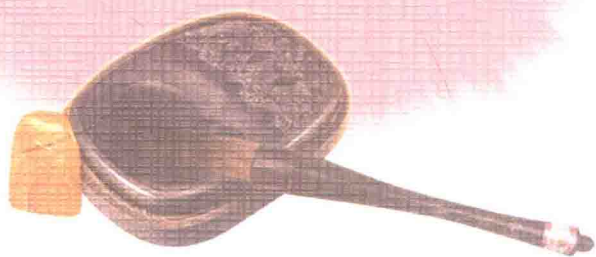

國畫風景綫

GUOHUA FENGJINGXIAN

吴 杨 著

II

北京工艺美术出版社

國畫風景綫

吳 楊 著

II

北京工艺美术出版社

序 言

赵俊生

认识吴杨已有十几年了。初识时，只知道他独自默默地做着一件公益事业，自己却过着节衣缩食的生活，后来才知道吴杨不仅能写文章，还是中国作家协会和中国报告文学学会的会员，尤其擅长写报告文学。与专业的美术评论家相比，或许他在美术史论方面还不够精专，需要下工夫补补课。但他的笔下有形象，有情节，文章读起来引人入胜。每一位画家在他笔下都是独具特色的“这一个”，他把画家的人和画结合起来写，文章具有很强的可读性。

吴杨为人真诚，做事认真，前后写了数十位画家，既没有轻车熟路地形成套路，也不肯凭借资料事半功倍地“攒”出一篇篇文章来。无论写谁，他总是先认真进行采访，再仔细研读画作，揣摩透了其人其作之后有感而发，笔端流淌出的都是发自内心的认知和感悟。诚如他自己所言：“我只写看到的、感受到的、内心认可的，我坚信可读性的前提是真实性。”

文章完成之后，他并不急于发表，而是先请被采写者审阅，确定没有失实之处后再付梓。在他的文章中，看不到诸如“后现代”、“后后现代”等标签，也没有玄而又玄令人费解的堂奥之语，通俗易懂，实实在在的流畅文字，告诉读者的是这位画家的成长历程，人品性情，艺术特色，发展潜质，修为成就等。文如其人，画如其人，对画家本人有了大致的了解，再观摩他的作品，便可以更好地领悟笔情墨趣的精妙。

没有牌子，台子，背后没有高级别机构和大人物支撑的吴杨，独自默默地进行着他的采访和写作，并能得到诸多画家的认同，靠的是他的执著与真诚。在采访对象的选择上，吴杨并不唯市场认同的马首是瞻，而是坚持学术性及文脉上的传承与延伸，牢牢把握“美术要美，要源于生活，要有感而发，言之有物”等最基本的评价标准。本书中收入的画家，多数是学院派中的学

术尖子。其中冯远、杨晓阳、田黎明、唐勇力等，都是造诣深厚的画坛领军人物。他们人到中年，出类拔萃，其能力和作为对当今画坛具有举足轻重的影响，相信在未来的岁月中还会发挥更大作用，尤其是榜样作用，会对下一拨青年才俊产生积极的影响。这也是吴杨工作的意义所在，通过系列采访，集中报道一批优秀画家，有助于去芜存菁，以正视听。

盛世收藏。随着社会的发展，一些“先富起来”的人手中有了闲钱，纷纷将目光投向日渐火爆的书画市场，涉足不深尚不谙水性的人唯有跟风，谁的名头大、谁的画价高便买谁的画，至于买到手的是不是精品之作，有没有升值空间，却很难把握。毋庸讳言，书画市场鱼龙混杂，价格反映的是市场需求而非艺术价值，老到的藏家不会闻风而动，关注的是“潜力股”，是“明日之星”。一些初来乍到的收藏家，尚不具备沙里淘金的犀利目光怎么办？认真读读吴杨具有美育普及作用的系列评介文章，将有助于做出明智的选择，让买到手的藏品都是真正值得传世的墨宝遗珍。

很高兴吴杨走出了一条自己的路，相信随着影响力的日渐扩大，会有越来越多的画家成为他的挚友知音，以促使他的系列采访继续进行下去，将一些尚未写到的，或是正在成长中的优秀画家及时报道出来，逐渐形成较为完整的体系，产生更加积极的影响和作用。

