

名家精品

郭北平

油画技法

实录

MINGJIA JINGPIN GUOBEIPING YOUHUA JIFA SHILU

郭北平 著

名家精品

郭北平油画技法实录

MINGJIA JINGPIN GUOBEIPING YOUHUA JIFA SHILU

郭北平

Guo Beiping

油画技法实录

YOUHUA JIFA SHILU

郭北平 著

图书在版编目（CIP）数据

郭北平油画技法实录 / 郭北平著. — 哈尔滨：黑龙江
美术出版社，2007.1
（名家精品）
ISBN 978-7-5318-1758-1
I. 郭... II. 郭... III. 油画-技法（美术）
IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第160624号

名家精品 郭北平油画技法实录
MINGJIAJINGPIN GUOBEIPINGYOUHUAJIFASHILU

作 者：郭北平
策 划：张羽龙
责任编辑：于洪颖
封面设计：李望平
装帧设计：李望平
比 丘
审 校：黄国楹
出版发行：黑龙江美术出版社
地 址：哈尔滨市道里区安定街225号（邮编：150016）
电 话：0451-84270525（发行部）
印 刷：牡丹江邮电印刷厂
开 本：787X1092 1/8
印 张：15
版 次：2007年2月第1版
印 次：2007年2月第1次印刷
印 数：1-2000
书 号：ISBN 978-7-5318-1758-1

定 价：88.00元

郭北平

西安市人，一九八三年毕业于广西艺术学院太阳研究生班。现任西安美术学院副院长，教授，博士生导师，中国油画学会理事等。

作品曾入选第六、七、八、九、十届全国美展，第一、二、三届中国油画展等全国美展二十余次。曾获第九届、第十届全国美展铜奖，获文化部『中国艺术大展』金奖。

获『第三届中国油画展』优创奖等国家级奖项七次。

作品发表于《二十世纪中国油画》《中国现代美术全集》等数十余家刊物。发表作品二百余件。六次出任国家级艺术委员及评委。出版有《郭北平油画选集》《名家精品·郭北平油画人体》《郭北平油画艺术》《郭北平花鸟画选》等。

出版社经过了近一年多的酝酿，郭先生的书终于有了个结果。郭先生高兴，我也很高兴。说心里话，郭先生的油画肖像画得真的很精彩，在当今的中国油画界，郭北平教授与中国油画艺术的进步是有着密切联系的。在长期的创作实践中，他独到的艺术视角和劳动态度，让他清醒地选择了以油画肖像为创作的切入点，在融合中西文化艺术精华这一点上，做出了长期的贡献。他娴熟的技巧，在西部、在全国，真是影响了一代人。他在教学之余积累了丰富的创作经验，并通过在西安美院的教学和创作将他的艺术影响到了社会。油画界同仁们都知道，西安美院有位很棒的油画家——郭北平。

由于教学的缘故，郭先生养成了一个习惯，他将平时创作过程中不同阶段的步骤都一一作了拍照，留有详实的记录。这种原汁原味的创作过程，包含了

他的一些重要获奖作品的如实记录，无疑对于各个层次从艺者的学习借鉴，交流研究都弥足珍贵。鉴于此，我才有了编辑这本书的冲动。

郭北平教授在绘画领域里涉猎极广：油画、色彩、国画、书法等等，他都作为摄取营养的重要手段。但最有成就的当属他的油画人物肖像。1983年，他研究生毕业时创作了大幅群像作品《高原千秋》，影响巨大，我也是从这一时期开始关注他的创作的。二十年来，他陆续创作了《大提琴手》、《瑶山居》、《角落里的老人》、《冻土地》、《弘一大师》、《石鲁》等作品，参加了全国六、七、八、九、十届全国美展及一、二、三届中国油画展，并七次获奖，名声鹊起。让他感兴趣的是那些活生生的人物本身。那一道道皱纹和岁月的沧桑痕迹，很能调动他的创作激情。

