

倡导中国画写意精神
弘扬中国画传统精髓

当代写意实力派画家 马援人物画新作选

李克峻 主编

图书在版编目(CIP)数据

当代写意实力派画家. 人物画部分 / 李克峻主编. 大连: 大连出版社, 2006. 7

ISBN 7-80684-420-1

I. 当. . . II. 李. . . III. 写意画: 人物画—作品集—中国—现代
IV. J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第084011号

出版发行者: 大连出版社(大连市西岗区长白街10号)

邮编: 116011

电话: 0411-83620941/83621147

传真: 0411-83610391

e-mail: cbs@dl.gov.cn

网址: <http://www.dl-press.com>

印刷者: 辽宁美术印刷厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 375mm×265 mm

印张: 5

印数: 1-4000册

出版时间: 2006年7月第1版

印刷时间: 2006年7月第1次印刷

责任编辑: 李克峻

版式设计: 李克峻

封面设计: 李克峻

责任校对: 王恒田

定价: 40元

主编心语

当前，中国画创作空前活跃，提高与普及这两个层面都有很大的进展。但通过中国画的各种、各级展览也可看到，制作风、抽象风、水墨试验风、草草漫画风、套搬外国作品风的作品不少。这些绘画作品的参与，活跃了中国画的创作，使中国画出现了多元化、多极表现的趋向。几次中国画大展中，好多应归类于漆画、油画、水彩画、版画、装饰画、广告设计画的经过不遗余力地制作的作品参与展览，有的还获各级奖项。他们有的用中国画的材料画素描、画光影、画水彩；有的贴金点银、喷沙堆粉，用工艺画来充中国画，其名曰“创新”……这些作品的参与，使中国画的写意精神缺失了，中国画的笔墨情趣不见了，中国画的艺术含量降低了，悦人娱心的观展信息弱化了。当然，我们并不是要全盘否定，也没有权利否定这些画家的实际水平。随着社会的发展和大文化的交融，中国画会有些变化，在创作中，我们可能要加一点或减一点；有的要以墨为主，有的要以色为主；有的要传统一些，有的要现代一些；有的要走写实的路，有的要走抽象变形的路……但无论作品怎么变，中国画的底线得留住，流传于华夏民族几千年的写意精神不能变，传统精髓不能丢。这是在2004年9月首届中国写意画大展的座谈会上评委们一致的呼声。因为，这是我们中国画的“魂”，是我们中国画的“根”。

越是民族的，就越是世界的。中国画的言志、抒情、尚意的综合性，使其与中国几千年的大文化息息相通；由于中国画的不同于其他画种的唯一性，才成为世界民族之林的艺术瑰宝。为了倡导中国画的写意精神，弘扬中国画的传统精髓，使中国画的路子走的更正、更长，我们出版人能做的力所能及的工作，就是通过画家的作品来说话、来倡导、来弘扬。于是，就策划出版了这套《当代写意实力派画家》系列画册。

本系列画册所选画家不囿于“地位”、“名头”，更着眼于“实力”。因此入编的画家均为活跃于当代中国画坛的写意实力派人物，有的堪称“大家”。他们的作品在继承我们民族优秀传统文化的基础上，努力探研与实践，已形成鲜明的个人风格，在中国画坛产生了一定的影响力。

本系列画册所选作品，除了代表作外，大部分是画家接到我社特约函后新创作或以往没出版过的。这些凝聚着他们的灵智与心血的作品，不仅是画家本人创作水准与成果的最新展示，也可以相信，将会对中国画写意精神的倡导和中国画传统精髓的弘扬起到示范和推动作用。

这样，作为一个出版社的美术编辑，一个也在努力探索中国画写意精神的同道者，就没有枉费近半年的朝思暮想和案牍辛劳，而聊感欣慰了。

当画册梓行之时，也有些许遗憾，这就是在约稿中，有些画家因公务繁忙或没有最终完成约稿创作而未入编此系列之中。

孔子曰：“有朋自远方来，不亦乐乎。”当各地画家以画为友，其代表作成系列出版时，我们欣慰之余，深感为画家张扬个性、展示佳作，为中国画的创作与发展，为中国美术的提高与繁荣而共同努力，正是我们的初衷。

