

水墨人物畫
馬國強

河南美術出版社

馬國強水墨人物畫

河南美術出版社

圖書在版編目 (CIP) 數據

馬國強水墨人物/馬國強繪. — 鄭州: 河南美術出版社,
2007.6

ISBN 978-7-5401-1598-2

1. 馬… II. 馬… III. 水墨畫: 人物畫—作品集—中國—
現代 IV. J222.7

中國版本圖書館CIP數據核字 (2007) 第077498號

書名 馬國強水墨人物畫
作者 馬國強
責任編輯 李學峰 陳寧
特約編輯 嚴宏興
責任校對 刁佑君
出版發行 河南美術出版社
地址 鄭州市經五路66號
電話 (0371)65727637
傳真 (0371)65737183
印刷 鄭州新海岸電腦彩色製印有限公司
開本 889mm × 1194mm 1/8
印張 12
印數 1-3,000
版次 2007年6月第1版
印次 2007年6月第1次印刷
書號 ISBN 978-7-5401-1598-2
定價 180.00元

馬國強藝術簡介

原籍河南省溫縣，1952年1月生，畢業于河南大學美術系中國畫專業。師從于王成、丁中一、魏野驥先生。1982年被選入文化部中國畫研究院（現中國國家畫院）第二期人物畫創研班進行創作。面聆葉淺予、黃胄等大師教誨，現為河南省文學藝術界聯合會主席，河南省國畫家協會主席，河南省美術家協會副主席，中國美術家協會會員，河南省美術人物畫藝委會主任，河南大學藝術學院研究生導師，蘇州大學美術學院特聘教授。

馬國強水墨人物畫作品融傳統水墨技巧與現代繪畫觀念為一體，以寫實人物為長，造型功力深厚，筆墨飄逸生動，既具備學院派繪畫的嚴謹，又有中國文人畫的空靈。尤其是其對線的掌握運用和發展方面有鮮明的個人風格。1997年、1999年分別獲中國文联授予的“中國畫壇百杰”稱號。作品曾入選“百年中國畫展”，入選中國畫研究院“東方之韻·中國畫創作成就展”，獲中國藝術研究院頒發的“黃裳紅藝術獎”，入選中國美術創作院主辦的“南北人物·當代中國人物畫學術交流展”，入選中國國際書畫藝術研究会主辦的“神州魂”長卷創作，該作品搭載“神舟六號”飛船遨遊太空。獲由國家科學技術獎勵辦公室、中國美術家協會授予的“優秀人民藝術家”榮譽稱號。出版有《馬國強人物畫集》、《馬國強人物畫》等多種畫集。

责任编辑：李学峰

陈 宁

特约编辑：顾宏兴

责任编辑：戈佑君

目錄

馬國強藝術三論	1	雪原(手卷局部)	48
建設者	4	涼山晨風(手卷局部)	50
苗嶺秀	6	山路彎彎	52
山路彎彎	8	草原騎手	54
涼山秋暮	10	二個藏族歌手	56
黔東南的苗女	12	騎手	58
晨風	14	金色高原	60
靜靜的苗寨	16	藍天白雲	62
瑯寨風輕	18	老阿媽	64
綉	20	高原陽光	66
彝山晨風	22	英雄草原	68
瑯山秋歌	24	農民書會	70
遠山	26	惠安夏日	72
伺寨村頭	28	打工妹	74
秋晴	30	集市	76
瑯山春歌	32	陽光高原	78
惠風	34	雪山之子	80
山道	36	歡樂鑼莊舞	82
金色草原	38	山路	84
母女	40	礁石園	86
節日	42	疏林青香園	88
版納集市	44	秋山帶夕陽	90
雪晴	46		

馬國強藝術三論

袁志剛

我們可以將馬國強先生之繪畫藝術特色概括為六個字：體正、氣厚、格清。

體正者，繼承與創新之跡跡明晰，線條簡率澀辣，水墨清雅動和，構圖穩健飽滿，表情醇真淳，可謂儲風習舊，堂皇正大，氣厚者，書法用筆，五筆七墨咬合無間，雄強渾灑，內力充盈，格清者，統觀畫面有超逸之氣徐徐襲來，不絕如縷，縱橫若初月之升天莊，冷冷比瀟灑之鳴石擊。

可以說，二十世紀中國畫最突出的成就在人物畫，水墨人物畫家多發軔於徐蔣，黃胄是個繞不過去的里程碑，馬國強先生之取法範疇亦大略如是。然則探深海者獲璣珠，近年來，馬國強先生精進不懈，一手上進任創作，一手緊扣時代脈博，治傳統與現實於一爐，取精用宏，形神并至，風格嶄然而變，更然開創了不同於師輩的自家式樣。其意象、境界和筆墨之美，呈現出特有藝術個性，在當今畫壇獨標一幟。

於火熱的現實生活中冷靜取材，藉以表達「為萬千基層勞動者寫真傳神」之宏旨，是馬國強藝術之首要特點。

在馬國強先生筆下，時時翻捲着真情的浪花。無論是患安的漁女，還是甘南的果莊，無論是雪山山下長袖飄飄的艱辛群舞，還是中原腹地引掖亮稜的民間書會，無論是盪氣復匆匆的南國打工妹，還是千屈打打的建筑農民工，一勾一勒，一撇一捺，無不浸透了畫家對基層勞動者的眷眷熱情。透過這些動人的畫幅，我們無不為畫家胸中所飽漲着的時代良知而感喟久之。

在馬國強先生筆下，沒有牽強注解既有觀念的先人為主，沒有身在廬山不辨西東的莫名其妙，却有着真切的感動和深入的思索。有對勞作艱辛的凝眸關注，有對皓齒笑容的山妻嘆賞，有困境中的堅守，潛藏中的淡定，更有對時代心聲的把握和對生活真諦的詮釋。即便是簡逸小品，也從不草率含糊，同樣由表及裏，着意開掘描繪對象的內心，爽暢表達自己對美的向慕與對真的渴求，遂使畫面具體性、豐富性有深刻性、渾融無迹地達到了高度統一。

統而觀之，馬國強先生筆鋒所向，大致有少數民族人物、古裝詩意人物、中原地區基層勞動者三類。一直以來，這三類表現對象交雜於畫卷牽纏，在藝術上各有優長。但近年來，馬國強先生之創作明顯偏重於後一類，作品多尺幅拓延，場富宏闊，人物群置，氣勢磅礴，視覺衝擊力極強，熱騰騰的生活氣息撲面而來。

中原地區的是層勞動者形象，特別是在大平原地帶特性與市場經濟體制下勞動力流動轉移的社會特性兩相交融所構成的畫標上，幾乎可以說，在水墨人物畫創作上還是個空白。有着特定視覺與審美表徵的山區漢族勞動者或少數民族勞動者，儘管極易入畫，極易形成規模獲得認同，但由於這條光輝大道上擠滿了太多的人物畫家，藝術個體欲脫穎而出簡直難如登天。

識見高卓的優秀畫家，無不理智地選擇自己多年傾心之間，嫻熟於耳目的勞動群體，作為藝術突破創新，自立門戶的不二對象。這方面，黃胄堪稱成功個案。他長期生活在大西北，創作了大批西北各民族人民的人物形象，特別是新疆維吾爾族、塔吉克族的少女、孩子、老人，所表現的歌舞、勞作、放牧、遊戲，既是一幕幕精彩的瞬間，又是一首首美妙的聲章和動人的詩篇，富有強烈的感染力。黃胄所畫的新疆少女、藏族驅手、草原牧民，

南海漁民以及勘探隊員、解放軍戰士，都是建國後那個時代的代表人物，形象典型而個性獨具；令人過目難忘。品覽再三。

相比之下，馬國強先生選擇「二一」世紀的大平原生鏽勞動者，作為主攻方向，同樣令人折服於他被銳的藝術洞察力。在這方面，以《建設者（農民工）》為代表的一批現實主義新作，已經呼聲震聳，其勢酣酣。在這幅描繪了數十個人物的闊大作品中，畫家創造了嶄新的人物形象與華墨意境。離鄉進城的農民工們雲集倉倉的面龐對比着晴朗真實的笑容，闊步前行中，那些經歷的坎坷、生存的艱辛，似乎都已拋諸腦後，儘管現實中有着風雨逼害，有着愁悶與煩憂，但他們在畫面中所營造的群體氛圍，却具有一種美好而抒情的意境。清新、歡快、瀟灑、豪邁、樂觀、堅毅。這是、種典型的大平原人的精神面貌，樸實而果敢，隱忍而開朗。畫家用細膩而又奔放的筆觸，充分刻畫并完滿展示了這種感人的群體氣質，既有很強的現實感召力，又有不容忽視的藝術價值。

二 在扎實的寫實性基礎上戮力托舉中國筆墨精神，是馬國強先生藝術之又一端。

對寫實性技法的異常重視與刻不容緩強調，一直是馬國強先生藝術的執業理念之一。數十年來，速寫是他貫始終的課題。見縫插針、滴水穿石的速寫，甚至早已衍化為馬國強先生一種下意识的生理習慣。對「技術」的超常付出與極端敬崇，換得了豐碩的回報。在馬國強先生作品中，造型的準確度以及微小細節的豐富程度，往往令人驚羨不已。

日復一日的技法累積，使馬國強先生自信拿起毛筆就沒有障礙。這般深湛的寫實功力，每每在創作激情的導引之下，噴薄出瀟灑九天的壯美大境。馬國強先生的過人之處在於，苦修「技術」却絕非沉溺其中不能自拔。他十分清醒地認識到，寫實是手段而非目的。西方寫實主義的引進，無疑打破了中国泛概念的傳統水墨程式對生活的詭曲與束縛，但國畫的核心內質是筆墨寫意，是具象刻畫基礎之上的宇宙精神把握。捨此則勢必淪入「反玉轉於惟翰，易離宮於穴處」的泥沼。基於此，他的水墨人物畫創作，時刻注意把握形體大局，關鍵處嚴格定位，非關鍵處適當放鬆。右設張有宮略，以寫實為基礎的寫意，高覺富於韻律，出繁雜以整飾，悅於目而能賞於心。

對中國畫筆墨相對獨立的審美價值，馬國強先生愈研深探，并致以極強的筆墨功夫。在嚴格的造型與超逸的筆墨這似乎矛盾于戈的兩者之間取得了平衡。而對日新月異的描繪對象，馬國強先生努力深化造型意識，力矯文人畫重筆墨象、重神線形的弊端，同時明確了創作中的三個基準：一是筆墨要為造型服務，而不是局限造型；二是國畫的造型要符合筆墨的表現規律，不符合的西式造型當捨棄；三是根據描繪對象的豐富和感悟的新穎，相應地發揮前人所無的筆墨，使「筆墨當隨時代」。

推究馬國強先生的筆墨取法，蓋汲浙浙兩派之長而化含為我。「京派」人物畫以素描為基礎，用「乾筆」畫出素描效果，用墨深重，使筆嚴謹，氣勢大分充足。「浙派」借助大寫意花鳥畫方法，用「濕筆」畫出秀潤、清淺、水墨淋漓的效果。「京派」主要受徐悲鴻影響，多正大氣象。「浙派」善講大寫意先導，多瀟灑趣味。馬國強先生之筆墨效果，既剛激發鬆，又明淨溫醇。既是骨力又多情性，閎中肆外，洵為當心之作。

以速寫起家砥礪陶養，馬國強先生在長期的繪畫實踐中表現人民生活和時代精神，熔鑄了自已具有獨立審美價值的筆墨語言。馬國強先生的筆墨特質，是得心應手的「寫」和別具匠心的「虛」。「寫」是心靈的跡走，「虛」是學養的博奇。祇有「寫」出來的作品纔能展示藝術性，沒有「寫」就沒有盎然的情致。馬國強先生的成功之處在於，能夠迅速超越由過硬的寫實能力所構築起來的「技術成就感」，直指筆墨高地，從而使「小寫」

提升為「大寫」，最終培育了單獨於他自立的筆墨品格。

能使嚴謹的形式構成柔麗瀟灑出，實大不易。沒有嫺熟的筆墨本領，斷不能達到自由抒寫之境。馬國強先生移植書法為完滿書人、物、畫之「寫」所用，那雄渾沈拖變化如龍的線條，勁健爽捷的綫質，有力襯托了水墨濃淡及畫面布白之「虛」。馬國強先生深諳「務虛」之道，破、澀、焦、宿多種墨法的交互使用，營造了雅逸悠遠的畫面氛圍，而機動靈活的留白，一如雲出岫、霧滿林間，引人無限遐思。

扼括的用筆，明快的形象，簡練的構圖，豐富的水墨題寫中錯疊轉的筆痕歡快地浸潤開去，體裁方潤，將遠逸精神、清新浪漫、虛實相生、構成一種似曾相識又多有些陌生的審美系統。這些帶有強烈個性化色彩的創作印記，處處志之，正是中國筆墨精神在通馬國強先生藝術內心的流露。

三

在線條運用上獨出新面，突破性地實現了造型感與書寫性的統一，是馬國強先生藝術探索之一。

國畫或書法，最基本的起點是綫，最小的構成要素也是綫。國畫正是以具有書法趣味的綫的造型別於西畫。中國畫這片以綫構架的天地，包容了多種藝術種類的文化特徵。綫，山、錢、餘、點、橫、豎、撇、捺、轉折等有組織、有規律地添加而成。揮毫之際，綫條似斷還連，無形處伸氣索繞，無筆處氣脉關聯，或妍美流便，或勢巧形態，或天然神氣，多自成格局。

在中國繪畫形式演變過程中，「綫」自始至終扮演了極為重要的角色。宋以後，筆墨觀念成形，歷經元、明、清，筆墨二字成為水墨畫造型藝術號稱系的別稱。及至近現代，筆法已不單指綫描，黃賓虹的「平、留、圓、重、澀」論說的便是筆墨之筆。

綫條是馬國強先生水墨藝術之精要，具有撼人的寫實能力與表達能力。他以書法綫條的游移變化來表達情緒感受，尋求具有美感意味的綫的多樣變化對構造結構的整合建築功能。每當畫家筆型紙素，那些會說話的綫條們，便如春蠶吐絲般奔相涌出。中國畫首先強調「骨法用筆」，強調毛筆綫條的表現力。馬國強先生就是將速寫與國畫筆墨很好地進行了結合。他的綫條剛勁有力，激憤內含，如錦奏織，空滿節奏和韻律，與任伯年筆幾近之却又頗有不同。

任伯年師法宋畫的痕迹很明顯，在觀察方法上與宋人多有接近，同時也受到明代肖像畫特別是陳老蓮作品的影響。任伯年的綫條非常簡練，非常概括，非常強勁，很到位地表現了形態本身的特徵，突兀除繁，強化了很多特征性的東西。

馬國強先生的綫條在借鑒任伯年的基礎上，愈加強調書法用筆，融篆書之圓動與草書之飛動而一，輔以墨色潤燥變化，清拔其體華滋其采，種折拙樸無不隨心驅造，突破了尋常人物畫走線被軟靡勁之弊，無疑是對沈暢、飄逸、瀟灑可能帶來的輕、薄、滑膩弊的一種反制。

溯馬國強先生綫條藝術之源，實肇宋元而迫固金漢石。若注目細察，隱約可見《毛公鼎》之「直道」韻感，更有秦刻版石「助動百變」。馬國強先生不以書法名世，對書法人畫的苦心經營却堪謂大痴。宏闊的藝術視野決定了他綫條取法的高古，綫條質量的出色皆流決定了他畫格的不同凡響。《馬家錢》事實上已經成為時下水墨人物畫界之「將星」。

立足中原風威，在黃河崑山護侍春的消息熱土上，博採五藝，窮數十年之功，終有今日之擅繪藝術。馬國強先生之藝術綫路及藝術節點，足跡成為畫人進瀉之津梁，儘管藝海無涯，關山路與，馬國強先生仍在塵揚奮發中，但浩蕩的東風與滿目的繁榮，已經告訴我們，更加絢爛的春天正在接踵而至。

范世
画

中國建築人物畫
建設者 121cm × 36.5cm
2005

鳥居信水 人物畫
前編 秀 (卷三) × 卷三

苗山風采
國強

山國法 水滸人物畫
山路圖幅 28cm x 28cm

山路行

二〇七年夏 黔東南歸書畫此稿 國畫

《風韻》水墨人物畫
涼山秋暮 12.5cm×11.8cm

