

金 色 時 光 中 之 萬 物 生 機 洪 斌

当代著名画家技法解析

易洪斌万骏腾骧

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

当代著名画家技法解析

易洪斌万骏腾骧

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

纵观中国绘画史，历代画马名家不胜枚举，大都讲求文静、淡雅、秀润、俊逸的形态，即使是近代画马高手徐悲鸿，他最主要的突破点仍是在人物画上，很少有当代著名画家易洪斌画马的那种风神，那种气度，那种激情，那种阳刚雄豪的大美。

也许是画家所处的沸腾时代的环境与前人迥异，也许是画家心胸、气质、品格、个性的自然流露，抑或是画家博学多才、能诗擅文的丰厚文化底蕴使然，易洪斌笔下的马，总有一种浩然之气、壮伟之象。他以淋漓酣畅的笔墨，抒发着他“开拓万古之心胸”的激情。无论是万马奔腾，还是独骥长嘶，其笔力如剑戟铿锵，铁骑突出；不平稳的布势，使整个画面呈现一种飞舞龙蛇的视觉效果和一股“笔所未到气已吞”的声威。看得出其中有庄子“天地有大美而不言”的美学渊源，看得出明代徐渭愤激奔宕的画风对他的影响，使他的作品洋溢着奇姿纵肆的激情和放纵不驯的力量。从易洪斌的画

中，我们感到的是雄强的力量，是“兴酣落笔摇五岳”的宏大气势，是一道饱浸着岁月沧桑的美景，是一腔令人回肠荡气的豪情。这是易洪斌的心境，也是他的画境，是自然天成的本色，也是他独特个性的张扬。

易洪斌画马，有多种表现风格，吸收了诸多方面的营养，或泼墨重彩，或水墨勾线，或写线设色，或色墨并用。他不拘于马的个性形象的真实，追求的则是趋于概括性的精神展示，在似与不似之间着力表现马的动势，并借助中国画墨、色的浑染交融，力求达到一种视觉冲击的抒情效果。显然易洪斌对画马有一种超凡悟性，不仅能从解剖学的角度把握马的特征，刻画马的各种神态，重要的是在他的笔下，马被赋予了展现时代精神的使命，成为画家抒情的载体，承载着人的灵性和审美理想。这样的艺术表现，不仅继承了中国绘画传统的精髓，而且突破了前人的模式，拓展了中国画艺术的表现力。

著名花鸟画家易洪斌简介

■湖南长沙人。原任吉林日报社社长、中共吉林省委宣传部副部长。现为中国美术家协会理事，吉林省美术家协会主席，神州书画院、中国同泽书画研究院顾问，吉林日报社北群书画院院长，中国作家协会、中华美学学会、中国书画家联谊会、中华诗词学会会员，政协吉林省委员会常委、文教委员会主任，中华全国新闻工作者协会常务理事、中国报纸副刊研究会副会长，吉林省作家协会副主席，吉林省散文学会会长，吉林省专家协会副会长，吉林省新闻工作者协会主席。美国传记学院国际研究委员会终身会员。

■获国务院政府特殊津贴，为国家有突出贡献专家。

■雅擅丹青。其画题材广泛，大小写意并举，风格雄深雅健，走兽、人物、花鸟等题材均有涉猎，尤精于画马，自成气象，为“关东三马”之一。1989年以来，多次参加国内外展览，并数次举办个展，画作或被收藏，或收入画集，或被介绍。全国数十家报刊发表其画作，《美术》、《人民日报》等报刊均对其人其作作了评介。

■出版有《易洪斌画集》(1995·吉林版)、《易洪斌画集》(1998·上海版)、《关东三马——许勇、郭广业、易洪斌作品选》(2000·北京版)、《易洪斌现代彩墨画》(2002·四川版)、《婴鸣集——武春河、易洪斌、蒋力华、马国强书画作品集》(香港版)、《易洪斌现代写意画选》(吉林版)，以及《美学漫谈》、《维纳斯启示录》、《一分历史十分情》、《两个人的世界》、《怪侣奇踪》、《凡圣之间》等多部文学、美学著作，并在全国报刊发表了一系列学术文章和文艺作品。名字和小传载入国内外数十种辞书。

