21世纪
有影响力画家
个案研究

21SHIJI
YOU YINGXIANGLI
HUAJIA
GEAN YANJIU

郭永文

GUO YONGWEN

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

冬雪　2005年　布面油画　130cm × 170cm

封面画：高原初春（局部）　2002年　布面油画

21世纪有影响力画家个案研究 · **郭永文**

图书在版编目（CIP）数据

郭永文／贾德江主编．—北京：北京工艺美术出版社，2007.1（21世纪有影响力画家个案研究，第5辑）

ISBN 978-7-80526-239-0

（I…，II…，III…，IV…）郭…，V…贾…，VI…郭…，VII…贾…

①油画—美术技巧—中国—现代 ②T205.2 ③J215.05

中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第157259号

主　编　贾德江

责任编辑　陈成潮　陈朝华

装帧设计　钱　鹤

出版　北京工艺美术出版社

（北京市东城区和平里七区16号　邮编：100013）

发行　北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作　北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷　北京博海升彩色印刷有限公司

开本　635 × 965　1/8

印张　6

印数　1–3000

版次　2007年1月第1版

印次　2007年1月第1次印刷

书号　ISBN 978-7-80526-239-0/J·525

全套10册定价：　元

本册定价 38元

ISBN 978-7-80526-239-0

9 787805 262390 >

山庄秋色　80cm × 50cm　布面油画　2005年

21世纪有影响力画家个案研究

郭永文 GUO YONGWEN

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN YANJIU

目 录

[02]
主编感言
艺术档案
[03-04]
以画说出的话
刘建平
[05]
朋友说画
白羽平
[48]
视觉的写真
郭永文

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbo

二十一世纪有影响力画家郭永文个案研究

主编感言

油画是一种语言，但人们很难用一种纯粹的油画语言来表达能要表达的东西和他感受到的东西，因为人们往往表达的是油画语言本身，而人的生命本能和生命意识则被技能语言所遮蔽。看郭永文的油画则是另一种感觉，在人对生存的体验之间没有语言的屏障，他自由地进入了这一过程，用色彩、笔触和材料构成了一个精神的空间。在这个空间里，艺术的目的与生存的体验融为一体，使我们在一种视觉的冲击中感受生命的存在。

在郭永文的画中我们感受到了表现的纯真，这种纯真不仅是指技能的完美，而是指感觉与对象的直接沟通。显然，他没有因接受过科班训练的经历而受到清规戒律的束缚。他在色彩与构成等抽象绘画语言上有着天然的敏感和悟性。这种才能使他在具象与抽象的表现上充满自信，实际上，这两者之间还有着一种因果的联系，正是这种联系，才使他的画不完全是纯粹的视觉关系，而成为心路历程的记录。他追求的只是艺术本身，只是为了实现一个艺术家的梦想。

郭永文的创作大致分为两方面内容，前期作品是把“黄土地”作为表现对象，明显地反映出他在生存本能的驱使下对艺术本能的纯粹表现。那高原的山、高原的树、高原的房无一不让他动情，一画就是十几年。这种发自肺腑的表现欲望不是对生活的述说，而是从生活的现平和平庸中冲决出来，使笔触的运动与厚涂的色块有着强烈的情绪感，搞蓝了人为的设计性，但背景与明亮的色块之间都充满着述入的和谐，甚至在色块上添加的跳跃线条也显得恰到好处，他不以唯美为目的，却创造出一种自然的和谐空间。

前期作品的成功使他对艺术的追求，开始较多地考虑一些艺术手段的问题，他把这阶段创作的主要方面对准了“商业代言人”的主题，以表达新世纪商业文化、商业文明、商业女性引发他内心的激动和对火热时代的向往之情。这些作品最明显的特征就是趋于复杂的图式和多种现代观念的混合使用，视觉关系上更强调色块的对比，图式也开始具有某种隐喻的含义。更重要的是画面构成与图式几乎没有统一的模式，这就意味着给人们提供了一种新的视觉方式，也是他自己对油画的语言提出了更高的要求。

