

主编 / 贾德江

实力派精英 郭洪海专集

第六辑

SHILIPAI JINGYING GUO HONGHAI ZHUANJI

- 充满稚拙的水墨戏画，渗透出强烈的现代气息和东方表现主义意象绘画特征
- 善于抓住特定情节中戏曲人物精神，在似与不似之中，追求以形写神的谐趣与率真
- 以高度概括的笔墨，出神入化地表现出戏曲人物的身段情态和喜怒哀乐
- 让观者从中读出一种神韵、一种文化、一种精神，一种超越自然的真趣

惡虎村
丙戌冰月
洪海製

◎ 鲁智深大闹野猪林 2010年 纸本 55cm × 41cm

实力派精英 · 郭洪海专集

图书在版编目 (CIP) 数据

实力派精英. 第6辑. 郭洪海专集 / 贾德江主编. — 北京:

北京工艺美术出版社, 2011.11

ISBN 978-7-5140-0111-2

I. ①实... II. ①贾... III. ①绘画—作品集—中国—现代

②中国画: 人物画—作品集—中国—现代 IV. ①J221 ②J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 248585 号

责任编辑: 张怀林 邵晓晨

装帧设计: 汉唐艺林

出版: 北京工艺美术出版社

(北京市和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制版: 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷: 北京缤索印刷有限公司

开本: 635 × 965 1/8

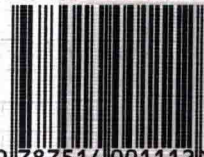
印张: 4.5

印数: 1-3000 2011 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5140-0111-2/J · 1011

26 元系列丛书 / 全套 (10 册) 定价: 260.00 元

ISBN 978-7-5140-0111-2

9 787514 001112 >

◎ 画家郭洪海近影

郭洪海艺术简介

● 号公泉山人。1959年出生于山东淄博。中国美术家协会培训中心特聘画师，中国国画家协会会员，山东省美术家协会会员，山东省书法家协会会员，山东省漫画家协会会员。2008年入选山东中国画百家。专职画家。

● 出版有《郭洪海水墨戏曲人物画选》《山东美术家资料库·美术家档案》。多幅作品发表于《美术报》《国画家》《中国京剧》《上海戏剧》《人民报》等报刊，并多次在全国美术大展中

入选、获奖。

● 作品《梨园春秋》获山东美协举办的“山东黄河龙杯中国画大展”银奖。作品《粉墨春秋》获“中国石化历史的跨越美展”银奖。作品《戏曲神韵》获中国美协举办的“全国产业美展”优秀奖。

● 参加第七届全国美展山东展区作品展，获“中国石化中国画精品展”铜奖，参加第九届全国美展山东展区作品展。

神到笔随 亦庄亦谐

□ 贾德江

——郭洪海水墨戏曲人物散论

◎ 老生皇后 纸本 132cm × 34cm

谈到以戏入画者，很自然地联想起关良，他是开写意戏剧人物画风气之先的大家。在现代写实主义绝对笼罩人物画坛的20世纪50—70年代，他创造了独特的满纸稚拙之趣的水墨戏画，为现代人物画创作在写实主义之外，开辟出另一条道路，其影响极其深远。稍后的南方马得、北方的韩羽紧步后尘，也以专工写意戏剧人物而闻名遐迩，使这一独具民族特色的艺术得以薪火相传。

进入21世纪的中国画坛，随着传统文人画的复兴和西方现代主义思潮席卷本土，当代人物画已形成百舸争流、多元并举的繁盛局面。即便如此，在写意戏剧人物画这条航道上，仍处于弱势和边缘化地位。青年画家郭洪海的可贵之处就在于不随波逐流，不追风趋潮，而是独居一隅静观静思，“讷于言而敏于行”，潜心于戏文戏画的揣摩，尤致力于画外工夫，包括书法与词曲的研究。意在接续前辈未尽的思绪，取值于丰富的文人画传统，重现写意戏剧人物的生趣。

