雄无争 500cm×260cm 2014年

知守为上 岁月画迹

——郭志光先生从艺60年教学与学术成果展举办

□ 本报记者 李可可

2019年12月27日-2020年1月7日，“知守为上 岁月画迹——郭志光先生从艺60年教学与学术成果展”在山东工艺美院美术馆举办。这是郭志光先生继2017年中国博物馆“南风北韵”大展后的又一次重要展事，此展更倾向于教学和学术成果的体现，更是郭志光先生60年艺术之路的精彩回顾。

在郭老的艺术生涯里，“南风北韵”的理念始终贯穿，也理所当然地体现在本次展览中。

照郭志光先生自己的解读，所谓南风，就是他十几年在南方求学，被南方艺术院校的校风、学风、画风所浸染，刻骨铭心的同时大受裨益，并在其后通过一生的努力把那些理念和风格带到北方，以求融合。“浙美求学对于我一生的影响太大了。”郭老清楚地记得当时的老师何等严格。那时系里开会，系书记刘苇总是说：“没带速写本的请出去！”开会为什么还要带速写本呢？是为了培养随时观察、记录的习惯。“不可以满足和停留于课堂上所学，老师要求我们必须到课外开阔眼界，去临摹、写生、创作。”陆维钊先生是最严格的老师之一，他要求学生一周交六张书法作业，但是这六张作品是从几十张作品中挑出来的。并且，如果学生用的是陈墨或者写得草率、不合规格——比如有涂改，墨不能透到纸背，就通不过。“表面看一周只有两节书法课，但我们周末、寒暑假都在写。老师强调十年楷(书)才能写行(书)。”郭老的书法就是这样在老师的要求和自己的坚持下达到了根基坚实、气韵纵横、正大昂扬的面貌，且能不拘一格以书入画，完善了大写意精神。

教学是个因势利导、循序渐进的过程，郭志光先生的很多教学方法都来自恩师的亲身示范。其中陆抑非先生的模式严谨又科学，令人印象深刻。陆先生从白描练习、临摹宋人画册到临摹任伯年和当代画家的小写意，一步一步带领。课堂上的教学和课外的练习量基本上一比一，也就是说，完成临摹后接着就要到生活中去写生，并且仿照临摹去练习和创作。一年级到三年级严格打基础，四年级去全国各地写生，五年级搞毕业创作，一整套校风、学风、画风的延续贯彻，无疑可令学生受益终身。

这些经历造就了郭志光先生的艺术人生，也给他树起了真实可行的教学样板，老一辈美术教育家的拳拳之心、舐犊之情，他也一并继承。60年从艺，50余年为师，如今到了新时代，教学环境大不相同了，郭志光先生为当代学子拥有丰富的资源、良好的条件而感到高兴，但也惋惜他们“负担”太重了，“电脑啊、手机啊、微信啊、视频啊，太忙了，很难专一了。”

工艺美院原来是个技工学校，她之所以发展得如此之快，奠定了在全国美术院校中的重要地位，有个很重要的因素就是长期的师资大融合——从鲁迅美院、四川美院、中央美院、中央工艺美院以及其他一些画院调来了很多老师，整个学校学术气氛浓厚，如同郭志光先生从南方带来严谨先进的学风一样，这些都类似“南风北韵”，自然会形成合力，结出硕果。

如果说南风是引入，北韵就是落实，是郭志光先生创作梦想的具体实施，是他对气韵、画韵、墨韵、神韵的不断领悟和总结。刘勰在《文心雕龙》中提到“思理为妙，物与神游”，郭老把这个看作写意精神的最高境界。在艺术探索和提升的过程中，画家得到了精神和笔墨上的双重自由，郭老的创作题材十分广泛，飞鸟禽兽、花草游鱼随手拈来，尤其钟情鹰鹫题材。可以继承前人构思，但未必学前人表相，鹰和鹫的造型都是他自己写生而得，成为个体化的笔墨样式。当然，他深受李苦禅等大师的影响，曾经亦步亦趋，只是在后期的创作实践中，通过理解和消化那些精髓而得到另一种意想不到的成果。郭志光先生笔下的鱼，不局限于传统笔墨中的鳜鱼、鲤鱼、金鱼，他更乐意尝试新的样式。为了画三文鱼，他几次去温哥华，到三文鱼洄游的地方写生。走近生活，从生活中提炼作品构思、变化表达手段，这才是真正的艺术追求模式。

本次“知守为上 岁月画迹——郭志光先生从艺60年教学与学术成果展”着重体现郭志光先生教学上的成果，这也是他作为一名教师最乐意展示和分享的内容。几十年来，教学工作是他自我提升的主要动力所在，也使他更加谦虚务实，“你在教室里是个老师，但是在创作中还是学生，还是要学习和追求。在学习的过程中一定要眼高手低。如果轻易就对自己满意了，就是眼低了。只有眼高了追求才高，才更有创新的能力和提升的空间。”

作为全国著名花鸟画家、资深美术教育家，郭志光先生的画笔不但是写意的工具，更成为一种指向、一根标杆，诠释和引领美术教育的正大方向，惟愿学子都可“能受生活之神，而不变蒙养之灵(石涛语)”，不负时代，不负丹青。

