

中国国家博物馆书画家系列

马砚山画集

吕章申 主编

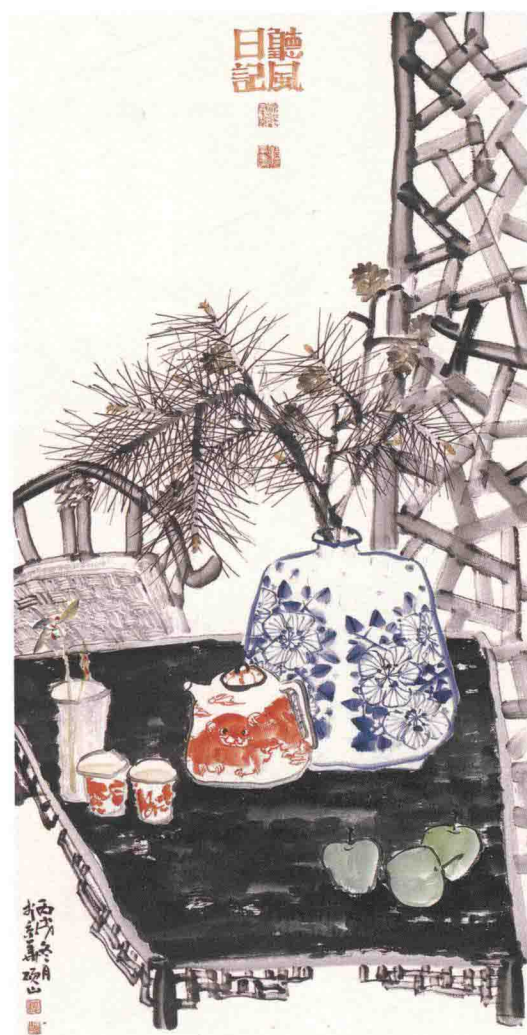

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

中国国家博物馆书画家系列

马砚山画集

吕章申 主编

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

马硕山画集 / 吕章申主编. — 合肥: 安徽美术出版社, 2015.12

(中国国家博物馆书画家系列)

ISBN 978-7-5398-6515-7

I. ①马… II. ①吕… III. ①花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 298070 号

装帧设计

张子龙

责任编辑

秦金根

徐琳祺

中国国家博物馆书画家系列

ZHONGGUO GUOJIA BOWUGUAN SHUHUAJIA XILIE

马硕山画集

MA SHUOSHAN HUAJI

主编: 吕章申

出版人: 陈龙银

责任校对: 司开江 陈芳芳

责任印制: 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F

邮编: 230071

编辑部: 0551-63533621 63533622

营销部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

制版: 北京今日新雅彩印制版技术有限公司

印刷: 北京永诚印刷有限公司

开本: 635mm×965mm 1/16 印张: 8

版次: 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-6515-7

定价: 213.00 元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

编辑委员会

主 编：吕章申

副 主 编：黄振春 李六三

编 委：吕章申 黄振春 陈履生 冯靖英

李六三 陈成军 古建东 白云涛

执行主编：石 峰

书名题签：吕章申

作 者：马硕山

编 辑：赵 镭 张子龙

编 务：毕 游

封面设计：张子龙

版式设计：张子龙 赵 镭

图文制作：张子龙

前言

中国国家博物馆是中华文化的祠堂和祖庙，这里收藏着 120 万件我们祖先留下的宝贵文化遗产。经过一百多年的发展，尤其是 2011 年新馆建成开馆以来，完成跨越式发展，进入世界一流大博物馆行列。中国国家博物馆的发展定位是“历史与艺术并重”。为实践这个发展定位，首先要有足够的人才做支撑，近几年来中国国家博物馆引进了一批具有创作实力的青年美术家。他们的创作热情一直很高涨，而且取得了可喜的创作成果。为展示他们的才华和创作成果，我们编辑了这套《中国国家博物馆书画家系列》丛书，以此来展示六位画家，包括石峰、刘罡、崔东渭、赵建军、马硕山和熊广琴的近期画作。他们来到中国国家博物馆后深受馆里艺术氛围和大量艺术藏品的濡染，鉴赏眼光、创作功力不断提高，他们的画作在继承优秀传统的基础上不断开拓创新。他们经常进行采风写生，通过深入生活、深入基层，践行习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神，努力探索国博特色艺术创作理论体系，实为可喜可贺。

