

辭海去風 歲次庚辰三月在次寫於古

郭孝民

印

印

郭孝民寫意牡丹

劉文西題

師法古人并博采當今名家之長

以凝煉個人的筆墨靈魂

師法造化而又主宰造化

來打破概念化的模式造型

終于營構了自己的藝術殿堂

中國畫自古講究創造畫外意象

先生在這方面做了努力探求

郭孝民寫意牡丹的可貴之處

是直抒了胸襟寫出了痴情

真誠地敘說了人間的喜怒哀樂

河南美術出版社

郭孝民馬意牡丹

劉文西題

(京)新證字: 138 號

書名題字: 吳作人

主編: 楊 涵

編輯: 龔繼先、李書銳

助理: 周衛明

漢譯英文譯者: 宋綏荃

技術編輯: 于深泉

中國古代書畫

上海人民美術出版社
《藝苑掇英》叢刊編輯部編

朝華出版社出版

中國北京車公莊西路 35 號 郵政編碼: 100044

中國國際圖書貿易總公司國外總發行

(中國北京車公莊西路 35 號)

北京郵政信箱第 399 號 郵政編碼: 100044

國內新華書店經銷

北京強華印刷廠印製

287×192 毫米 1/8 開本 21 印張

1984 年第一版 1984 年第一次印刷

1995 年第二版 1995 年第一次印刷

84CE—584S 定價: 260.00 元

ISBN7—5054—0421—0/J·0141

中華人民共和國印刷

郭孝民牡丹畫集

九十五叟石伽

國色天香

孝民道兄
清心齋集

石伽
九十五

陽牡丹甲天下 孝民

生活牡丹味 牡丹白

一審 厚 的 成 新 久

監主 以 領 神 會 在 批

實 何 其 楚 上 隨 會 傳 絕 筆

必 技 法 其 以 品 形 神 兼 備 難 能

可 步 入 也 凡 居 常 帶 後 歸 之 現 象

天地鐘靈秀異物競紛陳嘆彼無雙
絕傾絕帝城春芍藥徒勞妬百卉自
羞身蟾精共雪魄殷紅溢芳馨思憶
少年夢勞憊牡丹魂中事耽濃墨
澹泊寄雲林又讀太傅司隸後花色
深我人坡老蒼依稀見淚痕欲使花
解語何不啟朱唇撫弦弄一柱渺
听梵音

題者氏所作牡丹圖十韻

丙寅北冲街王雲石書

文 版

- 蟾精與雪魄 殷紅溢芳馨(序).....001
郭孝民先生的人品畫品(跋).....205

圖 版

花 韵 篇

- 春色(一).....005
春色(二).....007
春色(三).....009
春色(四).....011
春嬌.....013
春華.....015
春甜.....017
春醉.....019
富貴花開.....021
富貴吉祥.....023
天香圖.....025
富貴圖.....027
王者風範.....029
雍.....031
容.....033
華.....035
貴.....037

寫 真 篇

- 牡丹(一).....039
牡丹(二).....041
牡丹(三).....043
牡丹(四).....045

- 姚黃.....047
魏紫.....049
豆綠.....051
二喬.....053
吉祥花.....055
白描寫生(一).....057
白描寫生(二).....059
白描寫生(三).....061
白描寫生(四).....063
白描寫生(五).....065
白描寫生(六).....067
白描寫生(七).....069
富貴洛陽.....071
不媚雌皇.....073

吟 咏 篇

- 春風得意.....075
衆芳之魁.....077
可憐人.....079
西子妝.....081
春世界.....083
一庭香.....085
韶華主.....087
真國色.....089
富貴花.....091
爐添香.....093
甲天下.....095
洛陽春.....097
夜染衣.....099

香醉人	101
香飄五洲	103
艷壓群芳	105
緇塵紅土	107

抒情篇

尋芳	109
天與多情	111
無俗	113
紫艷	115
乘春芳	117
不爭春	119
綠艷	121
謙卑	123
寫花王	125
私語	127
霞心	129
花緣	131
雨紛紛	133
雪飄飄	135
不如真	137

求索篇

扇面(一)	139
扇面(二)	141
扇面(三)	143
扇面(四)	145
紫氣東來	147
綠寶	149

惠風和暢	151
花海蕩漾	153
舞春風	155
醉舞春風	157
香飄四方	159
風雨來	161
春聲	163
仁者心動	165
風(四屏之一)	167
晴(四屏之二)	169
雨(四屏之三)	171
露(四屏之四)	173
丹城放歌(長卷)	175
丹城放歌(局部)	177
丹城放歌(局部)	179
丹城放歌(局部)	181
丹城放歌(局部)	183

墨匯篇

披綺題詩	185
墨牡丹	187
定春	189
墨氣淋漓	191
春酣	193
春風得意	195
妙筆	197
國色天香	199
閑淡洗鉛華	201
淡泊寄雲林	203