天工开物 良师在兹

——展览前言

□ 潘鲁生

传统是历史的积淀，也是迈向未来的基础。中国画历千年而不衰，至今愈见妍丽光彩，根源在其文化品格和价值。一个中国画家的成功，在于既有传统的精神凝练，又有现实生活的砥砺，是内在文化品格和价值的新的生成与倡扬。郭志光先生的大写意花鸟画，就是在继承传统的基础上对大写意花鸟画的进一步的拓展和发扬，既有江南画风之苍茫之润，又有北派画风之粗犷奔放，形成了厚重的文化品格和艺术风范，形成了自己独特的艺术风格。

笔墨写照人生。艺术家个人风格的形成，与其性格、禀赋、生活环境和创作经历有直接关系。郭志光先生早年接受正统美术教育，其国画创作有深厚的传统基础，此后数十年教学生涯更突出了艺术院校国画教育系统化、学科化的特征。因此其艺术创作既有传统又有当代，写生、素描、书法、人文素养等创作主张和教学理念相融会，具有传统精神并呈现出鲜明的时代特征。特别是大写意花鸟画的创作，若拘泥于物象，则失去笔墨精神，难有精神超越，只有外师造化、中得心源，才能达到花鸟寄托的艺术境界。郭老在花鸟画创作中融入情感，表现精神，融入了艺术家的人生阅历，体现了生活的态度、艺术的追求和美学的精神。

传承方能出新。研究郭志光先生的花鸟画教学理念与方法，比较分析花鸟画教学的传统师承机制与当代学院模式，有助于进一步对当代高校花鸟画教学人才培养模式、高校花鸟画教学与地域美术发展、高校花鸟画教学与美育以及花鸟画创作及教学的当下精神关注等方面展开探索。有助于通过对花鸟画艺术创作、教育教学模式以及教学体系建设展开的研究，更深入地探索中国花鸟画的发展与教学问题，为中国画创作与中国艺术教育的可持续发展，提供可资借鉴的理论支持与经验借鉴。

“天工开物、匠心独运”，我们既要取法自然而实现美的创造，也要不断汲取前辈可贵的艺术经验，取用传承，实现新的发展。

(本文作者为中国文学艺术界联合会副主席、中国民间文艺家协会主席、山东工艺美术学院院长)

梦相倚 68cm×68cm 2000年

风雨飞香 200cm×250cm 2014年

郭志光先生艺术年表

1942年生于山东潍坊。自幼酷爱书画艺术，又得恩师郑经五、侯卓如、徐培基先生指教。

1962年考入浙江美术学院中国画系花鸟画专业五年制本科学习。师承潘天寿、吴茀之、诸乐三、陆抑非、陆维钊、刘苇、沙孟海、顾坤伯诸名家教授。授课老师还有章伯筠、孔仲起、王庆明、童仲焘、朱颖人、刘江、王伯敏、史良、章祖安等。

1967年毕业后留校工作。

1974年济南工艺美术技工学校升格为山东工艺美术学校期间，负责国画教学和刺绣教研室工作。《大众日报》发表魏启后先生文章《继承传统 大胆创新》。

1982年多幅作品入选文化部外展司举办的中国画展，分别在约旦、印度、圭亚那、新加坡和墨西哥展出。入选“山东省美术作品展”。

1983年作品入选《山东省山水、花鸟画选》(山东美术出版社)。十幅作品参加“山东画坊十人作品联展”。

1984年作品入选全国《中青年花鸟画作品选》《中青年花鸟画家作品选集》。开始在本院开设中国画专业班，担任山东省书画函授大学花鸟画课程主讲教师。

1985年作品入选“纪念上党战役胜利四十周年书画作品展”“山东省美术作品展”。

1986年加入中国美术家协会。

1987年12月至1988年6月，“郭志光画展”在山东省美术馆举办。作品入选国家教委主办的“全国教师美术、书法、摄影作品展”(中国美术馆)，多件作品入选由中华台联、全国政协和文化部主办的“海峡两岸书画作品展”(中国美术馆)，“山东省书法作品展”(山东美术馆)等。

1988年获“古象杯”全国书法大奖赛优秀作品奖、齐鲁书画大奖赛一等奖。

1989年经国家文化部批准，同魏启后应邀赴日本举办书画联展和讲学。入编《中国当代画家百人》文集，《中国当代书画家大辞典》《中国现代美术家名人大辞典》。

1990年“郭志光画展”在上海朵云轩开幕，中国轻工出版社出版《郭志光画集》，入编《中国当代国画家大辞典》(浙江人民美术出版社)。

1991年作品入选“当代书画篆刻作品展”“中国书画家作品展”。“全国第二届书法、篆刻大奖赛”获优秀奖，出版教材《鹰鹫的画法》和《猫头鹰、猫的画法》。

1992年“郭志光画展”在中国美术馆举办。

1994年作品入选“十三回国际水墨画展”及作品集(日本东京、大阪)、“94国际兰亭笔会作品展”(日本上野美术馆)、“中国画名家作品点评展”等。

1995年获山东省政府颁发的专业技术拔尖人才证书，获中国艺术研究院学术精诚奖。作品入选文化部等组织的“全国国画展”，入编《当代画坛一百零八家》。

1996年出版《怎样画鹰鹫》。参加“中国美术学院校友美术作品展”“首届全国扇子艺术大展”(文化部展览交流中心)等。出版《艺苑访谈—著名书画家郭志光》。

1997年获国务院政府特殊津贴。

1998年山东美术出版社出版《郭志光精品集》。作品入选“十二届当代中国花鸟邀请展”(中国美术馆)；“当代扇面书画艺术展”(文化部)等。作品入编《中南海古迹楹联集》(西苑出版社)；《中南海珍藏书法集》二卷等。

