

河北美术出版社

马
国
强
篇

画口𠂔从书𠂔画口𠂔从书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旻 王婢娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

画品丛书. 马国强 / 龙瑞主编；马国强绘.—石家庄：

河北美术出版社，2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②马… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第137951号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
（石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071）

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套（144册）总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

马国强 简历

1952年1月生，原籍河南省温县。
1975年毕业于河南大学美术系中国画专业。现为河南省文学艺术联合会主席，河南省美术家协会副主席，中国美术家协会会员，河南省国画家协会主席。

马国强和他的绘画

□ 商 蓁

自称是“两栖动物”的马国强游走于新闻和绘画两个领域之间，这种“两栖”的生活方式成就了他的人物画事业。新闻职业对于他的人物画创作大有裨益，这也许是他自己都始料未及的。

明清以后，中国人画日趋没落，一味临摹脱脱的文人画将人物画带离了人世间，画法的程式化和内容的空泛使得人物画坛渐渐萧条，而这一画种在20世纪开始了雄风重振的历程，复兴的根本原因即在于人物画家对现实的关注。曾经被认为不堪入画的红尘俗事开始出现于人物画中，被人间情味所笼罩的人物画坛终于生机盎然起来，现实的血肉丰满了艺术的躯体。在这一艰难的复兴过程中，新闻行业对人物画的影响不可谓不深，无论是19世纪末期吴友如的《点石斋画报》中对世情百态的描摹，还是20世纪30年代沈逸千、赵望云等为报社所作的新闻报道式的人物纪实画，都是新闻与绘画的良好结合。这一结缘将人物画从缥缈的云天之外接引至实实在在的人世间。

马国强是一位新闻工作者，同时又是一位卓有成就的人物画家。对于新闻和绘画，他自己有一个很好的比喻，他说：“我把我所从事的新闻工作喻之为一方‘熟土’，而把我所钟爱的绘画当做一块‘绿地’。”新闻工作使他在认识社会、解读人生时比别

马国强工作：刘佩林等参观展览

人更为敏感和深刻，新闻工作也使他始终保持着知识分子可贵的社会责任感和历史使命感。他从步入画坛之初，就以主题性人物画创作赢得了画名。比如表现领袖和人民鱼水之情的《十里长街哭总理》、《春暖》、《少女和我们》等。1982年创作的《春暖》，采用的是工笔重彩的手法，同时吸收了民间年画的表现方法，画面气氛喜庆、祥和。在黄土高原的窑洞前，周总理被激动的农民簇拥着，每一个人都是笑逐颜开，此画很好地表现了总理和人民亲如一家的主题。新年画运动对此画有明显的帮助，这不仅表现在人物的造型、色彩的渲染，还表现在环境的烘托中。民间年画中常见的谐音手法也在此画中得到了巧妙的运用，比如前景中的鸡和羊，象征着吉祥；孩子手中提着的鱼灯，象征着连年有余；老农手中捧着的苹果，象征着平安；盛开的梅花，寓意“喜上眉梢”。画家扎实的造型功力和精细不苟的工笔技法，在此画中得到很好的展示。

在主题性绘画中，他还创作了许多反映不同时期人民精神风貌的作品，如《豫西节日》、《上河工》、《进城》、《打工妹》等。在1990年创作的《打工妹》中，他表现了四位从农村来到城市谋生的打工妹。农民进城打工是新时期出现的新事物，他们作为社会的底层群体，生活境遇令人同情。在《打工

