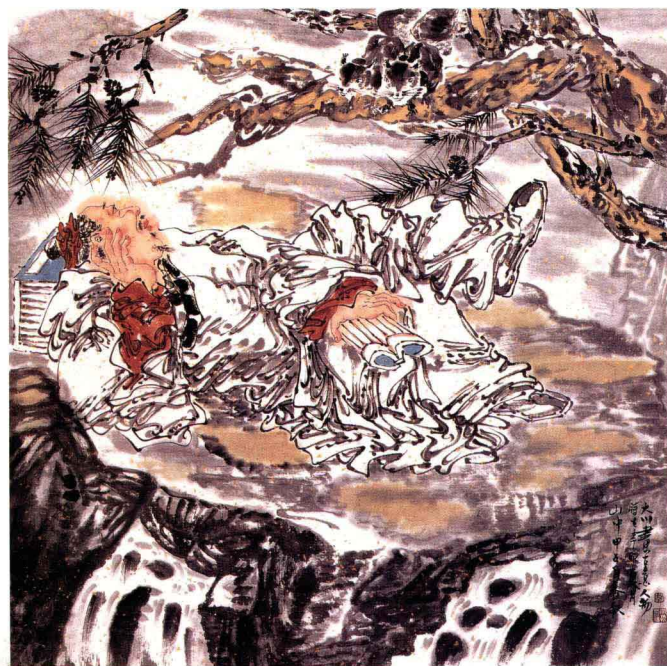
一杯春露暫留客 68cm x 136cm 紙本 2011年

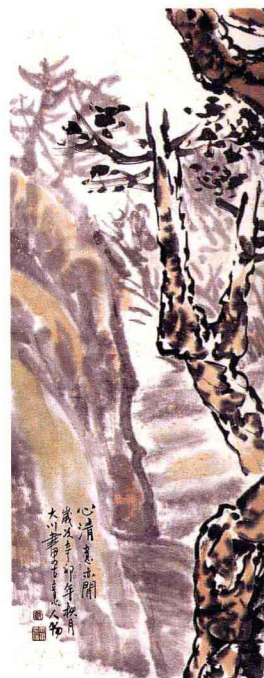
美人艳南国 88cm x 68cm 纸本 2011年

芳草白云留我住 88cm x 136cm 纸本 2011年

山中甲子自春秋 88cm x 68cm 纸本 2011年

心清意亦闲 88cm x 136cm 纸本 2011年

叶叶心有余情 68cm x 68cm 纸本 2011年

耽山恋水 68cm x 136cm 纸本 2011年

平生最美鱼无舌 68cm x 68cm 纸本 2011年

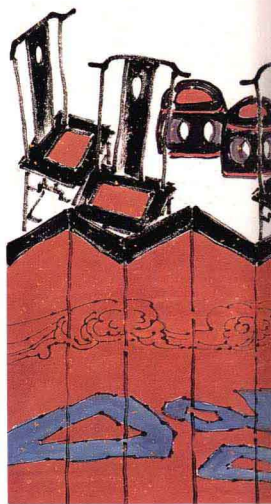
白云为盖 流泉为琴 68cm x 136cm 纸本 2011年

春融 88cm x 68cm 纸本 2011年

書畫
教養
老學
門人
附
所
大
物
記

书卷莫教春色老 68cm x 136cm 纸本 2011年

