

荷香

郭利杰与恩师何海霞(左)

郭利杰,祖籍河南省武陟县。曾先后就学于西安艺术学院和西安美术学院。出版有《怎样画鸡》、《郭利杰花鸟世界》、《郭利杰画集》。重要收藏有:毛主席纪念堂收藏《一唱雄鸡天下白》巨幅,人民大会堂收藏《报春大吉》巨幅,北戴河国宾馆收藏《梅花香自苦寒来》巨幅,宁波中国美术馆收藏《和谐吉祥》巨幅,《大吉图》、《合家欢》、《吉星高照》、《百鸡图》等被文化名人等收藏。

现为 中国国画院艺术顾问,中国专家学者协会理事,(ICCA)中国美术家协会理事,中国书画家联谊会理事,中国文联书画艺术交流中心创作员、教授,中国北京金大都画院名誉院长。

名家评郭利杰

▲利杰的画很大气、有灵气。他的鸡和猫自成一格,应该总结经验,贡献画坛,留给后人。

——何海霞

▲郭利杰先生的作品很耐看,在当今画坛他是一位很有特色的画家。

——沈鹏

▲白石老人的虾、悲鸿的马、黄胄的驴被画坛誉为“三绝”。我看你画的雏鸡,也可以称得上画坛一绝。

——廖静文

▲利杰画的大公鸡,身姿伟岸,气宇轩昂,有着深厚淳朴的人情味。

——贺敬之

▲鸡很有特色,猫很有情趣。

——刘大为

▲利杰画鸡画猫,超凡脱俗,自成一格。

——张义潜

▲欣赏郭利杰先生的画,总让人有一种温馨喜悦的心情。尤其是他笔下被拟人化了的公鸡和小猫,雄强帅气、甜美细腻,比生活中的动物更可爱更有情趣。郭先生的作品笔墨灵活,浑厚中总能展现出一份俏丽。这恰恰体现了他对笔墨极高的驾驭能力,他以清新的画风巧妙地营造了一个平和的艺术世界。

——吕立新

▲郭利杰画鸡,天然有情趣,有笔有墨。

——王翰之

生机盎然 别具情趣

徐庆平

辽阔雄浑的黄土高原,以其苍茫粗犷的胸怀衍生了绚丽多彩的西部文化,也孕育出独具风格的长安画派。正是这种地域文化的浸染熏陶,使博大精深、气势恢宏成为这种文化艺术不朽的主题和永恒的精神象征。凡是到过黄土高原的人,对于从长安走过来的旅京画家郭利杰的画都会感到尤其亲切。

郭利杰,祖籍河南武陟,16岁赴陕求学,克勤克苦,先后就读于西安艺术学院和西安美术学院。青灯黄卷、孜孜不倦,一学便是40余载。艺术的道路便是人生的路途,有崎岖、有冷落、有辉煌,亦有无尽的关爱。石鲁、赵望云、何海霞、陈瑶生、张义潜这些扎根黄土地的艺术名师给了他精心的指点 and 真诚的鼓励,使他在耳濡目染中感知艺术的魅力和为人的真谛。几度风雨几度辉煌,中原文化的灵秀和长安文化的博大在这位孜孜以求的画家身上得到了印证和体现,这种胸襟和追求也使这位身材高大的画家笔下出现了一种与众不同的、充满自然情趣和田园诗意的风格。

事实上,画家在对自然的认知过程中,往往都是在极力寻找一种心灵和自然的契合,在对所绘对象的刻画中赋予自然之物的精神情操。郭利杰在艺术探索中对人物、山水、花鸟诸多不同的艺术领域多有涉及,皆有所得,但最终他以从童年起便情有独钟的雄鸡和花猫成为百姓心中的“画鸡神手、花猫名家”。并以其形态直观灵动、顾盼生姿的鸡、猫感动着观众。所有的艺术都不是一挥而就的,为了画好这些自然的宠物、人类的朋友,他甚至在城市居住的家中饲养它们,耳濡目染、相亲相敬,揣摩观察它们的生活情趣。为了使笔下的雄鸡更具有力度、更显风采,他还几下“斗鸡之乡”菏泽,观摩体会斗鸡场面,静观默察,一招一式,一行一态,取其神态,画其神韵。正是他对平凡生活的关注和热爱,对艺术境界的不懈追求,他后期的作品个性鲜明、风格迥异、笔墨饱满、和谐自然,从构图、笔墨手法到色彩都趋于明朗和真实,一扫昔日的平淡与僵滞,在明快健朗之中洋溢着一种达

观向上的阳刚之美和希望之情。读他的动物小品,仿佛是在欣赏一篇篇、一曲曲优美的田园诗和清朗的山间小唱,那形神兼备的隽永、那鲜明强烈的颜色,那阴阳顿挫的墨线,与浓淡墨块、色块的融合,都凝结着一个画家爱自然、爱生活、爱艺术的秉性和激情。

艺术大师齐白石说:“所谓艺术,妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”郭利杰孜孜不倦、潜心艺术多年而深悟此理,故继承传统又有创造,既有共性又具有风神,笔下的动物小品用意夸张饱满,运笔却精细灵动。其鸡其猫,别具一格,带有新鲜鲜明的郭氏印记,又别有情调,有一种仪态万方的充实之美,有一种如水漫漫的灵慧之美,这也是《吉星高照》《合家欢》《日出东方》等作品广受观者喜爱的原因吧。