1999年“庆祝中华人民共和国五十周年国画作品征集”获优秀奖(中国文联)。入编《世界美术家传》。

2000年《花鸟画画理》由漓江出版社出版。作品入选“新时代中国画作品展”(中国美术馆)，“京报春华书画展”(中国美术馆、同心出版社)等。参加“滕王阁杯全国书画展”获特别荣誉奖。

2003年应聘为资深教授。作品入选全国政协主办的“全国当代国画优秀作品展”，中国艺术研究院、烟台市美术馆主办的“当代花鸟画坛名家邀请展”，“纪念王羲之诞辰1700周年名家书画作品展”，中央电视台书画院举办的“中央电视台书画展”，“山东工艺美术学院三十周年系列画展”等。入编《中国画家》专刊(香港国际美术出版社)，《中国花鸟画百家》(国际文化出版公司)。

2004年由山东美术出版社出版《郭志光花鸟画法》。“山东当代书画名家代表人物——郭志光国画精品展”在李苦禅纪念馆展出。

2005年作品入选“十二届当代中国花鸟画展”，获杰出贡献奖。应邀参加由中国影协、中国文化名家协会等举办的“中国电影百年书画大展”，获特别荣誉奖。

2006年《鹫峰飞来》等十余幅作品入编北京工艺美术出版的《中国当代美术全集》和北京人民美术出版的《当代中国画名家四条屏画选》，入选《山东省美术家速写作品选》、参加“新墨时空——中美绘画作品交流展”(山东美术馆、美国波特兰美术馆)等。

2007年在澳大利亚布里斯班市行政大厦举办个人画展，澳大利亚文化部长等参加开幕式剪彩。赴美国洛杉矶举办九人画展。作品入选卢浮宫国际沙龙美术作品大会。作品入编《中国杰出中青年画家百人作品集》，《文艺报》《人文时代》等报刊发评论和作品近五十件。

2008年被聘为山东省文史馆馆员。

2009年当选山东省美术家协会名誉主席。

2010年出版《郭志光精品集》(天津美术出版社)。作品入选《新世纪大美术》《当代国画影响力三十家》《中国当代美术全集》《百年中国画家》等画册(集)。

2011年获山东省委、省政府颁发的泰山文艺奖——艺术杰出贡献奖。《花鸟画大家郭志光巡展作品集》由世界知识出版社出版，《名家教学范本——陈佩秋、郭志光》《当代笔墨名家——郭志光》分别由人民美术出版社、四川文化出版社发行。

2012年“笔墨韶华——中国美术学院中国画系67届毕业生返母校汇报展”在中国美术学院开幕，八尺作品12幅入选。作品入选“美丽山东中国画晋京展”“十五届北京国际艺博会作品展”等。作品入编《当代画坛四大家》《当代实力派花鸟画名家》《当代画坛经典作品集》等。

2013年成为中国书法家协会会员。《中国近现代名家画集——郭志光》由天津人民美术出版社出版发行。邵大箴先生撰写评论文章《墨魂画魄、气韵纵横——郭志光的花鸟画创作》。“第十届中国艺术节全国美展”特邀画家，作品《熊猫》参展并入选作品集、文化部颁发证书。

2014年作品应邀参加文化部组办的十艺节作品展，天津人民美术出版社出版《郭志光画集》，“水墨之光——郭志光画展”在潍坊中国画节举办。获泰山之星称号。

2015年获2014齐鲁画坛年度艺术家奖。

2016年参加全国第六届文代会，获2015年度杰出艺术家“德艺双馨奖”，获“2015齐鲁画坛年度艺术家奖”。出版《岁寒三友——郭志光、张宝珠、陈玉圃书画作品展暨荣宝斋艺术馆开馆作品集》，举办“水墨之光——郭志光作品展”(中国美协、山东省委宣传部、山东省文联)。

2017年“南风北韵——郭志光艺术作品展”先后在中国国家博物馆、山东省美术馆举办，作品《雄无争》被中国国家博物馆收藏。

2018年当选为山东省旅游促进会书画院名誉院长。作品参加“待到山花烂漫时——山东省青年中国花鸟画家提名展”等。

2019年作品入编《书画世界》《中国美术》《美术+ART》等。参加“庆祝改革开放四十周年、当代中国画名家作品展”“第十届走进泰山全国名家中国画邀请展”“走进泰山十一届全国名家中国画邀请展”等。