

21 世纪有影响力画家个案研究

马 虹 MAHONG

Individual case study of influential artists in 21st century

Ma hong

图书在版编目 (CIP)数据

21 世纪有影响力画家个案研究. 第7辑. 马虹 / 贾德江主
编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2008.3
ISBN 978-7-80526-696-1

I. 2… II. 贾… III. ①绘画—美术批评—中国—现代
②油画—美术批评—中国—现代 IV. J205.2 J213.052
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 032173 号

责任编辑 姚亚萍

责任印制 宋朝晖

装帧设计 汉唐艺林

21 世纪有影响力画家个案研究

马 虹

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮政编码 100013

电话 (010)84255105 (总编室)

(010)64283627 (编辑室)

(010)64283671 (发行部)

传真 (010)64280045/84255105

经 销 全国新华书店

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 635 毫米×965 毫米 1/8

印张 8 印数 1~3000

版次 2008 年 4 月第 1 版

印次 2008 年 4 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-696-1/J·613

ISBN 978-7-80526-696-1

9 787805 266961 >

全套 10 册定价: 480.00 元
(本册定价: 48.00 元)

21 世纪有影响力画家个案研究

马 虹 MAHONG

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03]

马虹的不动声色

程从林

[06-07]

在山水之间：马虹的世界

高天民

主编感言

六十几幅油画作品，命名为《山水系列》，以一种平实而简朴的语言，不仅表达出画家马虹对家乡周围景色的钟爱和依恋，也透析出画家的架上绘画有意于对东方传统山水精神的追寻和复归田园的向往。

油画这个外来画种，从它引进中国的第一天起，就与我国的传统文化发生诸多的纠葛。这是不同文化的交汇，它们的碰撞必然迸出火花，其结果或者是本土文化被消融或瓦解，或者是将入侵者同化而获得新生而更加灿烂。这都取决于画家对本土文化的吐纳的魄力与对外来文化改造融合的能力。我们从马虹的作品中，已看到他的这种魄力和能力，已强烈地感受到他的《山水系列》的技法表现则是中国传统绘画符号形式意味与油画材质工具的互动与转换，因而带来了别开生面的“大巧若拙”的美感和“大音稀声”的韵律，以及作者“独与天地精神往来”的境界。

显然，马虹的作品的是以油画的笔触、色彩去表现充满中国文化意蕴的山峦、池塘、田园、小径、天空、村庄、树木以及它们在春夏秋冬四季更替时的不同景致，他没有像西方画家那样把人看作自然的对立面，而是把自然山川气象移入胸中，再把内心意绪移入自然山川中，强调在“物我合一”与“移情感应”之中，抒发自己的感受与体悟，并由此体现出个人的审美兴趣与精神向往。面对自然物象和生活情景，马虹的心态是平静、和畅和客观的，不浮、不躁、不火，像他的性格，笃实、朴实、真实。他对景物的艺术表现，流露于色彩语言中的不属于强烈刺激冲击力的那种，而是具有微妙、婉转、醇厚，甚至有些温馨抚摸感的那种。他不只画他眼中所见，而是画心中感受的形、色和由此组成的意象。为此，他尽量加强色彩和笔触的表现力，强调形体和画面结构，突出色彩的厚实及材质的美感。作为整体的色彩处理，他改变了以往“写生性色彩”而使用了主观性较强的“情绪性色彩”，以自由、豁达、细腻的变化，与心绪相对应，这种意境感动着画家，也感动着观者。作品中流淌着的除了中国山水特有的精神外，还可以感受到一股浓郁的外来的艺术之风。

马虹的《山水系列》明确地将自己的艺术追求建立在民族的本土之上，将时代色彩、地方色彩、个性色彩以最自然又个性化的方式融会在自己的作品中，走出“写境”，追求“造境”，从形象、色彩、肌理等方面都以写意的原则加以重新秩序化，使自己的作品有更多地让人进行思考的通道与契机。这应是马虹油画探索的方向。

关于融会东西文化，创造有民族特色的中国油画的论题，已被议论得很久了。其实，只要不自我迷失，每个人都有他扬帆起航的港湾，都有他自己的运作方式，都有他存在的理由和美好的前景。马虹的方式来自深思熟虑，传统文化的精神内涵是他的扎根之处，在那里他将取得无尽的灵感。

艺术档案

■ 马 虹

■ 1959年4月生于河北省承德市。1982年3月毕业于河北师范大学美术系油画专业。中国美术家协会会员。

■ 1989年油画作品《牧神》入选第七届全国美展。

■ 1999年油画作品《聚》入选第九届全国美展。

■ 2003年油画作品《秋》入选第三届中国油画精选作品展。

■ 2004年油画作品《雪》获第十届全国美展铜奖，中国美术馆收藏。

■ 2005年油画作品《山·春》入选第二届当代中国山水油画风景展。

■ 2006年油画作品《金秋大地》入选“精神与品格——中国当代写实油画研究展”，中国美术馆收藏。

山水系列——秋 150cm × 180cm 布面油彩 2006年

马虹的不动声色

■ 程从林 / 文

刚看到马虹的画时，估计观众很难为之一惊。倘若不是徐良海一定要我发表观感，我会与马虹的风景擦肩而过。有什么办法，周围抢眼的东西太多。

如果非要找一句话来概括马虹的风景，那么毫无疑问，这是一种敬畏自然的艺术，艺术家很收敛，格外诚实。利益纠葛的时尚社会，艺术哪里躲得开，把自然放眼里的艺术家现在越来越少了。风景大家都在画，被大自然感动是常有的事情，被画上的自然打动的就不多见。马虹风景看了让人感受到宽敞，感受到博大，还能感受到某种万古如斯的永恒，比较容易使人进入凝思凝视的状态。

