

丹青引

河南卷

中国当代实力派书画名家作品与创作评论系列

ZHONG GUO DANG DAI SHI LI PAI SHU HUA MING JIA ZUO PIN YU CHUANG ZUO PING LUN XI LIE

郑志刚 著

安徽美术出版社

郑志刚简介

郑志刚，字怀柔，号芝岗、忆槐、石陶、枕沁。1976年（丙辰九月）生于河南武陟，首都师范大学艺术硕士。诗文书画同参，尤勤于美术评论。观点鲜亮，论据确实，文思若春泉，毫端挟风雷。

1995年开始公开发表新闻、文艺作品，迄今有数百万字见于国内多家传媒。有十年新闻出版从业经历。新闻作品曾获中国晚报新闻奖特稿奖、河南新闻奖一、二、三等奖，书法作品多次参加全国重要展览并获奖。现任河南美术出版社《青少年书法》杂志执行主编、中国书法家协会会员、河南省美术家协会理论委员会委员、河南省书法家协会编辑出版委员会委员、河南省作家协会会员、河南省文艺评论家协会会员、老槐诗社社长。有《西北这个梦》、《“十里春风”中国优秀青年诗人系列——郑志刚卷》等著作行世。

图书在版编目 (C I P) 数据

丹青引：中国当代实力派书画名家作品与创作评论系列．河南卷／郑志刚著．—合肥：安徽美术出版社，2008.4

ISBN 978-7-5398-1748-4

I. 丹… II. 郑… III. ①汉字—书法—作品集—中国—现代②中国画—作品集—中国—现代③汉字—书法—艺术评论—中国—现代—文集④中国画—艺术评论—中国—现代—文集 IV. J222.7 J212.05-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第051184号

丹青引——中国当代实力派书画名家作品与创作评论系列（河南卷）
郑志刚著

封面题字：马国强

责任编辑：曾昭勇 程 兵

版式设计：王东华

策划支持：大河画廊

出 版：安徽美术出版社

地 址：合肥市政务区圣泉路1118号14楼

网 址：<http://www.ahmscbs.com>

电 话：(0551) 3533605

印 刷：郑州金秋彩色印务有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：889×1194 1/16

印 张：7

版 次：2008年4月第1版

印 次：2008年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-1748-4

定 价：39.00元

若发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

丹青引

中国当代实力派书画名家作品与创作评论系列

ZHONG GUO DANG DAI SHI LI PAI SHU HUA MING JIA ZUO PIN YU CHUANG ZUO PING LUN XI LIE

河南卷

郑志刚 著

安徽美术出版社

志刚的文章我喜欢

马国强

在河南的文艺评论家队伍里，郑志刚是比较突出的一位。尤其在美术理论研究、画家创作品评等方面，志刚更是年轻有为、佳作迭出。对画史画论的深入探查，使他立足点高、视野宏阔；对诗、书、画、印等传统中国文人艺术的全面修养与实践技法积累，使他落笔有自、不蹈虚妄；谦虚勤谨、敏锐颖悟的从艺品格，必将使他在攀登前进的路上不断有令人惊喜的表现。

我寄厚望于这个文采斐然、笔耕不辍的青年美术评论家，亦曾在多种场合向业界方家公开推介过他。在河南美术界，像志刚这样的理论人才，不是太多了，而是太少了。中原大地上所奔涌着的美术春潮，猎猎千里的“中原画风”中所涌现出来的多位业绩不俗的画家，都需要在志刚这样的理论家们的笔尖之下，才能愈加展露出动人的风采。

只有全身心投入到某项事业中，穷研深探，方得卓立于芸芸。在我的印象中，志刚便是这样的“痴者”。为在美术研究领域更上层楼，志刚克服种种现实困难，负笈京华，考入首都师范大学深造艺术硕士学位。为查考某一细节资料，他常常要在图书馆一泡大半天。这般精进劲头，使我想到了伯乐学习相马的精神，诚如《吕氏春秋·精通》所云：“孙阳学相马，所见无非马者，诚乎马也。”

志刚的美术评论文章，有立场，有角度，理智中含激情，严谨间多灵动，对史料的占有与引用建立在深入浅出、极具现场感与形象性的散文式叙述基调之上。读着他的文

章，常有水灵灵新鲜泼辣的感觉。在他的文章里，闻不到老学究钻故纸堆的酸腐之气，更无若不捧杀便要棒杀的市侩江湖气。他的文字是晴朗而开张的，观点是鲜亮而坚定的，这样的文章我喜欢。