蟾精與雪魄 殷紅溢芳馨

“洛陽歲歲花如海，不負先生筆一枝。笑我耆年春已老，撥開綺障為題詩。”這是著名書畫前輩申石伽先生，在看了郭孝民所繪牡丹後，在其畫上的題詩。

當今，描繪牡丹的畫家浩如烟海，而能跳出前人藩籬，不落俗套者可謂鮮矣。郭孝民筆下的牡丹則能自成面貌，別具氣象。這些年，先後在郭孝民牡丹作品上題咏的書畫前輩、名家，還有錢君匋、朱幼蘭、范曾、鄭乃琬、李世南等。其中尤以范曾先生的二十韻長詩最觸情懷。詩曰：“天地鐘靈秀，異物競紛陳。嘆彼無雙絕，傾絕帝城春。芍藥徒勞妒，百卉自羞身。蟾精與雪魄，殷紅溢芳馨。忽憶少年夢，曾戀牡丹魂。中年耽潑墨，淡泊寄雲林。又讀太傅句，愧羨花色深。我今披此卷，依稀見泪痕。欲使花能語，何不启朱唇。撫弦香一炷，渺渺聽梵音。”范曾先生對郭孝民筆下的牡丹是何等的傾注真情啊！其珠璣之語，可謂字字含泪，句句心聲也。

潘天壽先生有言：“藝術不是素材的簡單再現，而是通過藝人之思想、學養、天才與技法之藝術表現。不然，何貴有藝術。”郭孝民之所以有如此引人注目之畫藝，大概也緣起于此吧。

我生平性好丹青，喜讀古今中外美學論著，更喜與書畫界同仁交往切磋。我與孝民兄相稔已三十餘年，對其藝事及為人不僅熟知且深有感悟。孝民兄1934年5月出生於洛陽郊外的李樓鄉。嘗聞其言，童年家貧，父早喪，全賴其母操持家業，劬勞養育，使其成人。而今他勛業已成而慈母弃養，每言及此，則神情黯然。此乃孝道之體現，高尚人品之標幟也。人言之，他童年務農之餘，則以學文、塗抹丹青為樂事，早在孩提時代就以精於書畫而聞名鄉里。1955年，他考入西安美術學院附屬美術中學學習，1958年又進入美院國畫系深造，並以“高才”之資成為全校之佼佼者。長達七年的美術學習，打下了堅實的繪畫基礎。

然而，人生之途并不平坦。郭孝民

從大學畢業後，被分配到一個企業單位，即西安人民搪瓷廠工作了數年。工作的環境和條件都十分有限。在這段時間裏，他就就業業地工作，不僅設計過無數膾炙人口的圖案花紋，而且還創作了大量的美術作品，多次參加省、市展覽，不少作品被正式出版。如長安美術出版社出版了他與別人合作的年畫《慰問爺爺和奶奶》；《陝西日報》發表了他的版畫《保護青苗》、《準備復收》，國畫《保養》、《設計人員到山莊》，工筆重彩畫《評鑒》等等。

1970年，他被調回家鄉洛陽礦山機器廠宣傳部工作。在那個年月裏，又到如此的環境，他總覺得不好施展自己的才華。作為一心畫畫的郭孝民，當然不會有什麼超前意識，只能將藏匿起來的藝術種芽，生法使其放出光彩。他以培養宣傳隊為名，舉辦了一期又一期的美術學習班，從素描抓起，不論靜物、人物，以至色彩等都無不在他的教學之中，苦心孤詣，誨人不倦，盡情傾吐着他對藝術的追求，對真善美的憧憬。果然，他所培養的學員中，很多人現已成為頗具成就的畫家和美術領域中的骨幹。為配合形勢宣傳，1973年，他所創作的國畫《焦裕祿組畫》參加了河南省

美展；1975年，他創作的《喜迎大慶油》又一次參加了省美展；1976年，他領導的四人小組創作的連環畫《艱苦創業——焦裕祿的幾個小故事》，由人民美術出版社出版，發行一百多萬冊，在全國影響甚大。

在廣博的國畫分類中，不論山水人物，花鳥魚蟲，郭孝民都有着極深的功力。與孝民兄的交往中，我多次看到他早期的作品及大量的山水、人物寫生稿，使我驚喜，可窺見其心胸襟懷。不料，到70年代末，他却改弦易轍了，來專攻牡丹畫一科。有一則在中國婦孺皆知故事，却大大觸動了他的心懷。即牡丹仙子因不屈于武墨的淫威，不亂時序，拒不遵旨于嚴冬開放，而被貶到了洛陽。千古傳說，得到了人們的同情和憤懣。此并非實指牡丹也，而隱喻那些為堅持正義的仁人志士，實際是崇尚一種精神。郭孝民生于洛陽，學習于長安，而兩地又都是牡丹傳說的直接發源地，所以他對牡丹的傳說則產生了更多的形象思維。他之專攻牡丹已遠遠超出了泛泛的繪畫一隅，而實質是對她賦予了更深刻的哲學理念。

