

图书在版编目（CIP）数据

马援·彩墨心探 / 马援绘；民革中央画院编. --
北京：人民美术出版社，2012.7
ISBN 978-7-102-06051-4

I. ①马… II. ①马… ②民… 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(2012)第143946号

马援·彩墨心探

出版发行：人民美术出版社
（北京市东城区北总布胡同32号 100735）
[http：//www.renmei.com.cn](http://www.renmei.com.cn)
发行部：65252847 65256181
邮购部：65229381

责任编辑：刘继明 管维
责任印制：文燕军
装帧设计：雅昌艺术中心
制版印刷：北京雅昌彩色印刷有限公司
经 销：新华书店总店北京发行所

2012年8月第1版 第1次印刷
开本：787mm × 1092mm 1/12 印张：8
印数：0001-8000
ISBN 978-7-102-06051-4
定价：180.00元

版权所有 翻印必究

前言

PREFACE

反映时代的风貌 — 马援的人物画创作

邵大箴

马援是一位功力扎实、创造性强和很有理想的中年画家。自上个世纪 80 年代中期步入画坛以来，他潜心于绘画创作，艺术步履平稳，在创作上不断有所探求，有所进步，取得了卓越的艺术成就，作品受到业界的好评和广大观众的喜爱。

马援，1963 年出生，笔名仲逸，祖籍河北保定，他自幼爱好绘画，表现出不凡的天赋，在高中毕业时就有第一部连环画作品问世。但他丝毫没有懈怠，一直努力学习，一步一个脚印地向前迈进。其间遇到过很多困难，当过工人，但他在繁重体力劳动之余仍然顽强奋斗，坚持作画，提高自己的技艺，终于成为他梦寐以求的专业画家。

在中央美术学院和天津美术学院硕士研究生班的深造和系统训练，为马援打下了坚实的造型基础，提高了他的绘画写实能力。而马援绘画创作获得突破性的进展，则是在进入中国艺术研究院刘大为先生主持的人物画高研班，受到老师的悉心指导之后。除了从刘大为那里学到用绘画手段贡献社会、服务大众的精神外，在绘画技巧风格上也受到很多启发。之前，马援的画注重造型的准确，严谨有余，生动性不足。经刘大为指点，马援在坚持绘画写实造型的同时，关注布局中“紧”与“松”的辩证关系，用笔更为自由、随意，更加追求人物的神韵，画面显得更为活泼、灵动。90 年代初他逐步转入彩墨人物画的探索与创作之中，在彩墨画领域取得了相当的成就，他还应中央美术学院中国画学院的邀请为在读研究生、本科生做水墨写生示范讲座，写生作品被中央

美术学院收藏，并作为范画陈列，其独特的艺术风格受到关注。

自 90 年代中期以来，马援驰骋画坛频频获得各种奖项。其中有：作品《无尘》获 2005 年百家金陵中国画展金奖；《和风》获首届全国写意画展优秀奖；《红云》获“远大杯”全国中国画提名展优秀作品奖；《云淡风清》获 2001 年全国中国画展金奖；《沂蒙山民》1997 年获澳大利亚国际水墨画展金奖并应邀出席亚太地区艺术家学术研讨大会；《秋实》获首届世界华人书画展银奖；《童年》获首届中国（湘潭）齐白石国际艺术节全国中青年中国画提名展银奖；《雪》获首届全国中国美术家协会会员精品展铜奖。《山外有风》、《香风》、《醉人的海》、《真爱在人间》入选第八、九、十、十一届全国美展；2007 年参加中国美术家协会提名的“全国著名画家学术邀请展”。

马援的大幅构图有庙堂画气息，庄重、宏伟，且有装饰性。2002 年应中央有关单位、中国美术家协会邀请，为北京新建“十六大”中央会堂绘制大幅中国画作品《秋山满来尽佳色》；2006 年应邀为中共中央办公厅绘制《云壑雅集图》。

马援曾应邀赴德国及欧洲诸国举办个人画展，德国国家电视三台、德国之声华语广播电台曾对其作专题采访、报道。

作为人物画家，马援有自己坚定的创作理念和艺术见解。他深知，中国画传统非常深厚，人物画积累丰富。元明清以来，文人画崛起，笔墨写意成就登峰造极，花鸟、山水成就突出，人物画虽不乏高手，但总的说来进入低潮，唐宋人物画写形传神的优良传统有所丢失。20 世纪初，西

风东渐，油画传入中国，也输入欧洲绘画的写实造型观念与技巧，并对中国画人物画产生影响。一时间，关心社会民生和大众疾苦的写实人物画，因与中国现代历史进程的脉搏相吻合，受到社会重视，而写意文人画一度遭歧视而处于边缘状态，成为历史的遗憾。进入改革开放新时期，人们反思这段历史，重新认识与评价文人画的意义和价值，面临一个有争议的学术问题：如何看待中国画人物画吸收西画写实技巧的得失？马援对此也有所思考。他认为，20 世纪以来的中国画人物画的成果应该充分肯定。从徐悲鸿、蒋兆和到黄胄、方增先、刘文西、周思聪等几代画家，在把西画写实观念与技巧融入中国画写意体系的探索中，极大地推进了中国人物画的发展。他认为，对人物画来说，造型是第一位的，没有造型便没有人物画，西画的写实造型技巧可供我们借鉴，运用得好，与笔墨结合得好，能扩大和强化中国画的表现力。至于在结合中出现的不协调现象，会在实践中逐渐得到解决。因此，他坚定地认为，今天中国的人物画应该在前辈画家们探索成果的基础上继续前进，而不应有所动摇。

马援的人物画以坚实的造型见长，他同时十分关注中国画的意境营造和笔墨语言的提炼，深知作品的意境鲜明地体现了创作者的人格精神和文化修养。而笔墨语言直接影响到绘画的品味和格调，中国画强调的“书写性”、“意象性”与抽象笔墨节奏生成的气韵有直接的关系。他十分注意运用中、侧、顺、逆、拖、藏、露、散、扭、以及勾、勒、点、皴、擦、泼、染等诸多形式语言技巧，表现自己从生活中获得的真切感情。

马援重视深入生活，重视写生，足迹遍及全国各地，而尤以去西藏和云南地区写生的次数最多，时间最长。他的不少作品反映这些地区少数民族的人物形象和具有特色的社会风情，表现为他仰慕的、也是当今社会缺乏的纯朴的力与美。

以形写神、形神兼备是马援人物画的基本特点，单个人物和多人物构图均是如此。他描写单个人物的作品如《高洁图》、《雪山行旅》、《种子》、《伙伴》、《大地情深》等，形象生动，构图饱满。多人物构图均有鲜明的主题，或反映民风民俗，或表现历史事件。如《春去春来泸沽湖》描写的是摩梭族母系氏族社会的风俗：13岁女孩由母亲戴上头饰，穿上成年女子服装，脚踩一袋大米和熏肉，举行仪式，标志着从此成人，之后可以“走婚”了。“仪式”有很深的寓意：新陈代谢乃自然规律，生命会不断地延续和繁衍。此画构图别致，背景用构成法和一些暗示手法交待环境，前景写实人物注意主次和形态变化，画面线与块面、色彩在有序的交织中讲究情调与趣味，是一幅难得的绘画佳作。曾获“2005•百家金陵中国画展”金奖的四条屏《无尘》，反映西藏人民的生活状态，与他以前这类作品相比较，画面人物更加刚健、质朴，在绘画语言中也传达了他更多的激情，反映了马援画风微妙的变化。

最近正在创作的《百年中国》系列作品，是马援计划中的宏大艺术工程，计划包括数十件大幅作品，他完成的开篇之作《百年中国之孙中山》，画面分左中右三个部分：左面，人民处在水深火热的生活之中；中间部分，辛亥革命领袖孙中山和黄兴、蔡元培等民主主义革命先驱；右面，

拥护革命和期待改变中国命运、在思考的青年人群。在歌颂孙中山等民主主义领袖的同时，作者也用两个细节——画面左中部位骑车的年轻人和右下方沉睡的老人，以暗示辛亥革命后中国只发生了一些表面现象的改变，千年文明古国仍待觉醒。显然，马援的艺术创作不仅是要予人以美感，而且更要以深刻的寓意，使人对中国的历史和现实有所思考。

《百年中国》是马援艺术历程中有转折意义的重要作品，充分表明他是一位立志要用自己的艺术表现伟大时代精神的艺术家。相信他一定能取得预期的目标，创造他的艺术辉煌！

——聆听恩师刘大为主席点评画作

——与夫人、儿子在北京寓所

目录 CONTENTS

前言

图版

和风

小苑莺歌图

清风动裙钗

妙参造化

花样年华

夏日清凉绿树荫

采莲南塘秋

夏日清风

如花天使

花儿正艳

白羽醉风

春晓

前程似锦

吉日

听秋

香远隔烟知

净境

人物写生 峨庄孙守田

人物写生 老肖家的时髦闺女

人物写生 张冬梅

人物写生 淄川老大爷

人物写生 女孩肖像

人物写生 峨庄日月山庄老李

童年

巢

大地情深

草原骄子

旭日佛光

暮烟情态

浴日

和光同尘

龙卷风

花仙

秋之雾

山外有风
花儿正红
凯里苗女
红唇
百年中国之孙中山
辛亥人物一
辛亥人物二
辛亥人物三
辛亥人物四
辛亥人物五
辛亥人物六
辛亥人物七
辛亥人物八
儒将陈毅
百年中国之中流砥柱
暖日春风
无题
丰收
牧歌
事事大吉
春草雅香
天山行
神湖纳木错
塞上飞韁
圣城圣光
自有云霄万里高
清淨
早春三月
淡淡的云 (之二)
怡然自乐
日暮苍山远
露香
天山谣
恍身是天仙
古韵遗音
沙漠勇士
积功累德
大德福门
无染
高原牧童

生活
真爱在人间
心路
抱朴含真
高原人家
晚风
丹巴圣境
淡淡的云 (之一)
炊烟
朝圣的路上
朝阳
晨露
丽日
家园
灯
人物 (西藏汉子)
金轮
淡然无极
法相庄严
无尘
种子
身与浮云处
寒流
薄烟如梦雨如尘
红牆老僧
法音
吉庆
天地之间
晒太阳
迪拜爷们
旅途中的父子
埃及铁匠
土耳其老妇人
远翔
古老的笛声
尼泊尔风情
花季
艺术简介
创作年表
展览活动

图
版

IN THE VERSION OF

和风
200cm × 150cm

小
苑
莺
歌
图
136cm x 68cm

清风
动裙钗
136cm × 68cm

妙
參
造
化

180cm × 97cm

