

21世纪
有影响力画家
个案研究

21SHIJI
YOU YINGXIANGLI
HUAJIA
GEAN YANJIU
MA TAO

马

涛

● 主编 贾德江

生命之门 2006年 纸本 5cm × 4.5cm × 16

封面画：距离 2005年 纸本 180cm × 146cm

21世纪有影响力画家个案研究·马海

图书在版编目(CIP)数据

21世纪有影响力画家个案研究·马海画马 / 马海画马

北京：北京工艺美术出版社，2007.12

ISBN 978-7-80526-632-6

I. ①马… II. ①马… III. ①马… IV. ①J212.09

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第141104号

主 编 曹卫

责任编辑 张朝华 姚惠明

美术设计 夜海艺林

出版 北京工艺美术出版社

北京市东城区和平门内大街10号 邮编：100013

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

电话 (010) 64255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑室) / (010) 64283671 (发行部)

传真 (010) 64280043 / 64255105

制作 北京夜海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 625 × 965 1/8

印张 6 印数 1-3000

版次 2007年12月第1版 第1次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-632-6 / 3·1·590

全套10册定价

本册定价

马海·21世纪有影响力画家个案研究

78052663264522

RMB 39.00

远方 45cm x 45cm 纸本 2005年

远方——它给人们以美好希望和慰藉，它散发人们生活的勇气和毅力，它丰富和充实着人们贫乏的生活，净化并化解着人生的苦难、恐惧、绝望和悲剧，使我们勇于承受痛苦和悲伤。

从地平线上伸展出大地的呼唤，从绽放的稻田中体现人类文明和人性深度最根本的表现，从远方教堂的钟声响起，它陶冶和凝铸着人类的灵魂和良心，从而连接着人类的世代传承。

沉静、凝重，在在中体会到劳动的伟大，人性的充盈与平和。

此作发表于《文艺理论与批评》2007年第3期、《美术大观》2005年第10期；入编《中国书画家艺术研究·马涛水墨人物》和《高等美术院校基础教学教法·马涛水墨人物画艺术》等系列丛书。

铸造生命的灵魂
245cm × 194cm
纸本 2005年

此作发表于《美术》2006年第3期。入选《中国中年优秀美术教师作品选集》，入编《中国书画家艺术研究·马海清水墨人物》和《高等美术院校基础教学教法·马海清水墨人物画艺术》等书刊丛书。

J222.7/111
:45
2007

21 世纪有影响力画家个案研究

马 涛 MATAO

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN
YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03-04]

染彩赋形 取象点睛

——感受马涛的水墨人物画艺术

黄张林

[11-15]

笔存墨润 情随神纵

——当代现实主义水墨人物画

特色及艺术发展规律研究

马 涛

[30-37]

感悟水墨

——视觉语言

马 涛

[38-40]

感悟笔墨

——人物造型

马 涛

主编感言

在当代，一位画家是否自信，表现可以从多方面，而其中如何坚持自己的艺术抉择，始如一，并奉之为圭，便是两种是可贵与勇气十足了。画家选择这样的艺术取向，这不能不与他们各自的性格与性情有关，当他们的作品充分展示出个性化的视觉、形式、语言特点时，才能脱颖而出。令读者充分体会到审美快感。

青年画家马涛，是从高等美术学院培养出来的画家，学习的是现实主义水墨人物专业，多年的学院教育为他打下了扎实的造型基础，使他对自己的艺术事业充满自信。马涛是工笔人物还是写意人物，他都以细腻的心志勾勒着一个至真、至纯、至性的艺术世界。在马涛的作品中，有青春男女甜蜜温情地能与浪漫主义的畅想曲，有以喜有可悲，有律动线条与画面女性人体的柔和美。还有表现他家乡鞍山钢铁工人的豪情与壮志。虽然在造型、构成与色彩的把握上运用了西方艺术的之长，但是依然保持中国画传统的是重精神作为艺术的表达方法。作品中带有书法特性的线条在强调笔的变化与规律的同时，又进一步升华延伸着情感意义。马涛始终在以获取神韵重于，强调着生活的印迹和生生不息的活力，体现出画家对于现代文明的把握及对传统美学的探讨与延伸。这不是指马涛奢求于技巧风格的追求，而是说画家在注重个人生活与心理感悟的同时，注重画面内在的精神性。

