

郭 凯 GUO KAI
Traces of Mind and Spirit
性灵语录 2000-2010

郭 凯 GUO KAI
Traces of Mind and Spirit
性灵语录 2000-2010

图书在版编目 (CIP) 数据

郭凯·性灵语录: 2000~2010 / 郭凯绘. ——北京:
文化艺术出版社, 2010. 12
ISBN 978-7-5039-4903-6

I. ①郭… II. ①郭… III. ①油画—作品集—中国—现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第251237号

郭凯·性灵语录: 2000~2010

作 者 郭 凯

责任编辑 潘 艳

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市东城区东四八条52号 100700

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057691-84057699 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 上海雅昌彩色印刷有限公司

版 次 2011年1月第1版 第1次印刷

印 次 2011年1月第1次印刷

开 本 889×1194毫米 1/12

印 张 13.25

字 数 7.5千字

印 数 0001—1000

书 号 ISBN 978-7-5039-4903-6

定 价 290.00元

热爱绘画是不够的，要想办法让画爱上自己，心心相映。

用个性化的、自律的、自觉的、敏感的、形而上的、符合视觉表现力的、重技术与观念相糅合的、

宽泛而能统一的绘画语言表现对当下的感受，敏锐地经营好视觉的现代意识和形式追求。

在同一性中，寻求自我与差异；在思想性上，表现宽容与创新；在技术性中，彰显能力与特色；在风格化上，形成气度与优雅。

这是我的理解与追求。

To love art is not enough, but to make art love me, that is to see eye to eye.

To use the art language that is personal, self-disciplined, sensitive, spiritual, visually expressionist,

combining the technology and concept to express my feelings, to explore the visual modern sense and artistic pursuit.

In similarity, look for personal feelings and difference; for concept, express tolerance and creativity; for techniques, express ability and characteristics; for style, find elegance and beauty.

That's my understanding and pursuit of art.

A. Kain

目录

CONTENTS

郭凯艺术简历

Art Resume of Guo Kai

01-02

诗意栖居
——郭凯近作赏析
殷双喜

Poetic living
—Appreciation of Guo Kai' s Recent Paintings
Yin Shuangxi

04-08

雾里观景别样情
——关于郭凯油画创作的几点评述
马钦忠

Different Taste of the Scenery through the Mist
—Comment on Guo Kai' s Oil Paintings
Ma Qinzong

10-16

郭凯作品2000-2010

Guo Kai Works 2000-2010

18-138

如诗的风景
——郭凯油画赏析
杨国新

Poetic living
—Appreciation of Guo Kai' s Recent Paintings
Yang Guoxin

60-66

郭凯：迷梦的诗心之旅
祝凤鸣

Guo Kai: The Dreamy Journey of a Poetic Artist
Zhu Fengming

121-128

郭凯艺术简历

1964年9月出生于安徽省芜湖市，祖籍山东省临沂市。
1986—1990年 安徽阜阳师范学院美术系，获学士学位
1995—1997年 中央美术学院油画系第九届研修班，获毕业创作优秀奖
2007—2010年 武汉理工大学艺术与设计学院，获艺术硕士学位（MFA）
2009—2010年 法国“国际艺术城”访问学者
2007年，获安徽省文联评选的“安徽省十佳优秀青年美术家”称号。

