

墨韵华彩

mo yun hua cai

马良芬

当代中国艺术名家

主 编：王月周

河北美术出版社

墨韵华彩

m o y u n h u a c a i

马良芬

当代中国艺术名家

主 编：王月周 河北美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

墨韵华彩：当代中国艺术名家. 马良芬 / 王月周主
编. — 石家庄：河北美术出版社，2015. 11
ISBN 978-7-5310-6856-3

I. ①墨… II. ①王… III. ①版画—作品集—中国—
现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第264640号

序

出版这套《墨韵华彩——当代中国艺术名家》作品集，是一个期盼已久的愿望。

河北省沧州市地处浩瀚的渤海之滨，古老的大运河自城区穿行而过，承载了悠久的历史与醇厚的文化积淀——这里曾涌现出高适、纪晓岚等文人才俊；工笔画大家展子虔、韩滉也为这片沃土增添了亮丽的色彩。进入新时期以来，沧州的美术、书法艺术创作异军突起，呈现出令人欣喜的繁荣景象。其中，尤以工笔画创作在全国凸显特色与优势。2015年，沧州荣膺“中国工笔画之城暨中国工笔画学会创作、写生、培训基地”称号，老、中、青三代艺术家潜心创作，刻意求新，诸多作品在国内外重要展览、赛事中屡屡获得殊荣，为沧州美术、书法艺术的崛起，奠定了坚实的基石。

这套《墨韵华彩——当代中国艺术名家》作品集，囊括了沧州艺术家创作的国画、工笔画、油画、版画及书法、篆刻等各个门类的上乘之作，代表了沧州美术、书法创作的整体水平。众多艺术家根植于脚下丰腴的土地，或倾情于本土文化的反映与描摹，在作品题材及风貌上凸显浓郁的地域色彩，自成门户，浑然天成，彰显出不俗的艺术追求；他们或专注于创作技巧的研究与提升，不断汲取国内外艺术精华，以深厚的文化底蕴，跻身探索创新的行列之中，形成独特的艺术风格，为沧州的美术、书法事业赢得了崇高的声誉。

应该指出的是，出版这套《墨韵华彩——当代中国艺术名家》作品集，不仅能够展示沧州美术、书法、篆刻所取得的成就，检阅沧州艺术家群体队伍；而且能够以此增强画家之间的相互交流、相互探讨，透过这个艺术视角，使外界更加深层次地了解古运河畔一方水土的人文理念、文化内涵，以及历久弥新的艺术传承。从这个层面去审视，出版《墨韵华彩——当代中国艺术名家》作品集，对繁荣沧州的美术、书法创作，提升沧州艺术家在国内外的知名度，无疑有着非凡的价值和深远的意义。

沧州正处在建设“文化之城”的特殊时期，以高品质及灵妙隽秀的美术、书法作品，为其填充必要的艺术元素，当属每一位画家、书法家应承担的神圣职责。我们相信：这套《墨韵华彩——当代中国艺术名家》作品集的出版，将是未来沧州美术、书法艺术的一个崭新开始，只要沧州的艺术家们不断探索，积极进取，就能够创作更多的精品力作，营造起枝繁叶茂的喜人景观，奉献给这个美好的时代。

王月周 河北省沧州市文学艺术界联合会党组书记

马良芬

中国美术家协会会员，中国版画家协会会员，河北省画院版画院研究员，河北省女美术家协会副主席，沧州画院院长，沧州市美术家协会副主席。作品多次入选全国大展并多次获奖。

前言

一个片刻，紧接着一个片刻，连续成了生命的一个个状态。正如野地里被风吹起的不知名的小野花儿，萌发、生长、盛开、败落又回归大地。整个过程有快乐、痛苦、平和与超然。这就是生命的滋味。快乐的时候，我们体会生命之轻，痛苦的时候感受生命之重。我们在每个片刻中品尝流逝的味道，没有预知，主动地让被动主宰，生命本身是一件作品，充满了扑朔迷离的创造性，我们每个人用一生去完成。

我常常丢失在童年的片刻里，现在的身体行走在过去的空间，热爱童年的星空、森林、草丛和萤火虫。在无眠的夜里，会将童年的片刻串成串，一点点慢慢滋润有些风干的心灵。常常希望是一只飞翔的鸟儿，在时光隧道中穿梭，在太阳的眼睛里找寻自由，那么逍遥，那么自在。想把它们留下，刻在画里，就有了一次又一次长长的释放。我的刀跟随着心去的地方，在木版上飘飞，用黑白两色表达着关于生活的对抗与和谐和思考。我迷恋在一片片的刀痕中，爱牵引着我，没有太多要求，只是慢慢地用刀向木版倾诉……