在志刚文章的导引之下，我们在更深刻全面地认识画家的艺术创作风神的同时，也很容易在脑海中建构了画家本人的立体品貌，甚至画家的一颦一笑、举手投足，都能在他的文字中找到生动而精致的描述。不夸张地说，志刚的文章有时候简直就是一幅幅耐品的画。

收在这本集子里的五位画家及其作品，都曾受到过志刚文字的润泽。如您所见，志刚使用或综述、或速写、或晤对等方式，多侧面地展示了画家的艺术与生活。既有丝丝入扣、逻辑严明的整体创作分析，又有笔致婉转、庄谐相间的笔记小品。一卷阅毕，画亦文也，文亦画也，所给予我们的艺术享受，真如月圆之夜的一盏香茗。

由颇具运营实力与艺术格操的大河画廊策划玉成的这本集子，仅是志刚美术评论系列中之开篇之作。继河南之后，每年一个省区，每地五个画家，志刚将一路风尘，足迹遍及大江南北，用他的生花妙笔，不间断地为我们烹制精神大餐。

祝贺志刚！期待志刚！

目录 CONTENTS

马国强艺术三论.....	10
马国强:为万千基层劳动者写真传神.....	16
晴朗真淳拓大境.....	19
漫话马国强.....	22
马国强:“新闻式水墨”拓疆者.....	26
会当水击三千里 ——关于马国强一批现实主义新作的对话.....	28
丁中一:独抱冰心类倒薤.....	39
谢冰毅:一山放出一山拦.....	51
谢冰毅:对纸不施笔墨也无由.....	61
画家老谢说.....	62
袁汝波:画得源头活水来.....	75
去来汝波夜色中.....	77
李健强:孤云独去闲.....	91
云心禅堂抵掌谈.....	93

马国强艺术简介

马国强，原籍河南省温县，1952年1月生。毕业于河南大学美术系中国画专业。1982年入文化部中国画研究院（现中国国家画院）人物画创研班进行创作，现为中国美术家协会理事、中国文联委员、河南省人大常委、河南省文学艺术界联合会主席、河南省美术家协会主席。

1986年中国画作品《春暖》、《淡淡的晨雾》、《山雀》入选全国第六届美展，其中《山雀》获优秀作品奖，《春暖》被选入《中国新文艺大系·美术卷》。1995年作品《安塞腰鼓》入选全国第八届美术作品展。1997年、1999年两次获中国文联授予的“中国画坛百杰”称号。1999年作品《豫西节日》入选全国第九届美术作品展，2001年作品《春暖》入选百年中国画展，2003年作品入选中国画研究院东方之韵——中国画创作成就展。2004年作品获中国艺术研究院颁发的“黄宾虹艺术奖”。2004年《版纳集市》入选全国第十届作品展，2005年入选中国美术创作院主办的南北人物——当代中国人物画学术交流展。2005年获由国家科学技术奖励办公室、中国美术家协会授予的“优秀人民艺术家”荣誉称号。2007年作品《河山》获建军80周年全国美展三等奖。出版有《马国强人物画集》、《马国强人物画》等多种画集。

马国强艺术三论

文\郑志刚

我们可以将马国强先生之绘画艺术特色概括为六个字：体正、气厚、格清。

体正者，继承与创新之脉络明晰，线条简率泼辣，水墨清雅冲和，构图稳健饱满，表情晴朗真淳，可谓儒风习习、堂皇正大；气厚者，书法用笔，五笔七墨咬合无间，雄强浑沦，内力充盈；格清者，统观画面有超逸之气徐徐袅袅，不绝如缕，纤纤若初月之升天涯，泠泠比渊泉之鸣石罅。

可以说，20世纪中国画最突出的成就在人物画，水墨人物画家多发轫于徐蒋，黄胄也是个绕不过去的里程碑，马国强先生之取法范畴亦大略如是。然则探深海者获骊珠，近些年来，马国强先生精进不懈，一手上追任伯年，一手紧扣时代脉搏，冶传统与现实于一炉，取精用宏，形神并至，风格幡然而变，戛然开创了不同于师辈的自家式样。其意象、境界和笔墨之美，呈现出特有的艺术个性，在当代画坛独标一帜。

一

于火热的现实生活中冷静取材，藉以表达“为万千基层劳动者写真传神”之宏旨，是马国强艺术之首要特点。

在马国强先生笔下，时时翻卷着真情的浪花。无论是惠安的渔女，还是甘南的集市；无论是雪山脚下长袖飘飘的锅庄群舞，还是中原腹地引弦亮嗓的民间书会；无论是行色匆匆的南国打工妹，还是手提肩扛的建筑农民工，一勾一勒，一皴一擦，无不浸透了画家对基层劳动者的眷眷挚情。透过这些动人的画幅，我们无不为画家胸中所饱涨着的时代良知而感喟久之。

