郭怡孮

【丹青典藏】

第②辑

北京工艺美术出版社

郭怡孮

主编　贾德江

北京工艺美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

丹青典藏.第2辑.郭怡孮卷／贾德江主编.－北京：
北京工艺美术出版社，2009.1
ISBN 978-7-80526-722-7

Ⅰ.丹… Ⅱ.贾… Ⅲ.花鸟画－作品集－中国－现代 Ⅳ.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第213252号

责任编辑：陈高潮
责任印制：宋朝晖
装帧设计：汉唐艺林

丹青典藏·郭怡孮卷

出版发行 北京工艺美术出版社
地址 北京市东城区和平里七区16号 **邮编** 100013
电话 （010）84255105（总编室） （010）64283627（编辑部） （010）64283671（发行部）
传真 （010）64280045/84255105 **网址** www.gmcbs.cn
经销 全国新华书店
制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印刷 北京爱丽精特彩色印刷有限公司
开本 889×1194 1/8 **印张** 6.5
版次 2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷
印数 1～2500

书号 ISBN 978-7-80526-722-7/J·632

全套（10卷）定价：680.00元

郭怡孮艺术简历

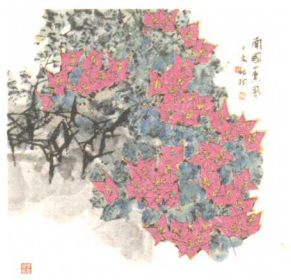
1940年生，山东省潍坊市人。1962年毕业于北京艺术学院。现任中央美术学院教授、博士生导师，中国美术家协会中国画艺术委员会主任，中国艺术研究院中国美术创作院院长，中央文史研究馆馆员。在美国、法国、日本、加拿大、肯尼亚及中国香港、台湾等地多次举办个人画展。曾应邀在加拿大、日本等国及中国香港进行讲学和学术交流。曾获文化部优秀美术作品奖及中日水墨画特别优秀奖等。

出版有《中国近现代名家画集——郭怡孮》等多部画集。编著有《中国画》、《郭味蕖花鸟画技法》、《白描花卉写生》、《写意花鸟画技法》、《花卉写生教程》、《花鸟画创作教程》等。