我行走着，是一个诚实的孩子，眼睛里正有一只悠然的鸟儿飞过。

自救（局部）
版画原版 80cm×100cm 2014年

我所触摸的真实

——读马良芬作品

陈德胜

再也没有比马良芬的木刻更能使我着迷的艺术作品了，她那深刻的表现形式，甚至有些尖利了，而对人物的表现，甚至超越了人为的控制，进入了另一生命形态。我以前认为，版画，一不小心就会弄成“机械”味道，有些“研制”的成分在里面。而马良芬的作品不是，她的感觉世界是与其作品高度重合的，她找到了自己梦幻世界再过渡到现实“木质”世界媒介，她高度提纯，把木板上多余的东西去掉，进而显露出那古老的象征境界。在她的作品面前，有一种诱惑的元素在里面，夸饰的刀痕、小动物的天真、人物对真理的向往等是要把人带进去的，她有这种力量。这也许是读者想要的生活。

时空的瞬间
版画原版 100cm × 92cm 2013 年

生命之重与生命之轻（局部）
120cm × 90cm 2014 年

纵观马良芬的作品有必要强调的是她有一种完整性在里面，这其中之一是黑和白的颜色：黑和白的组合具有强烈的视觉冲击力，这样的视觉是扭结和颠覆的，令人过目不忘。黑和白也是原初的世界，它可以漂浮、自由上升并自由转换，有着无数条通道，远近自如。之二是她的线条：马良芬可以把线条布满整幅画面，空隙很少，这样可以从局部开始一点点地延展，从线条中思考在这幅画中的意义。马良芬可能压根就不是所谓“歌颂”式的画家，而是从她的刀锋上看更像是一个哲学型的艺术家，因为她的线条本身，就是故事形象。之三是她的题材内容：她利用虚构的形式，创造了艺术的真实，她看到了世界的另一面，她也通过木刻的形式，直接剥开人的面目或衣着，进入事物（人）的肌肉和灵魂。

在题为《飞动的云》这件作品里，画面是一个男人，后面再加一个女人，男人戴着眼镜，一个老派的知识分子形象，划着双桨，他们在一条船上，周围布满了荷叶和云朵。这是一个人的生活片段，他们是微笑的，在这笑容背后有一种对未知生活的向往，具体向往什么，我们不知道，也许是版画家自己的向往吧。因为是“飞动的云”，所以是可以流逝的，可以滑动的，是可以伴随着周围的“荷”与“云”一同开放和灿烂的。我固执地认为《飞的日子》这件作品一定来自马良芬的梦境，同时也使我想到了宫崎骏叙事风格。在一个大杯子里有一个孩子和一辆自行车，杯子里同时还要小鸭子、水和一些丝织物，这些元素似从某一个不为人知的区域冲泄下来的，充满着动势。看了这个呐喊的孩子我想到了自己的童年。我生于 20 世纪 60 年代，像这个孩子的年龄的时候，正经历着“文革”，因为种种禁锢，反而使我的“梦境”十分宽阔。高妙之处在于，马良芬表现的不是一般所谓的“儿童”题材，而是关于时间、秘境、记忆、暗物质等方面的大话题。在画面中，马良芬从不去为画面界定一个我们周围俗称的空间和景物，总是为我们再造一个真实。她还有一幅作品叫《生命的守望者》，一个老者，一张苦难的脸，仰望。可贵的是马良芬把他的眼睛刻画的如此绝望、无助和枯干，双手紧握着只有马良芬可以赋予（他们）的或植物或建筑或编织物，这是画家独有的艺术符号，也是一个艺术载体，她的《巢》系列也是这样的艺术形式。这个可以抓握的“物件”构成了对人物特有的挤压和隔阻，这个“物件”的根系还十分发达，人们无论如何是不知所踪。在这个人物的背后那些繁密的东西重压着他，为了“破”这个重压，

有苦瓜的季节
版画原版 50cm × 40cm 2007 年

马良芬在人物的头顶放飞了一只轻盈的小鸟。

因为版画独特的表现形式，有着精怪歌谣的梦幻，打破常规组合的想象画面。

似乎马良芬天生就是一个艺术家，同时她也找到了刀和木的样式，她的作品具有一种原始性和挑战性。很多画家是戴着面具的，也许他们也没找到摘掉面具的方法。马良芬没有面具，她一定知道什么东西是震撼心灵的。马良芬那犀利的刀笔、奇异的场景、超拔的想象力成为了一个超越时间控制的版画家。马良芬的刀锋语言坚持着自己的见解，坚持着对世界，对人性，对大自然和动物群落的诉说和创造，从这种意义上说，她保持着内心的完整，用独立的思想，修为了一个超验的艺术境界。

多重的梦境之门

李文岭

1

马良芬的版画，创造了多重的梦境之门。当阅读者进入这一重梦的门之后，会发现还有另一重梦的门在等待着开启。谁来开启下一重梦的门？是需要画家和读者共同斟酌的。这一重梦含义，会牵动读者期望对下一重梦的解析。马良芬凭借版画艺术的力量，可以为你设置多重的梦境之门，也可以为你开启多重的梦境之门。然而，有一扇关闭着画家和她的画核心神秘的门，会不会被画家或读者真正打开，是值得探讨的。

