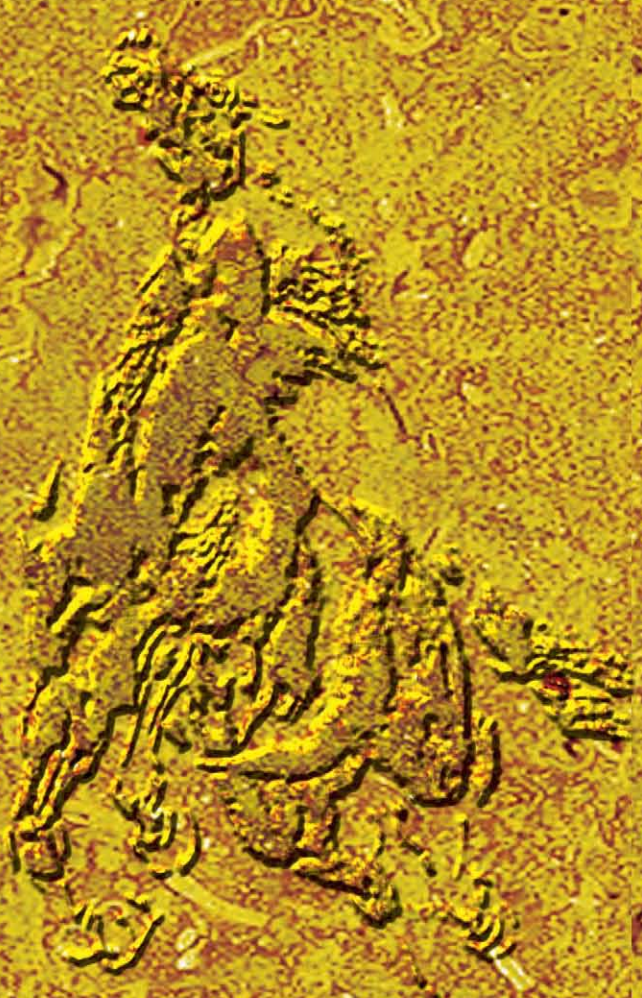
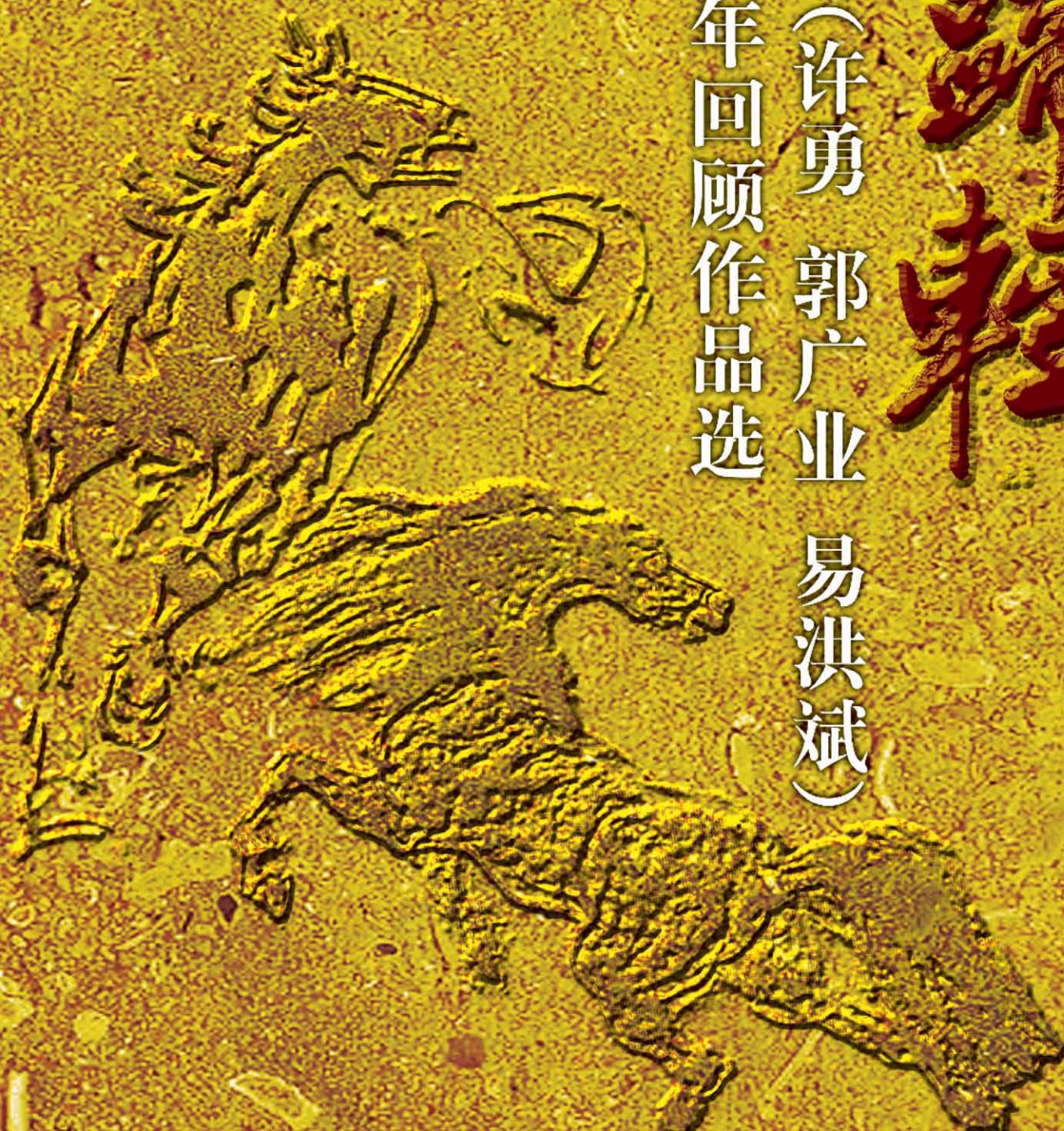

