

GU DAI REN WU HUA

郭梁

中国近代古典人物画

名家精品集·郭梁

梁桂元 编

福建美术出版社

222.5
404.1

J222.5
L404.1

中国近代古典人物画名家精品集
梁桂元 编

郭梁

福建美术出版社

兼收并蓄 刻意求新

——谈郭梁和他的画

郭梁(1894—1936),字剑狂,号燕园,别署尘海闲鸥。福建省福安人,故常书“古韩”、“韩坂”(福安别称)。父郭兆禄为光绪二十一年(1895)进士。郭梁幼受庭训,刻苦攻读,打下诗词书法的良好基础。因父赴莆田任官,他随从于当地就学,得美术教师,著名的花鸟画家朱铎(1876—1945)的悉心培养,使他的花鸟、走兽及山水均显露不凡的才华。也许受“古典人物画之乡”莆田地方画风的影响,郭氏却以传统绘画系列中最薄弱的人物画作为主攻的创作方向。

《雪夜》 纸本设色 48 × 36cm

《竹鸡竹菊》 纸本设色 48 × 36cm

郭梁的人物画,初学乡贤黄慎大写意格调,奔放潇洒;后又汲取海派名家吴友如、沙山春的小写意画风,清丽妍秀。同时期,福建画坛已享有盛名的李霞

画家郭梁

《松猴图》 纸本设色
147 × 39cm

宿有高枝欲有溪,生来踪迹近尘泥。
不知心更愁何事,每向深山夜夜啼。

与李耕,均承黄慎遗韵,作大写意的释道人物;而郭梁则另辟蹊径,以兼工带写作仕女画。画风和题材皆与二李拉开距离,独树一帜。

郭梁为了探索创新,曾一度赴上海采风和举办个人画展。在沪期间,接触了西洋新技法和新材料。他求新求变心切,曾试图表现人物肌肤的细润和立体感的效果,以干笔淡墨皴擦面部的明暗,绘仕女面部时大胆使用进口西洋红,有时还用色粉薄染。这显然是仿效上海月份牌画法。但郭梁实践之后,深感此风不适国人欣赏习惯;更不宜移植于国画上,显得媚俗。不久即改用传统的没骨法湿笔淡彩,依人体结构渲染,如《钟馗醉酒图》中的钟馗面部(见32页),只用淡赭色,寥寥数笔渲染而成,生动地表现了钟馗醉后的神态,塑造了豪爽不羁的形象。此乃立足于中国传统的绘画基础上,恰如其分地汲取西方绘画的养分,使中西技法融合得天衣无缝。

现从传世的郭梁作品来分析。30岁前后(1924年左右),是他艺术风格发展的分山岭。前期所画的人物面部比较强调西画明暗,如《求凰曲》(见7页)。后期则淡化明暗,注重传统线描和书法运笔。如《龙女牧羊》(见30页)、《风尘三侠》(见36页)、《二美罢钓》(见37页)等,应是艺术成熟期的作品。

郭梁的古典人物画,除了描绘一些历史名人外,多选取与仕女有关的题材。如《昭君出塞》、《风尘三侠》、《霸王别姬》、《貂蝉拜月》、《红拂私奔》等等。尤以《昭君出塞》为著。所写仕女的形态神彩奕奕,耐人寻味。

有个故事不妨一说:当时福州中国银行有位职员陈某,年轻能干,上司范某便以具妹许配为妻。陈酷爱郭梁的画,求得《贵妃出浴图》,装裱悬挂于客厅。他每天下班回来,即到厅中静坐凝神欣赏片刻,不料被陈夫人察觉而生妒,乘他不在时用香火在“贵妃脸”上炷三个小孔。陈某发现时惊愕不已,知系夫

人所为,因慑服而不敢声张,忙携画请郭梁补救,郭说无能为力。陈又请求再画一幅,并许诺厚礼馈赠。郭婉言谢绝说:“美人受妒妇凌虐,深为痛惜,吾不愿再作而令美人受虐!”陈怏怏而返。当时金融界风传甚广,加上福州的商业小报渲染报道,遂成人们茶余酒后之笑料。由此可见郭梁的仕女画确乃栩栩如生,楚楚动人。

郭梁还精诗文。他诗思敏捷。据王真《道真室集》卷三记载:

“辛未(1931)、壬申(1932)之间,说诗社宴集陈西园(文翰)家,酒酣,郭剑狂对客挥毫疾如风雨,为余作梅一枝,既成,下笔题款书‘耐香’二字。余亟曰:‘吾号耐轩,为轩榭之轩,非此香也。’剑狂立即于其上书一‘不’字,续为诗句云:‘不耐香风吹酒醒,一庭明月发寒枝。’极切咏梅。其才之捷为众所惊。”

郭梁重传统,亦重生活,积极创新。上世纪初,充满因袭仿古画风的时代,郭梁以传统绘画笔墨来反映现实生活中的劳动人民的形象,是难能可贵的。如当时《华报》上刊登一幅郭氏的画作,写一位渔女穿现代衣着,跣足肩荷渔网,形象鲜明而富有生活气息。1931年,郭

梁还创作一组风俗画,其中有写福州民俗冬至节夜搓丸的《搓汤丸》和春节街头叫卖假面具的《花面壳》等,都生动地反映了当时福州风情。郭梁即使作古典人物画,也时常摄取现实生活中的形象,如《福祿寿喜图》,其中的寿星,不再重

复传统的“长头突额,白发童颜,五短身材”程式化的形象。而是以当代健美老人形象入画,塑造了令人感到亲切的生活中所见的寿星形象(34页)。他作牛郎织女银河相会(见9页),不画群鹊为桥渡织女,却写山峰为背景,把神话故事与现实生活融汇。他作画的构图也时常出奇制胜,如作于1928年的《贵妃出浴图》,正面画唐明皇拉开浴室布帘窥视,浴池旁露出一角衣裙,隐去贵妃玉体。不直接表现女裸体,适应当时的社会风尚。

惜郭梁作占占经抗战的八年离乱和“文革”的十年浩劫,遗留至今如火后余烬。连他家藏的画也片纸不留,其个人的照片也散失了。本书编入的作品,除中国美院和福建师大的藏品外,均从民间幸存的寸缣尺楮中拾零,其中不少是应酬之作,虽不能代表其艺术的水平,但可窥见其画风。深叹他生不逢时,在

《搓汤丸》(见1931年《华报》,郭梁画,陈天尺题)

1931年作《昭君出塞》 纸本设色

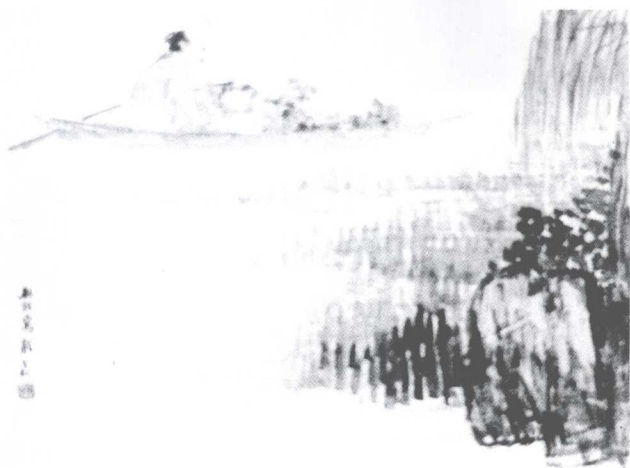
霜风扑面寒浸骨,凄绝琵琶塞上听。
万乘难为儿女计,千秋汉史染胡腥。

《牧马图》 张镠写马、郭梁补人、
陈子奋添景并题。 纸本设色

世没有印过画册；逝后也没有出版专辑。题首郭氏的肖像，是笔者花20年的时间才找到一张集体照，从中截取下来的。

郭梁于1922年，从家乡福安携眷迁居福州南公园龙津境，设画室“闲鸥寄庐”。他广交艺坛名流，热心于文艺事业。1930年与寓榕的画家萧梦馥、张镠、李霞、陈子奋等倡议组织“龙珠画苑”。龙珠画苑是近代福建最有影响的民间书画艺术社团之一。会所设于郭梁住宅隔壁。先后参加画苑的成员共有20多人，有擅人物的李霞、李耕、郭梁、杨飞；有精山水的周愈、张镠、吴适、张汤铭、林节和工花鸟的王鹤、郭东洲、刘源沂、陈子奋、叶克嫌、陈易新及稍后参加活动朱铎等人；还有专写梅、兰、竹、菊与松石的萧梦馥、陈笃初、洪亮等文人画家。集闽中画坛高手于一堂，两周一聚，切磋技艺，探讨画理。还时常邀请文艺界名流参与赋诗、题识、集体合作、彩笔频挥，各抒情怀。