中国美术家协会会员
大连市美术家协会理事
大连出版社美术编辑室主任

李克峻

当代写意实力派画家 马 援人物画新作选

DANGDAI XIEYI SHILIPAI HUAJIA

MAYUAN RENWUHUAXINZUOXUAN

李克峻 主编

大连出版社

造型境界笔墨谈

● 马 援

马 援艺术简介

马援，1963年生，笔名仲逸，两次被中国文联评为全国百杰画家称号；2005年获得首批国家颁发的“人民艺术家”称号。曾深造于中央美术学院、天津美术学院硕博研班，擅长中国人物画创作，作品具有独特的现代艺术风格和浓郁的生活气息，人物的生命跃然纸上。系著名美术教育家、当代人物画大家刘大为导师入室研究生。

作品《无尘》获2005年百家金陵全国中国画展金奖；作品《和风》获全国首届写意画展优秀奖（最高奖）；作品《云淡风清》获2001年全国中国画展金奖；作品《沂蒙风清》获1997年第二届澳大利亚国际水墨画展唯一金奖并应邀出席亚太地区艺术家学术研讨大会。出版多部个人专著、画集。

作品参加第八、九、十届全国美展，数十次参加由中国美术家协会主办的全国美展并四次获银奖，多次获各级奖项，参加全国重要邀请展，名家提名展，学术展等，在山东省美术家协会主办的重要学术展览中7次获金奖或一等奖。2004年作品《和风》获“首届山东文艺创作泰山奖”最高奖银奖（金奖空缺）。

曾随中国美术家协会考查团出访欧洲多国，并应邀在德国、澳大利亚举办个人中国画展，德国国家电视三台，澳洲电视台，山东卫视等均有专题专访；2002年应中央有关单位、中国美术家协会邀请为北京中央会堂创作巨幅中国画《秋山满来尽佳色》。

人物画最早出现在彩陶时期。我们的祖先用墨在陶器上绘制人物图饰，这应该是最早的人物画作品了。随着人类社会的不断发展和精神领域的需求，人物画也与其他门类的绘画一样在不断演变发展中逐渐总结出了“以形写神”的绘画理论，可惜的是顾恺之这种被公认的“法则”在一二千年的绘画史上，并非被后人尊之贯之，相反关于人物画“形”于“神”的争论一直到现在还缠绕着我们。

造型

造型对于从事人物画创作的画家来说是至关重要的，为什么这样讲呢？因为人物画与山水画、花鸟画有所不同，因为画的是人，造型能力的高低是人物画家面临的首要问题，也是难度最大，最难解决的问题（造型不是特指写实人物画，一切形式的人物绘画物象都有造型，但不包括造型不准确或没有造型称为变形的造型）。一个优秀的现实主义人物画家需要花大力气去研究解决提高造型能力，高起点的造型比笔墨技巧的提高要艰难的多。对于初学者来说，一个基本功扎实、造型能力相对较强的人，他的笔墨修养，个性语言暂时还没有跟上，他可以画出一幅技法不精或笔墨较差的人物画，如果是有所谓“笔墨”功夫，但造型能力却很差的画家，那么这幅画可能只剩下“笔”与“墨”了。

万世万物法理都是相通的，保守或排斥好的、科学的、有益的方法都是走不通的。要提高造型能力，途径只有一个，就是老老实实过素描造型关，借助素描科学的造型方法去理解笔墨造型语言。荷尔拜因、丢勒、安格尔、费申、席勒等都是以线作为基本造型手段的素描高手，在某些手法上自觉不自觉的与中国人物画以线造型的基本法则不谋而合，只不过线的样式与中国画“线条”有所不同，严格意义上来讲，中国画用的“线”，不是单纯意义上的线，它在线的基础上更具有了东方书法“线韵”的意义，它不只是线，应该是“线意识”。是“胸中逸气”、是“心象画迹”。所以，这点上东方的线与西方的线又有着根本上的不同，但是不妨碍借鉴。所以，人物画家要首先解决造型这道坎，已不需再来争论。大凡有成就的前辈人物画家，莫不得益与他深厚的造型能力和广博的艺术修养。我在研读当代著名人物画大家刘大为老师课程中，他最为强调的第一课也是重点放在解决人物画造型训练上，用理解结构素描的办法去转换笔墨无从下手的问题，当然这种素描与画西画训练那种明暗素描是打引号的，这种造型的教学方法使我受益匪浅。

