

美术人生

MEISHURENSHENG

主编 徐涛

马海方

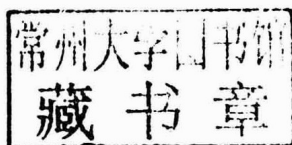

美术人生
MEISHURENSHENG

主编 徐涛

馬海方

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目 (CIP) 数据

美术人生·马海方卷 / 徐涛主编. — 北京: 中国文联出版社, 2014. 5

ISBN 978 - 7 - 5059 - 8638 - 1

I. ①美… II. ①徐… III. ①中国画 - 作品集 - 中国 - 现代

IV. ①J222. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 065430 号

美术人生·马海方卷

著 者: 徐 涛

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 朱辉军 奚耀华

复 审 人: 邓友女

责任编辑: 周劲松

责任校对: 徐 宏 石莉亚

封面设计: 龙 华

责任印制: 刘秋月

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-65389683 (咨询) 65067803 (发行) 65389150 (邮购)

传 真: 010-65933115 (总编室), 010-65033859 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

E - mail: clap@clapnet.cn zhoujs@clapnet.cn

印 刷: 北京兴湘印务有限公司

装 订: 北京兴湘印务有限公司

法律顾问: 北京市天驰洪范律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

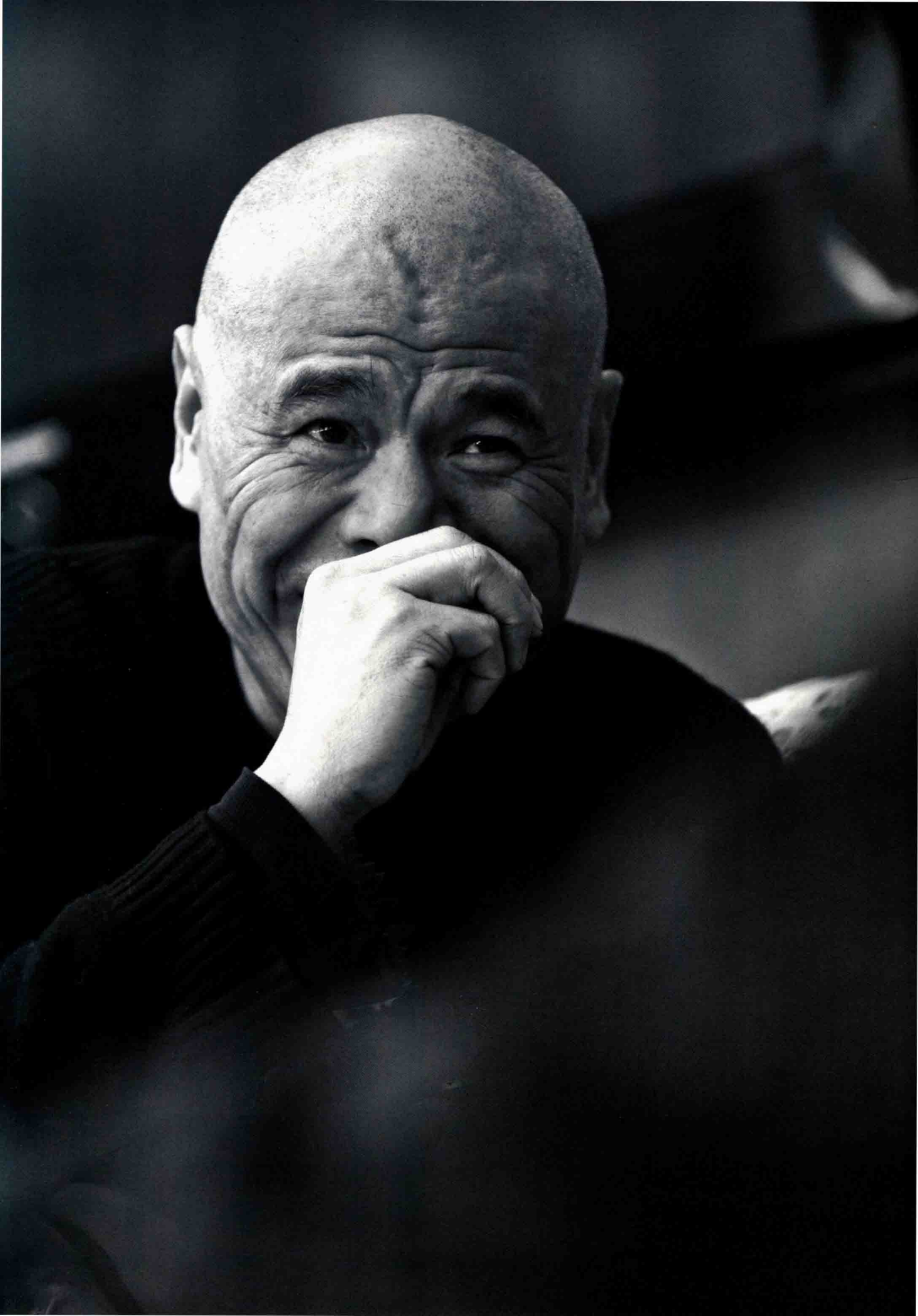
开 本: 889×1194 1/16

字 数: 50 千字 印 张: 12.75

版 次: 2014 年 5 月第 1 版 印 次: 2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5059-8638-1

定 价: 128.00 元

马海方

一九五六年生于北京。一九八一年毕业于中央美术学院中国画系。师从卢沉、姚有多、刘渤舒诸先生。中国美协会员，荣宝斋画院教授，荣宝斋签约画家，北京文史馆馆员，文化部国韵文华书画院艺术委员会副主席。