合肥工业大学建筑与艺术学院副教授、硕士生导师
中国美术家协会会员
中国油画学会会员
安徽省油画学会副主席

主要艺术成果

1997年—走向新世纪·中国青年油画展
1998年—时代风采·全国写生画展
中国国际美术年·当代中国山水画、油画风景展
2001年—中国油画大展 优秀奖
2003年—第三届中国油画展
中国首届粉画展 优秀奖
2004年—第十届全国美术作品展·油画
新世纪·安徽省美术作品大展 银奖
2005年—安徽百名画家作品展 金奖
第六届中国体育美术作品展览 优秀奖
2006年—安徽油画艺术展 银奖
2007年—CCTV·中国优秀油画作品展播 优秀奖
第八届全国水彩·粉画作品展
2008年—第二届安徽美术大展 银奖
全国艺术硕士研究生优秀作品展 优秀奖
第二十三届亚洲国际美术作品邀请展
华东六省一市水彩画邀请展
2009年—华东六省一市油画邀请展
第三届安徽美术大展 金奖
第十一届全国美术作品展·油画
第十一届全国美术作品展·水彩画获奖提名
第七届中国体育美术作品展览 优秀奖
2010年—巴黎8303艺术工作室个人交流展
2011年—《性灵语录》郭凯个人作品展·上海圣菱画廊
2000年，中央电视台“美术星空”栏目专题介绍，多幅作品被中国美术馆、苏州博物馆、晋宝斋、中央电视台、国内外著名企业、画廊及个人收藏。
美术作品入编《1997—1999中国当代美术》、《中央美术学院油画系—油画研修工作室》、《中央美术学院油画系历届学生留校习作选》、《教学示范作品—油画风景》等。

Art Resume of Guo Kai

Sept, 1964 Born in Wuhu, Anhui Province, originally from Linyi, Shangdong Province
1986—1990 Bachelor Degree, Department of Fine Arts, Fuyang Normal College, Anhui Province
1995—1997 Outstanding Award for Graduation Creation, the 9th Research and Study Class, Oil Painting Department, Central Academy of Fine Arts
2007—2010 Maser of Fine Arts (MFA), School of Arts and Design, Wuhan University of Technology
2009—2010 Visiting Scholar in “La Cite Internationale Des Arts” of France

Associate Professor, Tutor for Graduates in School of Architecture and Fine Arts,
Hefei University of Technology
Member of the Chinese Artists Association
Member of the Chinese Oil Painting Association
Vice president of the Oil Painting Association of Anhui Province
2007, awarded the title “One of the Ten Excellent Artists of Anhui Province” by the Art Association of Anhui Province

Main Awards:

1997—The New Age • Chinese Youth Oil Painting Exhibition
1998—Our Time • National Landscape Painting Exhibition
Chinese International Art Year • Contemporary Chinese Landscape Oil Painting Exhibition
2001—National Oil Painting Exhibition honorable mention
2003—The Third National Oil Painting Exhibition
The First National Gouache Painting Exhibition honorable mention
2004—The Tenth National Art Exhibition .Oil Painting Exhibition
New Century • The Art Exhibition of Anhui Province silver award
2005—The Art Exhibition of A hundred Artists of Anhui Province gold award
The Sixth National Sports Art Exhibition. honorable mention
2006—The Oil Painting Art Exhibition of Anhui Province silver award
2007—CCTV The excellent Chinese oil paintings Exhibition honorable mention
The Eighth National Color and Gouache Painting Exhibition
2008—The second Art Exhibition of Anhui Province silver award
The Excellent Paintings Exhibition of Chinese Art Postgraduates
The Twenty-third Asian International Art Exhibition
Color Painting Exhibition of Six Provinces of the East Part of China.
2009—Oil Painting Exhibition of Six Provinces of the East Part of China.
The Third Art Exhibition of Anhui gold award
The Eleventh National Art Exhibition. Oil Painting Exhibition
The Eleventh National Art Exhibition. Color and Gouache Painting Exhibition honorable mention
The Seventh National Sports Art Exhibition. honorable mention
2010—Personal Exhibition of the 8303 Studio in Paris
2011—Guo Kai’ s Personal Exhibition “Traces of Mind and Spirit” • Shengling Gallery of Shanghai
In 2000, my works are specially introduced by the “Art Starry Sky” program of CCTV, and many of my paintings have been collected by famous companies, art museums, galleries and individual collectors, such as National Gallery, Suzhou Museum, CCTV etc. My works are also being compiled into China’ s Contemporary Art 1997–1998 , Oil Painting Studio of China’ s Academy of Fine Arts, Selection of Oil Painting Majors of China’ s Academy of Fine Arts, Landscape Oil Paintings for Teaching Demonstration etc.

