

《郭泰来全集4读诗的年轻人》

图书基本信息

书名：《郭泰来全集4读诗的年轻人》

13位ISBN编号：9787500317026

出版时间：2016-5-8

作者：郭泰来

页数：200

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

内容概要

东方神采——郭泰来绘画创作的生命意识

郭泰来的画，属于越看越有兴味的那种。初看的感受，仿佛是一种“艳”遇——被作品中丰富而强烈的色彩所“惊艳”；多欣赏几遍，又觉出美术史的厚度：无论中国传统、欧洲现代，无论东方式的书法入画、造景构境，还是西方立体主义一般地打散造型、重构画面，抑或类似后现代主义艺术中常见的艺术手法如解构、戏谑、挪用或拼贴，从他的作品中，似乎都能看出些许的端倪。不过，郭泰来作品新奇的形式语言和丰厚的艺术文脉固然有趣，最吸引我的，却是东方文化熏染出的强烈的生命意识，以及大胆率性的绘画态度和敢于另辟蹊径的独创精神。

万物有灵的东方式生命观

郭泰来先生的绘画作品中有一种鲜明夺目的生动感。绘画形式确能反映出作者一定的生命感和个性气质。人们能够通过作品感受到用语言不易表达的近乎身体性的直觉：画家是强悍、柔弱、机敏、质朴，是将世界切分成一个个的局部进行观察，还是万事万物浑然如一地理解，只要看看画面，几乎都能感受得到。

典型的泰来式样的山水与花鸟画是中西合璧的，也是东方万物有灵的生命观与西方寂灭感与荒诞感强烈的哲学境界的有趣融合。

在外表熟悉的题材、构图、提款、印章间，有一种与传统中国画迥然不同的形式陌生感和矛盾性——看起来采用的是非常传统的中国画构图法，描绘出来的却是色彩绚烂的西方现代绘画的造型关系与色彩结构。中西融合使得对其作品的欣赏充满了复杂和多元性。几何造型的大量使用、绚丽色彩赋予画面的视觉活跃性等等使他的作品带有了西方美术体系里所具有的建筑和音乐特征。但若真把他的绘画放入西洋画体系来看，却又遇到了作品中最具艺术感染力的特征的缺失——画面里处处充溢着的精神意趣，而那实在是太有中国艺术的精神特征了。简单说来，就是赋予万物以生命，赋予山水草木、鸟兽虫鱼以人格性情。于是，若从绘画精神的角度来看，郭泰来的作品终究还是纯粹东方式的。

萨满艺术一般的原始性与神秘感

此外，欣赏郭泰来的作品，我还有一种通常观画时很少有的奇妙体验——某种与原始生命力想联通的神秘感觉。

这种感觉很难用现代通行的理论语言表述，与其说是一种当代艺术的理念和形式表征，不如说是一种类似于萨满的原始感悟和巫术般的表达仪式。这种发自本能的“通灵术”或者说整体性理解世界和生命的方式很讲究“出神入化”的跨界信息沟通，类似于人类意识深层与生命、世界、时间、命运的个人体验性的对话。在远古时代，亚欧大陆的萨满巫师就是运用这种神秘主义的方式掌握知识和了解世界。今日，艺术部分地替代了追索神秘、通灵未来和使生命癫狂的宗教行为，转而在用艺术家自己的方式来把握世界的神秘意义和生命存在于时空之间的命运感。

郭泰来艺术中，特别是人物画中原始性的生殖崇拜、生命崇拜和万物相通相连的命运感，给我留下了强烈的印象。象征着生命、生长、繁衍，以及类似集体性崇拜的人的身体、眼睛、头颅、生殖器官、四肢、果实，被郭泰来用一种近乎癫狂的画面结构和色彩关系呈现出来。这些，使他的作品既有儿童画的率真，又有原始艺术的自然与神秘感，同时还有象征主义和表现主义艺术的人文意蕴。但他是有个人特点的，无论是神秘还是原始，无论是崇拜还是象征，郭泰来绘画所要表达的既不是个人感情的宣泄，也不是对人类族群与社会问题的反思和批判，其人文思想最突出的核心依然是一种对人与自然本体生命性的感悟和呈现。

绘画仿佛成为了艺术家对命运和世界感悟的手段，线条、颜料、肌理、造型、空间变成了一种供奉生活的祭奠品。这类艺术也总是充溢着蓬勃生长的生命性，只不过萨满巫师们用的是巫术、道具、身体等，而艺术家用的是脑中和笔下的视觉形象以及绘画行为。

以构成和叙事为特色的画面结构

郭泰来绘画的另一个颇具意味之处是对画面构成和文学叙述的重视。他的作品，色彩自然是极为强烈的，但即使拍成黑白照片，依然能感受到强烈的冲击力，这与艺术家对轮廓与点线面构成的极端讲究分不开。略微有些“野性”的几何状黑线框住了强烈的色彩，呈现出民间艺术或宗教艺术一样的装饰味道。构成在这里不仅是形式，也是一种内容，一种将自然和真实的物象陌生化和程式化的转换过程，意味着艺术家有意创造的艺术情境是一种理想化和象征性的纯粹景观。

但是，与西方强调视觉效果和绘画语言实验的现代主义构成不同，郭泰来的构成更强调图像共存的诗

《郭泰来全集4读诗的年轻人》

意和叙事性。这就使得他的画面中洋溢着浓浓的文学意趣。

和传统中国绘画一样，郭泰来绘画中的诗意和文学性离不开情景交融的虚构。我们不但看到画中人物体态动作所描述的故事，也能看到动物神情姿态所暗示的情节，甚至风景画中的树木山石，也块垒层叠、姿态万千地摆出拟人化的有趣动势。这种具有“故事感”的画面特性与画家追求天真绚烂的生活情趣分不开。正因为他率真、好奇、幽默、不断探索的个人心性与追求尽情尽性的人生态度相合，最终归于艺术创造的大胆创新。

艺术家构造世界的方式与常人不同，与科学也不同，是显现人类“灵性”的实践方式。

郭泰来的绘画似乎提示我们：未来和过去一样，玩艺术的方式首先是个人的态度，而究竟喜欢创造还是偏于继承，将由个体的选择和命运的选择一起合成纷繁有趣、永无止境的艺术现象。

2013年3月1日

（作者：甄巍，北京师范大学艺术与传媒学院副院长，教授，硕士生导师）

《郭泰来全集4读诗的年轻人》

作者简介

《郭泰来全集4读诗的年轻人》

书籍目录

该轮到 we 登场了

《郭泰来全集4读诗的年轻人》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com