艺术源于生活，艺术的生命力在于真诚，而艺术的真谛则源于画家对生活的真感。马涛正是以真诚的心态去对待生活。对待艺术，他的作品无论是写生还是创作，都是其真诚的心灵和现实生活感悟产生的火花。画中人物的个性和作品的表现手法是一致的，表现形式统一，充分显示了马涛的艺术表现能力和对生活的挚爱。

一个画家应该是一个思想家，如果有了自我的思考，就不会展现出一时蓬勃的人性情感。马涛对于艺术的思考，从未停止过。从最初的学习，到现在的融会贯通，每一次的艺术创作，他都会作一番新的起点，他总是在探索着能有所突破与创新。所以，艺术的路是艰辛的，我们预祝马涛在这条艰辛的路上有更大的成就。

艺术档案

■ 马涛

- 辽宁省鞍山市人，毕业于辽宁师范大学美术系。
- 2002年考入鲁迅美术学院中国画原画硕士研究生班，攻读现实主义水墨人物画艺术规律研究方向，于2005年毕业，获文学艺术硕士学位。
- 现为东北理工大学艺术研究中心主任，副教授，硕士生导师，主要从事中国画创作实践与理论研究。
- 2005年至今已有50余篇教育教学论文在中国专业美术核心期刊上发表获奖。
- 作品《历史的巨变》《铸造生命的灵魂》《注视》《钢铁人生》《距离》《远方》等分别发表于《美术》、《美术观察》、《美术大观》、《文艺理论与批评》等中国美术核心期刊，入选《中国中青年优秀美术教师作品集》。
- 出版有《中国画家艺术研究·马涛水墨人物》和《高等美术学院基础教学法·马涛水墨人物画艺术》等专著。
- 创作的水墨画作品有《远方》、《火焰》、《旋律》、《晨曦》、《渴望》、《灵魂》、《生存》、《呼吸》入选2007年中国北京中央电视台海外节目中心，获文化对外交流奖。作品《古朴的中国》、《雄性的中国》、《秀美的中国》、《智慧的中国》入选中国北京高教出版社国家“十五”规划英语教材《中国文化概览》英文版。

染彩赋形 取象点睛 ——感受马涛的水墨人物画艺术

■ 黄振林 / 文

蘭國秀

丁亥年之夏馬濤書畫於東萊藝工大學藝術研究所

蘭國秀

兰国秀画 135cm x 36cm 纸本 2007 年

马涛是个年轻、同时又勤于思考的画家。他曾在一篇论文中，谈到对水墨画的理解。他说：“水墨不仅是一个画种，还是一种精神，一种灵魂的表达方式。”用这种超越绘画本身的话语方式，表达对水墨画艺术的感悟，说明他对水墨画艺术有自己独到的体会。这是不容易的。

中国水墨画历史悠久，它是古代文人画家借山水、花鸟、树石寄托情感的独特方式。正如宋代著名画家郭熙在不朽著作《林泉高致》中说的“君子之所以爱山水者，其旨安在？丘园养素，所寄处也；泉石啸傲，所寄兴也；渔樵隐逸，所寄适也；猿鹤飞鸣，所寄亲也。”山水成了文人涵养俗念、提升心灵的工具。文人画家的情感在自然中得到存养，于是，这方水墨天地成了文人远离尘嚣、陶冶性情的圣地。而人物则隐逸到山水中去了。