马硕山的作品大至可分为三种形态：一是他的传统大写意花鸟画。实际上他是以文人画笔墨来画文人画题材的，多以芭蕉、兰花以及杂花、蔬果等为主，一勾一勒，一点一线皆恪守文人画规范。大幅作品则用满构图，取中景展示乡野原生态的风貌，构图上则使用他自己的空间铺陈原则，这类作品视觉张力宏伟壮阔，远观雄浑朴茂，大气磅礴；近察法度严谨，用笔灵活，大开大合，伸缩有度，这给他的花鸟画带来了一种全新的气息。

二是他自己情有独钟的《青花系列》。对青

花的钟情来自于他幼时的记忆，是埋在他心灵深处的情愫和好古家风带给他的强烈印象。凭借多年积累的传统功力，以及对传统文人画精神的体认，他创造性地将一组组青花瓷器置放在古色古香的老屋之中，让青花瓷器与明清的八仙桌、太师椅、古旧木门、雕花窗格等以新形式、新语言、新境界组构出全新的画面，让人享受到清新优雅隽永的书卷气息。而诗、书、画、印的一体化格局与整体美感则洋溢着一种诗情画意，还带着一些久远的底蕴，让人回味无穷。

三是他的瓷画。时下有很多画家画瓷，然而，因为长期在平面上作画，转换到瓷器曲面上作画是很难的，但我们发现那么多画家画瓷，其实真正好的并不多，而马硕山他那么年轻，就在实践中逐渐掌握了瓷画的创作规律。当然，这里面有技巧，也需要作者具备传统笔墨基本功。硕山是淄博人，淄博浓厚的文化氛围使他对瓷器有一种特殊的情感。马硕山的许多画瓷作品包含了他对童年、对故乡的怀念和依恋，更难得的是他把这种桑梓情感转化为艺术创作的动力，非常难能可贵。

硕山奉行真诚善良的为人之道，待人以宽厚为本；他坚持读书、读史、读论，心系学问之涵咏陶养；注重书法之笔墨化机，更着力于师法古人之笔精墨妙。其作品法度之中出新意，豪放之外寄妙理，日益得传统写意画之精髓，已渐具学养、笔墨、气韵之大境。

中国国家博物馆

2015.12

马硕山

1963 年生于山东。曾先后就读于中国美术学院、中央美术学院、中国国家画院，现为中国国家博物馆书画研究创作中心专业画家、中国美术家协会会员、中国画学会理事、《中国书画》杂志画院花鸟画创作委员会执行主任、中国人民大学画院马硕山工作室导师。

马硕山绘画作品传统功底扎实，又不断创新，风格清丽洒脱、独具一格。1998 年作品入选第二届全国花鸟画展、获优秀奖。2000 年作品入选文化部主办的第十二届“群星奖”美术大展，获银奖。2005 年作品入选首届中国写意画展，获优秀奖。2008 年参加在中国美术馆举办的“当代中国画精品十三家作品展”。2010 年于文化部恭王府举办“清泉洗心·马硕山中国画作品展”。2011 年于郑州举办“清和·马硕山中国画展”。并出版个人专辑、画册十余种。

近年来，他不断探索和研究瓷上绘画艺术，亦取得了不俗的成绩，于 2012 年在文化部恭王府举办“瓷上写意·马硕山画瓷艺术展”。同年，瓷画作品《盛年》被中国国家博物馆收藏，收藏当代画家的瓷画作品在中国国家博物馆的历史上尚属首次。

笔底生花 触处成春

——读马硕山的花鸟画

张桐瑀

中国国家画院研究员

近现代以来，随着西方绘画的东进和中国社会革命与变革运动的需要，中国绘画的本体价值开始向社会实用价值偏离，写实主义与现实主义成为了中国绘画的手段和目标追求，绘画最终变成某种意识形态的图解。在这样的时代语境中，中国画的写实功能被大大地加强了，特别在“中西借鉴”的群体努力中，中国画的模拟状物功能被激发出来，把中国绘画自元代以来形成的笔墨语汇压缩到历史最低限。在此种境况中，讲求笔情墨趣的写意花鸟画已风光不再，学习写意花鸟画的画人也逐渐减少，写意花鸟的时代发展出现了现实危机。尽管如此，总有一些真心喜好写意花鸟画的画家，不顾机运欠佳，名利欠收，仍坚持学习和研求写意花鸟画中的笔墨奥义，并取得了有目共睹的成就，青年花鸟画家马硕山就是这其中的佼佼者。

