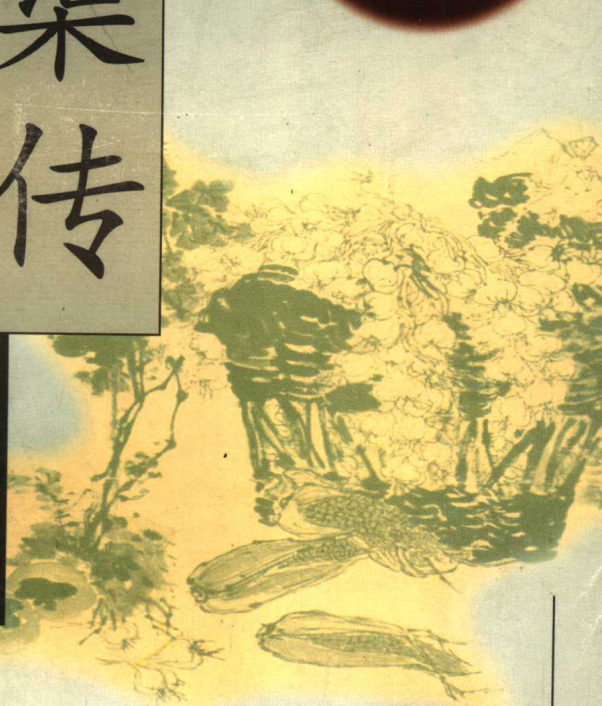

郭味蕖传

山东美术出版社

○ 刘曦林 著

郭味蕓傳

山东美术出版社

○ 刘曦林 著

郭味蕖传

刘曦林 著

*

山东美术出版社出版发行

(济南经九路胜利大街 39 号)

山东新华印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 大 32 开本 7.375 印张 4 插页 140 千字

1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN 7 - 5330 - 1205 - 4/J·1204

定价:18.00 元

黄山杜鹃 128 × 70cm 1962年

白菜 88 × 45cm 1959年

大好春光 105 × 173cm 1962 年

月上
125 × 31cm 1961 年

藤萝 122 × 48cm 1960年

竹 108 × 33cm 1970年

嫩晴 138 × 98cm 1963年

银锄 136 × 98cm 1963年

目 录

引子	1
一 传统文化的故乡	5
二 家世遗风	12
三 初踏丹青路	17
四 金石姻缘	22
五 新文化与新意识	26
六 铁窗三年苦	32
七 中国人更应该懂得中国画	38
八 新生活的热情	43
九 徐院长、黄老师、白石翁	48
十 新时代的花鸟画观	57
十一 系统的花鸟画创新理论	65
十二 常青的大自然	74
十三 黄山行	83
十四 四川行	92
十五 技巧的锤炼——“三结合”的 表现方法	104

十六	技巧的锤炼——笔墨·····	114
十七	技巧的锤炼——色彩·····	123
十八	技巧的锤炼——构图·····	129
十九	风格与人·····	135
二十	学者型的艺术家·····	146
二十一	中国版画史的研究·····	161
二十二	花鸟画史研究·····	167
二十三	艺术教育与技法理论·····	173
二十四	题款和印章·····	187
二十五	从“竹屋”到“疏园”·····	198
二十六	洗却铅华画梅松·····	205
二十七	血泪祭文·····	215
郭味蕓年表·····		221
后记·····		227

引 子

农历己酉年的腊月底，公元 1970 年 2 月初的一天，饱受“文化大革命”煎熬的郭味蕓，戴着一顶“地主”帽子，拖着病体，由北京遣返故里潍坊。一位卓越的花鸟画家、中央美术学院的优秀教师，以“战备疏散”为由就这样被“开除”了。

北国朔风肃杀，车内寒气袭人。郭味蕓木人般端坐在车厢的硬板凳上一言不发。惟一使他感到温暖的是，结发之妻陈君绮还在他的身旁；惟一使他感到欣慰的是，劫余的几盆花木和他一同返回了故乡，铁树的枝叶还是那样劲健，迎春花已缀着粒粒欲吐的花苞。

历史本应给他安排一个荣归故里的喜庆场面，就像前朝潍城的两名状元那般。但是历史有时又无情地摧残为它的文明付出了毕生心血的功臣，把他们发配，乃至把他们斩杀，这时的历史必然应该改写。可叹他只是一介回天无力的书生，他只能在他可能的范围

内,借书画抒泻他的冤愤和不平。回到潍城的当夜,郭味蕓便一气挥毫四五纸,那墨写的长卷,毋宁说是泪洒的长歌。陈君绮《疏散》诗曰:

似戍情怀别儿女,
萧条行李抵故庐。
壮志不随华发改,
力疾犹勤画与书。

这便是己酉冬月的郭味蕓的写照。

堂妹为他腾出了一间小屋,凑集了些破旧的家具,聊可栖身。但是文人们总有些难改的旧习,郭味蕓落魄之际也没有忘记别署、堂号之类,遂因当时的遭遇,将那所狭小的院落称为“疏园”,自号“散翁”,“疏散”之意隐含其中,那悲剧意味也隐含其中了。但从总体上来讲,他并不是一位悲剧艺术家。他本有一颗明丽的心,他本是一位美的歌者,只是个人无法摆脱的社会现实,将他抛向悲剧的深渊,将他扼杀在向高峰进发的中途。像潘天寿、石鲁那样,他没有走完自己的路。

1971年冬,郭味蕓长眠在他的故乡,享年仅63岁。从1908至1971年,在这63个年头里,匆匆闪过了晚清的暮云,继而爆发了辛亥革命、五四运动,而立之年沐抗日风雨,不惑之年迎来了中华人民共和国,岁暮却遭遇了“文革”。就在这短短的几十年里,一个有两千年历史的封建中国终结了,西方的经济、政治和文化像大潮般涌来了,马克思主义在中国胜利了。人民共和国本应走上一条全新的道路,我们这个没有被帝国主义征服的民族,却差一点被自己政治上的失误