目录

序言 赵俊生

南城一支笔，画遍老北京 /001-010

金牌画家 /011-020

享受绘画

——王晓辉的课题定位与绘画成就 /021-030

对话《世纪智者》

——略述冯远的创作实践与笔墨精神 /031-044

自然的圣歌

——田黎明的阳光、空气和水 /045-056

心灵的艺术

——卢禹舜绘画的理性之光与实践意义 /057-066

画坛上一个静静的守望者

——简述刘进安的学术自觉 /067-076

从黑土地眺望珠穆朗玛 /077-086

入古者深，出古者远

——识读许俊笔下的青绿山水 /087-096

走近一个人

——再访杜觉民 /097-106

静静地找寻 /107-118

松风水月孕精神

——陈磊绘画的选点与造境 /119-128

杨晓阳绘事梳理 /129-140

一窗阳光

——张江舟片断 /141-148

大道即是平常道

——张伟平记略·文论·作品 /149-160

“卧云堂主”散记 /161-168

高歌沐春风

——林海钟散记 /169-178

走过燕山

——赵卫的人生机遇与艺术视野 /179-190

雪域之光

——南海岩及其作品赏读 /191-204

三唐画痴 /205-214

白山黑水中华魂 /215-224

采莲染得指头香

——贾广健作品的荷塘情结与自然气象 /225-236

守道即做人 论道即作画

——与梁占岩聊天 /237-250

山川里觅得大自在

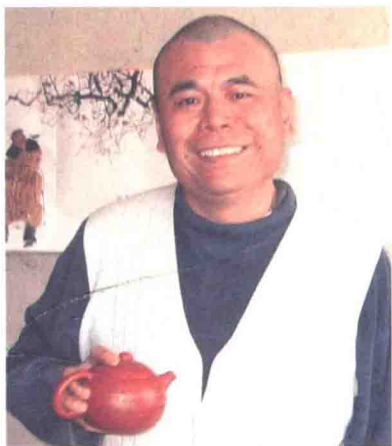
——舒建新，由人物画到山水画 /251-262

画里般若 /263-272

又见地平线

——戴顺智“三部曲” /273-282

后记 闲言碎语说希望 /283-289

马海方

1956年生于北京大兴。1978年考入中央美院中国画系，师从叶浅予、卢沉、姚有多、刘勃舒诸先生。1981年毕业后在人民美术出版社从事美编工作。现为“人美社”专业画家、中国美协会员、荣宝斋画院教授。1990年获首届中国风俗大奖赛一等奖，并陆续获得第一届民族文化风情大展一等奖、中国美术馆东方艺术大奖赛一等奖、国际书画艺术大奖赛金奖、中国体育美术大展银奖、世界华人美术大展银奖、文化部群星美术大展银奖、第八届全国美展优秀作品奖等众多奖项，入选第九届、第十届全国美展。

吴杨点评：1978年，马海方放下镰刀拿起笔，考入中央美院中国画系，选修人物画专业，师从叶浅予、卢沉、姚有多、刘勃舒诸先生。叶先生是海方入学后的第一任班主任。李可染先生有时也到系里走走、讲讲、画画，给新生们作些辅导。人物以外，海方亦擅长花鸟、山水，其树法用笔，便得益于李先生的教诲与启迪，在这个基础上有所发挥，随类赋色，大胆夸张。毕业后，他到人民美术出版社当编辑，得到邵宇社长器重，在沈鹏先生担任主编的《中国书画》杂志做事情，业余习画。曾有8年时间置身于一间多人合用的办公室里，感谢领导及同事们的理解，他在这间已经拥挤不堪的屋子里隔出一方“斗室”，是我迄今所见最小的画室，面积约有二平方米，放下一张三屉桌就很难再放下一只凳子了，只能站着作画，挤在书桌与隔板之间的夹缝里，挥汗如雨，一早一晚中午头，晚上下班不回家，憋足了劲一画就是半拉夜。我还记得画室墙壁、隔板上贴满各色头像，男女老幼，神色各异，贴了一大片，在我看来，马海方正是墙上那一大片人的代表，在他身上集中了老北京人淳朴善良、吃苦耐劳、奋发有为的精神。我想，正是靠了他的人格美而最终实现其画品高。