诗意栖居——郭凯近作赏析

Poetic living
—Appreciation of Guo Kai's Recent Paintings

殷双喜

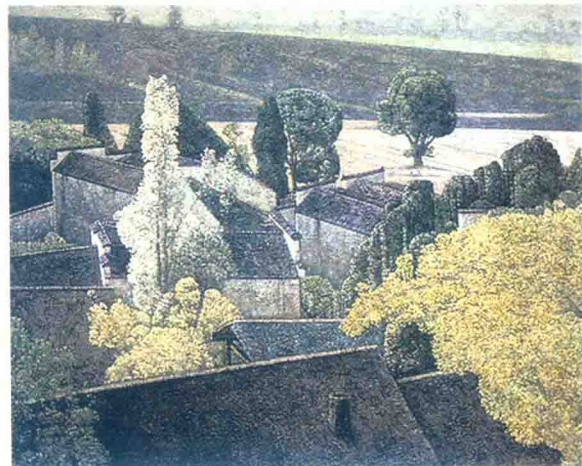
Yin Shuangxi

在郭凯近期的油画作品中，安徽民居成为画面的主体，或群山环抱，或古树掩映，或风起池塘，或晚霞迷离，所有这些景色都令人想起“依依墟里烟”的质朴古风，而郭凯笔下那绚丽丰富的色彩，又为这一切赋予了梦幻般的色彩。

多年以前，我曾与友人同游黄山，夜宿山下，在月色中遥看老街民居的飞檐白墙，参差错落，有一种奇异的陌生感。从老街那些光滑凹凸的青石板路上走过，抚摸着粗砺的老墙，不禁心生感慨，想象着岁月中的前尘往事，这样近距离地与历史相会，但却有一种看水从手中流走而无法挽留的无力感，这真是一种让人淡淡地伤感的诗意之美。

郭凯笔下的画面，就充满这样一种不无感伤的诗意之美，他所描绘的，还不是曾经繁华的街市，而是更为朴素的乡居。在那里，人与自然更加贴近，百年古道，村头柿树，都在无声地述说着曾经的乡民生活，他们在这里艰辛劳作，婚丧嫁娶，繁衍子孙。沿着大地日益扩延的村落，记录着他们的劳作，收藏了他们曾经有过的对未来的怀想，一如村前池塘，春风乍起，涟漪如皱，将天上云霭尽收其中。

海德格尔曾说：“充满劳绩，人诗意地栖居大地。”他在《筑、居、思》这篇论文中十分重视“栖居”的概念，这是因为他认为栖居更贴近“存在”之意。在我看来，郭凯笔下的皖南民居，就是我们曾经有过的中华文明的纪念碑，这些民居“把各种生命及关联方式聚拢起来，合成一体，在这潜在的关联中，生死、祸福、荣辱等，都以命运的形态展现在人类面前。”作为建筑的民居，其实是真正贴近和包容人类的生存环境，人通过与建筑的亲身接触，才获得了生存的经验 and 存在的意义。由此，我们可以理解，在传统的山水画中，中国古代的艺术家何以总是在山林之间描绘若干茅屋亭台，不仅是表示文人雅士的寄情山林，更是期冀通过卧游畅神，托体山阿，进入一个更为理想的精神世界。

郭凯作品，1996，
中央美院研修期间。

My paintings in earlier days year 1996
during my study at the Central Academy of Fine Arts

遗憾的是，在当今的时代，人们聚集在迅速扩张的城市中，日益远离了我们曾经有过的与自然的近距离接触与共存共生。即使是急剧膨胀的各处旅游，也不能让我们回到从前的宁静。在这样的时代氛围中来看郭凯的油画，就不会简单地认为他是一种理想化的对现实景象的美化，而是在呼唤即将消逝的历史，一个与物质的民居合为一体的民族的精神世界。