在马国强先生笔下，没有牵强注解既有观念的先入为主，没有身在庐山不辨西东的莫名惶悚，却有着真切的感动和深入的思索。有对劳作艰辛的凝眸关注，有对晴朗笑容的由衷叹赏，有困境中的坚守、沧桑中的淡定，更有对时代心声的把握和对生活真谛的诠释。即便是简逸小品，也从不草率含糊，同样由表及里，着意开掘描绘对象的内心，爽畅表达自己对美的向慕与对真的渴求，遂使画面具体性、丰富性和深刻性，浑融无迹地达到了高度统一。

统而观之，马国强先生笔锋所向，大致有少数民族人物、古装诗意人物、中原地区基层劳动者三类。一直以来，这三类表现对象交杂于画家毫端，在艺术上各有优长。但近年来，马国强先生之创作明显偏重于后一类，作品多尺幅拓延、场景宏大、人物群置、气势磅礴，视觉冲击力极强，热腾腾的生活气息扑面而来。

中原地区的基层劳动者形象，特别是在大平原地理特性与市场经济体制下劳动力流动转移

芭沙惠風 丁亥冬月 黔東南苗寨風情 國畫

芭沙惠風 136 × 68cm

晨风
黄胄

晨风 68 × 68cm

的社会特性两相交汇所构成的坐标上，几乎可以说，在水墨人物画创作上还是个空白。有着特定视觉与审美表征的山区汉族劳动者或少数民族劳动者，尽管极易入画，极易形成规模并获得认同，但由于这条光鲜大道上挤满了太多的人物画家，艺术个体欲要脱颖而出简直难逾蜀道。

识见高卓的优秀画家，无不理智地选择自己多年栖止其间、烂熟于耳目的劳动群体，作为艺术突破创新、自立门户的不二对象。这方面，黄胄堪称成功个案。他长期生活在大西北，创作了大量西北各族人民的人物形象，特别是新疆维吾尔族、塔吉克族的少女、孩子、老人，所表现的歌舞、劳作、放牧、游戏，既是一个个精彩的瞬间，又是一首首美妙的乐章和动人的诗篇，富有强烈的感染力。黄胄所画的新疆少女、藏族猎手、草原牧民、南海渔民以及勘探队员、解放军战士，都是建国后那个时代的代表人物，形象典型而个性独具，令人过目难忘、品

咂再三。

相比之下，马国强先生选择“21世纪的大平原基层劳动者”作为主攻方向，同样令人折服于他敏锐的艺术洞察力。在这方面，以《建设者（农民工）》为代表的一批现实主义新作，已经峥嵘展露、其势咄咄。在这幅描绘了数十个人物的阔大作品中，画家创造了崭新的人物形象与笔墨意境。离乡进城的农民工们黧黑沧桑的面庞对比着晴朗真淳的笑容，阔步前行中，那些经历的坎坷、生存的艰辛，似乎都已抛诸脑后。尽管现实中有风雨霜雪，有着愁闷与烦忧，但他们在画面中所营造的群体氛围，却具有一种美好而抒情的诗的意境，清新、欢快、潇洒、豪迈、乐观、坚毅。这是一种典型的大平原人的精神面貌，朴实而果敢，隐忍而开朗。画家用细腻而又奔放的笔触，充分刻画并完满展示了这种感人的群体气质，既有很强的现实感召力，又有不容忽视的艺术价值。

二

在扎实的写实性基础上戮力托举中国笔墨精神，是马国强先生艺术之又一大端。

对写实性技法的异常重视与刻意强调，一直是马国强先生鲜亮的执艺理念之一。数十年来，速写是他贯注始终的课题。见缝插针、滴水穿石的速写，甚至早已衍化成为马国强先生一种下意识的生理习惯。对“技术”的超常付出与极端尊崇，换得了丰硕的回报。在马国强先生作品中，造型的准确程度以及微小细节的丰富程度，往往令人惊羡不已。

日复一日的技法累积，使马国强先生自信拿起毛笔就没有障碍。这般深湛的写实功力，每每在创作激情的导引之下，喷薄出瀑落九天的壮美大境。

马国强先生的过人之处在于，苦修“技术”却绝不沉溺其中不能自拔。他十分清醒地认识到，写实是手段而非目的。西方写实主义的引进，无疑打破了空泛概念的传统水墨程式对生活的歪曲与束缚，但国画的核心内质是笔墨写意，是具象刻画基础之上的宇宙精神把握，舍此则势必沦入“反玉辂于椎轮，易雕宫于穴处”的泥沼。基于此，他的水墨人物画创作，时刻注意把握形体大局，关键处严格定位，非关键处适当放松，有夸张有省略，以写实为基础参酌写意，寓丰富于简练，出繁杂以整饬，悦于目复能赏于心。

