

艺术的歌者

□白云深

郭子绪(1940—2018),中国国家画院研究员,中国艺术研究院研究员,中国书协评审委员,辽宁画院研究员,鲁迅美术学院客座教授,历任第五、六、七届政协辽宁省委员会委员,辽宁书协副主席。

郭子绪先生因病于2018年6月5日逝世,享年七十八岁。郭子绪先生一生致力于中国书法与绘画艺术,几十年倾注于书画创作的笔情墨意,从继承传统到创新当代,都有自己独特的领悟和卓有成效的艺术实践。他把艺术探索与创作视为自己的生存方式,他的艺术作品具有真实的普世价值和引领当下的时代意义。

1989年,郭子绪先生在中国美术馆举办个人书法展,在书法界引起强烈反响,成为书法界的一面旗帜。从那时起,他的艺术成为书法界的标志性符号。

郭子绪先生是一位严谨而深刻的艺术家。他的严谨体现在追求艺术每一个细枝末节的完美,他的深刻表现在对艺术形式多方位的兴趣与成功。在他眼中没有最好,只有更好。

郭子绪的创作图景是深沉的,深沉到有些孤独,有些沉重。这种沉重和孤独是他对哲学和美学的冷峻思索,是他内心丰富与执著的文化返观。这是艺术大师脚下的必经之路,郭子绪在这条路上他付出了更多的汗水和心血,经历了更多的艰辛与考验。无论顺境逆境,他都恪守初衷,一往无前。在他身上我们看到了中国优秀艺术家优良品质,这是中国经典文化得以传承的必要条件。

郭子绪先生是一位谦逊纯朴、可亲可近的艺术家。他出生在辽宁一个美丽的小山村,无论走到哪里,故乡都在他的心里,他一生都满怀对故乡的浓浓深情。

郭子绪先生是一位有社会责任感和文化担当的艺术家。先生一生出版的艺术作品集如《郭子绪书法选》、《郭子绪书画作品集》等几十部书刊,所选作品都是经过先生认真挑选的,特别是《书法创作论》一书,历经二十年的反复推敲琢磨,不断的实践验证,最终成稿出版。先生的另一本理论著作《卧溪随笔》,从2012便开始整理,是先生一生研究书画的终极成果,几年来多次改稿,在病重期间仍然为书的编改及出版发行呕心沥血,直到生命的最后一刻。

郭子绪先生成为艺术大家,为艺术生,为艺术死,一生的奉献精神至深,无愧于后人之楷模。

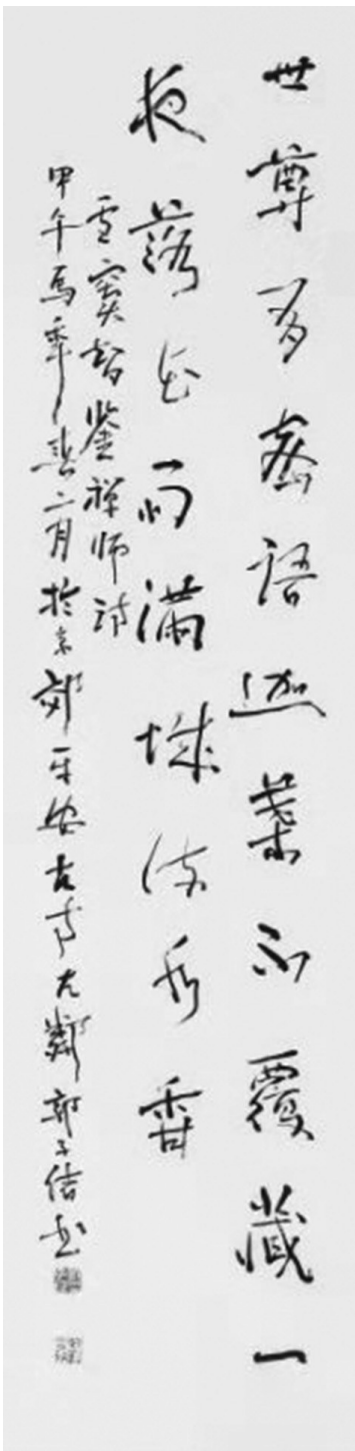
(白云深 书法家,文化学者。曾为《风起九晚》撰写郭子绪年表和评论文章《素心昭月 悟道生命》。郭子绪先生遗作《卧溪随笔》,特邀编辑)