毁灭。他经历了这一切,这一切也造就了他。在这位花鸟画家的丹青生涯里,映照花鸟画观念的转变,也映照半个多世纪的风云。他并不只属于自己,他用他的人生和艺术映照了时代。

一 传统文化的故乡

他从传统的文化中走来，传统的文化养育了他。至于传统是否将作为一种保守的惰性来束缚他的创造，那是他成年以后遇到的课题。

郭味蕖出生于山东潍坊。人们知道当今的潍坊是一个富于改革开放精神的城市，知道在那里曾数次举办过世界性的风筝节，知道那里的经济结构发生了重大的变革。但很少有人知道，早在五千多年以前，这一带是大汶口文化的流布地之一，此后又是典型的龙山文化的所在地。不仅那些精美的红陶、黑陶流传至今，先民们灵巧的手和灵动的艺术思维也作为遗传基因传给了他们的子孙。有“冠带衣履天下”之说的齐国纺织业，章丘汉墓的画像石和雕柱，驼山的隋唐摩崖石窟造像，唐代驰名中原的仙纹绦，宋代艺惊朝廷的青州窑，以及世界闻名的潍坊风筝、杨家埠木版年画，都仿佛与新石器时代的原始文化有着割不断的历史渊源。无论是郭味蕖所接触所意识到的风筝和木版年

画，还是他不曾直接接触或没有自觉意识到的其他古代艺术，都对他的艺术思维能力有着直接或间接的熏陶和影响。

在潍坊这片土地上，曾造就出齐国的晏婴，东汉的经学家郑玄，北魏的农学家贾思勰，北宋画家张择端，明代文学家冯惟敏、冯惟健、冯惟讷三兄弟，清代名医黄元御、刘奎以及著名收藏家、金石学家陈介祺……中国古文化的传统在潍坊一带扎过根，这里世世代代的炎黄子孙也为中国的古文化作出了贡献。在这片土地上养育出了既是学者又是画家的郭味蕓，使我们不能不提到这片土地。

潍坊不是海外的孤岛，也不是荒僻的山乡，它的特殊地理位置使之成为一个开放的城市，各方的文化都曾给它也给郭味蕓以深刻的影响。宋代寇准、欧阳修、范仲淹、苏轼，清代郑板桥，都曾官居潍坊，在这里留下了诗文。尤其是郑板桥，在潍县任知县七年之久，关心民间疾苦，深受当地人民爱戴。郑板桥留给潍坊的，决不仅仅是一道城垣、一座文昌阁、一座城隍庙、一座魁星楼，他留下了丰富的文化遗产和影响着重人情操的精神。他在这里写下了“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情”这著名的诗篇，他在这里为人类文化史留下了包括《潍县竹枝词》40首在内的一大批诗文书画。郭味蕓在题为《关于花鸟画的学习和创作》的文稿中说：

我很小就喜欢画画，我家山东潍县，是很重视和提倡文化的，所以环境氛围很好。这种风气和影响，

一直可以追溯到郑板桥在潍县作县官的时候。他的书画很有名，当时人们竞相效仿，以后代代相传，风习日盛。

由此可见，郑板桥在郭味蕖心目中的位置及在潍县文化史上的意义。

值得一提的是，郑板桥被罢官之后，并未马上离去，他在郭家园度过了在潍县的最后一个春节，癸酉（1753年）春天才南归扬州。郭家园是指郭味蕖先辈郭芸亭的私园，芸亭先生与郑板桥是至交，在《郑板桥集》中屡有记述。郭味蕖在《郑燮》长篇论稿中，对郭、郑友谊有详细的记述，

图1 郑板桥为郭家所画《兰竹菊图》

也表达了他作为郭家后人对郑板桥的怀想。郑板桥南归扬州后，潍县时在念中，每岁总有画作寄潍县，仅郭味蕖家保存的板桥书画即有十多幅，其中赠郭芸亭《墨竹》，题诗曰：

七载春风在潍县，

爱看修竹郭家园。

今日写来还赠郭，

令人常忆旧华轩。

有一年，郑板桥托人带橘子、香橼、青果（即橄榄）赠郭母老夫人，并书赠诗曰：

江南年事最清幽，
芦桔香椽橄榄收。
远借一盘遗阿母，
可能风景似瓜州。

潍邑郭伦昇由扬州归故里，郑板桥书诗《怀潍县二首》相赠，其中一首曰：

相思不尽又相思，
潍水春光处处迟。
隔岸桃花三十里，
鸳鸯庙接柳郎祠。

由此可见郑板桥与潍县情感上难断的联系。潍县民众也深切地怀恋着这位体恤民情不惜去官的才人，当地所建“三贤祠”所纪念者，其中一贤便是郑板桥。郑板桥在潍县妇孺皆知，深入人心，至于其思想的积极方面和艺术上的创造精神，在画家郭味蕓的心目中占有怎样的位置，更是不言而喻的。

潍县是个小城，但在封建社会里却是个文化层次很高的小城。清朝末年光绪年间，潍县就出了两名状元，十名翰林。据传皇家有疑，曾派人来察访，察访者夜间走在潍城的街道上（当然是书香世家聚居的街道），家家户户传来朗朗读书声，遂信然释疑。那状元郎们因八股文而入仕不见得都有多少创造性的真才实学，两个状元之一的王寿彭，在慈禧太后 70 大寿那年中选，难说不与他那讨圣上喜爱的名字有关，但那么多人人仕京师，总代表了一种风气、一种文化氛围。

当地文人中，真正有学问并给郭味蕓深刻影响的