马海方以没骨入画，适度勾线，在强调造型准确的基础上对人物作适度夸张，且设色巧拙明亮，不拘一格，在继承传统水墨的同时巧妙融入西画的一些技法，使之极具观赏性与时代审美，形成独树一帜的绘画风格。他几十年如一日，一直致力于京味艺术的收集、整理、发掘。大量写生，勤奋创作，绘画题材由点到面，由浅入深，不间断地充实、发展、提高，作品涵盖老北京风情习俗之方方面面，笔精墨妙，引人入胜，风格独特，影响广泛。一九九〇年获首届中国风俗大赛金奖，世界华人美术大展银奖，第八届全国美展优秀作品奖等，入选第八届、第九届、第十届全国美展，由人民美术出版社、文物出版社、北京工艺美术出版社、大百科全书出版社、香港心源出版社、福建美术出版社、河北美术出版社出版个人画集多部。多次在国内外举办大型个人展览，深受海内外艺术机构及其他各界人士赞誉。作品被多家美术馆收藏。

目 录

第一章 回眸人生

004 咂摸过去/马海方

008 “有艺”当“有情”/马海方

第二章 寻艺问道

014 画里京味忒醉人/吴杨

021 马海方的重彩写意人物画/邵大箴

第三章 谈古论今

028 马海方的艺术观点/马海方

033 画如其人/马海方

036 我说“没骨”人物画/马海方

第四章 众家评说

042 马海方“没骨”京味/沈鹏

044 京华情味长/冯远

048 功夫在画外/焦尚意

050 古都风情·意犹未尽/毛君炎

- 052 马海方吃喝玩乐画北京/吕隽
056 发于性情 出乎自然的京味文化/刘一达

第五章 大事记

- 060 大事记

第六章 作品展示

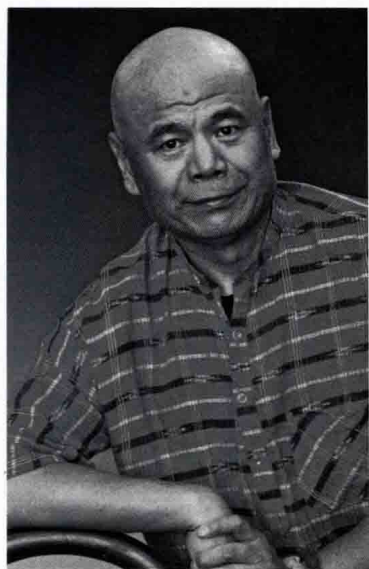
066 板儿爷	087 秋韵图
067 磨剪子磨刀图	088 乐在其中
068 遛早图	089 冲茶汤图
069 旧京天桥拉洋片	090 常傻子气功开石
070 闲情图	091 卖豆腐脑儿的
071 三个和尚图	092 找乐图
072 大酒缸	093 天桥旧景赛活驴图
073 吹糖人儿的	093 卖萝卜的
074 卖豆汁儿图	094 年根炒货卖的俏
075 溜早儿图	095 吹糖人儿图
076 天桥旧景练硬功图	096 找乐图
077 数来宝	098 财源广进 儿女双全
078 摇铃的	099 皇城根儿下
079 天桥旧景耍坛子	100 旧京风情卖小杂货的
080 旧京天桥八大怪	101 夏趣图
081 中国画画世界	102 银枪刺喉图
082 旧京小吃图卷	103 乐在其中
084 全聚德烤鸭流程图卷	104 旧京天桥民间杂耍顶碗图
086 剃头图	105 南方水果