马硕山生于齐鲁之地，长于一个世风朴厚的家庭，自小便得家规儒风熏染，性情笃厚实诚，是一位典型的山东大汉。猛看来似与绘事毫无牵扯，然而，马硕山自幼喜画，常于家传物件图案放飞神思，长大后，先后辗转于中国美术学院、

中央美术学院、中国国家画院等高等学府求学，转益多师，多方问道，在绘画上是一个吃“百家饭”长大的画家，也就是这“百家饭”的杂食营养，造就了马硕山绘画体格的坚刚之身。

特别是在不太有利于大写意花鸟画成长的当代中国画生态中，马硕山仍不甘寂寞，在文人写意传统中汲取精华，并转换为当代写意精神，画出了品类多样的花鸟画，显示出了他所特有的执着和信心。所谓写意花鸟画，实际上是由元代以后文人们所开创的文人写意绘画，其书法化的用笔，诗意化的意趣是文人写意画的文化特征，这种文化特性在具体应用中就转换为了笔墨语言。至此，笔墨这个既不能完全用材料媒介来界定，也不能完全用形而上的文化性来界定的表现方式，就成了中国文人写意画的代名词。而这种在两可间徘徊的艺术法式，往往会给介入绘事的后来者造成理解和操作上的麻烦，以致望而却步，避难就易。尤其在对绘画状物功能投其所好的当代，写意画的从业者也就越来越少了。

实际上，对写意画的发展现状，马硕山也是心知肚明的，只不过他并没有为时代俗尚所迷惑，

仍气定神闲地走着自己的画学之路。我们看到，马硕山一方面大江南北各地求学，不断扩展自己的眼界和心胸，一方面又不拘一格地择师而学，只要他认为对他的绘画有用、有利，就几家门前转轮来，一一师学、个个研习。这也为他日后画路宽博埋下了伏笔。在马硕山的学习视野中，唐、宋、元、明、清以及近现代的花鸟画都会成为他学习绘画的聚焦点，唐人的兴致、宋人的静穆、元人的逸气、明清的酣畅、近现代妍丽都被他收入自己的创作中；徐熙的野逸、黄筌的富贵、王冕的清雅、“文沈”的“没骨”、白阳的俊拔、青藤的洒脱、八大的冷峻、石涛的放逸、伯年的谨飭、昌硕的意气、天寿的霸悍、白石的通达都被他汲取于自己的笔中，让自己的绘画多了一份不拘门风的舒和之气。

观马硕山的写意画，在气局格调上，全本于文人写意画的法式与程式，一点一画、一笔一墨全从文人写意画中化出，由于对“引书入画”的关系理解透彻，来去无碍，转折自如，毫无做作之态。不过，待我们细加品味，他的写意画又绝无一丝陈腐和酸腐，全由自己重新铺排和转化，呈现出新时代画家的全新气象。这种由传统向现代、由法度向变化、由局限向自由的通变能力，是和他以往不拘时代、不拘门派而兼收并蓄大有联系。

马硕山的写意花鸟画，顺着文人写意画在向前推展，其根底和线索仍不离文人画笔墨意趣，但在品类和审美上却有了多样化的选择，因而在他的笔下大致有四类基本画风和样式。

第一种是以文人画笔墨画文人画题材。所画题材仍为梅兰竹菊、牡丹、荷花、芭蕉等传统内容，一勾一勒、一点一线皆恪守文人画体制，所不同者，在构图上有了画家自己的空间铺陈原则，注重线与面、黑与白的对比度，大开大合，伸缩有度。他在注重黑与白的对比基础上，还注意黑白与色彩的纯度对比与明度对比，这为他的写意画带来一种现代性清新韵味，把传统文人画作了现代化解释。马硕山的此类画作和其他类型画风相比较，似乎有着明确的师学痕迹，但也只是痕迹而已，我们无法去持画对应和对证，因为经过他的点化，这些传统经典一下子变成了他的面目和气质。更为重要的是，马硕山通过此类题材的反复挥写，能始终“风筝不断线”地保持和传统文人画的紧密关系，保持住传统文人画的笔墨功夫，这对他画路宽阔放久则收是十分重要的，这也是他的聪明之举。