境界

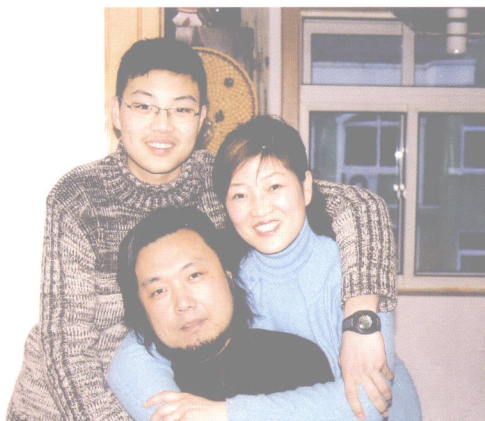
人物造型、思想境界、笔墨语言是人物画创作的三个难点。在近代人物画发展历史上，优秀的人物画作品，必然是艺术家自身人格精神、思想境界的载体，是全面修养的显现，是智慧的物化，是心灵的痕迹。人物画作品，它更具有承载记录历史发展、文明进程、社会改革、人类进步的重要使命，不同时期的优秀人物画作品都打下了鲜明的时代印痕，如徐悲鸿的《愚公移山》、《九方皋相马》，蒋兆和的《流民图》、《阿Q》，石鲁的《转战陕北》，周思聪的《人民和总理》、《矿工图》，黄胄的《洪荒风雪》、《叼羊图》，方增先的《粒粒皆辛苦》，刘文西的《祖孙四代》，刘大为的《晚风》、《巴扎归来》、《漠上》、《马背上的民族》，刘国辉的《岳飞奉诏班师图》、《民工潮》，杨力舟的《太行铁壁》，何家英的《十九秋》，孔维克的《公车上书》，毕建勋的《以身许国图》，袁武的《抗联组画》，等等。

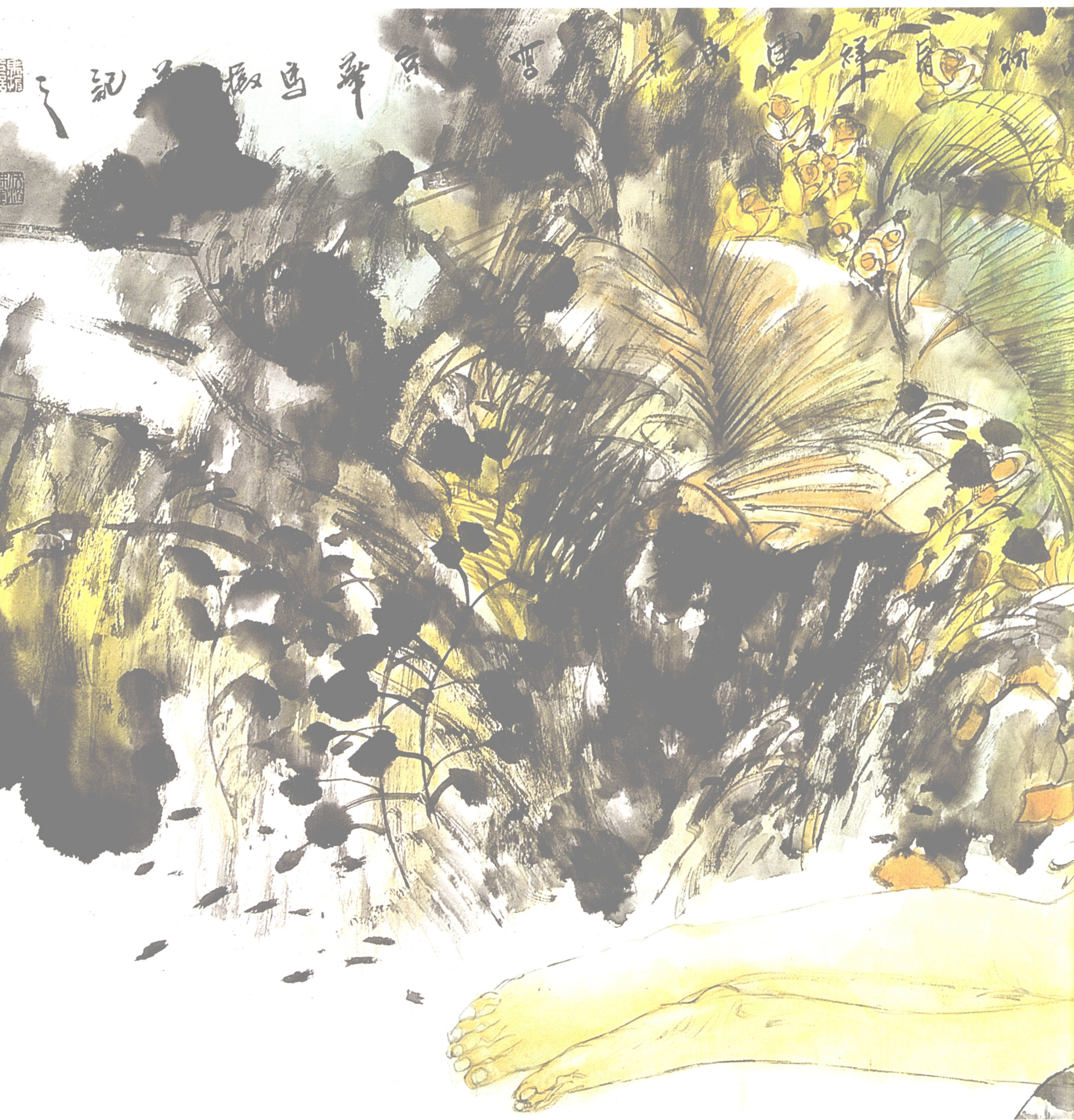
思想境界的高低取决于艺术家多方面修养，如高尚的人格修养：博大的胸怀，与人为善的态度，以及高尚的人格感召力；学识的修养：深厚的学识，广博的艺术知识，新颖的学术见解；阅历修养：阅历丰富，经历人生风风雨雨；功力修养：广收博采。一个在历史定位上有着重要位置的艺术家的作品也是众多收藏家争相收藏的热点画家，这一点也不奇怪，因为作品的学术地位其日后增值空间相对巨大，相反，一些靠炒作炒起来的作品，虽一时风光，但其泡沫的风险是可想而知的。