106	旧京风情串货场	131	卖大糖葫芦
107	乐在其中	132	旧京街头洋车夫
108	冰糖葫芦	133	车夫
109	卖活鲫鱼	134	溜弯儿图
110	卖雪花酪图	135	抖空竹图
111	卖酸梅汤图	136	打瓢卖山货图
112	磨剪子磨刀图	137	书春图
113	卖洋火的	138	皮匠
114	京城街头卖炸丸子图	139	抖大空竹图
115	财源广进图	140	旧京钱庄图
116	卖花盆的	141	天桥跤手图
117	卖大糖葫芦图	142	地书图
118	卖大糖葫芦图	143	皇城根儿下
119	唐人诗意	144	二月二龙抬头剃头师傅最忙乎
120	天桥旧景抖空竹图	144	夏日玩儿鸟儿乐子多
121	北京爷	145	初秋斗虫儿别有趣儿
122	戏迷图	145	长城街头烤白薯图
123	知音图	146	好书图
124	老北京名吃炸酱面	147	秋声秋韵图
125	快书	147	冬日闲情
126	天桥旧景	148	箭客
126	卖大枣的	149	书春图
127	卖馄饨的	150	旧京婚俗图卷
127	卖豆腐脑的	152	私塾图
128	春	153	私塾图
128	夏	154	陶然亭记景
129	秋	155	知音知趣图
129	冬	155	乐在其中
130	童趣图	156	吹糖人儿的（团扇）

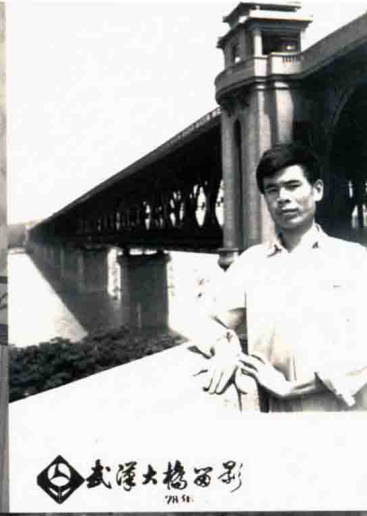
156 春节记景（团扇）	171 唐卡店里的一景
157 庙会归来（团扇）	172 巴德冈的清晨
158 卖风筝图（团扇）	174 尼泊尔行巴德岗酒店记景
159 卖棉花糖图（团扇）	175 鄂尔多斯好风光
160 卖炸灌肠图（团扇）	176 美眉图
161 搨洋画儿（团扇）	177 母子俩
162 出巡图	178 车窗外的景色
163 齐鲁行写生	179 七星湖（扇面）
164 童趣图	180 库布其沙漠（扇面）
165 钟馗引福图	181 钟声（扇面）
166 夏荫	182 草原日记
167 剃头放睡图	183 黄河渡口（扇面）
168 尼泊尔写生 奇特旺街景	184 乌兰察布写生 马群（扇面）
169 童趣图	185 乌兰察布印象（扇面）
170 老北京街头卖豆汁儿图	