在中國繪畫史上，花鳥畫一門，到了宋元時期，可謂已發展到了一個極

致。在《宣和畫譜》中所描述的“妙畫天真”、“曲盡精理”，正是對此的真實寫照（元代花鳥畫完全承襲了宋代的畫法）。他們重寫實，在其生長期，對花寫形，重彩細描，使整幅畫面工整典麗。從黃居寀創立的“黃家畫法”，到趙昌開創的“寫生趙昌”，最終以“天下一人”的宋徽宗趙佶畫法奠定了中國工筆花鳥畫的基礎。而以蘇東坡、文與可、楊無咎等人開創的“淡墨橫掃，整整斜斜，不專于形似而獨得于象外者”的文人畫風則延綿繁榮了幾百年，影響了一代又一代的中國畫壇，直到今天這種餘緒仍不絕于縷。郭孝民是經過大學系統學習的畫家。他的恩師劉文西、鄭乃琬、陳瑤生等，都是當今的著名畫家。他是深受其恩師孫懷之情的得意門生。因而，他對中國畫的演變過程是了然于胸的。他曾認真真正地研究過中國傳統的工筆畫法，亦嘗試過“逸筆草草”的文人畫的揮灑。在郭孝民專攻牡丹畫以後，他以超出常人幾倍、甚至幾十倍的努力，在反思和審視着自己的行動軌迹。他不論朝暮晨夕，風晴雨雪，常年累月從不間斷地觀察、研究、描繪着牡丹。從嚴冬的枯幹，到初春的花蕾，從最早的嫩芽，到凋謝的殘花，無不搜集于他的畫

稿之中，日久天長，他與牡丹心息相通矣！他可以識別出諸多牡丹品種，可以任意揮灑出多種牡丹在風晴雨雪中的姿態。郭孝民畫牡丹，總是以擬人化的思路着手，賦予牡丹各種各樣的人性化，所以作畫時，總有忘我之情，進入角色，“我就是牡丹，牡丹就是我”。在他所有的牡丹作品中，墨色交融，氣韻生動，融匯了中西繪畫的要素，並以書入畫，走出了自己的路，形成了他自己的獨特畫風。尤其是他筆下的迎風牡丹，搖曳生姿，千態百媚，使人有觸手可摸之感，迥異于他人的表現手法，而獨標異彩，令人贊不絕口，已成為不少畫畫人的範本。

自80年代後，郭孝民的牡丹作品越來越受到世人的珍重。1988年，他的巨幅畫卷《牡丹圖》作為洛陽市人民政府的禮品，送給日本岡山市政府，是兩市結為友好城市的重要紀念物，至今仍懸挂在岡山市的市政大廳內。1989年，他在香港名家藝術中心舉辦個人畫展；1990年，他在臺北亞洲藝術中心舉辦個人畫展，均受到人們的普遍贊譽。1995年，他又應邀赴臺灣作文化交流，並在臺中鹿港舉辦畫展。1996年，他的《寫意牡丹技法》專著，用中英兩種文字排

版精印，由臺灣藝術圖書公司出版發行。1998年，他應邀去澳大利亞，參加國際藝術交流研討會暨國際書畫名家作品展。爾後，他又先後出訪日本、泰國、新加坡、馬來西亞及法國、德國、意大利等國進行文化交流。他的成功之路已被拍成《國色情深》電視紀錄片，在中央電視臺及其他新聞媒體多次播映。他的名字、代表作品已被錄入國內外衆多大型辭書……

《華嚴經》有句：“我身離著無諸垢，智眼常明如日光。”所謂“離著”，即不執著於一切世間事相；“諸垢”者，即“貪瞋痴”，“名聞利養”也。郭孝民近年亦多涉內典，于般若智慧多有感悟，尤崇敬弘一大師在絢爛至極時而返樸歸真的超然情懷，深悟無常之理。所以在他得到衆多榮譽的同時亦伴隨偶有的詆毀就不以為然了。所謂“不以物喜，不以己悲”即是郭孝民現懷的心態。

現孝民兄將要出版他的寫意牡丹畫專輯。這是他多年專研牡丹畫的苦心經營積累，也是他傾注了無數心血的感情匯集。專輯的出版，將會在當今畫壇上引起反響。我這裏不想對郭孝民的牡丹畫多說溢美之詞，因為好壞美醜，識者自有公論。我與孝民兄春秋已長，情感

亦深。在他專輯出版前囑余為之序，自慚淺陋，何以能文。考慮再三，只得將自己對孝民兄的了解和點滴感受平常道出，以謝孝民兄之厚愛，既不足為序，亦非評論，只是老實話而已。

劉繼漢

寫于洛陽敬一齋

庚辰八月仲秋時節

作者：

浙江普陀山佛教文化研究所特約研究員

杭州師範學院弘一大師豐子愷研究中

心特約研究員

春色(一)

原幅 70CM×70CM

春色(二)

原植 70CM×70CM

