

潘天寿(1897—1971年)字大颐，早年名天授，号寿者。浙江宁海人。浙江省立第一师范学校毕业。1926年任中国画教授。1928年出任国立艺术院国画系主任。1949年任国立艺术专科学校校长，长于写意花鸟画。擅指画，偶作人物亦奇崛别致。他为捍卫民族绘画艺术，奋力抗争一生，并且形成一整套理论体系。

万象博士文丛

潘天寿与郭味蕖 花鸟画风格比较研究

王忠民 著

潘天寿与郭味蕖，两位书画家，艺术博采众长，于传统中博取，或个人高古，或个人清雅，大气磅礴，雄浑奇崛，笔墨苍润，妙趣横生。潘天寿取精，李明月以求新，从明清以来的花鸟画发展脉络中，吸收营养，从形式到内容，在继承传统的基础上，注入了浓重的一笔。郭味蕖则在传统的基础上，追求元气淋漓，注意色彩的运用，强调构图的代结构美。

两位书画家的绘画艺术成长期都处于二十世纪上半叶，他们在中国建立后这一特殊历史时期，又同受“左翼”思潮影响，1951年去世。

本书以郭味蕖的花鸟画风为研究对象，拟采取历史学的研究方法，就潘天寿与郭味蕖花鸟画风格特征、创作思想、艺术影响等进行一系列的比较研究，阐释了两位书画家对新时代一个审美要求。

郭味蕖有着相似的美学观点和技巧，但二人在艺术表现上却各具特色，潘天寿与郭味蕖在艺术上都有极高的造诣，尤其是在题材的开拓上，都有独到之处，对后世书画家的艺术创作具有有益的探索价值。

本书通过梳理潘天寿与郭味蕖的生平经历，探讨了“潘郭学派”及“郭陈家学”影响的事实，并就潘天寿与郭味蕖的艺术成就、艺术影响、艺术地位等进行了深入的分析，阐述了笔者的看法。同时，本书还对潘天寿与郭味蕖二人画风的形成原因、文化和历史背景、艺术风格、艺术成就、艺术影响等进行了深入的分析，对门派的形成、艺术流派的演变、艺术风格的演变等进行了深入的探讨。

万象博士文丛

潘天寿与郭味蕖 花鸟画风格比较研究

王忠民 著

中国美术学院出版社

责任编辑：郑亦山
装帧设计：杜云飞
责任校对：钱锦生
责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

万象博士文丛 / 王忠民，张大风，郑刚强著. — 杭州 : 中国美术学院出版社, 2012.9
ISBN 978-7-5503-0342-3

I. ①万… II. ①王… ②张… ③郑… III. ①中国画—画家—人物研究—绍兴市②花鸟画—国画技法—研究③游艇—设计—研究 IV. ①K825.72②J211.27③U674.91

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第217894号

万象博士文丛——潘天寿与郭味蕖花鸟画风格比较研究
王忠民 著

出 品 人 : 曹增节
出 版 发 行 : 中国美术学院出版社
地 址 : 中国·杭州南山路218号 邮政编码 : 310002
[http:// www.caapress.com](http://www.caapress.com)
经 销 : 全国新华书店
制 版 印 刷 : 绍兴市义鸣彩印包装厂
版 次 : 2012年9月第1版
印 次 : 2012年9月第1次印刷
印 张 : 13.5
开 本 : 889mm×1194mm 1/32
字 数 : 380千
图 数 : 228幅
印 数 : 0001-1000

序

为本博士文丛写序，既感欣慰和荣幸，心中又有忐忑之感，因为有很多问题尚在思索，有很多命题尚无定论。特别是教育部今年把艺术学作为一个门类学科单列，在此背景下，更觉得有一些问题需要深度探讨。恰逢几位艺术学及设计艺术学的博士针对各自领域撰文，并形成合集出版，以此为机，提出几问，抛砖引玉，若有所得，则幸矣。