万骏腾骧写风神

·程大利·

——读易洪斌画马

中国艺术中关于表现马的历史可以追溯到很远，这与古先民认识马、驯养马、使用马到喜爱马有关。我们目前能看到表现马的作品，有岩画中的马、青铜器中的马、汉画像石上的马以及唐宋以来绘在绢帛或楮素上的马，先人留下了一个让我们叹为观止的马的艺术世界。历代画马名家不可胜纪，吴国的曹不兴曾画有《南海监牧进十种马图》，至此，东晋画家史道硕，南朝齐画家毛惠远，唐代曹霸、陈闳、韩干、宋代李公麟，元代赵孟頫、任仁发，明代张龙章、仇英、商喜，清代张穆、钱沅及近代任伯年、徐悲鸿等，均为画马高手。唐杜甫在《画马赞》中写道：“瞻彼骏骨，实为龙媒。汉歌燕市，已矣茫哉。但见驾骀，纷然往来。良工惆怅，落笔雄才。”千载而下，写手良多，但能得其神骏者却并不多。

易洪斌先生挟其文学之才，运用在画马之中，显示出了一种与其他画家不同的独特神采让人看后难忘。易洪斌系湖南长沙人，他以楚人细腻奇诡之质而融会于北方英武雄骏之气，于文学、哲学、美学、新闻学诸多方面造诣颇深。他不仅出版画集与合集，如《易洪斌画集》、《关东三马——许勇、郭广业、易洪斌作品集》等，还出版有《美学漫谈》、《维纳斯启示录》、《两个人的世界》、《一分历史十分情》等多部文学、美学专著。易洪斌在《所向无空阔，真堪托死生——关于马的随想》一文中写道：“当诗圣杜甫搦管挥毫写下这样激情喷涌、寄慨遥深的诗句时，他大约也像我现在画马时那样，眼前一定风烟滚滚地

大漠 2000年 纸本 68cm × 68cm

掠过无数骏马与主人同生共死、赴汤蹈火的景象。不同的是，他心中沉积的对社会的感察、对人生的咏叹、对友情的渴求，已然力重千钧地凝聚于笔端。‘所向无空阔，真堪托死生，此十字胜过千言万语，高度凝炼地展示出骏马一往无前的气概和忠勇无俦的品格；除马之外，天地间何物可当此盛誉！此诗写尽了马的威力、马的风范、马的作用和人对马的深情，堪称咏马千古绝唱。”这便是易洪斌热爱画马的内心独白。一个诗人的气质跃然纸上，使我得知他的马何以能够激情磅礴，具有如此的感染力。

易洪斌画马，有多种表现风格，这也与他兼作家、新闻工作者、画家于一身而具备的综合素养有关。他的马，有泼墨重彩，有写线重彩；有水墨泼写，有水墨线写。还有一种色墨并用、泼写结合的画马方法。他的泼墨重彩画法，如《诞生》等画，以泼绘为主、勾写为辅的方法描写群马腾奔的惊心动魄的场面宏大而热烈，以红色画出辉煌的背景和初升的朝日，整个画面表现了一种极度的动感燃烧着画家心中的激情。题款中有“为新世纪而作”，可见他创作此画的初衷，是为了表现一种奋发向上、奔向未来的信心。他的写线重彩，如《天龙八部》等画，则以墨线写出马的外形，填以鲜艳的黄色、红色等，使其具有一种奇艳的色彩、梦幻的感觉。他的水墨泼写，有《霜风劲》等画，纯以水墨写之，泼而见骨，酣畅又不失精炼。他的水墨线写，尤其具有化实为虚、空灵简当的特点，诸如《雪儿》、《思入水云乡》等画，让所表现的对象——马融入到苍茫的背景当中，给人以一种苍凉、悠远、浑茫的感觉，使描绘对象得到了文学的升华，这确是作家、诗人的心灵空间在绘画上的表现。易洪斌还有一种画法，色墨并用，泼写结合，即在已经用水墨线写或泼绘完成的马身上，复用重彩勾写，或红色、或青色、或金黄色。这与其说是他学习了西方现代绘画的技法，毋宁说是向中国传统青铜器的镶嵌方法借鉴，表现力十分强。易洪斌画马，是吸收了诸多方面的营养的。但是，他笔下的马，早已不是古人笔下的马了，而是现代人的精神诠释和情感表现，是今天的文人画。