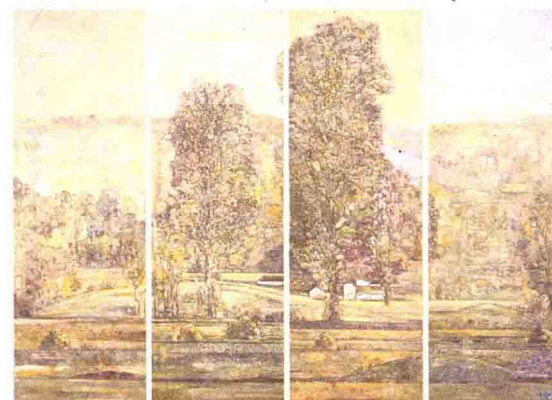
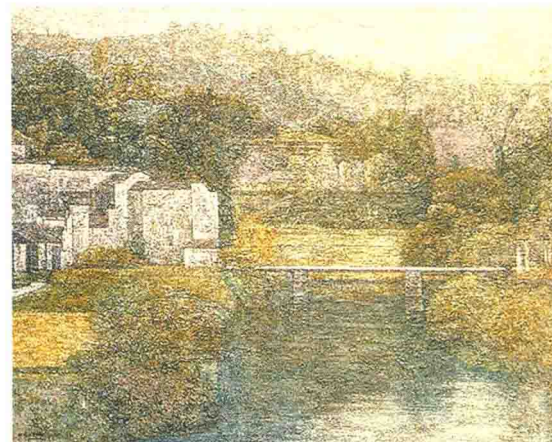
早在上世纪90年代初期，郭凯就将他的视线和画笔转向了安徽的秀美风景，这不仅是他热爱这里的山川风貌，地理人情，更在于他已经敏锐地感受到有许多珍贵的东西正在从我们的身边消逝，他想用自己的画笔留住山川、历史与古徽遗韵，让后人从他的画面上依稀可以辨识我们曾经有过的令人心悸无语的自然之美与人文之美。只是在那时，郭凯的作品还较多地受到西方绘画的影响，特别是立体主义和印象主义的影响，使他的作品虽然构图严谨，用色厚重，但不免有些拘谨和过于理性。经过十多年的潜心努力，郭凯不仅在色彩上获得了一种张弛有度的自由，在构图和用笔上都显得更为从容。最重要的是，郭凯对中国传统文化的理解和感悟更加深入，开始以“山水”而非“风景”的观念去看待自己的作品，在作品中更多地渗入了中国文人画的自然情怀，而非一味地展示油画技巧。黄宾虹在谈到新安画派大家渐江的时候，认为渐江能得黄山之灵气，他引石涛的话说“渐公游黄山最久，故能得黄山之真性情也。即一木一石，皆黄山本色，丰骨冷然生。”我想，郭凯近来的油画，也逐渐地得山川之灵气，不仅与古人情怀相通，也逐渐地与山川地气相通，这大概是那些一味在自然地貌的形色上下工夫，而忽略山川之神的匠气之作不能相提并论的。

希望郭凯在今后的创作中，超越形色，直见本心，将主体的情感与精神淋漓尽致地在画布上自由挥洒，使自己的油画不仅具有更多的地域特色，也与我们这个民族对待自然的态度相沟通，将那些流逝的中国历史与人文情怀凝聚在画布上，拓展出当代风景油画的新天地。