何为艺术？艺术理论研究的意义是什么？艺术理论研究与实践的关系是什么？艺术理论是否来源于实践？什么样的艺术理论才可以指导实践？

以上问题，似乎已有了无数答案，似乎又没有确定的答案，从而使人茫然。“艺术”与“美”的命题，自古至今都有人在探索、在思考、在实践、在寻求，人们通过哲学、美学、艺术学、心理学等各种途径对其进行分析探究，寻求规律，试图破解其内在奥密。更多的人通过万象纷呈的艺术表现形式去践行与感悟。也许，艺术的意义不但存在于其功能与结果，更体现在探寻本身……

美，观之、品之、感知于心而获愉悦者，可谓之“美”。从某总程度上说，“美”为艺术之魂。然人心有不同，人眼所观亦有不同，一人赏之曰“美”无法代替众人之感，但众人赏之曰“美”就可遮盖一人之感吗？所以，苏格拉底说：“美是难的。”创造美固然难，感知美可能更加难。

谈绘画，中国画极重意境之美，胸怀造化，师法自然，不求形似，但求神达，境界为先，笔墨其次，山水之间，多含心境，花鸟之丛，暗蓄玄哲。至徐渭起，以情感入画，更影响至今，续者不绝。谈设计，“美”亦为核心，不但观之为美，亦含创新之美、实用之美、环保之美等意。

唯有“美”的设计才符合人性，光彩诱人，于市场中博得一席之地。因为，市场即是人心，以“美”打动人心，可谓抓住其根本。但是，设计更要从文化的高度，从社会的层面发现问题，解决问题。因为，人类的未来，不仅依赖科技，更依赖设计思维。

“画不但法古，当法自然”，作为新山阴画坛的新秀张大风，他师古人亦师造化。他勤临宋元明清的笔墨精髓，又以自然为师，博采众长，奋扬蹈厉，并坚信艺术源于生活，在推其陈而出其新的征途上会同知音，一意前行。

王忠民花鸟画，法严笔正，气韵生动，画作理、气、趣兼到，平中求奇，虚实相生。他更是诗书兼备，为人温情、博雅。每日深夜静坐，独品寂寞。

郑刚强踏入艺术设计之路已历二十载，深悟设计之奥，有所思，亦有所得，深感艺术设计需以美为本，知行合一，贵在创新。

当代诸多有成就的东西方艺术家，均能在艺术理论、艺术创作或艺术设计的综合体验中海纳百川，有容乃大。艺术之“美”亦有海量包容之度，万物皆可纳入，人之心胸若具此量之万一，则成就不可限量矣。