笔墨

具象生形，抽象生韵，笔墨是中国画艺术形式的重要组成部分。用笔用墨直接影响到画作的品味和格调，历代画家对此都有所论述，并关注有加，不能轻视。我在几所美院进修期间有机会临摹与读过不少传世佳作，这对于我学习中国人物画的笔墨技法很有帮助和启发，从工笔到写意，乃至早期还创作出版过连环画，只要学习上对我有用的我均吸取各自长处。由于人们更多的习惯于审视和接受物象真实具体的形象，因此，笔墨的具像处理并不十分难以理解和把握，然而往往影响作品格调和欣赏价值因素的不是具像笔墨，而更多的是抽象笔墨的运用和表现，即中国画强调的“书写性”、“意象性”。笔墨节奏生成气韵，气韵是虚的，是胸之逸气溢而所得，是可感觉到而无法表述的，正是行笔中运用中、侧、顺、逆、拖、藏、露、散、扭、以及勾、勒、点、皴、擦、拨、染等诸多形式语言因素，所构成的抽象笔墨并通过每个作者性格、性情、情绪的不同而产生出变幻莫测、浑然成趣、浓淡干湿、水墨淋漓、气象万千的艺术作品。

我曾有幸亲眼见过我的老师与人合作绘制长8米、高6米的巨幅画作，在完成的背景上加群像人物、骆驼、马匹、猎犬等，其用笔之洒脱灵动、造型之生动豪放，整个画面一气呵成，令人叹服。笔墨的修养对于人物画家来讲不是一朝一夕的事，是需要长期锻炼的结果。

我有感于马援的水墨，是因为他以此为时代的符号时，流吐出了一种笔墨情怀，这是历史的坚持，为文风的恪守，为继承的认信，这一点在西学东渐、西风日盛的背景中显得尤有价值……

如果说马援为水墨而艺术成为追求，其风格的求索就不是单纯的笔墨。所有历史上成功的艺术家，其关键不是恪守，而是把本源的流承化为时代文本符号时，在笔墨世界里，把线、墨、色的深刻与冲突，理性的整合为自己的符号象征，这也正是水墨至难之题……

春园问莺

若把粗犷视为一种“文”的博大，精微视为一种“思”的深远，粗犷以致博大，精微以致深远成为马援的风格。

陈士光 美术评论家，中国逻辑学会教学委员会委员

红
云

扶風祥鳥圖

扶風祥鳥圖

对于画家来说最重要的是心态，我觉得马援的心态很好。他没有那种急于求成和走捷径的心理，而是扎扎实实地研究和创作……马援的作品注重写实。写实绘画，有人认为过时了，崇尚抽象。抽象固然是一种表现手法，但这决不意味着写实艺术过时论的正确。如果一个人没有写实造型基础，是很难调动其他艺术手段的。马援在掌握写实造型语言的同时更注重总体画面的意境、气氛的营造，这就使他的作品具有鲜明的形式感，他把作品主题诗意化，把情节抒情化。所以不论是生活场景，还是乡下风情，都

