

中国书画名家馆馆藏巡览

我愿杜鹃声里 行遍处处春山

——郭味蕖《丽日》赏析

■郭远航(郭味蕖美术馆馆长)



郭味蕖 丽日 122×96cm 纸本设色 1962年 郭味蕖美术馆藏



郭味蕖 惊雷 122×94cm 纸本设色 1962年 郭味蕖美术馆藏

郭味蕖先生是坚定的写生画手，他主张“从大自然中来，得江山之助”。他身体力行，带领学生到山野写生、创作，求取新的生命意象和表现方法。他在画上题：“我愿杜鹃声里，行遍处处春山。”又题：“每忆昔年杖藜过黄山排云亭看云海，一路山蹊蹊股红如火，久久不能去怀。”

杜鹃一名山踯躅、羊踯躅，《本草纲目》中说：“羊食其叶，踯躅而死，曾有人以其根入酒饮，遂至于毙也。”此说已被现代医学否定。但杜鹃成为山行娱目的游伴，却盛行千年。

《丽日》这幅画，便是其黄山写生期间所作，是郭先生的代表作。

1962年春末夏初，时任中央美术学院国画系花鸟画科主任的郭味蕖先生，率学生赴黄山实习，山上山下共住了20余日，饱看山容水貌。融入大自然的郭味蕖十分兴奋，带病坚持，作山水、花卉写生近百纸，并撰《黄山行》日记，记述了整个行程感受。又根据写生进行创作，其代表作如《惊雷》《绿天》皆一时之作，《丽日》为此中重要一件。

这次实习是根据花鸟科教学大纲的课程要求，为学生的毕业创作搜集素材。此前一年，郭味蕖先生主持制定了《中央美术学院花鸟画教学大纲》，其中重要的一项就是增加了写生课程的分量，力图通过写生提高创作。但学生分科不久，野外写生经验不足，郭味蕖就身体力行，从选材到提炼，从技法到理论，从写生到创作，进行深入指导，使学生上手很快。从黄山下来后转道南京，师生一行与江苏省美协、省画院、南京艺术学院的专家学者进

行交流座谈，深受好评。

《丽日》选取了黄山很典型的两种植物：翠竹和杜鹃。几只新篁，一块山石，与红、白杜鹃相互掩映，仿佛一首浅唱低吟的小诗，把雨后阳光普照、万物生机勃勃的景色毕现无遗，正应了那句“诗画本一律，天工与清新”，表现出万物和谐自由的情绪。虽然是通过写生抓取了最典型的形象和特征，但郭味蕖先生并非生搬硬套，而是做了合理的裁剪取舍，笔墨功夫也非常到位。墨色仿佛金石槌拓般的浑厚凝重，却丝毫不滞结；五彩彰施，彼此映照，而又巧妙衔接；线条的对比从容不迫，游刃有余。整幅画在沉着静谧的气氛中，闪耀着清新灵动的感觉。

中央美院教授、郭味蕖三子郭怡琮先生对此作也有分析，他说：

“《丽日》虽然是黑、红、绿、白、蓝五色具备，但从整体来看，色彩都不是饱和的，而是一种中灰调，与重墨的石块形成整幅画的节奏，仍然十分和谐，表现了宿雨乍晴、山翠欲滴的黄山山野花卉的明丽景象。是一幅工笔和写意相结合、重彩与泼墨相结合的代表作品。”

1962年是郭味蕖先生艺术创作的最盛期，也是他艺术风格的成熟期。彼时先生54岁，风华正茂，这是他第一次去黄山，与同学们在一起，极为兴奋，撰有完整《黄山行》日记。据日记记载，此画作于1962年6月1日。郭味蕖此行饱看杜鹃，“早起决定登山，师生八人一路攀高履险，颇可畏惧。经慈光寺，原建筑甚精，惜已残破，再上立马亭、蟠龙坡，皆佳胜。铁栏千仞，如登云表，在半山寺少憩。遍山青

松杜鹃，百鸟声中，穿云渡雾，恍如神游天上。”

“此路少人行，箬竹夹道，各色杜鹃花纷奇斗胜，老柯高七八尺，有丈余者，干粗如杯，欹斜岩边涧角，枝头花红如簇如火，遍布林莽间，极为显明。”

此时，郭味蕖在艺术创作上提出“三结合”理论，即“花鸟和山水相结合，工笔和写意相结合，泼墨和重彩相结合”；又提出“两个深入”，即“深入自然生活，深入社会生活”，并身体力行之，以求索对中国花鸟画的革新。他说：

“所谓艺术修养、思想方法、审美观点，根本问题是生活问题。只有通过生活实践，才能认识客观规律。正由于画家有了生活感受，有了对新社会、新生活的感情，在他的画笔下，才能使非人性的花鸟树石，具有了社会主义时代思想感情的表现。画家在创作上是导演，目的性要明确，主题思想是第一位的。也就是说，先选取主题思想，再斟酌适当的笔墨技巧去表现它，因此，生活实践，不是走马看花，而是要深入地、反复地搞。”在他看来，不能埋怨生活，说下去也搞不出东西，不下去也可能搞出东西。画家在思想感情上没有变化，到生活中去也不会发现新的题材，虽说有了好题材，没有时代感情，没有革命干劲，依恋旧形式、旧技法，往往好题材也会被糟蹋。所谓的新，并不是古人没有画过的叫新，也不是只画南瓜，不画牡丹。画家深入生活，主要是为了转变思想，不然就不能掌握美术创作这一武器，不能为人民服务。花鸟画家具备了劳动人民的思想感情，才能创作出为工农兵所喜闻乐见的新时代的花鸟画。