39

40

41



42

43

44

32

33

34

35

36

37

38

24

26

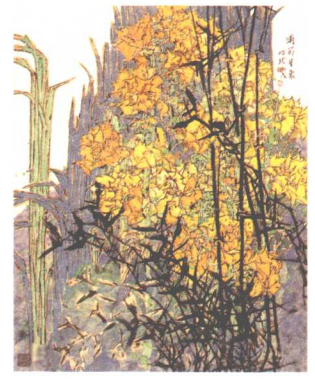
27

28

29

30

31

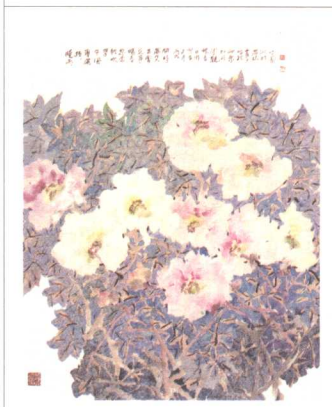

17

18

19

20

21


22

23

09

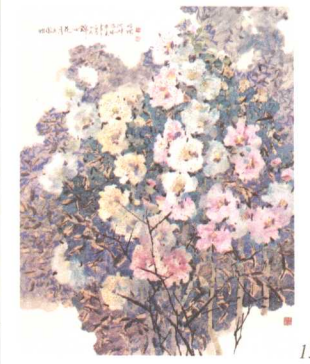
10

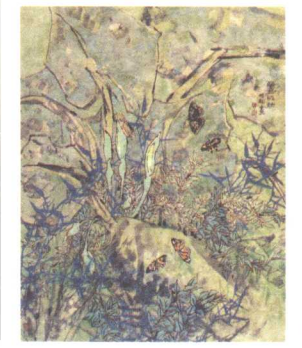
11

12

13

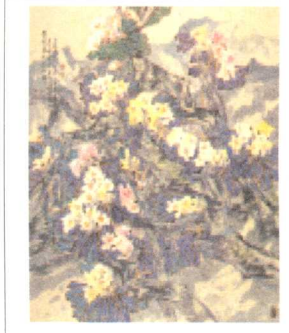
14

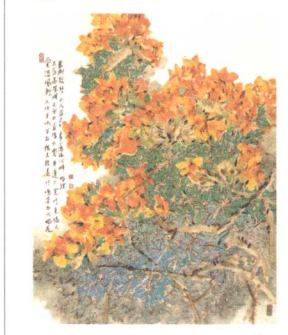

15


16

01

02


03


04

05

06

07

08

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

当代大花鸟：幽情壮彩开新境（节选）

——读著名花鸟画家郭怡孮先生作品

文／雒青之

郭怡孮先生作为当代大花鸟意识的倡导者和创作实践者，他的花鸟画作品蕴藏着深厚沉雄的现代艺术精神。他将花鸟画创作从传统的国粹艺术推向现代性、开放性、多元性的艺术前沿，并进行了富有流动性和诗意性的开垦，赋予花鸟画艺术以灵性飞扬、激情四溢的境界和韵味。郭怡孮先生通过花鸟画创作，艺术地还原了西方哲人关于“美是真理的显光”和东方哲人关于“美是自由的象征”所共同昭示的现代智慧，因而他的花鸟画作品无论是在形式上、氛围上、审美理念上，还是在情态上、意境上、体验上，都呈现着契合现代艺术精神与审美导向的人格美、情感美、精神美和生态美，这是当今东西方艺术融为一体的艺术语汇，是超越了古典而重新步入创造和创新的现代花鸟画艺术进行价值重构的必然选择。郭怡孮先生向花鸟画艺术注入了非常广阔盛大的想象才能，他抛却了传统花鸟画的小情调、小格调、小韵味，从结构性、系统性上为花鸟画艺术调制出崭新而深邃的审美视野和美学风范，使大花鸟意识显示出与世界美术精神取向完全一致的艺术理念，成为不同国家不同流派艺术家能够共同认知和观照的“美学世界语”。我不知道“美学世界语”这一比喻是否恰当，但我确信郭怡孮先生对大花鸟意识的倡导、解析、遵循和深化，是从本质上提升中国花鸟画艺术的审美力量和精神价值的重要标志。

郭怡孮先生对大花鸟意识的精耕细耘是在三个层面上同时进行的：一是作为学者型画家和学院派画家中最具有理论创新精神的艺术大家之一，郭怡孮先生本能地运用研究和批判的精神对古典花鸟画艺术作出新的审视和取舍；二是作为文人气质浓郁和现代意识浓厚的花鸟画家，郭怡孮先生始终追求将自然形象与心灵景象统摄到自己的精神世界中，这注定使他的作品具有鲜明的象征性、浪漫性、现代性；三是作为当代很有影响力的花鸟画艺术教育家，郭怡孮先生很好地将创作体系、教学体系、理论体系三者统一成整体。他极其敏锐地捕捉到大花鸟意识对传统花鸟画的解放意义及其与现代艺术创作的内在关联，从而依托大花鸟意识寻找到开拓中国花鸟画创作道路的突破性方向。通读郭怡孮先生这些年来所创作的大量随时可以唤起我们审美欲望的意象万千、气象非凡的大花鸟作品，从中可以完全感受到郭怡孮先生超越传统回归内心、超越自然回归精神、超越形式回归本质的人格魅力和心灵悸动。与传统花鸟画作品在造型、色彩、笔墨、情调、韵致、空间和时间等方面的艺术语言迥然不同，郭怡孮先生所创作的那些真正称得上大花鸟画的艺术作品，具有十分罕见的艺术表现力、情感征服力、心灵象征力和内在和谐力。