山风 1984年

春暖 1982年

「不足饭唯料简：朕与克瑞论剑」

「2000年应邀在苏州举办个展，向邀请方苏州大学美术学院赠送作品」

「长风渡中」

妹》中，马国强敏感地抓住了她们工间午餐这一情景。在杂乱的建筑工地上，她们手捧一个大碗站着用餐，用餐环境的脏乱，饭菜的简单，用餐者木然的表情，所有这些都尖锐地表明了画中人物的生存境况。在画法上，画家采用的是写实水墨画的手法，准确有力的线条和浅淡的墨色渲染相得益彰。值得一提的是他那速写式的线条。在写实水墨人物画领域，大致有几种类型，一是徐悲鸿、蒋兆和开创的将西画的写实造型和传统的笔墨相融合的写实水墨画，强调造型的严谨；一是“新浙派人物画”，更注重传统水墨的韵味；一是黄胄、叶浅予的以速写入主水墨的写实人物画。这三种类型大致形成了人物画的新传统，马国强的写实水墨人物画有明显的黄胄遗风。手不释卷、积稿数千的速写训练使得线条在画面上大放光彩，它们既是造型的主要语言，又是最有意味最为灵动的表现者。

除了主题性的人物画创作以外，马国强还钟情于民族风情题材的人物画。与以往直录的、新闻报道式的人物画不同的是，马国强虽然从事新闻工作，但他的画笔不是简单地用来直接记录社会现状的，新闻工作作为他的创作提供源泉和激情，而不仅仅是素材。就如他自己所说的那样：“新闻与社会功利、尘世喧嚣的天然共存，又使我常常感到厌倦和疲惫，我更渴望在绘画这块绿地上得到心灵的喘息。”他将绘画视为心灵的绿地或是净土，因此，他渴望将圣洁的、美丽的、质朴的一切保留在这一净土之中，这大概是他非常热衷表现民族风物人物画最直接的原因。他的此类作品既充满着浓郁的生活气息，又弥漫着淡淡的诗意，而他不同于一般描绘式的、猎奇式的盛行制作化和装饰味的民族风情画。在这一类作品中，他创作了

「长风 1999年」

「英风渡去 1999年」

《黄土》系列、《藏民》系列、《彝女》系列、《惠安女》系列等作品。

这些作品大多充满了阳光，这是马国强的人物画的一大特色，他很善于表现阳光，也爱以阳光为题，如《阳光融融》（1999年）、《正午的阳光》（2000年）、《阳光》（2002年）等。中国传统绘画是不表现光影效果的，在受到西方绘画尤其是印象派

绘画的影响后，现代中国画家们将西方的明暗和中国的虚实巧妙地结合起来，光影逐渐出现在中国绘画之中。在《阳光融融》中，阳光洒在织布女子的笑脸上，脸部明暗的处理简洁而巧妙，寥寥数笔就使得整个画面被笼罩在正午的阳光之中。在《惠安街市》（2000年）中，马国强同样通过对惠安女脸部的明暗处理表现光影。《正午的阳光》（2000年）中，藏族

男子黧黑的脸膛和微眯的双眼，画面中强烈的黑白对比，将高原正午的阳光表现得淋漓尽致。《杨青棵》中金黄的青稞间接地表现了高原强烈的光照。《阳光》（2002年）中，人物脸部的明暗处理和地面的渲染，使得阳光洒满了画面。这种表现手法同样出现在《八廓街》、《集市》、《蓝天白云》、《入世》、《欢乐酒庄》等作品中。

许多人物画家手握两支画笔，一支伸向社会，表现宏大叙事的主题性人物画，多采用写实水墨的画法；一支伸向自我，抒发内心的悲喜，多采用传统文人画的写意手法。马国强也不例外，他也创作了大量写意人物画，在其中释放自己的古典情怀。如《蕉石图》、《清秋》、《唐诗诗意》、《达摩面壁图》等。古装仕女成沉思、或抚琴，总是敛眉低首，秀骨清相，毫无市面上流行的此类仕女画的甜腻之态与媚俗之气，这也表达了画家脱俗的审美理想。