对中国画笔墨相对独立的审美价值，马国强先生穷研深探，并驭以极强的笔墨功夫，在严格的造型与超逸的笔墨这似乎矛盾的两者之间取得了平衡。面对日新月异的描绘对象，马国强先生努力深化造型意识，力矫文人画重笔轻象重神轻形的弊端，同时明确了创作中的三个基准：一是笔墨要为造型服务，而不是局限造型；二是国画的造型要符合笔墨的表现规律，不符合的西式造型当舍弃；三是须根据描绘对象的丰富和感悟的新颖，相应地发掘前人所无的笔墨，使“笔墨当随时代”。

推究马国强先生的笔墨取法，盖汲京浙两派之长而化合为我。“京派”人物画以素描为基础，用“干笔”画出素描效果，用墨深重，使笔严谨，气势大分量足。“浙派”借助大写意花鸟画方法，用“湿笔”画出秀润、清淡、水墨淋漓的效果。“京派”主要受徐悲鸿影响，多正大气象；“浙派”尊潘天寿为先导，多潇洒趣味。马国强先生之笔墨效果，既朗澈坚毅，又明净温醇，既足骨力又多情性，阒中肆外，洵为铭心之作。

以速写起家砥砺陶养，马国强先生在长期的绘画实践中表现人民生活 and 时代精神，熔铸了自己具有独立审美价值的笔墨语言。马国强先生的笔墨特质，是得心应手的“写”和别具匠心的“虚”。“写”是心灵的游走，“虚”是学养的转舍。只有“写”出来的作品才能展示艺术性，没有“写”就没有盎然的情致。马国强先生的成功之处在于，能够迅速超越由过硬的写实能力所构筑起来的“技术成就感”，直指笔墨高地，从而使“小写”提升为“大写”，最终培育了单属于他自己的笔墨品格。

能从严谨的形式构成里潇洒迈出，实大不易。没有娴熟的笔墨本领，断不能达到自由抒写之境。马国强先生移植书法为完善水墨人物画之“写”所用，那顺逆绞拖变化如龙的线条、劲健爽捷的线质，有力衬托了水墨浅淡及画面布白之“虚”。马国强先生深谙“务虚”之道，破泼焦宿诸多墨法的交互使用，营造了雅逸悠远的画面氛围。而机动灵活的留白，一如闲云出岫雾满林岗，引人无限遐思。

挺括的用笔，明快的形象，简练的构图，丰盈的水墨随着中锋使转的笔痕欢快地浸润开去，带燥方润，将浓逐枯，清新浪漫，虚实相生，构筑成一种似曾相识又多有陌生的审美系统。这些带有强烈个性化色彩的创作印记，处处志之，正是中国笔墨精神直通马国强先生艺术内心的路标。

三

在线条运用上独出新面，突破性地实现了造型感与书写味的统一，是马国强先生艺术协奏之三。

国画或书法，最基本的起点是线，最小的构成要素也是线，国画正是以具有书法趣味的线的造型别于西画。中国画这片以线构架的天地，包容了多种艺术种类的文化特征，经由线条——点、横、竖、撇、捺、转折等有组织有规律地叠加而成。挥毫之际，线条似断还连，无形处神气萦绕，无笔处气脉关联，或妍美流便，或势巧形密，或天然神纵，多自成格局。

在中国绘画形式演变过程中，“线”自始至终扮演了极为重要的角色。宋以后，笔墨观念形成，历经元、明、清，笔墨二字成为水墨画造型符号体系的别称。及至近现代，笔法已不单指线描，黄宾虹的“平、留、圆、重、变”论说的便是笔墨之笔。

线条是马国强先生水墨艺术之精要，具有撼人的写实能力与表意能力。他以书法线条的游移变化来表达情绪感受，寻求具有美感意味的线的多样变化对营造结构的整合建筑功能。每当画家笔犁纸素，那些会说话的线条们，便如春蚕吐丝般争相涌出。中国画首先强调“骨法用笔”，强调毛笔线条的表现力。马国强先生就是将速写与国画笔墨很好地进行了结合，他的线条刚劲有力，激情内含，如绵裹铁，充满节奏和韵律，与任伯年庶几近之却又颇有不同。