作为美术教育家的郭怡孮先生因材施教，带出了众多年轻的以大花鸟画创作为使命的新生代艺术家；作为大花鸟画的创作先行者，他的作品是童话与神话的合一，是时间与空间的合一，是情感与精神的合一。他运用笔下花与草的对话，把自然与生命的诗意表现方式完整地组合在花鸟画作品中。他是一位对传统花鸟画艺术既能破之更能立之的当代杰出画家，与一味复古、泥古的文人画家囿于自我、闭门造车绝然不同，郭怡孮先生是读万卷书、行万里路、画万千画的写生大师，他的创作足迹自古至今少有人能比，这就使他的花鸟画创作真正达到了纵横四野、山野为家、野草成园的自由状态。所以，我们可以从他的作品中看到前无古人的大花鸟世界何等壮观、何等神奇、何等浩瀚，如精彩纷呈的热带雨林，如响彻天籁的荒原谷地，如迎风起舞的非洲大陆，如热烈奔放的澳洲原野，如苍茫浑厚的雪域冰川，如花草萦绕的西双版纳……凡是他的笔触所抵达的地方，就爆发出花鸟画诗意的回响，他将中国人骨子里对美好事物的热爱、对人间万物的心灵观照、对生命现象的纯朴真情表现得淋漓酣畅、如火如荼。郭怡孮先生堪称是当代中国花鸟画家中最有独创性和原创性的画家，我们从他的作品中可以领略到他所具备的丰富的知识系统和文化厚蕴，他所涉猎的生态学、植物学、地理学等方面的知识，为他的美学和哲学体系输送着可靠的人文内涵，这也是大花鸟画得以更好地传达时代精神、表达心灵况味的源头活水。我常常想，郭怡孮先生的大花鸟意识、大花鸟精神和大花鸟语言，正在促使中国花鸟画的未来进一步融入世界绘画史，这就必然以大花鸟画为标志形成当代花鸟画艺术与当代自然生态的互动与呼应。这不仅是郭怡孮先生个人的艺术贡献，更是中国当代花鸟画获取新时代的生长点和共鸣点的重要魅力所在。在我的心目中，郭怡孮先生的理论之树常青、创作之树常青，源自于他的思想之树、人格之树常青。有时不经意间将郭味渠先生、郭怡孮先生父子俩不同时代的作品放在一起加以认真比较，结果发现郭怡孮先生所提倡的大花鸟精神，其实在郭味渠先生笔下就已流露出曙光初现的地平线。花鸟画艺术走向现代的关键性画家之一郭味渠先生，对于郭怡孮先生的潜移默化是深远持久的，郭怡孮先生是站在巨人肩膀上的又一位革故鼎新的艺术坐标。我非常赞同对郭怡孮先生大花鸟绘画颇有研究的著名理论家贾德江先生的评价：“观照自然生命，强调大花鸟意识，宣泄多层次激情，突现恣肆、雄浑、绚丽、深邃的艺术个性，郭怡孮把写意花鸟画的时代品格推到了一个新的境界，也为走向21世纪的写意花鸟画确定了一个新的制高点。”的确，当代大花鸟画的创作精神已经并且仍在为当代中国花鸟画艺术的整体走势，带来心灵深处的幽情壮彩，以郭怡孮先生为代表的有志于突破传统、融会未来、创造新鲜而芬芳花鸟画作品的一大批老中青当代艺术家，必将把大花鸟意识这一“美术世界语”打造成富有生命活力和永恒魅力的创造性智慧，为中国花鸟画艺术史册书写新的时代雄章！

01 / 鹤舞绿乡　2006 年　纸本　118cm × 93cm

02 / 雨林锦绣　2006 年　纸本　118cm × 93cm

03 / 雪域高原花似锦　2006 年　纸本　118cm × 93cm

04 / 云淡风轻　2006 年　纸本　118cm × 93cm

05 / 翠微山下　2006 年　纸本　118cm × 93cm

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

06 / 神山香祖　2006 年　纸本　118cm × 93cm

07 / 梨花最多姿　2006 年　纸本　118cm × 93cm

08 / 潭心绿水缓悠悠　2006 年　纸本　118cm × 93cm

09 / 错落珊瑚枝　2006 年　纸本　118cm × 93cm

10 / 罗梭江畔　2006 年　纸本　118cm × 93cm

11 / 高原湖畔　2006 年　纸本　118cm × 93cm

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com