在我见过、结识过的众多画家里，海方无疑是最为刻苦勤奋者之一。他专注笃定，惜时如金，原因在于镰刀、锄头和小推车造就其吃苦耐劳，不惧繁重之秉性；二是有幸与画结缘，得以毕生从事自己喜爱的工作而乐此不疲；三是以人为镜，心头拥有明确的目标与榜样，先生们的言传身教对他的成长有着重大影响。说到底，他的“老北京风情人物画”既是生活的给予也是中国画薪火相传之结晶。

南城一支笔 画遍老北京

马海方老北京风情人物画从酝酿产生到发展成熟，以其独具特色的京味文化品质而广受赞誉，历时已近20载。我于2001年走近他和画，近距离见证其创作过程，分享其快乐并试着设问：他的画究竟好在哪里？为什么会有那么多人喜欢？

其一，海方酷爱写生，从无间断。他以罕见的勤奋不断强化造型能力、画笔的驾驭能力，心手相应，下笔有致，画稿人物众多而形态各异，呈现蓬勃鲜活的生命景观。画是动

马海方 / 旧京钱庄图 2009年 纸本 123cm × 123cm

态的、变化的、不断延伸的，涵盖了老北京风情人物的方方面面，展示着丰富多彩的文化意趣。

海方画写生由来已久，起点很高，青少年时代有幸得到邵宇等美术大家们的辅导。20世纪70年代，他所在的大兴县红星人民公社被列为国家级“文化示范点”，中央美术学院、北京画院、人民美术出版社等单位的许多大画家，如潘絮兹、崔子范、邵宇、刘勃舒等纷

纷下乡，与基层的美术爱好者同吃、同住、同劳动，辅导他们习画。邵宇翻看着成摞的速写本，看到马海方的本子时不动了，赞道：“嗯，这个速写有意思，这个孩子悟性好，有前途。”邵宇是公认的速写专家，是他首肯了海方的速写才能，并予以辅导，促使他养成本不离身、笔不离手的好习惯，酷爱写生，走哪画哪。

海方考入中央美术学院中国画系后，选修人物画专业，师从刘勃舒、卢沉、姚有多等名师。李可染、蒋兆和等先生也时常到系里给新生们作作示范、讲解。人物画以外，马海方亦擅长山水、花鸟，他画的树丰衍圆融、枝繁叶茂，便受到李先生技法的启示。叶浅予当时是他们的系主任，叶先生也是速写大家，言传身教，对海方又是一番激励。在校期间，他埋头学习，惜时如金，课余时间主要用于画写生，白天画，晚上也画。最常去的地方是北京火车站，每周总要去个两回，下午下课后抓两个馒头赶紧走，大步流星，从王府井校尉胡同校区赶到火车站需时25分钟，躲在候车室一角快速画写生，不觉画到夜深，校门早关了，只好翻墙进去，悄悄溜进寝室。难能可贵的是他自习画之初到学有所成，到现如今自成一家，名满京华，始终不改初衷，画速写的兴趣有增无减。这么多年里我就从没见他动过照相机，而始终拿着个小本本，走哪画哪——候车时画，乘车时也画，即使车辆颠簸或是车速很快，他也能进入状态，从容作画，画车内乘客或车外景色。我见过他在候机室画写生，在飞机上画写生，甚至见过他在飞机落地，滑向停机坪的瞬间，也能透过舷窗，取其机场一角纳入画中。我见过他在饭店、餐厅画写生，连等候上菜的间隙也为他所利用。我也在随他外出采风时见证了他的勤奋、刻苦，从早到晚，得空即画，晨风凛冽中，我等起床时，他已作画多时，手都冻麻了。画画，不管有人把它说得多么玄乎，它首先是一门手艺，熟能生巧，离不开手眼之功。以海方的体会，常画写生，养成习惯，有助于锻炼观察能力、反应能力、瞬间捕捉生活细节的能力。他说：“许多大画家都是在写生上下过大功夫的人，像叶浅予、黄胄，都是写生大家。人物画要靠造型能力说话，而造型能力来自写生。写生不是做做样子画给谁看，显得你这个人多么勤奋，它首先是专业要求、必修课程。要想画得好有捷径吗？要我说捷径就是笔不离手，多画写生。”

其二，生活无穷尽，一画一情景。海方绘画取材于老北京风情人物，一个“老”字对应着今日之新，无论是形象、衣着、道具乃至生活百态，无不透露着简朴、古拙、休闲。中庸祥和、与世无争正是都市人的生存之道，和平年月正是老百姓的最大福祉。海方绘画贴近平民百姓，关注衣食住行，多角度、全方位展示都市生活之特色、状态，并因之为人