郭洪海的画戏之路与马得相近，都是由画漫画转入戏曲人物画的。早在20世纪80年代初，郭洪海即以漫画作品见诸于全国多家报纸杂志。他天生幽默，不乏才情，深具正义之心，往往在善意的微笑中，切中时弊，揭露现实生活中的丑恶和不通情理之处。他的一幅幅漫画作品往往在令人捧腹之余，也深感讽刺的辛辣和批判的彻底。

新世纪伊始，他开始画戏剧人物。当然，这跟他从小对戏的酷爱有关，更大的可能是漫画界气氛的沉闷显出枯萎的征兆，使他改弦易辙致力于水墨戏剧人物的探索。他画的戏剧人物一开始就不与众不同。他把漫画传统用之于戏剧人物，其人物形象和故事情节自然就具有幽默诙谐之特色；他也不惜借用漫画夸张与变形的手法，使人物更简练、更风趣、更醒目、更舒展、更形神毕肖。但是，他的戏剧人物又不全是漫画，既不凭空杜撰，也不照搬舞台，而是“境从戏出，象由心生”。即从舞台形象中得到感受，然后根据自己的意思表达出来。这“自己的意思”当然包括画家本人的情操、性格、趣味、修养及笔墨、造型功底。

因为“境从戏出”，所以郭洪海深谙剧情，熟悉剧中人物，则更注重选择突出的典型情节，使人物个性更加鲜明，主题更加明确，或弘扬民族正气，或赞颂爱情美好，或鞭笞奸邪佞谄，或伸张大义大德，那种爱憎分明、情深义重的侠肝义胆渗透纸背，入木三分。郭洪海不仅看戏，还认真地研究戏。他看每出戏，都要找到剧本，细细阅读，以求对舞台上的人物每一个动作和情节都了如指掌，如数家珍。由于郭洪海深深意识到戏剧人物的绘画性，掌握了剧情的绘画意境，所以他的水墨戏剧人物能够创造出戏剧性的绘画效果，既一目了然、妙趣横生，又含蕴无尽、意味深长，令人拍案叫绝。画家的表现意图是尽力追求那些生旦净末丑的角色“唱、做、念、打”所惯用的表演技巧，他用尽可能简明的语言来阐述复杂的情节内容，常常是独运匠心，巧拙相生，更以大巧若拙、拙中藏巧显示出他的学养与才智。

因为“象由心生”，所以他的戏画又不拘泥于具体的戏剧情节及服装道具等细节，而是抓住特定情节中戏剧人物的精神，以高度概括的笔墨夸张地表现剧中人物典型的身段情态和喜怒哀乐，在似与不似之间追求一种拙朴、率真的稚趣。画中强调人物的动势、眼神，于一颦一笑、一瞥一视中，神完气足；画家更关注剧情中的角色特征及相互间比照关系，在亦庄亦谐、亦善亦恶、亦浓亦淡、亦聚亦散的人物组合设计中，尽显戏如人生的百态。他画《艳阳楼》中梁山泊后人除暴安良、见义勇为的大智大勇；他画《连环套》中绿林好汉窦尔敦不计前嫌、扶危救困的大仁大义；他画《霸王别姬》生生死死的离别情恨，他画《白蛇传》缠缠绵绵的爱情佳话；他画《白马坡》颜良所向无敌的大将气概，他画《打渔杀家》萧恩愤恨之下的英雄神威；他画《赤桑镇》花脸和老旦的对手戏，他画《斩经堂》净角吴汉进退两难的真与善；他画《三岔口》武戏的摸黑打斗，他画《钟馗嫁妹》文戏的真情难得。郭洪海的戏剧人物

◎ 戏曲神韵 纸本 138cm × 34cm × 4

无丝毫娇饰的浮华，充溢着内敛外拓的素朴，有几分轻松随意，有几分幽默诡谲，有几分粗头乱服，有几分苍涩野辣，种种情愫，寄于笔端的峰回路转，由此生发去追求他心中的一种神似的、精神化的戏曲人物意象。