郭子绪。

编者按 2018年6月5日,著名书法家郭子绪先生去世,为缅怀郭子绪先生为书法事业、书法教育事业的发展所作出的杰出贡献,以弘扬其艺术精神、学术思想及艺术实践,本报将陆续刊发系列纪念文章,以悼念这位当代杰出的艺术家。

下面几篇文章分别是辽宁画院、鲁迅美术学院的徐萍,吴云华,赵宝平先生在2018年6月16日北京中国国家画院举办的郭子绪先生追思会上的发言和白云深女士撰写的评述文章。部分标题为编者所加。

雪智智鉴诗(2014年作)

幽古高洁 天真自然

□吴云华

我和子绪先生有几十年的交往。自从辽宁画院成立以后一直生活工作在一起,他的一生命运多舛,经历坎坷而丰富,他是农村长大的孩子,曾当过矿工、电工,后又进美术学院学习,后来任教授,成为书画家。退休后来北京被聘为艺术研究院的老师和研究员,人生历程的磨炼与感悟,对他艺德品格和书风形成是紧密相连的。

他不苟言笑,信念坚定,执著追求,勤奋耕耘,自辟蹊径,其书风幽古高洁,天真自然,胸中发浩荡之思,腕底生奇逸之趣。他国学功底深厚,亦通金石之学,多有书论画理著作,是上世纪八十年代书界新时潮,新书风的引领先锋。

记得有一次,著名小提琴家盛中国、钢琴家鲍蕙荞到辽宁访问,参观画院,见郭子绪老师在狭小的画室里坚持艺术创作,两位艺术家很受感动。子绪先生胸次高旷,心灵美善豁达。我们从他书法跌宕跳跃的风姿、骏快飞扬的神气中看到他对“自由精神”一以贯之的追求。他是辽宁九畹之一,是辽宁

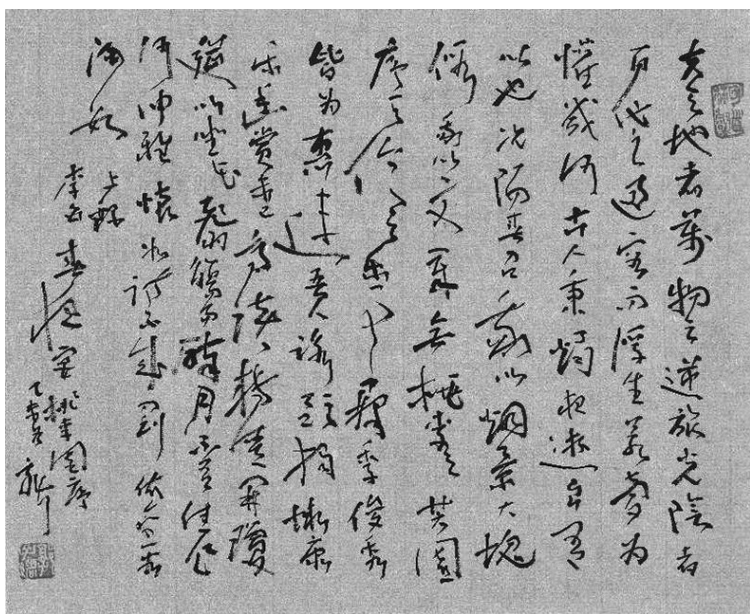
老书法家沈延毅、霍安荣、杨仁恺等之后成长起来的,是位有特色的书法家。所以他是当代中国书法向现代转化当中的一位非常重要的书法家,我们应该很好的研究他。

