

郭志先畫集

郭志先題



郭志光画集

王朝闻题



責任編輯：王抗生
特約編輯：潘魯生
序 言：鄧福星
裝幀設計：王抗生
王子泉
封面題簽：沙孟海
扉頁題簽：王朝聞
扉頁題詞：陸抑非
圖版攝影：王書德
李風榮

郭志光畫集

輕工業出版社出版
(北京安定門外黃寺大街甲3號)
北京人民美術印刷廠印刷
新華書店北京發行所發行
各地新華書店經銷

850×1164毫米16 印張：5.25 插頁：42

1990年11月第一版第一次印刷

印數：2000冊 定價：精：33.00元
平：27.00元

ISBN7-5019-0910-5/J·046

流枕雅律地出潘羅

色河媚雅雅奇酣暢再

以入至崇為清嚴絕俗超

卷十

獲觀
志光仁棟近作
陸柳題



鄧福星

郭志光，又名之光，字玄明，號知守齋主。1942年出生于山東濰坊一書香世家。自幼酷愛美術，受故里文風之薰陶，弱冠即已顯繪畫之長。及中學時代，先後從師侯卓如，徐培基學畫，得益頗多，打下良好基礎。廿歲考入浙江美術學院中國畫系花鳥科，師承潘天壽、吳茀之、陸抑非、諸樂三、陸維釗、劉葦等名家教授。其間尤尊崇潘天壽先生之人品畫品，在治學和藝術思想方面深受其影響。畢業後留校，後調回山東，現執教于山東工藝美術學院。

數十年來，志光精誠于教學，循循善誘，桃李廣布南北；同時，以繪事與教學相輔而相成，矢志且潛心于大寫意花鳥創作。憑其深厚功力，借古以開今，融前人之長，造就自己繪畫獨有之面貌，其畫風日臻鮮明。

觀志光畫者，無不為其精神意氣所動。所謂精神意氣，非徒指畫中蒼鷹或禿鷲之雄健，游魚或小雀之活潑，亦非止于春藤之生機，夏荷之淋漓，梨花之嬌翠，修竹之婆娑。在這些具體對象之外，畫面之中，仿佛另有一種可覺察却難以言傳的生動意態。它既與所畫對象屬性相合，又為畫幅自身所獨有，實乃畫家貫注于其中的精神情緒。賓虹老人嘗云：“天地之陰陽剛柔，生長萬物，均有不齊，常待人力補充之。”志光畫中之神氣亦即作者所補充之主觀成分，畫中不可少此。南齊謝赫列氣韻生動為六法之首，誠為畫論至理，故為千古所法。志光君得其奧秘，是為大得。

人謂志光集南派之蒼潤、北派之豪放于筆下，此言信耳。其大多畫作風骨強健，氣魄雄渾，均顯出用筆的力度，經營的氣勢。每畫奇峰怪石，虬枝老幹，使用枯筆焦墨，或皴擦或側逆寫出，更見老辣蒼勁。它們體現了一種雄強的內在力量。這與作者家鄉齊魯的地域風格是相符的。然而，畫家并不以雄強為唯一的追求目標，即使強健風骨，雄渾氣魄亦經常以蒼潤華滋的筆墨抒寫。尤其畫嬌嫩之花卉，淋漓之雨露，顯得益發秀潤。足見志光在浙美期間已學得其師畫風蒼潤之長。強勁風骨，為體于內，華滋筆墨，為用于外，是為南北璧合，可謂剛柔相濟也。

志光作品雖強健有風骨，但不浮躁張揚。含蓄收斂是其畫風的又一大特色。畫中動物所取姿勢，多為蜷縮狀。如栖息之鷹鷂、臥貓、游魚，呈恬然安適神態，但有待機而發之勢。其它如簇擁之花葉，扭曲之古木，以至堅頑之怪石，都有收斂擺合之形態。然要者更在于全畫布局含蓄的趣味，筆墨深透實重的變化。故觀每一幅畫都覺得沉穩、厚重、敦實、內向，從而都蘊藏着內在的力量，儲存着飽滿的生機。此乃前述以之精神意氣，使剛柔合而相濟。唐人司空表聖云：“不著一字，盡得風流”，以概括含蓄之美，頗為精要。藝術貴乎天然，禁忌鑿痕外露，志光深諳于此。畫品多與人品相通。觀其畫如見志光其人，敦厚深沉，正直耿介，不尚辭令而重實行。