商业社会是符号化传播的社会，艺术演变成符号似乎天经地义，对新奇的各种追求大行其道。这个时候，把大自然的面孔呈现给观众的艺术有被忽视的风险。有意思的是，一片天一片地一片山，马虹就这么一幅一幅又一幅的画，手法绝无花哨，绝不炫技。更有意思的是，马虹旁若无人不动声色的艺术行为，在我这个同行心里，不仅有了认同，更有了相当的尊重。

2007年10月10日
(作者为著名油画家、教授)

山水系列——夏 150cm × 180cm 布面油彩 2007 年

马虹先生从艺二十余年，作品多次参加重要展事并获奖，已经是国内很有声望的油画家。在他的大幅风景《坝上》等作品中，突出显示其境界的开阔宏大，其描述的具体可信，其画面组织的有条不紊。北方的山水入画，在马虹先生笔下平实而不呆板，概括而不空泛，妥帖平稳而不失情趣，分寸把握得十分难得，也由于这一切画面处理得独运匠心，使得这些风景也从平凡偶然的一时一地的视象，升华为意味深远的艺术形象，从而焕发出恒久的魅力。

——戴士和

(中央美术学院造型艺术学院院长、教授、著名油画家)

山水系列——春 150cm × 180cm 布面油彩 2006 年

山水系列——春 97cm × 146cm 布面油彩 2006年

在山水之间：马虹的世界

■ 高天民 / 文

马虹的作品具有一股明显的北方人的气质。他的作品凝重、厚实、丰满，绝没有南方人那样的秀逸、灵动和机巧。马虹在色彩的层层渲染和笔触的相互叠压中，渐以构筑起一个他自己的世界——一个展现了他对艺术的理解、贯注了他对家乡山水深厚情感的艺术的世界。

尽管风景是油画中的一个重要科目，但如果我们以“风景”这样一个西方美术的术语来观看马虹的作品，就可能曲解马虹的真实意图。“风景”与“山水”的重要区别就在于，“风景”把对象作为“物”，一个与艺术家主体相对立的客观存在，艺术家主体在对客体分析、解剖中呈现对象，并通过作为“物”的对象反观自身；而“山水”则把对象视为主体的映现，主体作为山水的一部分渗透在对象的每一个部分之中，主体

在与对象的互融中逐渐显现。以此观之，马虹的作品就不是“风景”，而是“山水”，这也是解读马虹作品的最恰当的入口，我以为。

正是有了一种山水的意识，马虹的作品就具有了完全不同于风景的面貌。他的题材都来自他周围家乡的景色，北方的大山构建起多变而富有画意的地貌。但是这种地貌本身就给人一种咄咄逼人的压抑感——它就是以这样的气势来呈现自身并使观者屈服。我们在许多描写北方风景的作品中都可以产生这样的感觉，它使人在与风景的对视中彼此分离。但这样的分离在马虹的作品中被消解了。在他的作品中，天空、树木、人物、牲畜、村庄和大山都被融为一体，形成彼此关联、和谐共处的一个有机整体。为了达到这样的效果，马虹尽量加强色彩和笔触的表现力，以

山水系列——秋 110cm × 110cm 布面油彩 2005 年

减少对象的物质感；同时，他以平面化的处理使对象退向画面之中，达到彼此之间的和谐，使运动于其间的人与动物在这样的处理中成为周围山水的一个自然元素，就像我们在中国古代山水中所见到的那样。显然，这样的处理以及他的表现手法与中国传统绘画，其中包括中国传统山水画、民间壁画等，有着密切的联系。他把传统山水画的皴染和民间壁画的平面化方式有机地结合在一起，使其作品不仅减弱了对象的物质性，而且获得了完全个人化的表现。中国画的点染的手法在他作品中随处可见，有时他竟使浓稠的油画颜料具有了水墨般的润化，其间穿插以线条，形成他特有的韵味。但这还不是全部。与其他类似探索相比，马虹的作

品保持了更多油画本身所具有的特点：他的造型坚实而准确，加强了形体和画面的结构，突出了色彩的厚实以及材料的美感。这些因素的综合使马虹的作品产生了特定的效果。

北方是少水的地区，但马虹的作品大都与水有关，这不仅是他作品构图的需要，并使其作品更为空灵和“透气”，而更是一种哲学的提示：水赋予万物以生命，也使人在山水之间得以映现并回归自身。

（作者为中国美术学院教授、著名美术评论家）

13 22
2006

山水系列——秋 (附局部) 97cm × 146cm 布面油彩 2006 年

山水系列——冬 110cm × 110cm 布面油彩 2005 年

山水系列——春 97cm × 146cm 布面油彩 2006 年

山水系列——春 150cm × 180cm 布面油彩 2006 年

山水系列——秋 110cm × 110cm 布面油彩 2005 年

山水系列——春 97cm × 146cm 布面油彩 2006 年

山水系列——冬 97cm × 146cm 布面油彩 2004 年

山水系列——春 150cm × 180cm 布面油彩 2007年