第二种是文人画清供题材的现代推展。文人清供题材，一般是以文案、文房、品茗、盆景、瓜果为主，表现文人的闲适与雅操。而马硕山的清供题材则不举此例，他将之延扩至现代摆设和产品，包括各种水果如一串提子、一盘草莓、一串香蕉及玻璃器皿、陶瓷壶罐都被他以笔墨一一点化为精妙的作品。笔者曾见他所画香蕉一串，是以色代墨“没骨”画出，笔墨来去毫不迟疑，潇洒纵肆，神完气足。写意画抓笔墨易而抓形色难，这和工笔画正好相反，然而马硕山笔下的香蕉，既见形色又见笔墨，真乃笔底生花，触处成春。

第三种是马硕山所情有独钟的画题《青花系

列》。对青花的钟情来源于他幼时的记忆，是埋在他心灵深处的情愫，这种情愫被他的画笔点燃为热烈的追求和执着。此类画题，已无法用清供题材来囊括，也无法用案头摆设来形容，而更接近家庭的家居陈设。这类家居陈设题材，多以青花瓷为主题，并以桌椅、屏风、垂帘等家居摆设衬托环境，还原书香之家陈设一隅，可谓新颖别致，和其他画风面目相迥异。在这类画题中，画家本人的现代性表现更加突出，构图意识得到更明确的强调，瓷器的摆放位置，桌椅的纵横欹侧，屏风、卷帘的居中占边都需要他用艺术的眼光进行审慎考量。在这类作品中，我们可以感受到作者对西方现代艺术构成的汲取和消化，几何形的并置与错落，点线面的切割与对比，特别是对留白的运用尤显匠心独运。西方现代化的构成意识，中国写意画的笔墨表现，在不经意中，展现给我们一个清新雅致的世界，让我们留连其间不忍离去，似乎寻觅到了心灵的栖息之所。

马硕山的第四类画风就是以最单一化的植物和最单纯的画法，并用满构图生成的大场景花鸟画了。此种画风在大型的展览中，很是抢尽了风头，视觉张力十分宏伟壮阔，远远地就会抓住观者的眼球。实际上，此类画风看似满密一片，待我们细加欣赏，方知他对“密不透风、疏可走马”的深刻理解，大疏大密、小疏小密被他灵活地应用在此类的画作中。透过他的这些画，我们感受到用单纯的表现丰富的、用平常的表现独特的、用支离的表现完整的现代艺术巧思，在这里已没有了中西的分别，而是中为体西为用的选

择，在这个层面上中西艺术的往来借鉴是往来无碍的。

我们分析了马硕山四种画风，得出了许多欣赏心得，但总觉得似乎有什么遗落，可不是嘛，他在四种画风类型之外，还是个全国画瓷高手。他笔下的青花典雅庄重，他画的釉里红热烈奔放，被中国国家博物馆等重要机构所收藏。不过，我们应强调的是，他的这些精妙绝伦的画瓷功夫，是由坚实的写意画功底来支撑的，这和一些画瓷庸手是有本质区别的。

我们不禁要问，马硕山所画的品类缘何如此丰富？是他要显示自己多面手能力吗？我想凭他朴厚的性格绝不会如此这般，那真正的原因何在呢？仔细想来，马硕山艺术表现的多样性，一方面是缘于他吃“百家饭”的学习方式会给他以多方面表现的提示，而另一方面则是他内心情感的丰富性使然。现代社会的节奏与古代社会有着太多的不同，特别是现代人的情感世界比以往更加丰富多彩，这在客观上也要求艺术家对这丰富的时代感情借着各类载体给以阐发和表现，这也许就是马硕山的创作出发点。只是和许多人不同的是，马硕山丰富的情感和丰富的表现是以真诚为基础的，而真诚的情感必将催生真情感的艺术，这一点我们从他的绘画中已经深深地体会到了。我们更期望他永远走在艺术探索之路上，因为艺术之路永无终点。