他心里一直有绘画的情节,他开始是学美术的,这种优势以书入画,以画融书,所以他的书画别有韵至。现在他的书法作品越来越受到广大书法爱好者的青睐,业内专家对他的书风,学术上的探索成就给予了充分的肯定。

“古不乖时,今不同弊”,他的传统底子很厚,在学习传统的同时又不拘泥于古人,又不满足于古人,学习古人时要想到自己是当今时代的人,这个时代的人如何理解传承古代宝贵文化精神。

子绪先生有着深厚中华文化传统基础,他的书法准确地掌握了传统与探索、继承与创新的分寸与角度。子绪为我们做出了很好的范例,是我们学习的榜样。

(吴云华 辽宁省美术家协会副主席、辽宁画院副院长、辽宁省政协委员)

李白《春夜宴桃李园序》(2015年作)

书画合一 意境幽远

□赵宝平

与郭先生相识至今已有30多年了,在我心中记忆最深刻的是在1988年,我已研究生毕业留校在鲁美任教,当时,郭先生约我参与由刘正成先生主编的《中国书法鉴赏大辞典》的辞条撰写工作,郭先生是编委,负责东北地区的书评撰稿及组织工作,这也是我通过先生参加了这项工作。那段时间与郭先生接触比较多,先生对中国传统文化和中国传统书法艺术的认知有独到见的,影响并加深了我对历史上诸多书家的了解与学习,结下了难忘的师生情。1998年,时任鲁迅美术学院院长韦尔申先生向郭先生颁发了鲁迅美术学院客座教授聘书,从此,郭先生与鲁迅美术学院也结下了情缘。当时,先生的书法在全国已有很大的影响力,可以说是一位在中国书坛具有代表性的书法大家。他的书法艺术对中国书法教学与创作产生了积极而深远的影响。今天,对郭先生书法艺术研究评论的文章,尤其是在他过世之后,关于对他的艺术成就和历史定位,有着不同的审视与判断,可以说是见仁见智,相信随着时间的推移,历史终究会给予客观而真实的评价。

从中国高等艺术院校书法艺术教学方面来看,郭先生的艺术思想有很多值得深入挖掘与研究的地方,他的书法艺术与中国传统文化谱系一脉相承,且相向而行。先生对中国文化的认知与了悟,在书法艺术创作中体现得淋漓尽致,身心荡然涵融于至真境遇而湛然于生命艺术创造中,实为真性情,有着很高的可鉴价值与启示意义。

今天对郭先生作品的理论研究,更多地是在作品表象层面的外在形式的认识与体察,很多艺术的本质价值体现已言过失真了。先生创造“美与妙”的魅力,蕴藏在形式表象背后的“玄机”与“妙理”之中,或可说是存于一种“不可知”的审美场域中,这种“不可知”支撑并点燃了他作品生发出的生命活力,创造并传递给观者更多的审美想象空间。创造者是这样一种“内省”、“内视”的生命体验过程,同样,观者游于艺中亦如是。先生的书法艺术创造不是始于“造奇”设计的,而是直觉使然的“一念”真性情的独诣创造,其作品展现了神遇迹化的“奇势”、“奇趣”和“奇韵”。随其任情恣性,似天马行空、游目骋怀而朗达暗合天成之理,诚然美与妙合,合其“艺”,合其“道”,书止而意境幽远,了无被物所役而超然快慰之感,可谓艺术大家。

郭先生是书画兼善的大家,他的艺术不仅来源于书法本身传统对他的滋养,也来自于中国传统绘画对他的涵养,这影响了他对书画艺术的提升以及审美领域的拓展。

他说:“如果我们忽略了对中国书法演变发展史中一些能够成就‘书画合一’的智者研究,那么,对书法艺术本质的把握,尤其是在审美层面,就缺少了创造与艺术发展空间的拓展。正是由于一些书画兼善大家的出现,拓宽了中国书画艺术发展的路径和轨迹。”此语,对今人更好地审视传统、把握传统与指导下艺术实践,可谓真知灼见。