第七章 常用印章

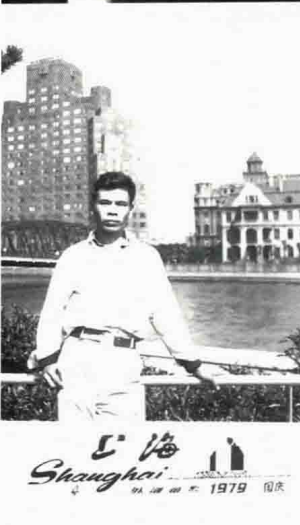
- 186 常用印章

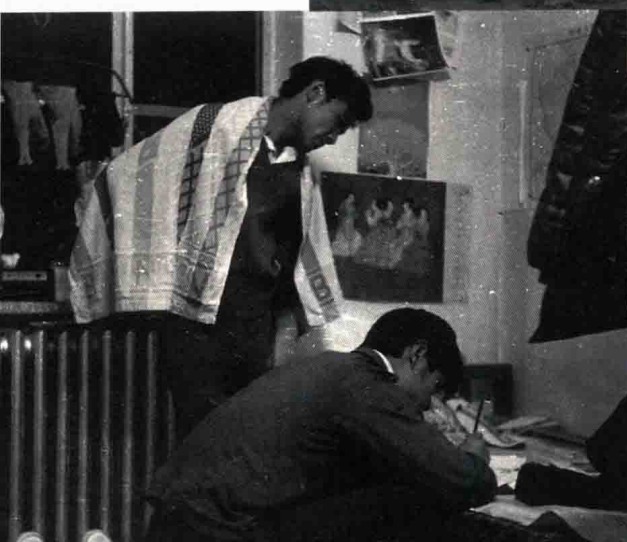
回眸人生

武汉大桥摄影
70年

上海
Shanghai
1979 国庆

咂摸过去

文\马海方

已快到知天命之年，经常有人问，“是怎么走上绘画这条道路的？”回想年少时，走上绘画之路似乎是个偶然。我是生于五十年代，长于六十年代的人。小学时，可以展现才华的阵地仅是班中轮值的黑板报，能信手勾画几笔花边，报头被认为是“炫”的事情；再往后赶上了文化大革命，应时代的需求，没少抄写也没少画。就是在实践中朦胧的

完成最初的美学教育，我想在我这个年代学画的人大约许多都是这样开始被启蒙的吧！

小时候，家里没有电视，一年中也难得看上几回电影，手里唯一的宝贝就是几本翻毛了边儿的小人书，男孩子天生的江湖豪情，特别迷恋《水浒》的一百〇八好汉，《三国》的张飞、赵云、关云长，为张飞拿的“丈二长矛”有没有红缨，关云长的“青龙

半日闲 32cm×136cm 2012年

偃月刀”有几个刀齿，没少和小伙伴们争执，为了让自己更有发言权，我把这些连环画的人马刀枪画了个滚瓜烂熟。老师刚发下的新课本里，被我见缝插针的把自己特喜欢的战马人物画了插图，被老师一页页的在班里做了展示，我也被拎起来做了“表扬”，而被“表扬”的我，心里却并不在意，毕竟让同学们知道我能画几笔是件挺得意的事，心里还挺美的，这是我所能忆起的绘画带给我的最初的喜悦，而我的美术课成绩却着实一般，我实在记不起有什么可炫耀的成绩来，马马虎虎也就是个及格而已！换句我家老爷子的说法“我们家祖坟上就没出过能画画的蒿子”！

小学四年级，文化大革命开始了，学校的文化课都不上了，如火如荼宣传革命形势。同学们都得写大字报，仅仅描过几回红的同学们都拿起毛笔歪歪扭扭的写大字报，我能画几笔自然派上了用场。漫画也就是从这个时候开始学着画的，也别说，当时画的画还挺受好评的，极大的鼓励了我画画的心气儿。从小学到中学，一直是在写写画画中度过的，技术水准在实践中不断的得到提高。

中学毕业后回到生产队劳动，队里搞宣传的人发现了我的特长，决定委以重任，专门从队里抽调出来搞宣传，当时的革命形势流行大幅的连环漫画，我记得我画的江青、林彪被贴在队部的墙上，社员们里三层外三层的围观，都说我给画活了。青年人的自尊，被认同的心得到了极大的鼓舞，越画越有干劲，也越来越用心。就是在这个时期从最初的无意识状态开始转变成有意识的学习绘画。当时最喜欢邵宇先生的速写，凡在报上见到邵先生的作品就收集，贴了一个大本，从那时候开始慢慢的学画速写。开始就是自己画