目 录

前 言 中国国家博物馆

笔底生花 触处成春

——读马硕山的花鸟画 张桐瑀

写意花鸟篇 001

01 细雨
110cm × 85cm 2004 年 002

02 酣秋图
152cm × 85cm 2004 年 004

03 林间
96cm × 155cm 2005 年 006

04 雨后斜阳里
136cm × 68cm 2005 年 008

05 版纳风情
136cm × 68cm 2006 年 010

06 小园雨晴秋瓜净
136cm × 68cm 2006 年 012

07 佳果
68cm × 68cm 2009 年 014

08 虚室自生静气
40cm × 40cm 2010 年 016

09 双清
40cm × 40cm 2010 年 016

10 晨霜
180cm × 96cm 2010 年 018

11 春风三月
246cm × 125cm 2011 年 020

12 红毛丹写生
33cm × 33cm 2012 年 022

13 莱阳梨写生
38cm × 36cm 2012 年 022

14 香蕉写生
33cm × 33cm 2012 年 024

15 火龙果写生
33cm × 33cm 2013 年 024

16 空谷无人亦自芳
145cm × 365cm 2012 年 026

17 芭蕉梅花图
68cm × 68cm 2012 年 028

18 风散墨花香 (手卷)
33cm × 492cm 2012 年 030

19 春风新展绿蕉芽
195cm × 500cm 2012 年 032

20 情趣
39cm × 39cm 2015 年 034

21 瓶花
39cm × 39cm 2015 年 034

22 南湖秋韵
200cm × 100cm 2015 年 036

23 四月杜鹃映山红
136cm × 68cm 2015 年 038

24 双松
246cm × 62.5cm 2015 年 040

25 空谷幽芳
246cm × 62.5cm 2015 年 041

26 沧海桑田
213cm × 548cm 2015 年 042

27 荷风
246cm × 62.5cm 2015 年 044

28 蜀葵
246cm × 62.5cm 2015 年 045

29 兰花自有情
39cm × 39cm 2015 年 046

30 乡愁
33cm × 33cm 2015 年 046

31 莲雾写生
30cm × 30cm 2015 年 048

32 释迦果写生
30cm × 30cm 2015 年 048

33	小甜瓜写生	30cm × 30cm 2015 年	050
34	板栗写生	30cm × 30cm 2015 年	050
35	宁夏佳果	200cm × 100cm 2015 年	052
36	兰风载芳润	68cm × 136cm 2015 年	054
37	蜀葵	39cm × 39cm 2015 年	056
38	瓶花	39cm × 39cm 2015 年	056
39	秋瓜	33cm × 33cm 2013 年	058
40	秋趣	39cm × 39cm 2015 年	058
41	空谷岚气图	230cm × 95cm 2015 年	060
42	松风	145cm × 365cm 2015 年	062
43	蜀中三月	246cm × 125cm 2015 年	064

青花系列篇 067

44	青花系列·听风楼日记	198cm × 96cm 2005 年	068
45	青花系列·大清遗韵	270cm × 145cm 2001 年	070
46	青花系列·清夏	136cm × 68cm 2005 年	072
47	青花系列·清韵	145cm × 140cm 2002 年	074
48	青花系列·听风楼记	136cm × 68cm 2006 年	076

49	青花系列·书香世家	96cm × 180cm 2011 年	078
50	青花系列·晴窗	152cm × 84cm 2006 年	080
51	青花系列·翎	68cm × 68cm 2011 年	082
52	青花系列·忆江南	145cm × 365cm 2011 年	084
53	青花系列·听风日记	136cm × 68cm 2006 年	086
54	青花系列·清	68cm × 68cm 2001 年	088
55	青花系列·故园幽梦	96cm × 180cm 2011 年	090
56	青花系列·兰	68cm × 68cm 2011 年	092
57	青花系列·秋菊	68cm × 68cm 2014 年	094
58	青花系列·芳姿	68cm × 68cm 2014 年	096
59	青花系列·芦	68cm × 68cm 2011 年	098
60	青花系列·将军之一	180cm × 48cm 2012 年	100
61	青花系列·将军之二	180cm × 48cm 2009 年	102
62	青花系列·遗风	180cm × 48cm 2009 年	104
63	青花系列·蕉阴	180cm × 48cm 2009 年	106
64	青花系列·将军风采	136cm × 68cm 2015 年	108
65	青花系列·霜月	136cm × 68cm 2009 年	110

年表 113

写意花鸟篇

01. 细雨 | 110cm×85cm | 2004 年

02. 酣秋图 | 152cm×85cm | 2004 年