说心里话，我是让他的技巧感动了，他的造型能力很强，而且对画肖像有特殊的敏感，对驾驭人物性格有种天生的能力。《晚境》、《角落里的老人》、《长安石鲁》等作品中，他把人物个性浓缩到了慑人魂魄的程度，而且十分耐读，这也成了他让人们敬重的地方。

由于顺乎本性，也由于他多年锤炼的高超、多变的技巧，使他的肖像画创作有一种游刃有余的感觉。在严谨中求整体流畅，在单纯中求微妙丰富，在平实中求典雅优美，他将中国画含蓄的意境融合于经典意味的油画创作中，使观赏者能一眼就认出是他的肖像画。

正是他在生活中善于挖掘新的感受，从而大大丰富了自己的表现技法，所以他的肖像画能常给人以全新的视觉感受。郭北平教授熟练地掌握了色调控制和意笔塑形的精湛技法，在《冻土地》、《两

个贝司手》、《角落》、《两个花剑手》等作品里体现得十分完美，也成为他独特的个性语言强有力的展现。我们推介油画技术经典精美，功力深厚，同时又是显著的本土意识和审美个性追求的艺术家，郭北平教授正是在这方面作出了显著成就的优秀画家。郭北平教授艺术风格的形成，不仅仅是简单技法上的变化，它涉及审美趣味、观察方法、艺术素养以及题材等多种因素。由于内容与形式的统一、感受与技巧的统一，使他的作品形成了特有的艺术风采。

一般说来，人们注重肖像对象的个性，特定环境下人物的情态，即注重对象的肖似性。这种认识大部分来自多年俄罗斯绘画学派的影响。在以往相当长的时期里，郭北平教授一直处在这种体系之下。从技法上说他也只是偏重用笔触塑造形象，注重形体和空间的虚实处

理。但在社会创作实践中，他强烈地感觉到一种想要表达美好的理想审美的愿望，强烈的情感需要一种本民族自己的油画表现的形式。在悟到了“物为我役”“依神写形”的艺术精神以后，郭北平教授作品的内驱力发生了深刻的变化：时空被打破，形质和色彩的约定也不再是彼时彼地的客观再现。尽管他的作品谨慎地保留了写实绘画的传统元素，诸如光影、色差以及坚实的造型感等等，但是他作画的自由度却得以大大的拓展，主观加工程度非常之大。形体、明暗、轮廓线的处理，都经过高度概括加工，超越了对象的局限，带有理想化色彩，更多地表现了画家自己的审美观念和个人情趣。他开始明确了自己所追求的是什么，他要在肖像画上体现出画家自己的审美观念的看法，从而把自己的艺术风格、审美理想、生活抱负融为一

体，创作个性得到更鲜明的发挥。90年代后期，郭北平教授的创作进入了黄金期。仅1999年一年，他就创作了三幅巨作：《石鲁》、《丹青无言》、《林则徐视察澳门（600cmX300cm）》，其中两幅作品分别获得“九届全国美展”和“中国艺术大展”的铜奖和金奖。之后的《室内风景》、《相扶的人》、《两个贝司手》、《和风南疆》、《天下黄河》等一系列深受欢迎的精彩作品相继完成，体现了他在艺术上的进一步成熟，产生了很大的社会影响。

这里还需要提及的是：郭北平在创作肖像画的同时还创作了不少精美的人体作品，如《断城梦》、《遗城》、《红背景》、《临窗》、《烛光》等，大都反映出一种单纯、宁静、安详的气氛和情绪，如果说在肖像作品中需要注重一定的社会属性及性格特征，那么在人体表现中则可以摆脱

这些，情绪表达更为抽象，从而更自由地表现画家内心的情感。

在这些人体作品的表达上，除了充分运用肖像创作中的色彩及塑造技法外，他还着力通过边线整体的洒脱处理和环境的有机组合，把复杂的造型简约和单纯化，追求洗练、流畅、纯净的境界。他的人体作品的特色还在于色调变化丰富而色阶变化微妙，经常把复杂的色彩变化统一在安静的基调中，形成一种纯洁的崇高之美，这与他在肖像画创作中对理想美的艺术追求是一致的，从另一侧面丰富了他的肖像作品的内涵力。