艺术档案

郭永文

1966年生于山西，1994年毕业于山西大学美术学院本科，1999年至2001年就读于中央美术学院壁画系硕士研究生课程班。

中国美术家协会会员、中国油画学会会员、山西省油画协会副主席。

1995年作品《暖冬》入选第八届全国美展，2000年在中央美术学院美术馆举办个人画展。

2001年作品《古原四季——春、夏、秋、冬》参加中央美院壁画系毕业展，作品《黑衣女人》获“爱我中华”油画作品展，获银奖，并被台湾收藏。2001年在北京国际艺苑美术馆举办“新秩序”五人展，作品《高原初春》参加中国油画学会举办的“研究与超越”小幅油画作品展，作品《健身房》入选全国第五届体育美展，并获山西省一等奖。

2002年作品《生存空间》获纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美展优秀奖，山西省特等奖，2003年作品《边缘人》参加第三届全国油画展。

2004年作品《梅山雪韵》入选第十届全国美展，并获山西省一等奖，作品《古堡遗韵》获第二届全国少数民族美术作品展优秀作品奖，2005年作品《雪山》参加“人与自然”中国画·油画风景画大展。

多幅作品被德国、韩国、新加坡及中国香港、台湾等地收藏。

以画说出的话

■ 刘建平／文

人体（图一）
80cm × 100cm
布面油画　2003年

人体（图二）
100cm × 80cm
布面油画　2000年

花（图三）
80cm × 80cm
布面油画　2005年

人体（图四）
80cm × 80cm
布面油彩　2003年

近几年来，郭永文以不懈的努力，致力于他艺术的“现代①化”。最近，他画商店和橱窗里的模特儿，那些不动的，没有一点生命气象的东西。在他自己看来，此类是可以画而不见得有人画的东西。然而使他蓦然回首的或许并不止这些，因为他画的并不勉强，平常也不是左顾右盼。自然，是不是有人画或者有人画过这些就不成为问题。

事实上他的艺术有它最合理的驱动，他永远有一些他不能忘记的东西。他画山，是他觉得山可以画才画，山可以画得好看才画，他的关于山的绘画并不是从热爱山开始的，而是从热爱画开始——从热爱画山的绘画开始的。此时刻，他的能动是关于山的绘画给予的能动；当他画得热热闹闹，一路画下去，现实的山就不再是山，山都成了画，彼时刻，他的能动是山返还于绘画的能动。对于郭永文而言，他不是快速，而是一步一步完成了这块拼图，并把它立了起来，挂在一个令人尊敬的地方。无论此时彼时，他时刻没有放下他所看过的那些好看的画，也是那些画，使他看出了那些山，山的如画的部分。

每一个艺术家都有看自己的起点和自己的姿态，有与他的生活经验相联系的观点和立场，即便是单纯地看，看山还是看画，他看的是他有兴趣，看得懂的那部分。画画就要是如此，于是就有了选择的重要，出现在画面的，都自觉不自觉经过了一个挑剔和评估的过程。他去除了不必要的东西，留下需要留下的部分，这弃和取本身就代表其经验和观念，代表他心中不可缺少的那些规矩和标杆。郭永文画山，画得最多的是那些不近不远，镶嵌着村庄家园的、中景的山，推敲他的房屋、写象性与完整感总是一对矛盾，然而他始终迁就了房子的完整。房子是景的一部分，房子也是人的生活的一部分，如果现在就此把房子扯到关于人的意思上，恐怕显得牵强，但是反过来想，如果把房子当作一片沙丘，一块石头，他一定不会画得如此谨慎。房子是一个例子。实际上在他的画面中，当“人迹”和“家园感”之类和他的抒发或写象相遇时，前者始终占据着上风。

就他的观念而言，这是完全合乎情理的，看起来需要调停推敲的表面其实连带了完整的观念和意识的结构。在成熟和不成熟的艺术家那里，在艺术家成熟和不成熟的作品里，我们可以找到无数类似的表现，尽管其外在，初衷，结论千差万别。我们不能说李可染的“黑山黑水”之中，那些横平竖直的房子没有矛盾和隐虑，也不能断定凡·高麦田上的乌鸦真正是他的美学，前者有一个复杂多变的社会要求，后者有一个跌宕起伏的个人情结，艺术和艺术分析的复杂性就出现在这些地方。严格讲郭永文倒不见得置身于类似的情况之中，但是至少在画山画房时，他需要在“泼墨”的冲动与他工整的心之间寻求平衡。