任伯年师法宋画的痕迹很明显，在观察方法上与宋人多有接近，同时也受到明代肖像画特别是陈老莲作品的影响。任伯年的线条非常简练、非常概括、非常强韧，很到位地表现了形体本身的特征，芟冗除繁，强化了很多特征性的东西。

马国强先生的线条在借鉴任伯年的基础上，愈加强调书法用笔，融篆书之圆劲与草书之飞动而一，辅以墨色润燥变化，清拔其体华滋其采，转折衄挫无不随心驱遣，突破了寻常人物画

欢乐锅庄舞 68×68cm

走线疲软靡弱之弊，无疑是对流畅、飘逸、潇洒可能带来的轻、薄、滑缺陷的一种反制。

溯马国强先生线条艺术之源，实攀宋元而追周金汉石，若注目细察，隐约可见《毛公鼎》的遒稳端严，更有秦诏版的瘦劲百变。马国强先生虽不以书法名世，但对书法入画的苦心经营却堪谓大痴。宏阔的艺术视野决定了他线条取法的高古，线条质量的迥出俗流决定了他画格的不同凡响，“马家线”事实上已经成为时下水墨人物画界之干将莫邪。

立足中原区域，在黄河嵩山护侍着的这片热土上，砖积瓦聚，旦暮相厮，穷数十年之功，终有今日之皇皇艺术，马国强先生之艺术脉络及艺术节点，堪为画人进渡之津梁。尽管艺海无涯，关山路远，马国强先生仍在鹰扬奋发中，但浩荡的东风与满目的葱翠，已经告诉我们，更加绚烂的春天正在接踵而至。

马国强： 为万千基层劳动者写真传神

文\郑志刚

“为什么我的眼中常含泪水，因为我对这片土地爱得深沉！”

这是一位对基层劳动人民抱有血肉之情的画家，只要能在繁冗的日常公务中拨出一丝闲隙，他的身影就总是出现在孜孜不倦的采风、写生途中。他是画水墨人物画的，却没有将笔尖对准达官显贵、美女明星，他匆匆的脚步总是无一例外地奔向那些繁忙的劳动场合。每当面对那些饱经沧桑而又晴朗坚毅的张张面庞时，他的心中便情不自禁地暖流奔涌。举起相机或者摊开速写本，他用画家特有的方式，月月年年，表达着自己的爱。

这就是马国强先生，一位活跃在当下中国水墨人物画坛著名的实力派画家，同时是中国美术家协会理事、中国文联委员、河南省人大常委、河南省文联主席、河南省美术家协会主席、河南省国画家协会主席。

众所周知，小写意水墨人物画是国画创作中颇具难度的品类，许多画家为之望而却步，马国强先生却恰恰相反。多年来，马先生一直在新闻、文艺界担任要职，每天都要面临众多事务性工作，可无论再忙，他心中始终牵挂着艺术创作，从未忽略过自己的画家身份。为了在圆满完成本职工作的基础上持续推进创作，马先生付出了常人难以想象的辛劳。每天黎明即起，作画至早八点上班；白日里工作间歇时间，哪怕只是短短的一二十分钟，他也要掏出随身携带的速写本，见人画人，见照片画照片；到了晚上，只要没有推不掉的应酬，他准在画案前忙到深夜；逢到星期天或节假日，更是毫不犹豫地全身心扑向创作。

马国强先生在国画艺术创作上的过人勤奋，任谁见了都要啧啧连声。只有对一件事情或一项事业爱到痴狂的程度，才可能像马先生这样为之鞠躬尽瘁地付出。临摹与创作之外，马先生对自身艺术理论水平及综合文化修养的提高，亦是长抓不懈。除了作画，读书是他最大的爱好。他博涉文史，深研画论，此外，书法也是日课内容之一。他还奉“读万卷书，行万里路，看万卷画”为座右铭，不断地与艺界同道切磋交流，足迹遍及南海北疆。

“既滋兰之九畹，又树蕙之百亩。”艺术原野上重点突出、修筑全面、膏泽丰沛的深耕力作，使马国强先生视野宏阔，胸次开张，落笔有神。无论盈壁大幅还是玲珑小品，他都使转精熟擒纵自如。造型之严谨准确、线条之劲健如龙、水墨之清润含蓄、着色之雅逸华滋，散发出直攫人心的艺术感染力。

犹如春泉涓涓流淌于画家心田的，一直是基层劳动者为建设美好家园而默默耕作的身影。那些身影并不珠光宝气璀璨炫目，却始终闪耀着朴素内美的光芒。尤其在构建和谐社会新时代的今天，千千万万个基层劳动人民的俯仰悲欢，更是人物画家所应该倾力描述的重要题材。