

马寿民

水墨人物

MA SHOUMIN SHUIMO RENWU

主编 贾德江

中国当代著名画家个案研究

北京工艺美术出版社

ISBN 978-7-80526-253-6

9 787805 262536 >

中国当代著名画家个案研究 · 马寿民水墨人物

主 编：贾德江

责任编辑：陈朝华 黄秉洲

图书在版编目 (CIP) 数据

马寿民水墨人物 / 贾德江主编. — 北京：北京工艺美术出版社，2007.6

(中国当代著名画家个案研究. 第9辑)

ISBN 978-7-80526-253-6

I. 马... II. 贾... III. 写意画：人物画—技法 (美术)

IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 077112 号

出版 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区 16 号 邮编：100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889 × 1194 1/12 印张 3.5 印数 1—3000

版次 2007 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-253-6/J · 552

>>> 30 元系列丛书

全套 10 册定价：300.00 元

编辑人语

提起新疆风情画，人们不会忘记 20 世纪的中国画大师黄胄，他因在新疆的写生，创造出他笔下的美丽迷人的维族少女和豪爽幽默的维族老人的动人形象。他的许多杰作已经成为时代经典，他的风格技法影响着好几代画人。作为军旅画家的马寿民是在新疆这片大地上炽烈的阳光下成长起来的，他的绘画，继承了黄胄为代表的老一辈艺术家的现实主义精神，表现了新疆少数民族的饱满乐观和独特的气质面貌。他的画以更醇厚、更直朴、更浓郁的地域特色描绘了新疆少数民族的少女、少妇和老人们，展现了一幅幅真实生动的生活图景，同时也展示了他个人独有的艺术风采。

在新疆近三十年的生活，使马寿民具有了深入民族生活的优势，使他在生活百态中去寻觅种种有情有趣而适于绘画表现的形象景观，创造一个生动的画面，以表述他在生活与自然中的所感所思。因此，他的画富于个性的艺术语言，突出了少数民族的生活情趣，形象刻画不是浮光掠影，而是真实、生动、感人而传神。他的用笔粗放、泼辣，在以线造型的基础上，吸取西方绘画的诸多元素，造成浓重的水墨与重彩，枯与润、线与面、黑与白、实与虚的多重对比，充分发挥了水墨的特有韵味，使每幅作品都能做到“神完气足”、立定精神，透露出大西北民族群众的坦诚热情的性格和博大开阔的胸怀。

不仅于此，马寿民在表现战争题材、部队生活等其他主题性创作中，也表现出造型功力的扎实及不与人同的气质。对待生活他是真诚投入的，对待艺术他是真情虔诚的，他的目标非常明确，就是在火热的现实生活中锤炼自己的绘画语言和技巧，归纳自己所感知的人间欢乐和苦涩，并把表现这些真实的感知作为自己人生最大的追求，走出一条属于自己的艺术之路。

文
贾德江

- 马寿民
- 1962 年出生，陕西省合阳县人，先后毕业于中国人民解放军西安政治学院、解放军艺术学院美术系
- 现为中国美术家协会会员，新疆美术家协会中国画艺术委员会委员，新疆军区创作室创作员
- 多幅作品被中国美术馆、军事博物馆、毛主席纪念堂、中国画研究院收藏
- 出版有《马寿民水墨画作品选》、《美术家马寿民》等画册

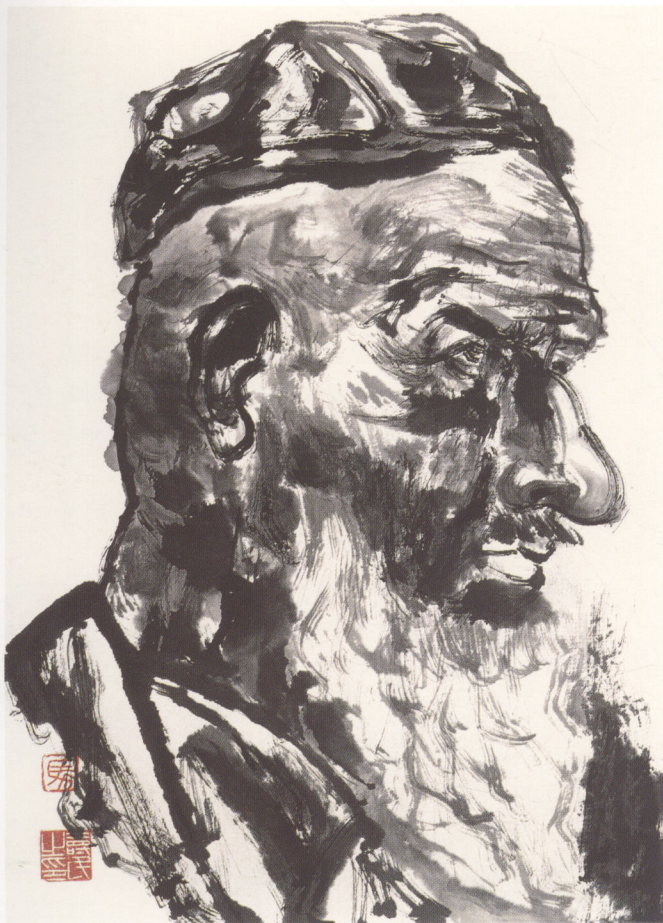
当代人物画家 马寿民 艺术档案

封面 / 整装 2005 年 纸本 210cm × 210cm

封底 / 春天的阳光 2004 年 纸本 180cm × 180cm

马寿民其人其画

刘大为

新疆人物肖像之一 2006年 纸本 44cm × 32cm

新疆人物肖像之二 2006年 纸本 44cm × 32cm

马寿民每一次和我见面,总都带着他的画或画的照片给我看,让我给他指导。他每一次的进步,都能让我想起他在军艺的成长过程。

他是一个执著、勤奋的学生。我有一个习惯就是每晚都到教室看看,每晚我去教室时总能看到马寿民在临摹、读书、研习,他知道进入军艺的艰难,所以他珍惜来之不易的学习机会。他也是被学员队长批评最多的。军艺管理很严,熄灯时必须回宿舍休息,但马寿民经常等同学休息之后,又爬起来去教室,有时通宵达旦。

马寿民是一个厚道、少言寡语的西北汉子。只知道做人、做事、做画,“画如其人”。他把中国画传统中诸多表现形式的要素创造性地结合,来表现他的构思。从他近来创作的新疆人物组画中,可以发现其“语言形式”发挥了水墨特有的表现形式。马寿民一方面继承了中国画传统的精髓,而又摆脱传统的羁绊,另一方面吸取西方绘画诸多元素,融会创新,丰富他生动新鲜的气韵。

马寿民在吸收、学习、总结中国画传统之后,创造性地组合、构想、造型,创作自己心中的水墨画。从《新疆人物肖像》中我们可以发现他对绘画语言形式在不断发挥水墨特有的韵味,在《新疆人物组画》中,浓重的水墨与重彩的对比,焦渴的枯笔与水分滋润的墨迹对比,黑与白、实与虚、有与无、线与面等多种对比手法,都为他的作品服务。

现在很多有实力、有作为的中青年画家,为弘扬优秀民族传统,表现时代精神,积极进入艺术创作探索。马寿民创作的《还我家园》被中国美术馆收藏,反映的是抗日战争题材,人物、场面给人以很深的感染力。另外,马寿民的作品大多表现普普通通的老百姓、边防军人,采取纪实的表现形式,给人以真实、熟悉就在身边的亲和感。《帕米尔之夜》被中国人民军事博物馆收藏,表现了边防军人无私奉献的精神。

马寿民不肯像某些急功近利的“前卫”画家,以学到西方一点东西以为创新,而马寿民是踏踏实实做人、做事、做画,画他心中所要画的画,这令我欣慰。

马寿民在新疆近三十年,踏遍祖国六分之一的边防线,最高到达海拔5380米的神仙湾哨所,天山南北留下他寻找生活的足迹。火热的现实生活是他赖以生存的艺术源头,他坚持从生活中汲取营养,归纳自己所感知的人间欢乐和苦涩,并把表现这些真实的感知作为自己人生最大的追求。他在艺术上的奋斗目标非常明确,就是生活中锤炼自己的绘画语言与技巧,逐渐寻找自己的风格,用以揭示生活的真谛,他所表现的事物都是非常明确的,态度也是极其严肃的。他用自己的作品与读者直接对话,我希望马寿民坚持自己所要走的艺术方向,在这个开放的时代绝不动摇自己的信念,我相信未来必有更卓越的表现。

(作者为中国文学艺术界联合会副主席、中国美术家协会分党组书记、中国美术家协会常务副主席、联合国教科文组织国际造型艺术家协会主席)

简评马寿民之画

朱留心

马寿民以画新疆人物见长，秀于俊彦，并美时尚。其画也，造型生动而传神，气息高华而浓烈，场面恢宏而雄强，立意深刻而旷远。无论鸿篇巨制，抑或扇画斗方，挥毫不苟，尽力而作。

笔墨当随时代，寿民之作乃新时代西部民族风情之写照也。

一画之中，须眉高视，气概磊落，举止脱俗，豪爽充盈。动如英雄掠阵，静如逸士倚岩，俨然出尘之姿，决非造作之态。红颜风韵，衣色灿然，举止高雅，楚楚可人。无装腔作势之意，有略略大方之容，尽去纤质，不染脂粉，上马可长驱挥戈，下厨可调羹压酒，才艺双绝，有不让须眉之风。

一画之中，男女老幼，杂然相聚，或举头远眺，或凝神静思，或高谈阔论，或坐对相议，或低头理物，或跃跃欲试，形态各异，无不入玄微。喜怒哀乐，无不妙得其神。形神相合，入乎化境，气足格高，难以尽言矣！

以形写神在乎用笔，用笔不当则失其形，成欺人之势，形失而神去，画入俗流。夫用笔之道，在于使笔，不可为笔使，用笔须以中侧散卧诸锋并用，相互渗合，方可使造型生动而苍劲，朴厚而有性致，点画精美而不生圭角。寿民之画用笔正如是。他以雄阔之笔写型，以灵动之笔辅助，以侧散之笔丰富，以卧裹之笔点缀，运用之妙，全在于心。其用墨亦精妙，氤氲而不失沉着，华滋而不失厚重，淡然而不流于肤浅，焦渴而不失韵致。七墨互用，化机顿开，妙点清水，气韵横生。笔墨之技既娴，造型之术已精，传神

丰收的麦盖提 2006 纸本

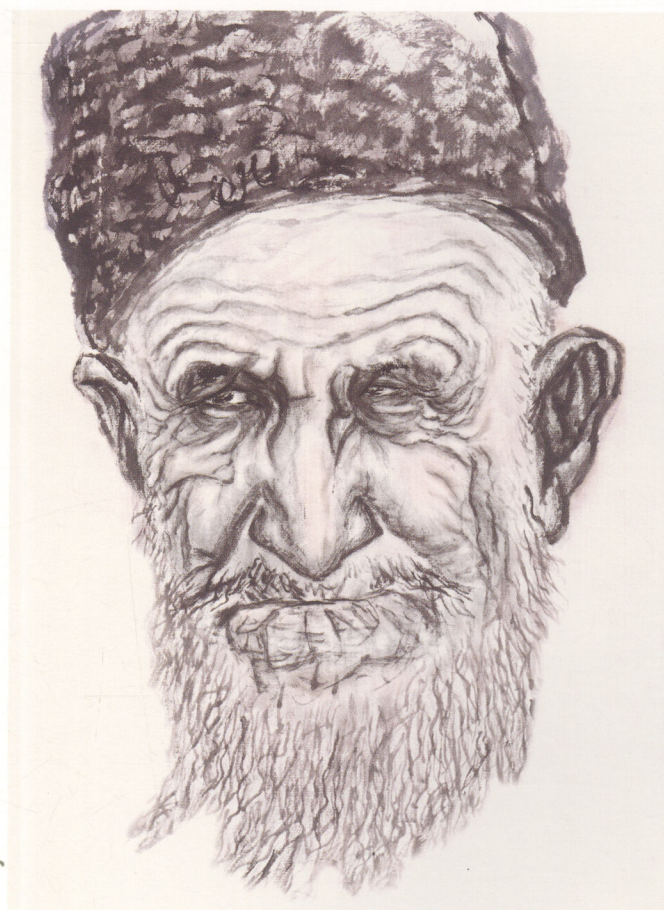
180cm × 90cm

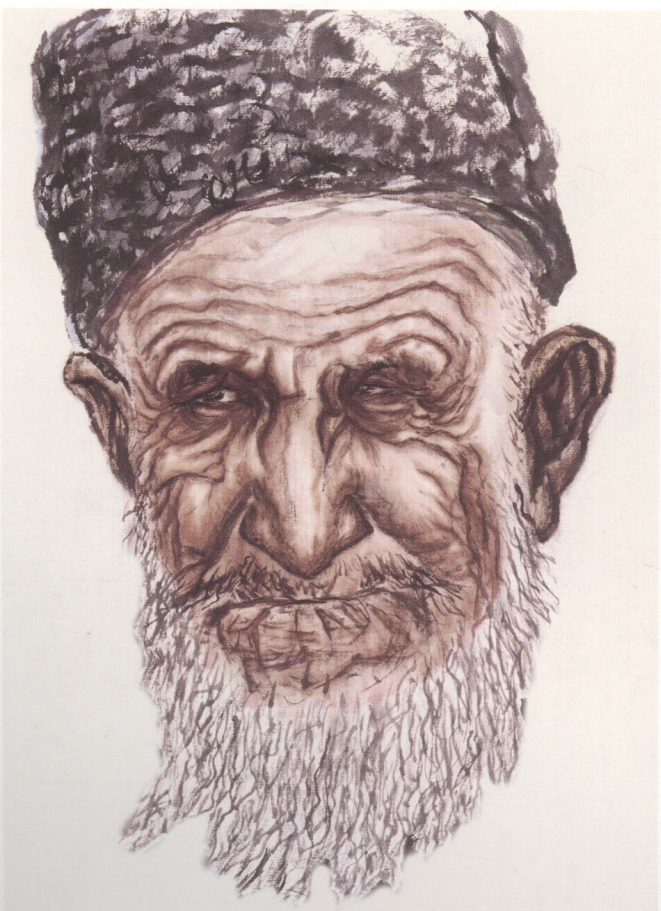
《新疆人物肖像》作画步骤

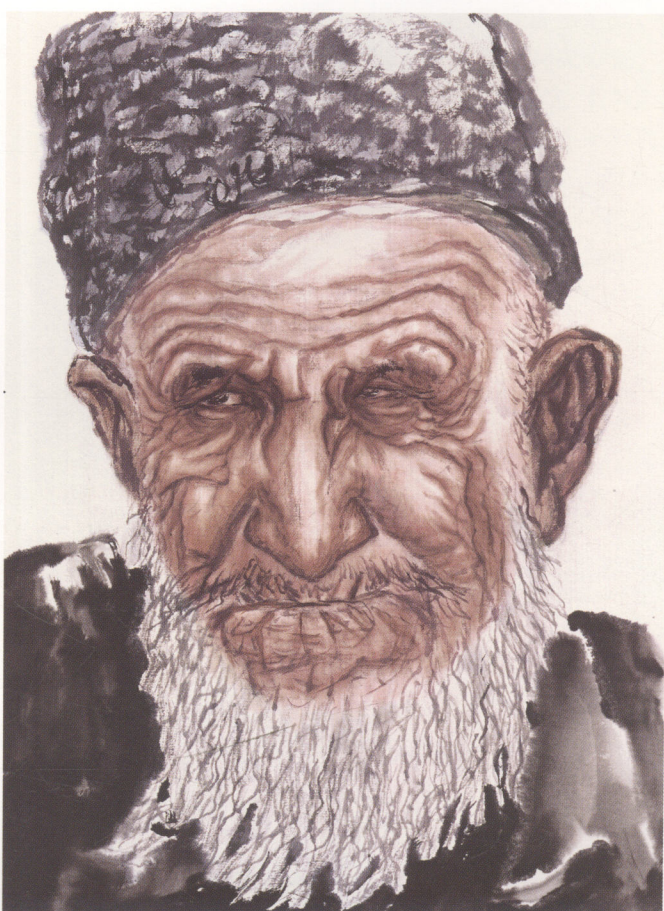
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：画写生首先是观察对象，掌握特点。先用炭条定位。

步骤二：用毛笔勾勒形象。注重虚实关系和空间感。

步骤三：着色同样注意虚实、结构、肤色的统一。

步骤四：画着装和整体调整。

之事，则定矣。一画既成，不求神而神自至，正如古人所云：元气淋漓障犹湿，此即为气韵生动是也。

生活之气息得之写生，人物画之写生在于深入生活，将所描绘之对象与己心灵相通，故人物画家亦如作家，笔下千万个人物，有千万种情态。千万种情态来于何处？来于观察、揣度、思考、归纳、总结、概括、推理、移植、合并、参照，正如古人所言，一人之心千万人之心，以一人之己心而妙造千万之心，其难度大矣。寿民二十余年来于天山南北风餐露宿，披星戴月，虽备尝艰辛，然甘之如饴，故而之笔下有神，生活之趣味盎然。

其画中场面往往声势浩大，动态劲利，人物繁杂斑驳，体势偃仰不一，此呼彼应，开合得当，穿插有致，隐显各有用心，虚实相生，俨然画外有画。写此景者，须有宽博胸襟，磊落气概，不激不厉，凝神静气，从容不迫，方可遂心。若心浮气躁，急功近利，则徒然费功。至于行卑品污，襟抱狭窄之徒，则只能空想，断然不可得之。

然则以形写神，终归小道，乃形而下者，形而下者谓小器；须托物言志，写象外之象，奏弦外之音方为大道。寿民之画，纸短情长，旨趣高远，意在状西部民族同胞之貌，抒民族团结之情，写社会和谐之象。故其画外之意教人掩卷长思，一咏三叹，为之击节。以大义为重，集责任感和使命感于一身，得斯人，国家幸甚，民族幸甚。

2006 纸本
180cm × 90cm

昆仑筑路者

冬至 2006 纸本
180cm x 90cm

故土 2006 纸本
120cm × 240cm

中国画浩如烟海般的作品本身就是包含着各色各样的意识和心态载体,几乎没有可能把它们从其所附着色彩和线条后面完全清晰地呈现出来。由于对具体画面的直观感受往往表现为一种多义性的模糊状态,所以我们一定要与纷繁的具体作品

拉开距离,以求从更远或更高的位置上去瞧它们。当许多偶然性效果和细节都在大背景之下消失了的时候,画面外观与其精神上的联系,就会清晰起来,而我们拉开距离这种比喻的实际含义就是从大的绘画样式出发。

(左图)

秋韵山色一万里 2006 纸本
120cm × 120cm

2006 纸本 向日葵
180cm × 90cm

紧张、激烈的军事生活只要有片刻的休息，艺术生涯就成为我生活的主要内容。

09

马寿民水墨人物

秋阳沉寂

石戎年 画

(右图)

2006 纸本
120cm × 120cm

天开万里夕阳红

秋阳沉寂

2006 纸本
180cm × 90cm

画重苍润，苍是笔力，润是墨彩，
笔墨功深，气韵生动。

三口之家

2004 纸本
180cm x 150cm

帕米尔之秋
石戎年
寿民

帕米尔之秋 2006年 纸本 120cm × 120cm

国境线上一座山 2004年 纸本 180cm × 180cm