(赵宝平 鲁迅美术学院教授,中国画学院院长)

回忆子绪先生

□徐萍

郭老师当代书坛,可以说是影响了一两代人,他丰富了当代书坛的面貌。他1989年在中国美术馆的个展引起了轰动,至今仍鲜活地存留在我们的记忆里,他的作品表现出来的审美取向和他当时达到的技术和艺术水准给人以深刻的印象,那是一个改革开放之初文艺的春天,那个时期整个社会充满了蓬勃、清新、探索、求变的思潮,激动和鼓舞着艺术家们上下求索、创新。

更难能可贵的是,近三十年,郭老师从未放缓求索的脚步,他参展的作品让我们看到他近年来的成绩,特别是近十年来,他在把书法创作与中国山水画、花鸟画相借鉴融合,都是有待我们研究的课题。对此,我粗浅地体悟是:一方面,他是在圆他青年时代喜欢绘画的梦,当然这既需要勇气更需要功力;若从研究一位老艺术家的艺术理想、艺术信念方面思考,他是在生命步入老境之时仍壮心不已,追求中国传统文人诗、书、画俱臻,物我圆融的境界(郭老师有诗存世的)。郭老师2005年、2006年送展我院迎春画展的都是山水、花鸟画新作。2007年,我院建院25周年晋京展,送展的书法和山水花鸟画各半,都是他退休后的新作。

郭老师对自己的艺术要求一贯是严肃的、严格的,参展作品是他严格选择的。即便是参加公益活动、赈灾捐献、给院里交叉务画的作品也不敷衍,都不用差纸,写好,叠得板板正正交给院里。退休以后也这样,提前寄到院里。在

在改革开放之初,郭老师书法创作的审美追求是超前的。为此,他承受了压力和孤寂。压力不仅仅来自外界,更多的来自内心,来自对自己选择的自信。

在画室的桌案、书架、床头、椅子、地面上,都是字帖,书法集子,大画册,儒、释、道家书籍,国外美术史书籍和画册。他对道家、禅宗、《周易》等有深入研读。他好静,话

不多;边卷烟边想事,慢慢地;可一拿笔写字全神贯注。看他的书法作品似看画,有布局美,构图美;看他的画,又满是书法的线条和结构。

他没有过平静的晚年生活。青少年时期求学的不易,生存的艰辛,让他格外珍惜时间。在郭老师身上,刚与柔、得与失、取与舍、严肃与宽和都强烈地对比却又融合着,非常有趣。

他喜欢一切美好的东西。他喜欢音乐;喜欢中、西绘画(上世纪九十年代后期他的画室里挂着他自己画的三幅小油画);喜欢好书;喜欢养花,都是很好的品种;他喜欢烟、酒、茶;喜欢好的笔、纸、墨;喜欢品质好的文具。他喜欢听小孩子唱歌,喜欢看孩子们的图画。

他画室整洁,整洁到你不能随意拿放他的书;他大画案子整洁,一刀刀宣纸码放整齐;掉了烟灰马上用手摸起来,不能弄脏案子。他说话慢条斯理,但常常一两句话就切中要害!他是位很纯粹的艺术大家。是当今一位怀有赤子之心的文人!

应当说,辽宁画院的艺术家们是认识到郭老师的成就和贡献的。由于郭老师退休后没在辽宁生活,他的有些艺术活动我们不够了解,社会上的印象也多停留在1989年北京展的面貌上。所以,非常有必要能举办一次郭老师综合性的展览,全面展示郭老师近年来的人书俱老的创作,包括他的出版成果。

今年春节前,郭老师给他的一位学生写了“半厨香供茶烟静,一池荷翠心魂清”的对联。嘱学生:“你留着吧。”刚强一辈子的郭老师似已知道了自己的归处。他平静地安排好了自己,“不打扰学生和朋友们。”这是他的风格!

(徐萍 辽宁画院研究员、原书记兼常务副院长)