1993年，第一次到晓起村后的创作。

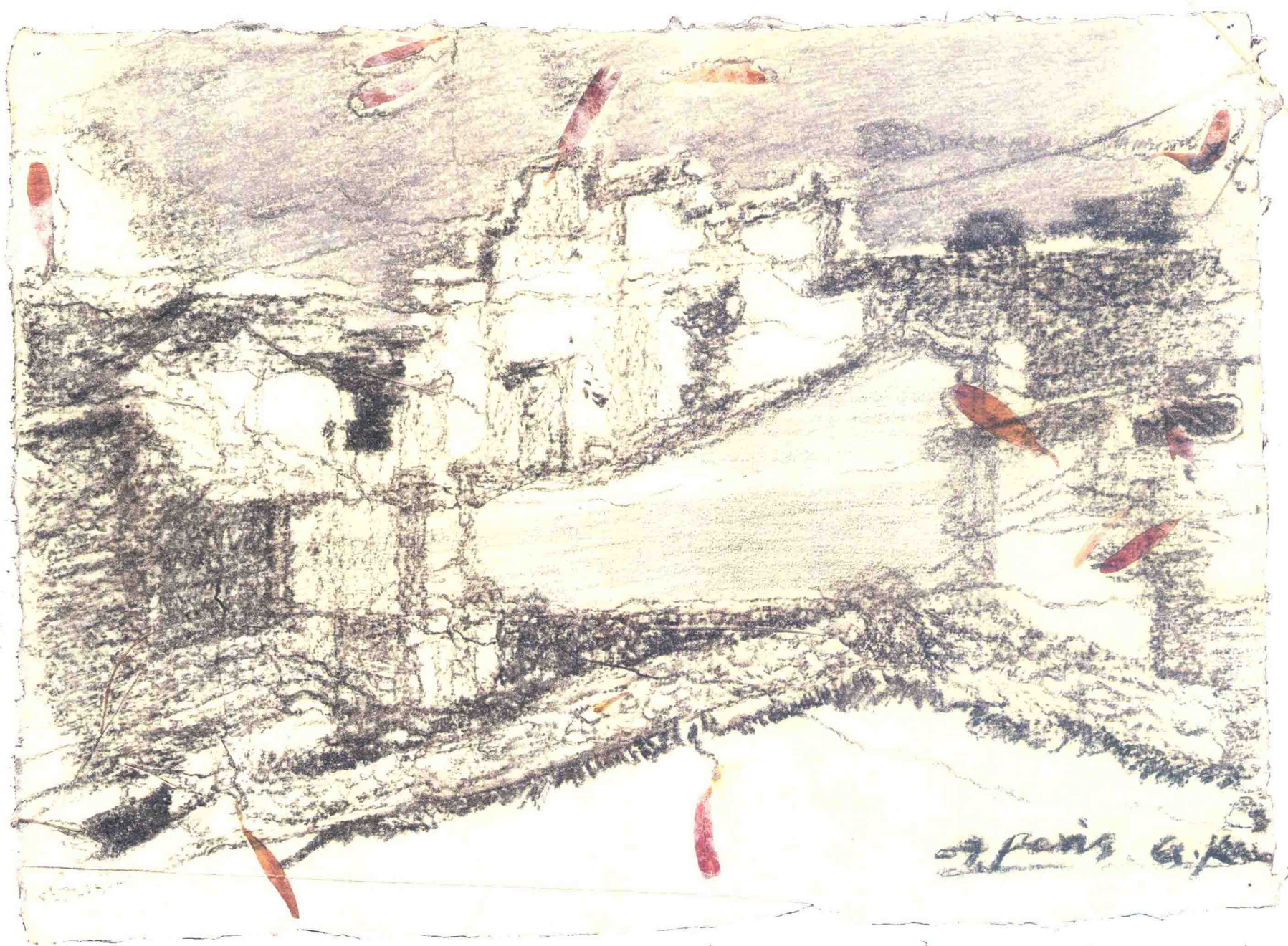
Year 1993

my first art creation after arriving in Xiaoqi(a small village)

探索四联的表现形式。

Explore the art form "Quadruple"

Sketch The influence of paper texture to my inspiration in Paris. year 2009

草稿，纸面肌理变化对灵性的提示。2009. Paris