志光自名畫室為知守齋，自號知守齋主，取知白守黑，知剛守柔，知虛守實之意。知與守恰成一對相輔相成之辯證關係，為其執守的畫理原則。近代歐洲繪畫中有印象主義、表現主義、抽象主義及行動主義諸流派，

其中多少亦有與中國寫意畫相通之成分。然西方流派無所顧忌，一任發泄，必導致極端者，是與中國寫意畫相異處也。中國寫意畫恪守儒家哲理，“發乎情而止乎理義”“隨心所欲不踰距”，故強而不悍，急而不厲，枯而不躁，或者，秀而不薄，潤而不肥，華而不俗。是為中國寫意畫之常理。志光深悟此中之味，金針自藏，將此理貫穿于作畫過程之中，遂將畫面上各種關係處理得恰到好處。

知守者，亦志光于藝事之態度也。“知”為認知過程，含不知求知之意，持此態度則不會因滿足而停止探索，而不斷進取。“守”有不守求守之意，不是與傳統徹底決裂，也不是死守不變。志光君恪守于此，然不拘于成法，故其畫藝不斷長進。

志光君繪畫藝術的革新，不在于施耍“特技”，不在于取材的罕見，亦不在于更換構圖，即不在一招一式的新奇變幻。他用傳統的藝術方式，表現自己的現實感受，因而，從根本上來說，他以在作品中灌注時代精神而取勝。同是畫荷，傳宋人吳炳的出水芙蓉，明人徐渭的荷蟹圖，清代朱耷的荷花水鳥圖，及石濤的紅蓮圖，其畫趣各異。在諸多差異中，不同時代的審美差別，雖隱晦，却是其要者。志光畫荷，自闢新法，荷不求整，葉不取全，中有飛鳥出沒，蘆草雜揉，掩映虛實，葱葱郁郁。畫家不拘于細節，而著意于整體氣韻的渾成自然，相較之下，可見出與前人畫荷之意趣迥別。志光所畫蘭草、簾竹、古柏、臘梅等則另具筆法。綫條幾乎集各種用筆之大成，以疾徐、粗細、順逆、乾濕、濃淡，虛實等造成極強的表現力，形成絲管竹弦般的協奏。還有一些作品，又把這兩種風格結合起來，如管弦樂與打擊樂的合聲。

志光在一部分作品中用色頗大膽。鷄冠花之鮮紅與山石、游魚之墨色形成強烈的黑紅對比。荷花用重紅，在荷葉墨色中揉進斑駁的青綠色，產生豐富的色彩感覺。一些山水畫作品中，亦有鮮艷色的使用。它們當是畫家新的色彩觀念的反映。這種強烈看似不甚和諧的色彩處理，恰是某種現代感受的傳遞。在逐漸征服觀眾的過程中，它有可能成為畫家一種表現樣式。

志光繪畫藝術的創新顯然不是斷裂式的生造，因而絕少所謂轟動性的殊奇之作。他全賴在扎扎实實的傳統基礎上，一步一步地從中開發、突破。此亦謂不知求知，不守求守者也。此舉確非易事，其艱辛與遽難見效者，可想而知。然選擇此路，務須功底扎實，根基深厚，且誠篤專一，鍥而不舍。倘然，終將蒂落渠成，金石為開。更何患某些時髦者曇花一現之虞耶！

志光兄命作是序，應之雖愧，却之不恭，遂將臆說妄斷陳諸佛頭，聊以相慰亦共勉耳。

己巳夏至後五日

于北京恭王府院



畫家簡介

郭志光，字玄明，1942年生，濰坊市人。山東工藝美術學院副教授、係副主任、中國美術家協會會員、中國美協山東分會理事、中國書法藝術研究院山東辦事處顧問、中國書協山東分會會員、濟南市政協常委兼書畫聯誼社副社長、山東政協書畫之友社花鳥組組長、山東畫院畫師、山東書畫函授學院客座教授兼國畫部主任、泰山書畫藝術學會副社長。