易洪斌画马作品，总的看来是在表现一种天马行空的精神，或者说一种龙马精神，一种阳刚雄豪的大美。属于审美的高境界。但是，他笔下的马有时也充满了眷眷的温情、淡淡的忧伤。他画《红雨随心》，一匹雪白的骏马在秋天的红叶纷落中引颈远眺，孤寂而又悲凉；画《千里走三骑》，则又表现了一种相助相随、共同前行的友谊与豪情；画《厮磨》则写黑白二马相偎相亲，表现了一种爱情的甜且涩的感觉；而画《嚶其鸣矣》，黑白二马隔河相呼，求其友声，颇见深意。他在画中自题道：“余十年画马，多取大江东去之势，少有花前月下之景。今作此图，笔墨荒疏，真有技穷之慨也。然亦寓‘我见青山多妩媚，料青山见我应如是’之意焉。”

千里走三骑 1999年 纸本 99cm × 68cm

其画题“嚶其鸣矣”，是用《诗经·小雅·伐木》中句，其下还有几句是：“嚶其鸣矣，求其友声。相彼鸟矣，犹求友声。矧伊人矣，不求友生。神之听之，终和且平。”意思是说朋友当相亲相助、笃而信之，方能终和且平、彼此无间。画家的画心、文心与他的人格一致，是对美的向往和不懈追求。

读易洪斌的画马作品，我觉得在他的心灵中，在他的笔下，更多的是一种梦幻的色彩、激情的色彩，所以又是一种诗的色彩、文学的色彩。神骏腾骧写风神，相信易洪斌先生会有更美的作品问世。

易洪斌万骏腾骧

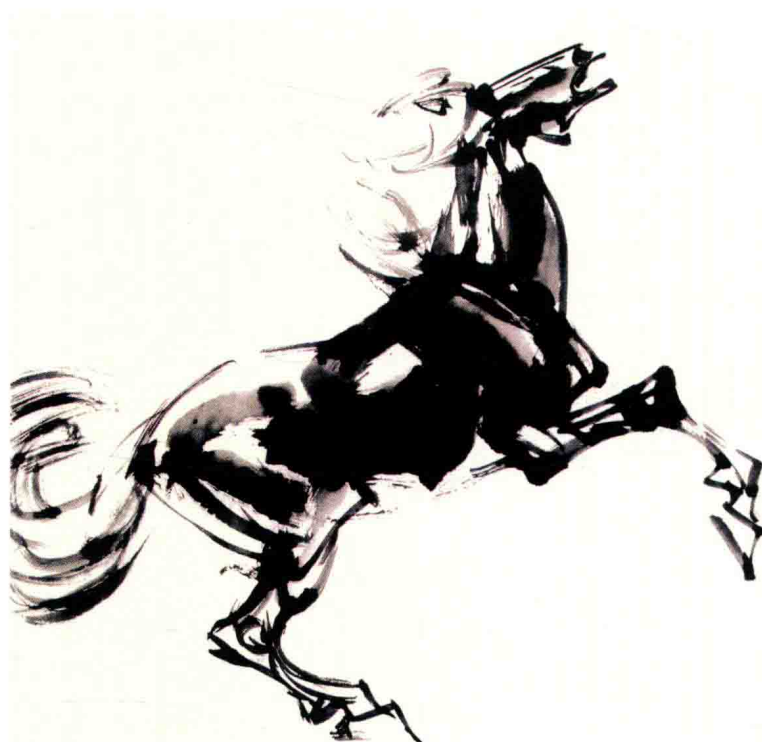
波神留我看斜阳 2000年 纸本 122cm × 246cm

《冲霄图》作画步骤

步骤一

步骤一：此画系写意小品，结构、图象均简洁，所以在“胸有全马”的前提下，先从最易提携全身的马头入手（这要视每幅画具体情况而定，有时也需从马的别的部位，如臀、颈入手）。

步骤二

步骤二：可能是由于习惯，我画马，不管画幅多大，画上布置多少匹马，都是略打腹稿后即在纸上下笔落墨，几乎从没在纸上勾描过草图。这样便于“象从心出”，手写我心，姿意挥洒，以图气势流畅、元气充盈。对于此类小品，更宜勾染同步，一气呵成。

步骤三

步骤三：完成黑马造型，并用墨线勾出另一匹马的外轮廓。这样，这幅画的构图布局基本告成。

步骤四

步骤四：给右边的马上色。由于左边的马为黑色，且居于靠前位置，所以右边马的颜色整体上应比较淡、比较轻，以显出距离和层次。对左边的黑马再作若干细部加工，并用淡淡的赭石加花青敷染一遍。最后题款、盖章。

风雪轻骑

2004年 纸本
125cm × 247cm

此画表现的是冲风雪劈面奔来的群马，强调的是动势、气势和力度。掌握好前后左右马匹间的疏密关系和在风雪中逐渐迷蒙淡去的群马层次，是描写此类题材的关键。

闻肇思战斗

2004年 纸本

136cm × 68cm

正面描绘疾驰而来的骏马，较侧面表现为难，但更具动感和视觉冲击力。近年来我常采用这样的构图，理由即在此。这里很重要是形象的塑造、动态的设计和马匹之间的呼应。否则，就易流于杂凑，成为乌合之众。

风从东方来
2004年 纸本
89cm × 96cm

此画通过马头基本划一向右（东方）的动态和金光涌动的空间，试图打破一般的构图模式，传递某种感情或感觉。

红日（上图）

2003年 纸本 68cm × 136cm

它从云中来（下图）

2003年 纸本 68cm × 68cm

红日 李苦禅
2003年三月

双舞龙媒（上图）
1999年 纸本 68cm × 68cm

映日（下图）
2005年 纸本 68cm × 136cm

铁流

2002年 纸本
120cm × 96cm

为了表现“铁流”，此图采用了黑白（水墨）手法。整个画面强调的是气势。

良马非家
不若野
此物中
龙象
如云
金

此物马中龙
2005年 纸本
136cm × 68cm

马有龙象，自古皆然。我总希望笔下的马能透出龙的精神。

金风

2005年 纸本
136cm × 68cm

这幅作品想表现出马的另一番情调和气象：秋高气爽，金风拂扬，水天空阔，群鸟高飞。而湖滨草泽中悠闲的群马也因秋气的苍凉劲厉而长嘶……

晴雪 2003年 纸本 145cm x 185cm

流金岁月 2004年 纸本 145cm x 185cm

大野奔雷

2005年 纸本

125cm × 247cm

此类场景的群马图我画过多次，每次都是胸中有感，略打腹稿，然后在8尺纸上一气呵成。尽管有些局部和细节还嫌粗糙，但不影响整体的磅礴气势。

由于画面大，马匹多，所以尤须注意马匹之间的组合、搭配、照应和前后层次的区分，虚实相间、尘雾流动的空间处理对于激活画面至为重要。