旧京天桥拉洋片

拉洋片，艺名也称西洋景，或看西湖景，经手能自洋片里放出的景，多有失，据说洋片最早出现于天桥，是用席棚子搭的，经过多少身自便进才成为大席棚子，其每个木箱的窗子都装有放大镜头里的图片，越好在箱子上面块箱板都由绳索相连，并且可以拉放表演者，随箱内图片的变换，一边说唱，一边拉放，为其伴主矣。

所谓人唱，由旁地多，当时流行的段子，水浒梁山好汉一百零八将，三国演义诸葛亮等，都是当时的保留节目，解解朝夕，当时说书最著名的是，融于内人的称为大金牙和小金牙，父子俩据说当时他，也，所带有的，解解后的二段时洋片。

有时，消空，改景，在春，有衣，地出，现在，在春，节庙会，也能见，的影子，海刀曲，易非家，城马家，样。

马海方作品 / 旧京天桥拉洋片
2009年 纸本 136cm × 68cm

磨剪子磨刀的
是过去北京街头所
特有的一个景象

人讲过去这行
当多乃在庙前
北城各城之间
有自的讲究

也就是
都还有
自的
特色具
中就有
金手磨片

走街串巷的磨刀人
不吆喝而是用磨片

的磨片平民百姓听到磨片也就知道是磨剪子
磨刀的进胡同了

此种磨刀人在元末明初时的书籍里就有了记载金手
磨片的磨刀人可以进入兵营为兵将磨打又用的兵器

另外在民国年间走街串巷的磨刀人还
用一种似喇叭的器具具有米三三长三三节
前后可以拉长或缩短吹出的声音别有
韵味儿而且远传的很远是当时街头一景

马海方作品 / 磨刀图 2008年 纸本 68cm x 45cm

磨刀圖
海方四

们所喜闻乐见。

海方生于京郊大兴，成名后的他习惯于在画稿上落款“海方画于北京南城”等字样。南城是其根系，是京味文化重要发源地之一。画里有他儿时的见闻，儿时的梦。如今，村庄早拆没了，公社礼堂门前要两人合抱的大树也没影了。多少见闻，经历都成过去，只能留在海方的画稿里。海方绘画的意义在于此，用画笔留住记忆，留住美好，使之常忆常新并进而升华为文化意义上的唯美，尚善。

海方寡言淡定，他的悟性都在画里。随着阅历丰富，见多识广，他亦走出南城，走向全北京，走向大世界。开阔的视野激荡着他的绘画热情及才能，写生不辍是他对绘画，对生活，对人生的满腔热情，是发自心源的深切颖悟，自然流露。他青少年时期深受京味文化的熏陶，老北京风情人物画首先是生活的给予；同时，他在习画早期便有幸得到多位名师的提携、引导，耳濡目染，也在客观上促

马海方作品 / 洗耳图 2009年 纸本 68cm × 68cm

马海方作品 / 摇大鼓的 2009年 纸本 68cm × 68cm

成着他的绘画选择。一次，他带着近作到周思聪老师家求教，周老师喊过卢沉先生一同观看他的作品说：“你看，马海方拿你的方法画风情画，上溯传统，结合民俗，多有特点，画得多有味道啊！”她鼓励海方要完全摆脱老师的路子，大胆尝试新的方法、新的可能。

无论是卢沉等前辈画家，还是与海方同时期的名家，以“老北京”为素材者不乏其人。海方能以老北京风情人物画饮誉画坛，在于他对这一素材的深入挖掘和不懈积累。我曾听到一位藏家问他能画多少人物而无一重样？他回答说：“我没尝试过一气能画多少人物且神态各异，无一重复，我想三五百人应该没有问题。量的积累首先是我对自己的一种要求，以勤补拙，以量求质，画得多才能画得好。其次是为了收集积累素材，书里记载的，街头看见的，都被我收集整理成为画面。积累多了，画面的内容就多了，水到渠成，最终形成‘老北京’人物群像。”我曾在10年前见过他画的人物头像，男女老幼，千姿百态，贴满画室的一面墙壁。现在，我读他的速写本，大大小小，各式各样，拉开一抽屉，打开半橱子。日积月累，事半功倍，一分汗水一分收获，海方该有今日之成就、作为。海方绘画不讨巧，不敷衍，绝少复制、重复。生活常新，写生无算，不断充实的写生积累，可确保绘画内容上的日趋丰富，则他的绘画除了可满足人们的审美需求外，也会有史料价值吧？当会伴随社会发展而历久弥香。