平衡可以由多种方式获得，郭永文的获得是通过对于传统艺术规格的认真和专心。在传统的认识和处理中找到依据，变得充实和主动，他认为最要紧的画面工作，其实就是学习和实现和谐的工作，可以看出他对于和谐特别在意，就形就色，就细节处理。在这里，和谐是他始终没有忘记的东西，在这一点上，他显得非常肯定，假如有一天，他自然而然向这些和谐发出置疑时，他绘画语言的“现代”习气就一定会在某一点上生发开来。这个“现代”将不同于他画模特儿的这个现代，他的艺术之路将在另外的景色和天地里得以开展——这仅仅是一个设想，和他的当前追求并不孰优孰劣。今天他看到了模特儿，他绘画的改革，就面临着新的情况和机会，这就是说，当前的突破将从表现对象上开始实现。

忆高原　97cm × 130cm　布面油彩　2006年

其实对于一个艺术家，对于绘画而言，一个简单的理由就够了，如果就山就画，层层叠叠，天地辽阔，也是很好的场面。可是他又始终不忘“现代”这样的东西，这比仅仅画山看山复杂得多，也含糊得多的一个课题。今天我们从实际的和虚拟的形形色色接触着现代，对于现代，我们并不是沉重地感受了它，但又不能轻松地解释它，关于艺术，语言和美学的问题和人的问题交织在一起，艺术就是一个问题的问题。郭永文所面临的，其实是多数人共同的课题，他所面临的复杂区域也是他的艺术发展迟早要经过的地方，他选择非人的“人”入画，实质上依然是关于人的话题，只不过说得隐晦和游移。

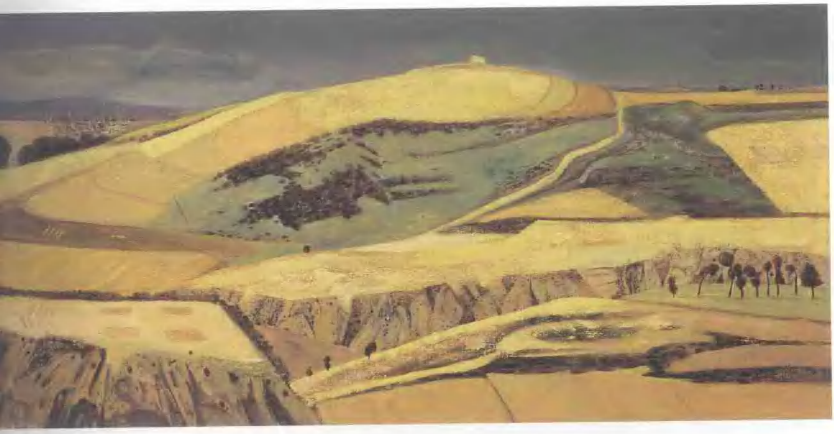
这些物是现实的物，它代替现实的人穿衣戴帽，起初的意思接近于稻草人，只是功能不同，这些复制播合，以一种不能再直接的方式，准确表示由人发出的指令和建议，只是来到今天，稻草人不需要了，模特儿则无处不在，其制作和接受程序都变得曲折和狡猾，意思就起了变化，问题就更加复杂。郭永文注意到了这种变化，并且注意着这种素材对于艺术的价值，注意着这种材料的“现代”气象。这一点，当然还是要看他的画，看他今天的画和将来的画，会更有说服力。