对于一位当代表现现实主义的艺术来说，郭北平教授的艺术成就与他艰苦的艺术劳动是不可分的，他数年如一日地不懈探索，严肃对待生活，严格要求自己，不取巧，不苟且，创作态度就象治学态度一样严谨，正是这样的锲而不

舍，使郭北平教授艺术地位的最终确立，成为自然而然的事情。

郭北平教授的艺术成就，突出地体现在他把油画艺术精髓及其他所体现的崇高精神，在当代中国的具体条件下，较好地与中国民族艺术传统精神相结合，开创了中国当代油画新写实主义浪漫学派，并在肖像画这个领域进行了颇有启示性的探索。从这个意义上说，郭北平教授的艺术实践，对于推进中国油画艺术的发展作出了不可替代的积极贡献。

2006年8月

我是一个实践多于理论表述的人。我多年所坚持的写实绘画的灵性表现和经典意味，不是出于固执，而是喜爱。画布上法度精严的求索使我兴奋；宣纸上的渍化和文人笔意也使我兴奋，中、西之间我发现最多的是相通。我热衷于把满地的玑珠用一条红线贯穿起来，所以我的题材选择和画种的涉猎也显得过宽。至于“读图时代”写实绘画是否已经被“边缘化”，这与我无关。比起那些炫目的个性样式，我的油画显得过于平实，我的多方位探索和风格演变，也始终没有离开过表现性写实的坐标。

画画多年，未曾大变，至今仍不欲大变，只忙于津津有味地掘深井。至于打出来的是水、是油、是煤或是岩浆，因为乐在其中也无暇顾及了。

画乃心性文章，我不曾放弃任何一次感动的悉心回味和千百次膜拜。不管它是电影、戏剧、诗歌或者是油画、雕塑、中

国画。

既然能打动我的心，我就要敲骨吸髓，嚼蕊吐香，从中挖掘彼所能之精髓所在，这其中是听不得别人怎么说的。记得王肇民先生有一句话：“当你站在一幅前辈大师的作品面前的时候，首先要有勇气把它从天上拉回到地上，放在与你平等的位置上，然后再判断它的高下……”，实践证明，只有这样的人才有可能成为大师。我十几岁时，少年轻狂，与同伴肆意评说齐白石、黄宾虹，那是因为不懂；二十岁时批评《毛主席去安源》，险些酿成大祸，那是因为不识时务。回想起来倒也真诚得可爱。不过，随着时间的推移和积累，认识的水平也自然如登山一样，在不同的海拔会有完全不同的眼界和风光。

我的探索表达了我的感受和理解，感受西部、感受北方和中国，力排隔靴搔痒和扭捏作态，经得起咀嚼的深厚品格是我的一贯追求。我的作品从六届美展至今入

选全国美展20余次，其中包括水粉及中国人物画展，获全国奖七次，有几幅作品选入“20世纪中国油画”的百年画展，百年画册及“大河上下——三十年中国油画优秀作品展”等重要展事，作为西北画家的代表性地位也获得了普遍的认同。除去研究生三年的南国生活，我的大部分创作时间是在西安。

这里的传统底蕴厚重，是十三朝古都，既是滋养也是包袱。这里的慢节奏造就了普遍的正统观，崇尚含蓄，较少对文化潮流的关注，也赶不了时髦，所以写实绘画在这里是一片好的土壤。按我的朋友们的说法，我是一个才情型画家。“得鱼忘筌”是一种境界，但真正作起画来如何把“聪明”藏起来，也是一番功夫，所以我常常反复辗转于一幅画中。我也是一个杂家。和学生相处，颇受欢迎，东拉西扯间信息量大，有利于学生以后的发展。又常以心得作即兴示范，常被离校后的学生怀念。

年羹尧说，“学不尊师，天诛地灭，误人子弟，男盗女娼”。我想，做一个好教师就是最大限度地给学生真东西，让学生在日后的成长中时时获益。

1999年我年五十岁，亢奋中连续完成三张大幅作品，一是《石鲁》（九届美展铜奖），二是《丹青无言》（三届油画展作品），接下来还得继续完成巨幅的历史画创作《林则徐视察澳门》，画画很辛苦，有时小恙，上午打吊针，下午接着画画。每日爬上爬下愈百，一次仰面摔下，静躺许久，各关节动过方知并无大碍，遂重新披挂上阵。人面对画画的挑战，兴奋而热忱，心智的享受使我至今难忘。谈不上最满意的作品，我所珍爱的作品倒有那么几幅，象《两个花剑手》、《角落里的老人》《冻土地》等，均系酝酿时间长，第一稿废，通过一段时间拿起来一气呵成的作品。《两个花剑手》初始系为“全国体育美展”所作的一幅极为写意夸张的

逸笔作品，不被接受，但我夫人却特别偏爱。我又在画面上继续加工，不料彻底迷失了方向，变成了一张废画，把有生命的东西破坏掉，这可能是我最失败的一幅画了，夫人说我“变傻”了。遂决心重新画过，一年后，在一幅小画布上完成，心境很放松，感觉到位，寄托了许多我对绘画的理想和匠心。每作一幅画，总是想得很多很久，也会有很多语言上的设想，《角落里的老人》与《冻土地》这两幅画均作过多次的变体尝试，有羊，有马和更为复杂的环境，雕凿使我非常懊丧（原作已被学生拿走）。

两年后，《角落》在心清气爽时一气呵成。《冻土地》则是在我参加第八届全国美展全省评选后，即将送画前夕完成的。我的学生说，看我画那幅画时的全过程，“真是一种享受”，可见“澄怀”多么重要。

我所崇拜的艺术家很多：科巴巴、巴

尔丢斯、弗洛伊德和法国雕塑家让·克洛，都让我五体投地。我也舞文弄墨，白石老人、石鲁、石壶、于右任为我所偏爱。我画画涉猎面宽，油画、国画、色彩、雕刻、综合材料我看它们都是一回事。一日有学生拿一本水彩画集，我看完说了句粗话：“**的，没有一张好画”。夫人在旁应了我一句：“你不会又想画张水彩以正视听吧？”，满座皆笑。

其实，夫人最知我秉性。我画画涉猎过宽，可能是一个个案，但是“博观而约取”确是一条被证明了的真理，它有助于你发现“穷通之理”，有助于你更深刻地把握艺术的规律。

2006年7月于
西安美术学院

■ 肖像篇 ————— 001

■ 人体篇 ————— 033

■ 静物 / 风景篇 ————— 059

■ 创作篇 ————— 075

■ 郭北平艺术年表 ————— 107

郭北平油画

肖像篇

概述

肖像艺术在欧洲绘画史上占有举足轻重的地位，在油画传入中国不足百年的历史，它也一直吸引着最有才华的艺术家的视线。

肖像画艺术历久不衰的生命力，并不全在于它曾经所取代过“照相术”的功能。肖像画的生命力以后也不会衰微，这是因为它由于艺术家的心灵操作而具有的超越性。

称得起“肖像艺术”的作品，也许是最难的艺术。它不同于一般意义上的“画像”，也不同于自由艺术没有节制的自我宣泄。它受制于所描绘的客观对象，基于对人自身的关注，也是对艺术家灵性、功力和学养的全面挑战。

翻开历史，一幅幅经典的肖像画艺术凝聚了整个一个时代的辉煌，高贵典雅的“永恒微笑”，至高无上的“教权的威严”；艺术人生的“酸楚与苦笑”，布尔乔亚式的“优雅与自负”等等，这些人类文化的经典，至今放射着耀眼的光芒，发人遐想。

肖像画写生历来是美术学院的重点课目，它所兼容的综合专业知识和技能要求较高，也较为全面，但也同样具有循序渐进的性质。也同样具有因侧重点不同而形成的方法上的重大差异和风格样式上的多方面探索的结果。

仁者 130 cm × 97 cm 1993年作

长安石鲁 146 cm × 112 cm 1996年作