但是，观马涛的水墨人物画，却远离林泉烟霞、山石猿鹤。扑面而来的却是滚烫热烈、灼灼高温、恢宏的炼钢高炉流淌出火红的钢水，滚滚的火车钢轮飞耀出世纪的辉煌。高炉吹氧，气浪滔天，钢轨横卧，依稀遮蔽……他创作的《历史的巨变》、《铸造生命的灵魂》、《凝视》、《钢铁人生》等作品。以他的家乡——东北老钢铁工业基地鞍钢为背景，立体再现我国传统钢铁工业的大气与辉煌。其中《铸造生命的灵魂》摄录上千摄氏度的钢水出炉的雄壮与壮观，仿佛滚烫的钢水灼热我们的脸颊。画面上七个钢铁工人的身影被灼热的炉火包围和映衬，人物线条饱满、光影和谐，视角独特，色彩浓郁，使伟大的钢铁人生定格于历史的瞬间。同样以钢铁工人为表现对象的水墨人物画《凝视》，背景简约，画面凝重，六个体态魁梧的工人正面形象，心为荷青，神为精魂，线条粗犷，墨色大气，似乎一扭一折，传神的眼睛，透露出钢铁工人特有的勇敢和刚毅。目前的画册上看到太多的是隐逸林泉，寄情山水，扁舟散发，孤芳自赏。似乎很久没有感受到这样一种灵魂的震撼与悲壮。而这幅作品却是真正的男人的粗犷与豪放。我想，这或许就是马涛说的“一种灵魂的表达方式”。

马涛出生在辽宁省鞍山市，一个普通的知识分子家庭。从小习画。临摹小书，研究连环画的构图，培养了他对艺术的敏感与好奇。鞍山这座以钢铁命名的古老城市，每一个不同风格下的城市线条都给他勾勒出无限遐想的艺术空间。鞍山是他艺术的最初产床。毕业于辽宁师范大学美术教育专业后，他潜心于绘画基础及水墨画的探索，课余创作了不少作品，丰富他的艺术积累。2002年3月，马涛又考上了中国著名艺术名校——鲁迅美术学院中国画系现主义水墨人物画硕士研究生班。师从我国著名国画大师王盛烈、李连仲及学院教授姜阳等。三年时间潜心于中国水墨人物画深邃神奇的艺术境界，吮吸前辈丰富的艺术营养，逐渐形成他对中国水墨画的特殊体会，并逐渐凸显他厚实、灵动、饱满的艺术风格。

马涛2005年毕业于鲁迅美术学院水墨人物画专业，打下了比较扎实深厚的艺术功底。培养了对水墨人物画技法的特殊感悟。获得硕士学位后，他到东华理工大学文法与艺术学院任教。教学之余，继续潜心水墨人物画的创作，心思缜密，寄迹翰墨。他的画技，从视觉与实角度着，透视、解剖、光影、匀称和谐，逐一到位。他用精湛的线条、热情的色块，描摹曾经被称为“老大哥”形象的东北钢铁工业基地曾经有过的骄傲与辉煌，以富有想象力的技法，独特构思钢铁工人的个性特征，绘其肉，造其神，使人物形象饱满大气，跃然纸上。

马涛为人朴实、真诚。画如其人。他的《远方》、《大地的呼唤》、《山村的麦田》以及多幅水墨人物写生，均来自他对生活的真实感悟和独到体会。用概括而简练的线条及墨块，再现人物特殊的神采。追求空灵深远的境界。视角独特，用笔均匀，简繁得当，神意兼备，给人一种既质朴又丰腴、既朴实又厚重的艺术感觉。特别是作品透逸的神韵极其丰富生动，给人以无限的遐想。诗与画在精神上是相通的，我感受马涛创作中散发着一股高雅的诗情、美丽而博大，这种艺术灵气是很难可贵的。

中国水墨人物画特别讲究神韵。通过“线的飞沉游放，墨的枯湿浓淡，点的顿挫纵横，线的俯仰开合”，就足以描绘对象，托出气韵，表达心意，传达韵味观念，从而也就不需要也不去如何真实于自然景物本身色彩的涂绘和线形的勾勒了。（李泽厚《美的历程》）。苏轼就说：“意足不求颜色似，前身相马九方皋。”因为九方皋相马正是求其神态而不辨细节。确实，以“有意无意，若淡若浓”的极为简练的笔墨，传达画家主观的心绪和情感，是一种难得的境界。但“神韵”和“形象”是相互依存的关系。国画大师徐悲鸿在谈到中国绘画艺术的差异时，说过一段非常有见地的话：“有人喜言中国艺术重神韵，西欧艺术重形象，不知形象和神韵，均为技法，神者，乃形象之精华，韵者，乃形象之变态。能精于形象，自不难求得神韵。”大师把神韵也看作技法，这是有深厚的艺术眼光的。肖像和人体，是马涛的专长。中国传统水墨花鸟、山水画

有许多杰作，但水墨人物画不发达。这跟民族文化心理结构和审美传统有关系。因为文人画家把山水景物看作发挥主观情绪寄托的手段。总以几棵小树，一个茅亭，远处平坡，半枝风竹来抒发情感。表现悲欢，突出个性，而人物就“躲藏”在里面。马涛的水墨人物画，借鉴了西方绘画透视学的经验，人物有轮廓，比例匀称，光影和谐，确实，要准确表现人物形象特征和神态气质非常不容易，马涛的画面结构清晰，形象造型语言、色彩表现语言均有比较独特的讲究。我感觉，他的水墨人物画优势在于有比较扎实的写实基础。《铸造生命的灵魂》、《注视》、《钢铁人生》都是描绘钢铁工人的形象，构图上看，服饰、衣帽、工具都注重细节真实，立体感很强。脸部轮廓清晰饱满，特征鲜明，富有棱角和力度。我国古代水墨画不讲究细部的真实，往往以线条勾勒，随意点染，烘托意境，这也限制了人物画的发展。马涛敢于近景描绘人物，很多地方使用工笔，在“形肖”上力求“逼真”，使他的水墨画笔力坚实。形象准确，质感强烈。

另外，我们都知道，传统水墨画一般不用色或少用色，黑白体系显水墨画的色彩基调。正像有的画家所说，中国画墨、墨、纸这三大绘画要素相互结合之后，所形成的结果正是一个典型的黑白体系，假如没有黑与白所形成的特殊艺术效果，中国水墨画就失去了独特的魅力。《历代名画记》中就说：“草木敷荣，不待丹雘之采；云霞飘飏，不待铅粉而白；山不待青而绿，风不待五色而彰。是故运墨而五色俱，谓之得意。”画家们只追求精粹深永的笔墨意境，而不顾其他了。马涛的水墨画有强烈的色彩意识，在中国画线性艺术的基础上，融合现代色彩原理，讲究光影搭配，甚至大胆用色。由于马涛的画题材上主要表现钢铁工人生活：炉火、钢花、蒸汽、高温构成画面的暖色调，所以观马涛的画，给我们的第一视觉感受就是，他的水墨画是有温度的。

既继承和尊重传统水墨画的基本规律，又借鉴西方绘画写实、色彩、光影等技巧。马涛的水墨人物画在视觉想象、空间安排、线条勾勒、色彩经验等方面逐渐形成自己的艺术追求。在“形肖”上尽管力求“逼真”，但水墨作为中国的传统艺术，特别讲究超出法度，不拘形似。要求作者心与气合，思与神会，妙极象中，超乎象外，在“神似”上达到“灵动”。我曾问过马涛，水墨人物画，画什么最难？他毫不犹豫地回答，画眼睛最难。我想起《世说新语》中记载东晋著名画家顾恺之作画的故事，说顾恺之画人物，数年不画眼睛。人问其故，顾回答：“四体妍媸本无关于妙处，传神写照正在阿堵中。”因此，眼睛被称为“传神阿堵”。以形写神，迁想妙得，也成为顾恺之绘画思想的核心内容。我觉得，马涛的几幅水墨人物画，“形”、“神”关系处理得很好，该实处严格写实，该虚处充分写虚，虚实结合，恰到好处。人物的神情自然平实，凝神结想，有的目光如炬，有的深沉含蓄，流露出经世的沧桑和艰辛，增添了作品的厚重感。

传统画论讲究应物象形，随类赋彩，心随笔运。取象不惑，我觉得“取象不惑”最难。因为要做到“不惑”，就必须有画家自己对人生、对社会、对艺术的独立品格和见解。马涛是一个肯思考的画家，对生活的感悟使他内心充满热爱，其作品追求含蓄内在的蕴藉，手法朴实流畅，兼工能写，风格朴素自然，以较深厚的艺术功底把对生活的眷恋、对艺术的理解有机地统一起来，洋溢着清新的亲切感。从而把绘画的主题提升到人性的发掘与精神的探索高度，旨在创造一种新颖的现代水墨人物画体系。马涛的追求志存高远。他有比较好的艺术基础和感悟能力，又把眼光瞄准沸腾的现实人生。有一种执著的态度和精神，绘画也和其他艺术创作一样，有真情才有真画。我赞赏马涛水墨人物画气韵高情，笔墨宽润，风骨厚重，比较大气，他还年轻，艺术的道路还很长，希望他关注生活，潜心艺术，在充分汲取民族传统艺术精髓的基础上，创作出更多有自己独特风格的水墨人物画作品来。

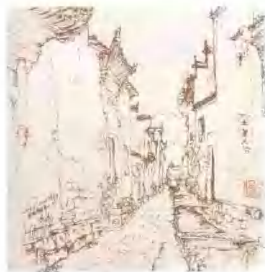
（作者系东南理工大学文法与艺术学院教授、院长）

童年时代（左为马涛 右为哥哥马洪）

少年时代（追寻童年的幻梦 追寻金色的理想）

青年时代（追寻浪漫青春 追寻流逝的光阴）

青年时代（追寻浪漫青春 追寻流逝的光阴）

一个画家在展示他的画时，实际上是在展示他自己，画家的作品集中反映了他的个性特征。每一段难舍难分的感情，每一个包含激情的行动，以及画家所有的生活环境都会在他的画中毫无保留地展现出来。虽然我们每个人都可能作画，但是能流传千古的就只有那些无比优秀的作品了。这是一个没法改变的真理，只有那些真实的纯洁的内容才能经受得住时间的检验。

画面和做人一样需要诚实、脱俗，保持自己的特点。用绘画这一特殊的语言，用作品画面这无声的音符来表达不同人群的心声。我真正感受到了作为画家拿起画笔时肩上的责任感。

在艺术作品的创作中，深深蕴涵其中的往往是一种超越时空和空间，具有永恒性意义与价值的人生感悟和哲学思想。这种人生感悟和哲学思想往往超越了作品社会与历史层面的思想内涵，而具有一种人类共通性的特征。并使艺术作品保有一种永久性的艺术魅力。从而在不同国家、地区、种族和时代的接受者中都能引发普遍而深沉的共鸣……

本色 (2007年6月马涛在东华理工大学艺术研究中心工作室创作)

《历史的巨变》

入选《中国青年优秀美术教师作品选集》辽宁美术出版社2005年12月。

入选美术大观《来自东北的风——马涛印象》中国美术核心期刊2006年3月，总第218期。

入选中国书画名家艺术研究《马涛水墨人物》和高等美术学院基础教学教法《马涛水墨人物画艺术》2006年中国北京系列书籍。

入选《文艺理论与批评》中国艺术研究院主办国家级核心期刊2007年3月，总第125期。

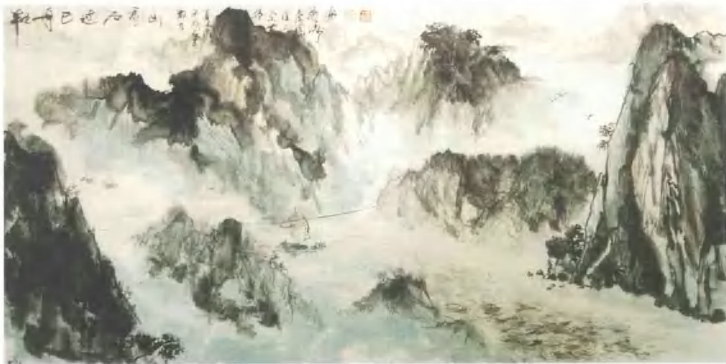
蒸汽是火车的动力，热情是人动力。这不灭的火焰唤醒了沉睡的力量，激发了潜藏的动力，调动了前所未有的能量。人的能力由此也得到了最大限度的发挥。

历史的巨变 134cm × 88cm 纸本 2005年

生命的历程 135cm × 70cm 纸本 2006年

此作2007年入选中国北京高教外研出版社、国家“十五”规划英语教材《中国文化概况》英文版。

《守望》作画步骤

一 用淡墨打轮廓 轮廓要抓住对象的动态与外形特征 写真人物写生一般面部刻画较为具体 而衣物则相对粗放 从而形成有趣的对比 大胆落笔 注意笔势的变化 要注意线条和笔墨的运用

二 用笔再放 大胆淋漓 笔端含水墨 不要拘束 要注意用笔的感觉 保持线条的流畅性 线条处理 要有节奏和韵律 相对人物 笔墨可更丰富些 注意动态和疏密

三 在考虑大的结构下 基本上用平涂 结合皴 擦 以增强画面的质感 用浓墨的笔触刻画较深的地方 加以强调 以浓墨和赭石色刻画较深的地方 如衣服上的褶皱 在结构上可稍加深 入 这样会使人物更加精致和传神

四 用笔轻松自如 墨韵自然 无雕琢之感 确定一种主色调会使画面统一和谐 在上色的同时 对画面中不完美之处可进行收拾调整 但一定要注重造型严谨 用笔松灵而凝重 画面笔墨浓淡分明 水墨画用笔与用墨是不可分割的 作画的过程中往往是一气呵成

注视
245cm × 180cm
纸本 2005年

此作发表于《美术》中国美术家协会核心期刊
2007年第4期,《文艺理论与批评》中国艺术研究院
国家级核心期刊2007年第3期,入选《中国中青年

优秀美术教师作品选集》,入编中国名家艺术研
究《马涛水墨人物》和高等美术学院基础教学教法
《马涛水墨人物画艺术》中国北京系列书籍。

生命的升华 70cm × 70cm 纸本 2005年

宇宙的呐喊。遥远的太空，追忆天使
梵高小水果自由的飞翔，闪烁出时空的共
鸣与交响……

古希腊哲学家希波克拉底曾说过：
“艺术长存，而我们的生命短暂。”

微弱力量
超越时空
深沉共鸣
让我们共同守候一个永恒的人类创造之梦的诞生……

怀念老马 2

总想忘记这个曾经在我生命中划过一道轨迹的人
却总又忘不了
总想不再思考他带给我的一切
却总又想起来
从那晶莹的雪糕
曾经让我们共同欢乐的源泉
从那些电脑中的争斗
曾经是我失望时的安慰……
而今
这一切都已经从我的生活中远去
留下的
只有永远的记忆
和生活中的空白

(一直想念着老马的手)

旋律 (上图)
45cm x 45cm 纸本 2005年

宇宙 (中图)
45cm x 45cm 纸本 2005年

岁月 (右图)
45cm x 45cm 纸本 2005年

老大爷肖像 45cm × 45cm 纸本 2003年

画面老人，是鲁迅美术学院比较有资历的一位老模特。平时挂个拐杖，提个烟斗，坐下时，很少说话，但是表情比较凝重。俩腿他休息，我迅速提笔。借用温柔的夕阳和安静的老人。用笔墨把画面的浓浓韵味传达出来。阳光通过窗户映射到脸上，人的情态特征及衣服装饰，显露了老人的庄重，凝思及社会地域特点。

笔苍墨润 情驰神纵

——当代现实主义水墨人物画特色及艺术发展规律研究

■ 马涛 / 文

中国水墨人物画，这一艺术形式具有悠久的历史，是中国画成熟最早的画种。现实主义水墨人物画是线为主要造型手段，以笔墨传达情意，以“形神兼备”，以形写神，为造型原则的绘画形式，它使用的工具和材料是传统的笔、墨、纸、砚，经过历代画家的不断创造，使我国的人物画形成了艺术特点鲜明，形式丰富技法多样，具有很高的审美价值的绘画风格，在世界艺术史上享有极高的声誉。

早在新石器时期的岩画中就出现了大量的人物形象，其人物造型古朴、色彩单纯、线条流畅，富有想象力，表现了人们在生产实践和社会生活中的现象和愿望。那么，战国帛画的发现，使我们看到了最早的中国画原迹，是研究中国人物画的重要文献。从中我们可以了解到战国时期中国水墨人物画的造型观念、绘画形式及工具、材料，也了解到我国绘画最早就是意象造型，人物形象富有装饰性，以线造型为主，线既起造型作用又起着装饰作用；画面颜色使用了朱砂、铅粉等矿物质颜料，对比强烈，色彩绚丽，具有高度的艺术价值，反映了古代劳动人民的智慧和艺术才能及审美观点。

水墨传统发端于唐代，是经由历代的水墨实践者通过实践不断总结而形成的历史积淀和智慧结晶，它表现一个体系。然而，传统终究是要发展的，时代的变革给传统注入了新鲜的血液，20世纪初，实质是为水墨画与西方艺术在不同方向上的融合迈出了坚实的脚步，其间产生的震撼人心的艺术作品，世人有目共睹。

纵观历史绘画的长河，人物画能延续几千年，经久不衰，是因为它始终以其独特的艺术形式，表现人们的生活和社会活动。由于它有深厚的群众基础，艺术形式符合我国人民群众的审美要求，所以，中国水墨人物画在各个历史时期都有所发展，为我们今天研究中国现实主义水墨人物画的创作提供了很好的素材，对中国人物画的发展起到推动作用。

至今，现实主义水墨人物画造型写生仍然是中国画教学中具有挑战性的学科。由于其特点，表现人物提出了很高的要求，因此笔墨与造型能力还需我们在以后的绘画研究中去摸索、去解决，从而进入研究领域。我们决定进行本课题的研究，才能使造型能力在笔墨造型表现过程充分得以体现。

进入20世纪，中国现实主义水墨人物画所面临的时代变革问题，是前所未有的，水墨人物画家所遇到的困惑，也是过去任何一个时代的画家都不曾遇到过的，正是异质文化的入侵，带来和加剧了本土文化的变革，一成不变地继承传统绘画的衣钵已为时代所不允。回首20世纪的中国水墨人物画进程不难看出，对传统的创造性转化与变革，已经构成这个世纪的基本主题，谁把自己的艺术摆在变革与转化这个基点上，谁就自觉融入这一历史的洪流之中，自觉地面向时代的课题，成为被时代所关注的画家。

第一点，现实主义这个概念远远不只是一个流派，而是审美的观念，是占主流的一种审美观念，就是真善美的审美观念。不管中国艺术，还是外国艺术，占主流的，核心的还是强调真善美的，艺术只有两种形式，或者表现大自然奇美，或者表现人类社会的生活发展，这两个方面都要求是真善美的。从整个审美观念发展史来说，占主流的还是真善美的观念。

第二点，现实主义水墨人物画特色是我们民族文化艺术振兴的一个基础。一定要在这个基础上才有可能振兴我们的文化艺术。现实主义水墨人物画特色拥有最大生命力和最大包容性，可以吸收其他流派很多东西，但是基本的应该是写实，这是现实主义水墨人物画的特点。

在20世纪上半叶，融合西画最有成就的画家当属徐悲鸿。林风眠、蒋兆和、傅抱石等现实主义徐悲鸿具有坚实的西画素描造型技巧，并将明暗渲染用于肌肉和骨骼的表现与传统线描融为一体。人物画，产生了《奔马》《李印泉像》等新类型肖像画，巨幅大画《九方皋》、《愚公移山》借用西画裸体或半裸体造型，或暗喻社会现实，或寄托深沉的民族精神；其狮、马等动物画形象进一步将西画造型与笔墨发挥熔于一炉，在社会上产生了强烈反响，蒋兆和深受徐悲鸿艺术思想的启迪，于中西融合一途深入开掘，坚持以穷苦大众的悲剧性命运为艺术主题，以《卖小吃的老人》、《与阿Q像》、《流民图》为代表。

马涛为江西省委宣传部创作的《李印泉像》《李印泉像》《李印泉像》《李印泉像》《李印泉像》《李印泉像》《李印泉像》《李印泉像》《李印泉像》《李印泉像》

铁匠人物 98cm x 88cm 纸本 2005年

将现代水墨人物画的表现力提升到一个新的高度。以徐悲鸿为代表，以萧兆和为主力的这一流派，主要为中国人物画由古到今的转换做出了突出的贡献，并且体现了西画写实主义的引入对于中国现代现实主义人物画的创立所具有的参照意义。

自上世纪三十年代特别是五十年代以来，中国画在融及现在，贴近人生、自然和艺术构思、笔墨语言方面已形成了一种新的传统。这种在传统基础上创新的作风形成了中国画在现代中国的主流形态，如人物画大条融合中西艺术造型语言，将人物置于某种情节或情境之中，进入新时期以来，中国画的主流依然保持着贴近生活的传统，但却摆脱了图解时事、政策的局限，尤其人物画的现实主义精神得以回归。当文学界呼唤着真正的现实主义精神，出现了知青文学、伤痕文学之际，美术界也在同一起跑线上。周思聪的《人民和总理》、如《太行铁壁》（王迎春、杨力舟）纪念碑的构思及相应的雕塑感的追求，《生死——1885·旧金山·黄遵宪与华工》（赵奇）群像式的构图及其碑铭感，《矿工图组画》（周思聪、卢沉曾参与合作）、《上海·你平》（施工畏）、《历史的定格》（陈钰超）、《南京大屠杀》（蔡玉水）时空错位及形象叠合手法的运用，《走

出马都喀拉》（李伯安）与语言与大铺排的整体气节奏的营造，都可以看做现实主义人物画追求变革或强化现代感的实验。新浙派的吴山明、刘国辉等综合了较多的文人山水、花鸟笔墨，或如辽宁画家王盛烈等进一步增加了写实素描般的敏擦，或没骨为之，或参用肌理，呈现出空前的多样的格局。此即形式的解放，亦即思想的解放和个性的解放。传世作品《八女投江》表现了抗日联军八位女战士英勇不屈的精神，给观众带来了强烈的艺术震撼，作品更把女战士对自由、对尊严、对和平、对未来的充满积极与渴望的眼神展示得淋漓尽致，拒絶传神，表现了强烈的民族忧患意识和民族自爱自强精神。他以历史题材为切入点，关注民族命运，挖掘人性本质，通过作品来提醒人们，决不能让历史的悲剧重演。

现实主义水墨人物画是在写实主义基础上又融入了作者对人生对社会的思考或人文主义的思想。现实主义水墨人物画是在当今众多艺术手法、艺术流派中最难的，对艺术家全面素质要求最高，现实主义水墨人物画在中国当代的意义不仅是在于中国美术发展阶段的学术意义及技术难度，还在于现实主义水墨人物画获得了社会各阶层的认同与共鸣，因而最具有现实的意义。从事画等教育的美术院校，特别要提倡与