这一次，郭永文又是通过“画什么”来实现变化的。尽管画什么只是一个完整动机和开始，但他的开始是敏感的和有意思的开始，而在他前面的，一定是一个更有意义的进步和胜利。

2006年10月11日于北京

注：①现代，本文中指现时代，现在这个时代。

作者为著名油画家、北京农学院教授



高原十月　90cm × 180cm　油画　2006 年

朋友说画

■ 白羽平 / 文

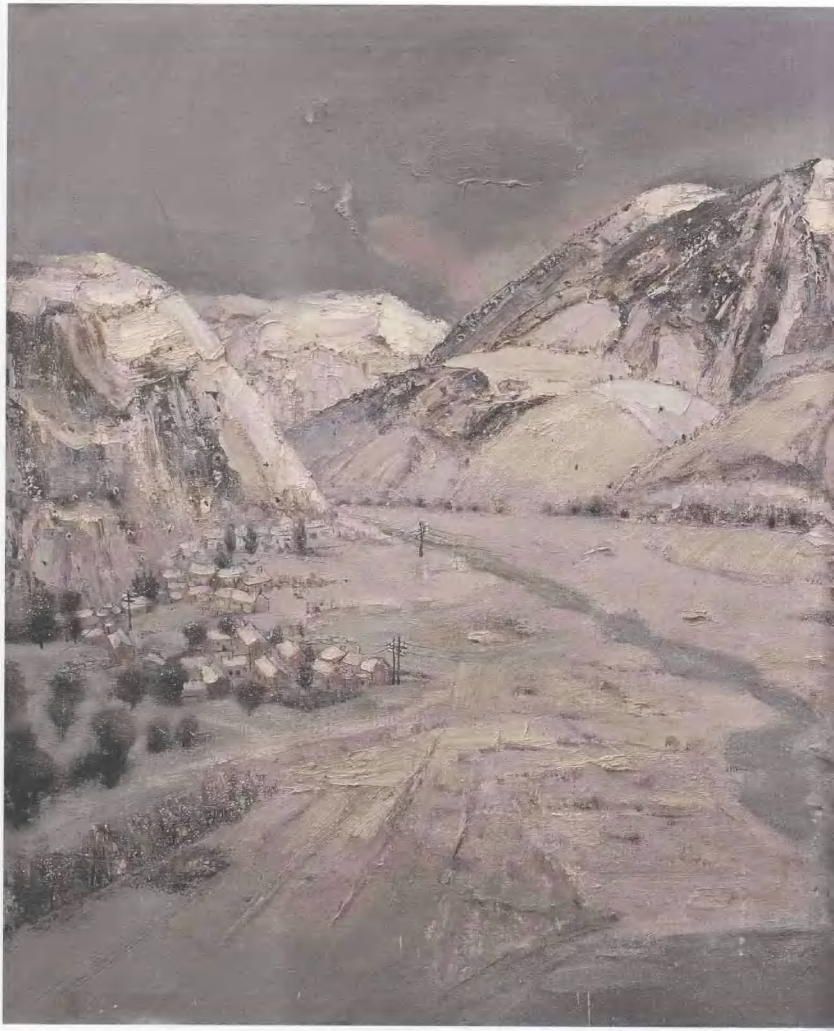
“画如人，人如画。勤思考，善动笔，挥技巧，求品质，取人长，避己短，博阅画，创新路。”郭永文是20世纪90年代从美术学院走出来的富有艺术个性和创造的画家。在探索新技法的过程中，郭永文没有被法所拘，而能法为我所用。他画的风景是从心灵中萌发出的，力求表达自己心灵深处幽情壮彩，是“写大自然之性，亦写吾人之心”的。

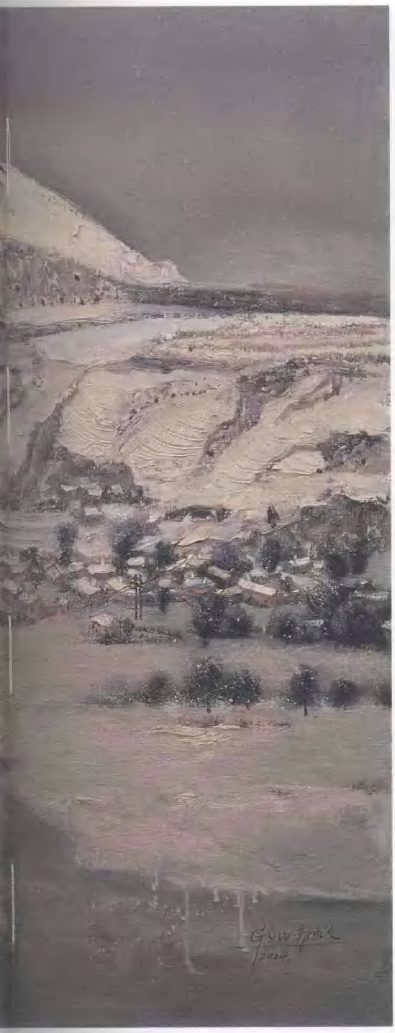
作者为北京画院油画家

冬日
90cm × 180cm　油画　2001年

古城遗韵
90cm × 180cm
布面油彩　2001 年

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbo





梅山雪韵
150cm × 180cm　布面油彩　2004 年

深秋
180cm × 90cm　布面油彩　2001 年

金秋　90cm × 180cm　布面油彩　2005 年

秋染高原　90cm × 180cm　布面油彩　2006 年

初春印象之一　60cm × 60cm　布面油彩　2002 年

高原初春之二　100cm × 100cm　布面油彩　2004年

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbo