

清韵

马懿山

李明主编

中国画的传承与超越

河北美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

清韵. 马硕山 / 李明主编. -- 石家庄 : 河北美术出版社, 2016. 12

（中国画的传承与超越）

ISBN 978-7-5310-8111-1

I. ①清… II. ①李… 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(2016)第306073号

马硕山 艺术简历 YISHU JIANLI

马硕山，1963年生于山东，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”。出版个人专辑、画册十余本。

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。

风月无古今 情怀自浅深

——中国画写生随想

文/马硕山

我们生活在这个世界上与万物共生存，于是我们就和世上的万物有了感情，这是十分自然而然的事。诗人对世间的物象有感而发于歌吟，画家对万物色象有浓厚的兴致同样产生由衷的情愫，以画笔来抒写情感描绘物象。画家的依据当然要来自他的细心观察，撷取他心中所需的一山一水一花一木，这就是画家的写生。古人把写生概括为“外师造化，中得心源”，这八个字道出了中国画写生的一个重要的精神内核，同时也是中国绘画的一个美学原则。

写生是绘画创作必备的重要环节，也可说是先决的关键手段。其实上古时遗留的那些岩画雕像、陶彩绘画也都是先民写生而来的，就是文字的起源，也无不是因势象形而来。

写生在绘画上是一门非常重要的技能，是绘画者必不可少的学习阶段。通过写生可以获取丰富的创作素材，我们通过深入观察，可以感受自然山川景物的形态、造型、气息和神韵。大自然开阔了我们的胸襟，陶冶了画家的性情，从而激发创作灵感。中国画写生是有其传统的，黄公望的皮囊中置有描笔在内，遇到好景，即取出摹写之，分外有生发之意。这很能说明古人重视写生，重视造化，重视主客观关系，重视精神往来，这是中国画非常重要的传统，也就是“从自然信息到艺术信息的转化”。自然信息是指没被改造过的，没被加工过的生活中的万事万物，所谓艺术信息是从我们的艺术作品中透过我们的笔墨，阐发出感人的精神力量，这是笔墨之美，是精神之美，是内在之美。我们要把内在之美与外在之美和谐地统一到画幅上，这就需要画家的智慧。

明代董其昌提出“读万卷书，行万里路”。王履画华山时说：“吾师心，心师目，目师华山。”宋元时许多花鸟画大家笔下的栩栩如生的形象，无不得益于深入的写生，这说明古人是重视面对自然，师法造化，把客观世界做为自己的老师。赵孟頫有“到处云山是吾师”；龚贤又说“古人作画，与造化同根，阴阳同候”；清代的石涛则云游大江南北，“搜尽奇峰打草稿”来创作；黄宾虹于游历时每每写生集为画稿；齐白石对鱼虾草虫的精细写生成就一代高峰。中国画是意象艺术，蕴含丰富的哲学思想，中国人早就理解了“天人合一”“物我两忘”的境界，这都是深入自然，参悟造化而来的，所以师造化在大自然中的对景写生是很重要的。

石涛和尚的“山川与予神遇而迹化”，是在面对自然的观察中与山川的精神往来，迹化就是景物通过胸中主观的提升具体落实到笔墨上，这其中包含了提精择要的取舍。画山水的，对不同地域不同景色，都要考虑与之相应的笔墨技法，就是同一地点，四季节令，风雨晦暝都会出现不同的景象，所以写生者必须细心观察物象的结构，了解其生长规律，观察天地万物的化育与洞察天地生机的开放，用心感悟，抓住触动心灵的那一刹那，于心中制定“笔墨结构”，把自然形态转换为笔墨形态。也就是在我们认真观察，细心体会的直接写生中，怎样才能把经过我们合理取舍后的具体景物转化为笔墨形象，这才是最关键的问题，关系到写生的质量，甚至成败。

这里就牵涉到笔墨基本功的问题，有人擅画速写，形神兼备，一上午就能画几张，但将写生稿转化到创作上时就显得力不从心，没有达到想表现的效果。究其原因，其实是不善驾驭毛笔，笔墨功夫不到家所致。功夫不熟练就心手不能相应，不能笔笔生发，一气呵成。所以扎实的笔墨的基本功是画好中国

画的根本。

写生不但要观察物象习性、自然结构，体察自然界的无限生机，感悟生命之律动，还要把这些用最精彩的笔墨转化为艺术结构，否则写生就变为写死。写生要写出“生机”“生气”“生意”，写出生命力。

总的来说写生是要求写得好，写得真。写得好就是真正能抓住写生物象的本质，以最好的笔墨手法来表现之；写得真，是得艺术之真，包括形和神，这都归根为笔墨作载体。但从写生的题材元素转换为具体的笔墨乃至完成一幅精彩的作品，需注意几个要素：画家的艺术素养和审美理念，画家的文化知识和创作经验，还要有娴熟的技法和构建全局的充分把握。

我们在各处的写生中可以验证传统，检验前人在这景致中所使用的各种笔法墨法，这不单是对写生有用，而且在验证前人作品的同时，更加深我们对传统的认识，对前贤的解读。1954年李可染先生为变革中国画镌“可贵者胆，所要者魂”两方印章。首次长途写生，历时三月余。同行者有张仃、罗铭。并在北京北海悦心殿举行三画家水墨写生展，产生很大反响。五六十年代的画家十分重视写生，许多画家行万里路，跋山涉水，体验生活，领略壮美河山。傅抱石先生组织万里写生团长途写生。钱松岳先生到华山欣然发现荷叶皴，验证了古人的画法；刘海粟先生老年还十上黄山。画家们经过艰苦壮游，画出许多具有开拓性的精彩佳作，这也是亲临写生的结果。

在绘画学习中，临摹是学习前人技法和传统精神最好的途径，练好笔墨功夫是画中国画的根本，当我们要转入创作时必须借助写生，摆脱传统所囿，师造化，寻蹊径，这才是有志气，才能有所突破，有所作为。在写生创作中要融入自然气息，突显主观情感，抒发自己的感受。

中国画讲究意象，重视精神内蕴，所有成功的作品，一切景语皆是情语。西方美学的“移情说”在我国的绘画理论里早就有阐述：“望秋云，神飞扬，临春风，思浩荡。”这种物我合一的观念成为中国画的基本理念。艺术家把自身看做是大自然中的一分子，与自然中的万物和谐相处，平等相待。

写生的主要目的之一就是收集创作素材和寻找提炼表现语言，此种素材和表现语言应该是自然的、清新的，应该是远离程式的，否则就失去写生的意义了。实际上只有亲近自然才能远离旧程式；只有远离旧程式，才能有所发现，有所突破，有所创造出新。写生是画家与自然亲和的最好方式，也是使艺术创作保持生命与活力的必要途径。生活是取之不尽的创作源泉，创作的灵感是来自于对自然的感悟。写生的过程是物我交流的过程，不同的人与自然交流的结果也不同，各人画出来的画也不一样，这是因为每个人的感受不相同，其侧重点不同，表现手法也各异，我们在写生中更主要的是可寻找我们自己的绘画语言，正所谓：“风月无古今，情怀自浅深。”

“仁者乐山，智者乐水”是古代文人崇尚自然的最高境界。画史上许多名家大师都是从自然中寻求创作源泉，不惜行万里路遍历各地山川景物，他们的写生经验很值得后人学习，大师们的言行激励着一代又一代有志于中国画发展的画家。他们在长期的写生实践中总结出的“游”“悟”“记”“写”四字经验，至今仍值得我们思味。

目 录

贺兰山写生·····	01	瓶 花·····	32
杜鹃花写生·····	03	雅 居·····	33
青檀图·····	05	品 茗·····	34
枫叶早知秋·····	07	爱莲图·····	35
秋·····	07	沙湖风波·····	37
又见湖边木叶飞·····	09	释迦果·····	39
山中久客·····	09	芒 果·····	39
得 寿·····	11	秋 趣·····	41
溪水清清·····	13	清 秋·····	43
引猿秋果熟·····	15	芳 姿·····	45
得 宝·····	17	莲 雾·····	47
空山松子落·····	17	梨·····	48
宁夏佳果图·····	19	香蕉图·····	48
贺兰山苏峪口·····	21	南 果·····	49
南湖秋韵图·····	23	小甜瓜·····	49
空山无人亦自芳·····	24	春 雨·····	51
芭蕉写生·····	27	蜀 葵·····	53
一轮新月入眼来·····	29	兰花自有情·····	54
空谷幽芳图·····	29	兰 花·····	55
残缺的印记·····	30	兰芝图·····	57
荷塘清韵·····	31		

贺兰山写生

136cm×68cm

2015 年

竹葉蘭山巖峭口
松蘿山主峯
包坑境
位於
仙州
為北
山
作
本
文
收
於
法
華
寺
題
詞
增
之
危
巖
嶺
北
觀
向
不
存
畫
石
印
于
多
斯
奇
原
主
及
全
功
也
芳
蘭
石
誌
之
印
象
也
山
石
印

印

印

杜鹃花写生

136cm×68cm

2015年

四月杜鵑吹山江
曉南生石為山
翠色鮮艷如大
翠通溪山一派
文 山 畫 記

青檀图

65cm×39cm

2015年

青檀圖
青檀樹皮是製紙之原料
其皮厚而韌
其葉小而密
其花小而香
其果小而甜
其木小而堅
其根小而深
其葉小而綠
其花小而白
其果小而紅
其木小而黃
其根小而黑
其葉小而嫩
其花小而香
其果小而甜
其木小而堅
其根小而深
其葉小而綠
其花小而白
其果小而紅
其木小而黃
其根小而黑

枫叶早知秋

68cm×68cm

2016 年

秋

30cm×30cm

2016 年

06

又见湖边木叶飞

68cm×68cm

2016 年

山中久客

68cm×68cm

2016 年

08

得 寿

68cm×40cm

2016 年