张爷 68cm×36cm 2009年

了再找人请教，当时有位在乡政府工作的陈明远先生，能写能画，给了我这个农家子弟不少的帮助。20世纪70年代初，大兴县红星公社成立文化站，站长郝葵先生把红星公社能写能画的三四十人聚在一起办了个美术班，我也在其中。为了美术班的成效，郝先生请来了不少北京画院的大画家，记得有工笔画家潘絮兹、花鸟画家娄师白、山水画家古一舟、马泉、王明明、万青力等，他们不止一次的来站里辅导，有的就干脆带上铺盖，

卖羊霜肠的 68cm×34cm 2008年

二三十人挤在大通铺上。记得那时，任人美社社长的邵宇先生也带领人美创作室的画家来红星

写生创作，我得到了邵先生的亲自指导，这对我来讲，无疑又是个极大的鼓舞。邵宇先生对红星的美术创作学习班提出了不少好的建议（当时的创作实际上是农民画的一种勾线填色，那时有天津小靳庄、陕西户县等，都是农民群众参与绘画的典型），在红星公社文化站的美术学习为我走上绘画之路起了非常重要的桥梁作用。

二十二岁那年，我考入了中央美术学院，开始了人生中系统的美术教育，紧张而又有序的四年学院教育为我打下了坚实的美术基础。美院的教学，前两年是基础教育，后两年根据每个学生的特长进行侧重的专科进修。我在班里是以人物见长。画人物，速写是关键，深知自己底儿薄手笨，但也深信勤能补拙，在学校的几年中，养成了速写本不离身的习惯，上大街，串胡同，走到哪里画到哪里，晚上没课了就去北京站，回来过了点就翻院墙回宿舍。这一时期画的最多的就是胡同里的北京人，五行八作，凡夫走卒，画得有滋有味！我的毕业作品画的也是一组北京的街头人物。四年寒窗，酸甜苦辣，而乐也在其中！

美院毕业后，我到了人民美术出版社工作。在沈鹏先生任主编的《中国书画》编辑部工作，说好听点儿是“为他人做嫁衣”的一种工作，在《中国书画》工作的同

时,我始终没有丢下自己的毛笔画,沈先生也一再强调,他认为一个好的美术出版工作者也应该是一个优秀的书画创作者,在做编辑的同时,我接触到了大量优秀的书画家,他们的思想、绘画、艺术理论给了我很大的启迪,开阔了我的艺术眼界,我逐渐的在寻找自己的艺术语言,八十年代初期,在经过几年连环画插图的创造、山水画的尝试后,我又回到了人物画的创作上来,我把连环画的构成,山水画的用笔用墨,花鸟画的用色都融入到我的人物画创作中。俗话说“一方水土养一方人”,浸在我骨子里的对老北京劳动人民的热爱让我找到了自己的绘画体裁,形成了我的风土人情绘画。到九十年代,我的个人绘画风格已经初步形成,多幅创作参加全国各种大型画展,多幅作品在各种书刊上发表。一幅二十米左右的长卷,沈鹏先生亲自给我题款,并为香港出版的我的第一本画集作了序!

自认并不是个聪明人,祖宗上也不曾有过绘画的根苗,咂摸咂摸自己的过去,走到今天,也就是一种固执,一份坚持而已。但是,如果没有学画过程中一位位老师的指点,众多前辈朋友的指正,也就没有我的绘画。谨此,我以最深的谢意感激曾经在我绘画道路上给予我帮助的众位老师、朋友们,也以此篇“流水账”以飨诸位关心我绘画之路的朋友们!

德高人长寿心宽福自来 136cm×69cm 2012年

『有艺』 当『有情』

文\马海方

大伙儿都知道，京味文化原本是北京这个天朝古都的一大特色，曾一度受到世界各地人们的喜爱。然而到如今这些特色也正在随着北京的建设发展，就像京城的胡同一样一条条的逐渐消失。不知道大家留意没有，还有哪栋楼下有人吹着喇叭喊“磨剪子戥菜刀”的，太少了。再过几年，问我们的儿孙们，

喊这些的人是干什么的？没准儿都会摇头。然而对于在北京的胡同里长大的我来说，不但对具有老北京的地方特色风情文化熟稔于心，而且是动之以情的。况且我又爱上了绘画这一行，理应把老北京的故事记录下来，所以，几年来我抓紧时间用我的画笔来挽留这些具有京味的民生题材。并希望这一切仍能引

有容德乃大无心自安 38cm×50cm 2012年