(本文作者系徐悲鸿之子,全国政协委员、中国人民大学徐悲鸿艺术学院院长、中国书画家联谊会副会长。曾发表于《中国文化报》。)

秋韵

富贵吉祥

日出东方

清健洒落 自成风格

高占祥

我曾在印钞厂工作了20年,对印钞行业和印钞界的朋友有着特殊的感情。郭利杰先生也是印钞行业走出来的知名画家。刚才欣赏了他的作品,也了解到他从小就学习绘画艺术,下过苦功夫,见过大世面。早年他人物、山水、花鸟都有涉猎,师承名家,均有较深的造诣。后来专攻花鸟,特别是他笔下的鸡和猫,可以说是豪爽纵放、别具神韵,挺然秀出,自成风格。

郭利杰先生画的鸡和猫清健洒落,雅人深致,不仅有艺术性、观赏性,而且更有思想性。比如说他画的大公鸡,笔墨豪放,天骨开张,造型拟人化。雄鸡昂首挺胸,气度不凡,油然而生地使我们想到毛主席的著名诗句:雄鸡一唱天下白。在这,我想再加一句:千家万户门儿开。雄鸡一唱,天下白了,千家万户的门儿都打开了,这就标志着改革开放走进了千家万户,走进了家门,走出了国门,呈现出一派生机勃勃的景象!这是我看了郭先生画鸡的一点感受。

郭利杰先生画的猫颇有灵性,温厚婉丽,思高笔逸,特色鲜明。他的作品富有时代感,他的艺术表现手法是民族的,因而得到广大观众的喜爱。

静思

自在天地间 大写笔中情

——品读郭利杰的禽鸟作品

吕立新

春日融融

欣赏郭利杰先生的作品,仿佛一下就回到了自然,让人感受到久违的天然之趣。

雄赳赳气昂昂,郭利杰的大公鸡,一派天下任我行的豪迈。笔下的灵猫,情趣盎然,绕膝之乐自不待言。看他的画,最好是铺开一路欣赏下去,就好比一曲曲的田园牧歌,琅琅上口,洋溢着浓浓纯朴的野趣;又好似在田间篱笆院里散步,遛遛狗逗逗猫,看公鸡打架,暖暖的太阳味,那叫一个自在。

郭利杰的作品,朴实中透着大气,洗练里充满情趣。几十年浸淫书画,他注重的是到生活里去采集。他潜心观察自然界的鸟兽花木,领会万物生灵的勃勃生机,并随手速记写生。同时,多年不懈的笔墨探索,又使他笔下的生灵姿态各异,造型万千,形神毕肖。他施墨运笔形态因场景不同而多变,这也是他长期心追手摹、沉潜自适而形成的深厚功力。

郭利杰的作品,以大写意的手法,在挥洒间让人感受到了他在创作时的沉酣忘我。他画《日出东方图》,雄鸡昂扬引吭,傲视四野,大有一唱天下白之磅礴;而他的《春色满园》,描绘了无数只鲜活的小鸡雏,或用纯墨,或用藤黄,寥寥数笔则灵动鲜活,满纸绒光,把墨与色幻化成了极精妙的物象;画《五福图》则施展他画猫之绝技,把五只小生灵画得娇姿媚态,神气充盈。在郭利杰的一幅幅作品里,色与墨之妙,情与物之趣都体现得淋漓尽致。郭利杰对传统笔墨坚守而又勇于出新,无论视觉的把握还是色彩的渲染,走笔运墨,厚薄倾泻之下,充满的是文人笔墨的散淡隽永,而细节中流露出的朴拙幽默,则彰显的是他豁达的人生态度。生活是艺术创作的灵感源泉,艺术家只有全身心的对生活去爱,对万物有情,才能创作出不朽的作品;一个优秀的艺术家除了要具备高超的技艺外,还必然要有这般心境,这般修养,这也是郭利杰绘画所传达出来的一个最根本的信息。

自幼喜欢画画的郭利杰,年少时对生活里的人物描摹,是他最奢侈的精神大餐。之后又进入西安美术学院学习,逐步确立了以禽鸟为主题的创作方向。他的步伐从中原大地到秦晋古城,再到晚年独闯京华,多种厚重底蕴的熏染使他的视野和气度无限开阔。这些都在他的作品里体现得非常完备。今天,具有鲜明艺术风格的郭利杰已经被人们誉为“画鸡神手,画猫名家”,出现在他笔下的禽鸟图,画面绚丽而布局多姿,造型变化又合乎法度,每幅画都自然而然地渗透出了他的情感、思想和高超的技艺。

读郭利杰的禽鸟图,就好像听他在絮絮叨叨些家长里短、春生夏长,只不过,这些家常都定格成为了画面上各种表情的大公鸡和猫儿们,得以长久流传。

自在天地间,大写笔中情。年逾七旬的郭利杰先生正像许多前辈大画家一样开始步入了艺术创作的黄金期,我们期待他多出好作品,以便能使更多的人能欣赏到被他艺术化了的,多姿多彩的自然世界。(作者为著名学者,《百家讲坛》主讲人。)

主持人:李树森

E-mail: haiwaiiban@126.com

http://www.people-art.com.cn