有评论家说马国强的创作是取向于物我之间，这使他的人物画将写实与表现、形象与意想、形与神、主观与客观等结合得妥帖无虞。实际上，中国的知识分子总是在出世和入世之间寻找一个平衡点，人物画家当然也不例外。他们直面人生，关注现实，承担应有的社会责任和历史使命，又超脱于俗世，在尘嚣之外听取天籁，洗涤胸襟，陶冶性灵。王国维曾言：“诗人对宇宙人生，须入乎其内，又须出乎其外。入乎其内，故能写之。出乎其外，故能观之。入乎其内，故有生气。出乎其外，故有高致。”中国优秀的人物画家们执著于人生而不拘泥于世俗，超脱于人世而不陷入虚妄，既有“入乎其内”的执著与生动，又不乏“出乎其外”的超脱与高致，既有“得其真中”的一往情深，又有“超以象外”的空灵高蹈。马国强无疑是这些优秀的人物画家中的一位。

马国强 寒山转苍苍 2001年

马国强 朝辞白帝彩云间 2003年

马国强 山雨 2004年

马国强 天门 2004年

题目 豫西节日
创作时间 1998年
尺寸 246cm × 144cm
材 质 纸本

题 目 高原之秋
创作时间 1999年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 八廓街
创作时间 2003年
尺 寸 68cm × 136cm
材 质 纸本

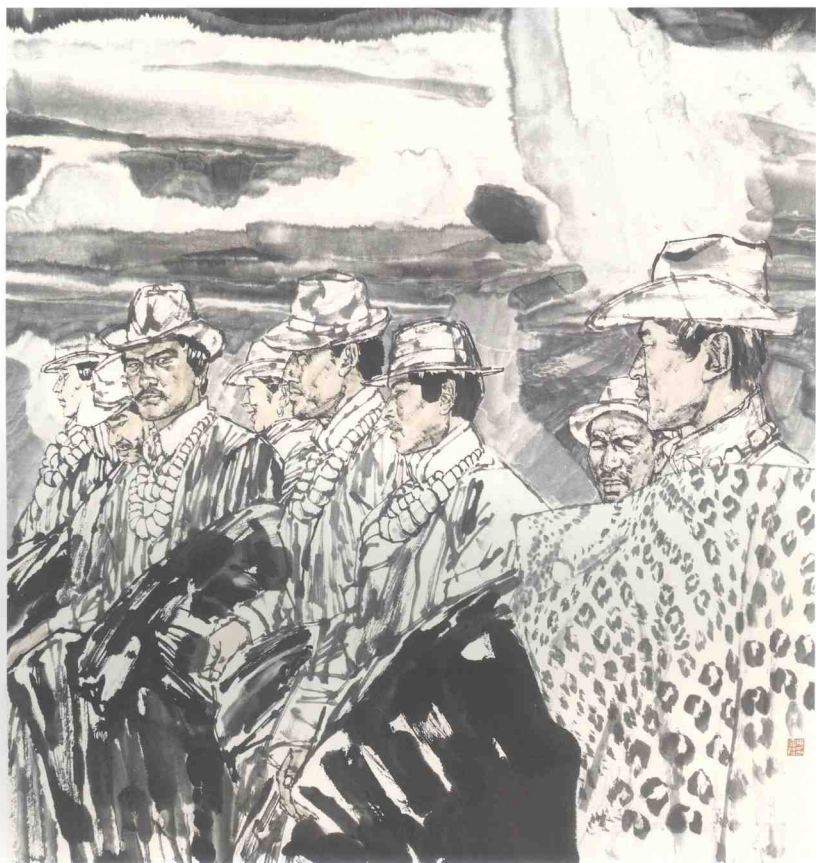
题 目 蕉石图
创作时间 2003年
尺 寸 96cm × 90cm
材 质 纸本

题 目 蓝天白云
创作时间 2003年
尺 寸 122cm × 124cm
材 质 纸本

题目 汉子
创作时间 2003年
尺寸 90cm × 90cm
材质 纸本

题 目 傣寨印象
创作时间 2004年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题目 版纳之晨
创作时间 2004年
尺寸 68cm × 68cm
材质 纸本

版纳之晨
周国强

题目 静静的海滩
创作时间 2004年
尺寸 68cm×68cm
材质 纸本

题目 傣寨春绿
创作时间 2004年
尺寸 68cm × 68cm
材质 纸本