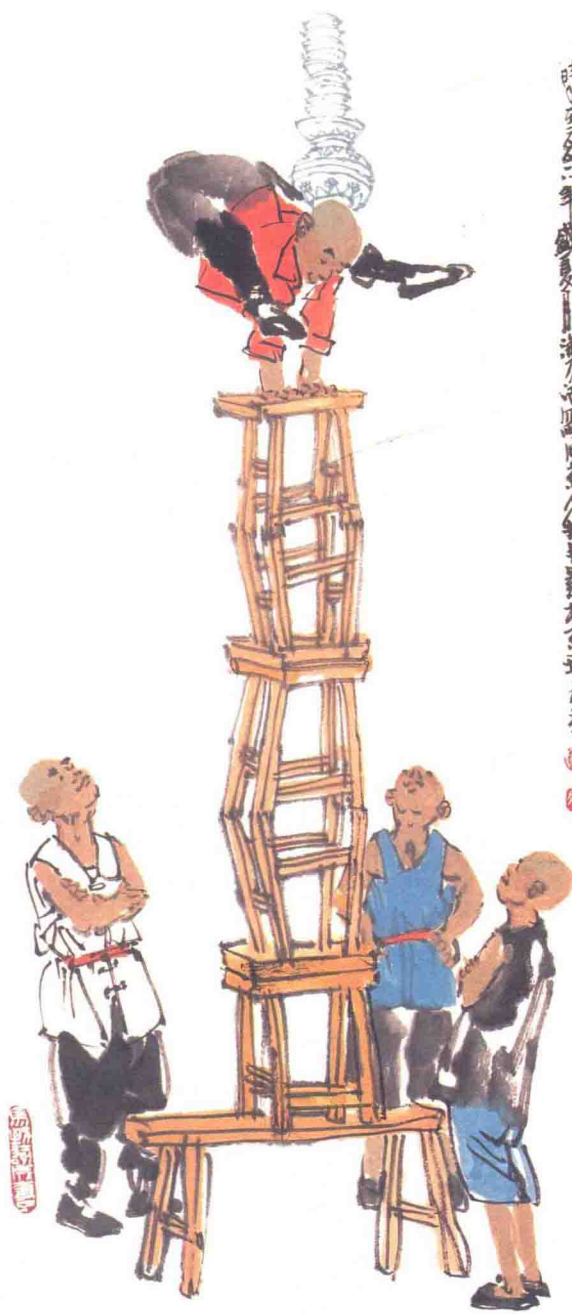
其三，上溯传统，结合民俗。线条强劲，设色鲜亮，画面呈现强烈的动势与感染力。没骨而有骨，大胆展开矛盾冲突，浓淡干湿焦，平圆留重变，都在他的画里得到充分运用、展示，使墨融于水而幻化多变，设色求极致而高亢响遏。

马海方毕业后，在人民美术出版社跟随沈鹏先生工作多年，先生评价他的画说：“海方一改前人的画法，把‘没骨法’运用到刻画现实生活里的人物，少有前例可循，要在没骨中见骨，充分显示人物轮廓和内在结构，难度很大。”“没骨”其实有骨、有线，仍旧根基于传统技法，墨融于色，线勾勒出筋，线条愈显概括、拙重、浑沉等特色，如锥画沙，果断凝练，虽不过寥寥几笔，已自显形神兼备。沈老概括为三大特点：“一是造型准确、生动、丰富多变；二是人物适度变形、夸张，充实了画面情趣，也有现代感；三是大胆用色，用墨用色服务于内容，给人以视觉上的直观感，能满足现代人的审美需求。”日前，我把海方的画集送予孙其峰教授，老人翻看说：“马海方画老北京，我早就注意到他的画。他以没骨法见长，看似夸张、变形，分寸把握得好，造型能力很强，用墨、敷色、勾线都好，从传统里生发出变化，既有水墨画的韵味，又巧妙地融合了许多民俗成分，看起来很新颖，很

具观赏性。”