志光少年即喜繪畫，1962年入浙江美術學院中國畫系花鳥科，師承陸抑非、陸維釗、諸樂三、吳茀之、潘天壽、劉葦等名家。畢業後留校，1974年調入濟南，一直從事美術教育工作。其作品多次參加國內外展覽，並赴日本舉辦個人畫展。《新文人畫》、《中國中青年畫家自選作品集》等近十冊畫集中有作品發表。

圖版目錄

1	一覽羣山圖	(244×123cm)	42	貓頭鷹	(68×68cm)
2	枇杷雙鳥	(244×123cm)	43	春風料峭	(170×94cm)
3	月朦朧	(68×68cm)			
4	藤花鱖魚	(244×123cm)	44	三友圖	(94×170cm)
5	荷香湖上來	(244×123cm)	45	黃山道中	(68×68cm)
6	花港一角	(95×70cm)	46	垂鵬更九飛	(244×123cm)
7	山貓	(68×68cm)	47、48	竹梅條屏二幅	
8	衛士	(68×68cm)			(160×41cm)
9	雨窗所見	(68×68cm)	49	雪貓	(96×71cm)
10	雨黃	(244×62cm)	50	栖形遐遠	(68×68cm)
11	小熊猫	(244×62cm)	51	山水	(68×68cm)
12	水仙小鳥	(96×64cm)	52	玉蘭飛燕	(68×68cm)
13	蓮塘	(170×94cm)	53	風亂荷塘	(190×94cm)
14	驟雨	(170×94cm)	54	墨魁	(190×94cm)
15	梨花一枝春帶雨	(68×68cm)	55	月夜	(68×68cm)
16	秋蟲唧唧	(68×68cm)	56	蘆草雙鷺	(68×68cm)
17	葫蘆	(170×94cm)	57	籬菊圖	(170×94cm)
18	湖雲深處	(68×68cm)	58	山蘭	(170×94cm)
19	深秋	(170×94cm)	59	醜石藏貓圖	(68×68cm)
20	絲瓜	(170×94cm)	60	梅花	(68×68cm)
21	武夷春色	(68×68cm)	61	志存天地	(170×94cm)
22	枇杷饞鳥	(68×68cm)	62	魚戲波難定	(244×123cm)
23	瑞雪	(170×94cm)	63	梅蕊疏疏春欲動	(170×92cm)
24	月是故鄉明	(170×94cm)	64	國色	(170×94cm)
25	寒露晨溶溶	(170×94cm)	65	蘭竹	(170×94cm)
26	英英傲晨霜	(170×94cm)	66	雙鷹	(170×47cm)
27	紫藤	(170×94cm)	67	貓	(244×62cm)
28	晴晨	(68×68cm)	68	蘭	(100×69cm)
29	浴鳥沿波聚	(91×51cm)	69	壽桃	(60×45cm)
30	霜翠	(244×62cm)	70	荷柳雙翠	(174×47cm)
31	唱曉	(244×62cm)	71	朱鸛	(174×47cm)
32	出魚亂海草	(68×68cm)	72	清嘯	(170×94cm)
33	排雲亭夕照	(68×68cm)	73	石榴	(68×68cm)
34	雁蕩山一角	(68×68cm)	74	知秋圖	(68×68cm)
35	松鷺圖	(244×123cm)	75	風蘭舞幽香	(135×67cm)
36	解饞止渴	(244×123cm)	76	葦塘雙鴨	(100×55cm)
37	春國之韻	(170×94cm)	77	雙清圖	(135×65cm)
38	秋夜	(244×123cm)	78	肝膽清新	(244×123cm)
39	葡萄	(170×94cm)	79	松鶴	(133×65cm)
40	秋塘雨後	(170×94cm)	80	野塘雙鷺	(133×65cm)
41	鷄	(68×68cm)	81	浩氣	(244×123cm)



1 一覽羣山圖
(244 × 123cm)



2 枇杷雙鳥
(244×123cm)





4 藤花鰕魚
(244 × 123cm)



5 荷香湖上來
(244 × 123cm)





7 山猫 (68 × 68cm)

6 花港一角 (95 × 70cm)