作为水墨写意戏曲人物画，必然与传统的文人写意画有联系。对传统文人画的价值认同，使郭洪海的写意戏剧人物的审美取向，重传统笔墨，重文人画的意趣。然而，写意在本质上是个性化的，是一种不为法束的状态。在郭洪海看来，写意，写意，不立我法何以写我胸臆？他的经验告诉我们：先是研究古法，包括中国之法和外国之法，这是基础；再是创立我法，也就是建立章法、造型、笔墨等综合而成的个人规范。研习古法的深度和创立我法的强度，标志

着走出传统文人画的程度。郭洪海的戏画，让我们看到的是：以线为骨的横涂竖抹，以墨为肉的无序冲撞，整体贯穿着豪放野逸的强悍，粗笔恶墨，浑然一体，恣纵奇崛，生意跳荡。相对古法而言，表现为更洒脱、更自由、更随意、更任性，更不守规矩，更放浪形骸，更若迷若狂，更一气呵成。那满幅跳跃的墨点墨线，那松活灵动的浓淡铺陈，那形体乖张的造型、鲜活跳跃的抒写，都是极强主体自觉意识的表达，是画家思绪的自然流露，是其独特的自家之法。尤其是以稚趣相同的书体、耐人寻味的题跋，布局在妙处，成为画的一部分，与剧中人物构成不可分割的整体，与画面一样充分发挥了书写的自由性，致使怀抱更疏散，胸襟更自由，倾吐更直接，性情更透明。因此可以说，郭洪海的戏曲人物画是我们研究传统绘

艳阳楼

◎ 艳阳楼 纸本 41cm × 55cm

连环套

◎ 连环套 纸本 41cm × 55cm

鍾馗嫁妹 戊子年春 郭洪海

画在当代文化中的发展空间和中国文化的现、当代性的一个典范。

概言之，郭洪海以高格的修养、无法而法的技巧、出神入化的笔墨，创造了一个能与关良相颉颃，能与马得、韩羽相媲美的水墨戏剧人物画的新体格。他的戏剧人物，笔墨率意而深沉，形简而神具，粗粝朴拙的造型，生辣苍厚的用线，润泽华滋的水墨，狂热点染的色彩，夸张变形的稚趣，比关良浑厚，比马得微妙，比韩羽内敛，得传统文人画之神髓，显剧中人物之神韵，从而形成了神到笔随、趣尽天然的独特面貌，胜在色彩、笔墨之厚重，胜在心象意境之深邃。

2011年7月18日于北京

◎ 钟馗嫁妹（上图）
纸本 45cm × 48cm

◎ 潞安州（下图）
纸本 52cm × 57cm

打 奕 瑶 庚 寅 菊 月 郭 洪 海 寫 意

◎ 打奕瑶 纸本 41cm × 55cm

打 漁 殺 家 己 丑 桃 月 洪 海

◎ 打漁殺家 纸本 48cm × 59cm

劉刺華
是一齣
武戲中有
極繁華之武戲集中表現之精石也
任堂惠在黑暗中搏鬥焦贊趕來相助此劇
代表性之具有戲之精石也
古濟城洪濟製

◎ 霸王别姬
纸本 44cm × 48cm

◎ 钟馗图
纸本 45cm × 49cm

© 潞安州 纸本 34cm × 138cm

© 野猪林 纸本 34cm × 138cm

免孤忠要落邊外放
人膽運計酬兵微何
懼胡加彈

野豬林
戊子初冬浩濟戲墨

◎ 戏声撩人醉
纸本 68cm × 68cm

◎ 古城會
纸本 53cm × 57cm

◎ 白马坡
纸本 48cm × 60cm

◎ 龙虎斗
纸本 68cm × 68cm

◎ 白马坡
纸本 53cm × 86cm

◎ 赤桑镇
纸本 61cm × 49cm

© 粉墨春秋图 纸本 192cm × 49cm × 3

◎ 七品芝麻官 纸本 48cm × 59cm

嘉靖皇帝

坐北京

少帝我是

保定的二

朝廷

我的母一品

老諸翁父是宰相老嚴嵩

己丑年初春書畫豫劇七品芝麻官

於古齊城公泉山人郭洪海

◎ 古城訓弟 纸本 60cm × 96cm

古城訓弟

戊子仲秋於齊城

公泉山人郭洪海書畫戲