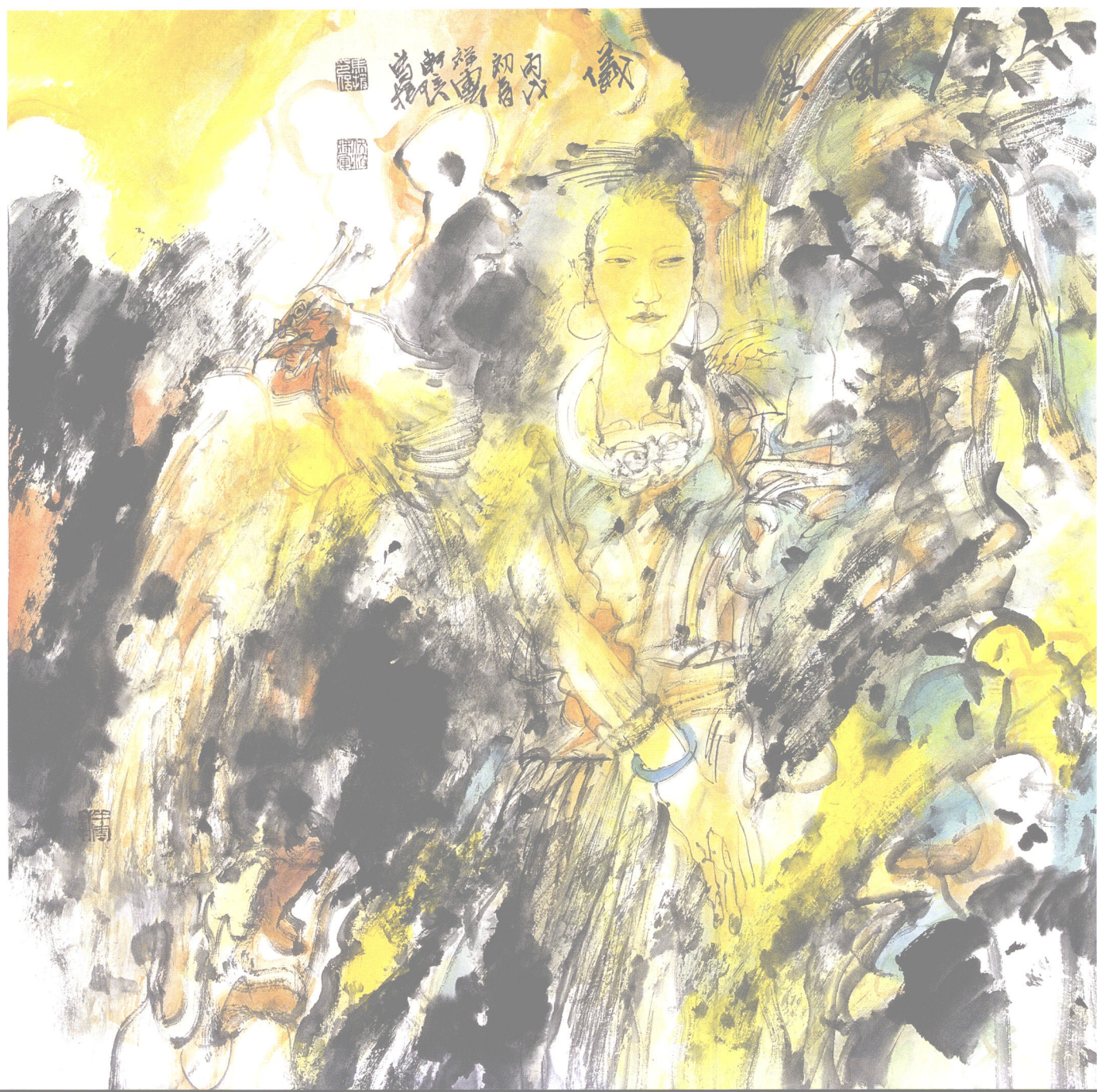
雨后芭蕉

是强烈的形式创造中传达出一种诗意与抒情的气氛，让人在赏心悦目之中、在轻描淡写之中产生美感的回味。主题性创作中，气足和力度强，是马援绘画语言的又一特色。马援的大画犹如他的为人一样，有一种阳刚之美，质朴而厚实……

邵大箴 美术理论家，中国美术家协会理论委员会主任，中央美术学院教授。

慈云

风翼云仪

丽日

上方之土

鹤在我家乡