《载菊图》郭梁写人物，张汤铭补景。绢本设色

画苑不设社长之职，因李霞年事较长，声誉高，被拥居当然的首席地位。郭梁对友人感情真挚，对画苑的活动极为热肠，每次聚会都亲下厨房烹饪，俨然以东道主自居。郭梁还善演唱京剧，尤喜演“青衣”，其声悲凉令人凄恻。画苑的另一成员刘源沂（福州“人籁票房”的组织者），多才多艺，书画、篆刻皆能，尤善拉一手好胡琴（据说梅兰芳先后在上海、香港演出时，曾指定由他主琴）。于是在聚会作画题诗间隙，郭梁与源沂常一唱一和，有声有色，十分活跃。

当时福州鼓楼总督口（今鼓楼区省府路口）有一家西药商店“寿人氏药房”。老板刘寿人，即刘源沂之父，经刘源沂的安排，画苑成员作品于每日下午五点后，在寿人氏药房腾出的场所公开展出，并标明润格出售。李霞价位最高，郭梁等人次之。然郭梁的画很新颖，观众称谓“新国画”，因而被抢购一空，大有洛阳纸贵之感。

郭梁，天赋过人，诗书画三绝，并在艺术上勇于开拓创新。遗憾的是正当创作旺盛的不惑之年而肺病剧发；此时，正值日寇侵略中国，社会动荡不安，经济日趋萧条。他晚年画《杜甫赋诗》，题“娇儿啼哭饭箩空”似是对自己困境的写照。这位才华横溢的画家即在贫病交加的恶劣环境中，匆匆离开人世，终未完成革新中国传统绘画艺术的抱负。

郭梁，假使能享高寿，他的艺术造诣无疑可与当代大师比肩。

梁桂元 甲申秋写于夜读斋

庚申年白紳如松部 泉清

红绡夜奔 庚申(1920年) 纸本 173 × 88cm

仙女杜兰青 纸本 177 × 45cm

干将莫邪铸剑 纸本 177 × 45cm

求凰曲 癸亥(1923) 纸本 170 × 44cm

妆换花钿惜，行忘草露溥。
一段求凰曲，不等改弦弹。

昭君出塞 (一) 甲子(1924年) 纸本 148 × 80cm

画图难觅汉宫真，一曲琵琶泪湿巾。
卫霍何曾名将尽，忍教儿女去和亲。

观音渡海 乙丑(1925年) 纸本 163.5 × 88cm

楊唐不伯母劉太夫人老秋大生志已丑春半神恆鄭一梁繪祝

牛郎织女 绢本 34 × 51cm

黛玉葬花 乙丑(1925年) 纸本 68 × 46cm

乙丑夏月
黛玉葬花
易画于画

风尘三侠
仁兄先生大雅
画
丁巳年
果

天官 丙寅(1926年) 纸本 143 × 81cm

丙寅秋劉冠卿畫於國江氏次

风尘双侠
清字仁兄先生不肖弟某
直南江周国治之序

风尘双侠 丙寅(1926年) 纸本 175 × 90cm 福建师范大学藏

生平寄意在羲皇，三往归来幸未荒。
人与黄花同晚节，悠然无语对斜阳。

渊明赏菊 丙寅（1926年） 绢本册页（四开） 25.5 × 36cm

右军爱鹅甚爱字，我昔曾读《石鼓歌》。
读罢又临右军帖，方知爱姊甚爱鹅。

右军爱鹅 丙寅（1926年） 绢本册页（四开） 25.5 × 36cm

不负青天睡这场，松花落尽尚黄粱。
梦中有客剖肠看，笑我肠中只酒香。

太白醉酒 丙寅（1926年） 绢本册页（四开） 25.5 × 36cm

先生一自友陶泓^①，留得千秋爱砚名。
我赞天口长吉句，专诸门巷梦时紫。

注①陶泓，制砚名家，代指「砚」。

东坡玩砚 丙寅（1926年） 绢本册页（四开） 25.5 × 36cm

阳落乌啼夜啸风，虞兮幽恨对重瞳。
 黔彭甘受他年醢，饮剑何如楚帐中。

注：重瞳，指霸王，相传霸王「重瞳」。
 ② 黔彭，即汉高祖大将英布、彭越。

陽落烏啼夜嘯風，虞兮幽恨對重瞳。
 黔彭甘受他年醢，飲劍何如楚帳中。