其四，专心致志，心无旁骛，爱画胜于一切，作画全力以赴，千锤百炼，精益求精。他数十年如一日痴迷于画，醉心于画，以其专业上的不懈追求以及对人对画的炽热情怀而卓然非凡，终至化境。

海方有很多故事，朋友们聚一块有的说，北京的地铁快建成“蜘蛛网”了，迄今，他还没有坐过地铁，不会坐地铁。有一次想赶时间，以为地铁最快捷，到了地铁口却不知如何买票，望着熙熙攘攘的人群知难而退，不坐了，打车回去了，爱人笑说他真成“土老帽”了。他外出办事时爱人要他顺便把电话费交了。他交了一个季度的电话费后，电话却因欠费停机，等了一个星期都不通，只好去营业厅询问，人家说：“是你把电话号码写错了？指不定替谁交了呢？没办法，只好再交一次吧。”类似的故事不少。生活

旧天桥杂耍顶碗图
马海方画
时于二〇〇九年盛夏
北京人常说这样句语言二十分钟是十年功过去这些小班练习
更是可想而知也不乏有人说那堆碗天桥的把式光说不练真是这样他的饭碗早晚会得丢
马海方

马海方作品 / 旧天桥杂耍顶碗图 2009年 纸本 136cm × 68cm

常新而绘画永恒。在他的心里只有画画，只要画画他就快乐。在我看来，这个人身上集中了平民百姓之淳朴善良、吃苦耐劳等种种美德，靠了他的人格美而最终实现画品高。他说：“我脑子里成天就是考虑画，别的事情很少想。我画‘老北京’，早期创意侧重于考虑自我风格，想画出一种跟别人不一样的东西。当这个目的达成之后，形式不再重要了，重要的是作品的内容、内涵；重要的是把你想干的事情干好，在这件事情上投入你的全部热情，像挖井一样，总在向下挖，直到见水为止，目标明确，一以贯之。‘老北京’要动态、立体，具有一定的宽度、广度、深度，则文化上的蕴涵自在其中，为这件事去拼搏才感到有劲头。”

其五，泛爱之心，奉献社会，通过奉献、付出获得好心情，并把这种舒服的感受带进画里，画出真情实感，画里有你的生活乐趣，生命达观。

采访中海方同我谈到，昨晚又做一长梦，梦见自己一直在外面画写生，走一路画一路，场面真漂亮，要能都画下来该有多好！梦见的好多人感觉很面熟，很亲切，历历在目。一觉醒来，呀，还躺在床上呢，梦里那些景象呢？能不能在画里重现？他说：“画到一定程度，就是画感觉，就像梦里的那种感觉，能不能把它画下来？似梦非梦，似与不似，好画就是要把这种感觉找出来。感觉来自生活，要多做好事多帮人，培养你的好心情。”我采写海方曾用过一则文章标题叫“好人好画”。他给我的感觉就是这样，人好画好。他为人真诚，朴实善良，朋友众多。我曾见过两位年轻人到他府上求画，用于义卖，他捐出一件六尺整纸。去年春天，中国人口福利基金会举办年度活动，他捐出的拍品《皇城根下》约有20平方尺，崔永元、杨澜等人及商界名流纷纷举牌竞拍，最终杨澜以32万元拍得。她从海方手中接过收藏证书时说：“我早就听说过您，喜欢您的画。”喜欢、热情、仁义，这样一些美德会成就一个人。对于画家，美德会反过来养育画。海方画“老北京”，作画用心投入，状态好，所画朴实厚重、特耐看。他的成功再次表明，那些名副其实的艺术家的除了杰出的艺术才能之外，还需具备相应的人格魅力，融入社会人生，投入非凡热情。

孔 紫

1952生于河北省唐山市。1985年进修于中国美院国画系。1989年毕业于解放军艺术学院美术系。现为中国美协理事、中国工笔画学会理事、文化部高级职称评审委员会委员、中国国家画院专业画家、国家一级美术师。作品入选第七届全国美展，获第八届全国美展优秀作品奖、第九届全国美展银奖、第十届全国美展银奖，以及文化部“群星奖”金奖、全国首届中国画大奖赛银奖、庆祝建军75周年全国美术作品展览金奖、庆祝建军80周年全国美术作品展览金奖等众多奖项。参加“北京第二届国际美术双年展”等众多展事。