有感而发，是为之序，即为勉励，又可自省，路漫修远而求索……

於 2011 年 12 月于中国武汉马房山麓

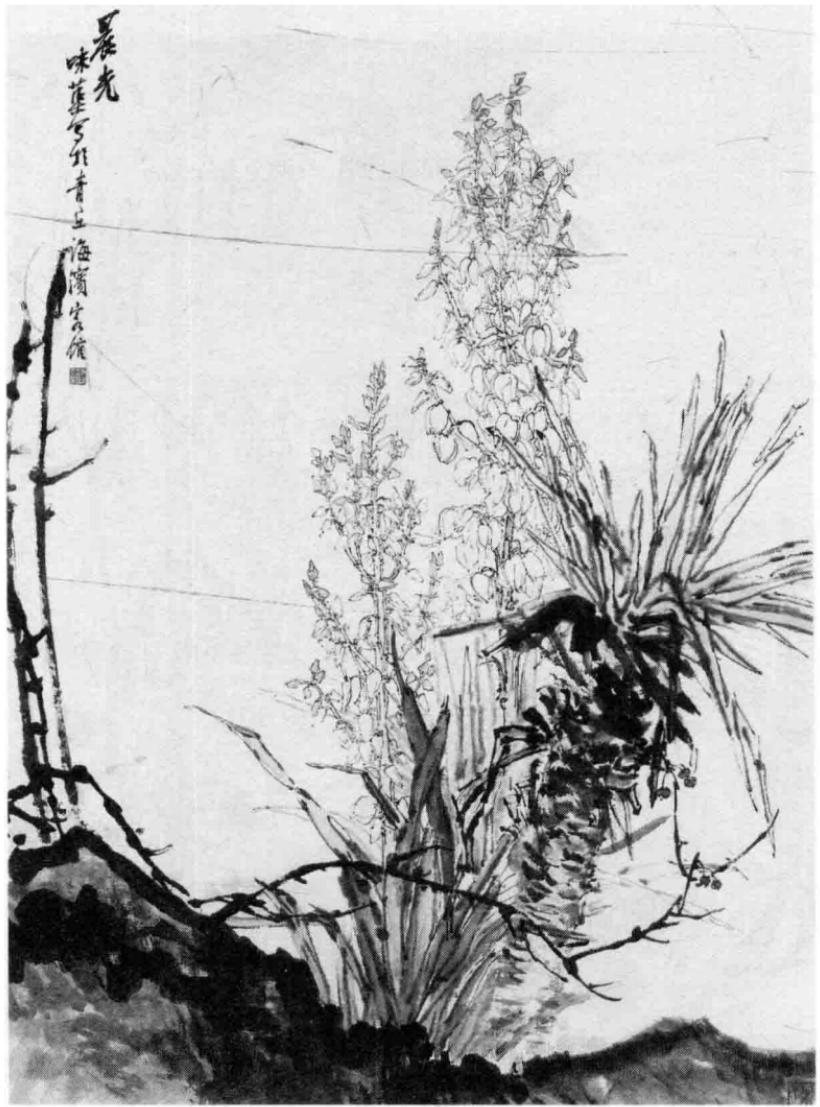

大好春光
陳家華畫

目 录

前 言 / 15

第一章 导 论 / 17

- 一、关于研究对象 / 17
- 二、选题研究的现状及学术梳理 / 19
- 三、选题的主要难度及拟解决的问题 / 22
- 四、选题基本的研究框架及方法 / 23
- 五、选题的依据与意义 / 24

第二章 潘天寿与郭味蕖花鸟画风格成因的比较研究 / 27

- 一、师承对画风的比较研究 / 27
 - 1. 传统对潘天寿绘画思想的影响 / 27
 - 2. “郭陈家学”对郭味蕖绘画思想形成的影响 / 29
- 二、潘天寿和郭味蕖二人性格对画风影响的比较研究 / 31
 - 1. “傲岸冷峻”的个性对潘天寿画风形成的影响 / 31
 - 2. “儒雅敦厚”的个性对郭味蕖画风形成的影响 / 32
- 三、师造化与师传统的比较研究 / 33
 - 1. 师造化的异同 / 33
 - 2. 对传统取法的异同 / 35
 - 3. 郭味蕖对潘天寿的取法：师心不师迹 / 35

第三章 潘天寿与郭味蕖花鸟画风格比较研究 / 38

一、笔墨 / 39

1. 潘天寿花鸟画的笔墨特征 / 39
2. 郭味蕖花鸟画的笔墨特征 / 41
3. 潘天寿和郭味蕖：讲气韵，重骨力 / 45

二、布置 / 45

1. 潘天寿花鸟画的布置 / 46
2. 郭味蕖花鸟画的布置 / 47
3. 潘天寿和郭味蕖：山水与花鸟相结合 / 49

第四章 潘天寿与郭味蕖花鸟画风影响的比较研究 / 51

一、潘天寿对现代花鸟画的贡献 / 51

二、郭味蕖对现代花鸟画的贡献 / 52

第五章 郭味蕖与潘天寿花鸟画风比较研究的现实意义 / 54

结语 / 55

附录一 潘天寿著述、文章及主要作品 / 56

附录二 郭味蕖著述、文章及主要作品 / 70

附录三 普通参考书目 / 77

后记 / 79