探讨的过程，会让读者在堕入画家的梦之后，还可能会堕入自己的梦。一个关于梦的梦。

2

在马良芬的版画中，透明的玻璃瓶和高脚玻璃杯被重复使用。这样的重复是别有用心的，是画家对于梦的强调。这是画家独有的瓶装的梦或杯装的梦。也只有在梦中，女人、大树、鸟儿和倾斜的十字架，才可能被安装在瓶或杯这一类的器皿中。并非是神话，并非是童话，唯有可能的是梦话。这是一个被画家认识和表现出的一反常态的梦。反现实的常态，是马良芬版画多重梦境之门的第一重门。走出这样的梦境回到现实中来，我们也许会省悟画家对于现实生活常态的省悟。也许会从马良芬的省悟中得到新的启示：自由是有限的，追求自由是无限的。我们会从她的版画中发现限制和反限制的力量在她版画的每一个细节中生成，这样的力量让马良芬的版画生成永恒的静止和永恒的运动交互存在，让马良芬的梦世界更单纯也更复杂。一个人抗拒一个世界，一个人争取一个世界，限制自己上天堂，放纵自己下地狱，种种的努力与结果，在马良芬创造的版画的梦境里，都是有可能出现的。马良芬的版画梦境，是现实的精神，是精神的现实。不敢说马良芬版画的梦境是反现实的，可以说马良芬版画的梦境是摧毁现实也创造现实的，甚至可以说是让现实不再现实的。

马良芬反常态的梦，可能让读者对于梦也对于现实或深刻或浅显的理解。

孤独的飞翔
版画 138cm × 92cm 2012 年

《绿色的自由》和《第一个清早》两幅作品，以不同的意义说明同一个意义：情本体的意义。我理解马良芬版画情本体的意义，是她用版画艺术的方式，判断和解释人之情的本原或本质在今天的含义。刨根到“性”对于人情的追究，是马良芬版画多重梦境之门的第二重门。进入这一重门，我们可以寻见一个骑鹅的裸体女人的飞翔梦，这或许就是一次冲破天的飞翔，是马良芬式的飞翔。也只有在这一类的飞翔中，生命才可能达成极高峰的体验。我们还可以寻见或许是经历了这样体验后的《第一个清早》，两个狂热的裸体，激烈地舞动着人本该有的大欢乐。在马良芬的版画中，高于天的人情的理想得到了升腾甚至实现。马良芬刀下扭曲坚定地线条，夸张准确地造型，确切地表现出她梦境中的欢乐样式。这是一个从原始人到未来人都可能有的关于情本体的梦。马良芬的每一刀都是雕刻她的情，将情刻画在画家自己的心上，也刻画在读者的心上。刀刀

舞动
78cm×75cm 2008年

有爱在飞
版画原版 91cm×100cm 2012 年

出于心，刀刀入于心。看她的画，我们的心会肯定地被划上痕迹。

从马良芬版画的黑白世界中，我们可能发现出自画家内心深处的高贵情感。

4

成就自己的版画艺术之道，是马良芬版画多重梦境之门的第三重门。这是画家独自坚守的门。在这道门里，画家最可能的是让版画艺术的梦变成艺术的真实。这样的过程，会召唤马良芬从梦境中走出来，带着画家理想的状态，进入可能接通现实与梦境的大情境和大思考中来，真正地觉悟中国版画艺术的大道，开创真正属于自己的那一片艺术天地。也许，我们未必能够真正走进画家的那个真正世界，因为艺术之道就是这样，它是属于真正悟道人的。可能的是，我们可以猜想画家的种种可能。

看马良芬的版画，我们已经觉悟到了画家的艺术觉悟。

纯粹的境界

宋源文

她，出生于松辽平原，在矿工的人群中成长，供职“园丁”“灵魂工程师”，纯朴的心灵受过岁月的洗礼。

她，曾经苦读文化的经典。面对现代时尚，一度迷惑、失望。幸而在艺术领域找到了解脱。

她生活在一个小城，独自选择了境遇尴尬的版画，时常要承受种种压力，痴心经营她的方尺天地。

她沉浸于人生与艺术的求索，以人生征途上的自我完善，寻求艺术征途上自我价值的体现。

她的创作冲动，全部来自真实的感悟。从那些不受时空局限的画面中，可以看到：对于生命成长的眷顾于解析，对于生灵中和谐与龌龊的微妙关注；对于理想与爱情的向往；对于瞬间美感的品赏；对于生存空间的依恋；对于生命气息的悉心洞察等等，都是出自她肺腑的心声。

生活中的她，常常为那些现实中种种阴暗的痼疾而烦恼和沮丧，迫不得已时只能“逃”，更多的则是以追求真善美的境界而抗争，就像《第一个清早》，她笃信力与美会将人们引向一个纯粹的境界。

她，正在经受着人生成长中的历练，正在迈向艺术征程中的一道道门槛。她以人生境界的修炼，催进艺术的自由与超越。

她将会有更美好地作品，奉献给善良地人们。

2007 年 12 月

一片静心

45cm × 50cm 2013 年

行尽天涯
92cm×80cm 2013 年

123 伤痕
80cm × 173cm

划过斜阳
173cm x 80cm 2015年

套色绝版 173cm x 80cm 2015年 穿越