风丁西蹄轻

——关东三马（许勇 郭广业 易洪斌）
十年回顾作品选

风入四蹄轻

——「关东三马（许勇 郭广业 易洪斌）」十年回顾展作品选

图书在版编目（CIP）数据

风入四蹄轻：“关东三马（许勇、郭广业、易洪斌）”
作品选/汉唐风书画院编著.——长春：吉林美术出版社，
2010.9
ISBN 978-7-5386-4716-7

I. ①风… II. ①汉… III. ①马-翎毛走兽画-作品集-中国-现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第184920号

风入四蹄轻

——“关东三马（许勇、郭广业、易洪斌）”十年回顾展作品选

编 著 吉林省文化厅 汉唐风书画院
出 版 人 石志刚
责任编辑 朱 循
封面设计 常艺凡
作品拍摄 潘永顺 栾雅丽 宋 词
监 制 吴英格
开 本 280mm×310mm 1/12
字 数 15千字
印 张 11
印 数 1—2000册
版 次 2010年10月第1版
印 次 2010年10月第1次印刷

出 版 吉林出版集团
吉林美术出版社
发 行 吉林美术出版社图书经理部
地 址 长春市人民大街4646号
邮 编 130021
网 址 www.jlmspress.com
印 刷 长春吉广传媒集团有限公司

书 号 ISBN 978-7-5386-4716-7
定 价 188.00元（精装） 128.00元（简装）

繞膝乃有此
美里可橫行

書杜甫房兵曹胡馬
洪斌同志

九十壽王琦

王琦

中国文联荣誉委员

中国美术家协会顾问

中国美术家协会前党组书记兼常务副主席

中央美术学院教授

中国版画家协会主席

胡為大宛名
鋒稜瘦骨成
竹批雙耳峻
風入回蹄輕
鈞向背空濶
真堪托死生

祝賀美東之馬十年回顧展
如鹿野之
王云坤
二〇一〇年九月廿日

王云坤

第十一届全国人民代表大会常务委员会委员
农业与农村委员会副主任委员
原中共吉林省委书记
现为中国书法家协会会员
汉唐风书画院名誉院长

冯远

中国文联副主席、书记处书记

中国美术家协会副主席

汉唐风书画院名誉院长

地域风情与人文关怀

——序《“风入四蹄轻”——关东三马（许勇、郭广业、易洪斌）十年回顾作品选》 孟繁华

许勇、易洪斌和郭广业，十年前曾在人民美术出版社联袂出版了画集《关东三马》。画集出版后，读者从一个方面领略了关东画家在“马界”风采的同时，“关东三马”也从此享誉画坛。对三位关东画家而言这是一段趣事佳话，对东北文艺界而言，则是一段增光添彩的美谈。十年过去之后，其中的郭广业已经作古，作的画作已经成了艺术的遗产。无论是为了纪念友谊、为了缅怀逝者，还是为展现他们艺术创作的新视角、新发展、新成果，将他们的新作汇编出版，都是一件值得庆贺的文化事件。

十年之后，当我们重新解读“关东三马”时，对这三位画家的艺术贡献也有了新的认识。东北并不是只有大豆高粱没有文化的“蛮荒之地”，也不是只有“二人转”没有高雅艺术的“北大荒”。百年来，从“东北作家群”到当代文艺，东北应该是现代中国文艺的重镇，东北的文艺经验，也是现代中国文艺经验的一部分，而且是艺术特色鲜明的一部分。东北的艺术特色在“关东三马”的艺术创作中同样体现得非常鲜明。我以为概括起来大致有这样三点：一、地域风情：在“三马”的创作中，既有可以识别的他们的个人风格，同时也有可以概括的共性特征。这个特征总体性地贯彻在他们所有的关于“马”的表述中。尤其是背景的处理，几乎都是高山大川，疾风劲雨，千顷松涛，万里草原。这种地域性的特征是地缘文化的表意形式，同时也是他们对东北文化性格的提炼和描摹。这种文化性格形象而具体，真实而本质，它同东北人的文化性格一样，剽悍粗砺、豪迈放达；二、美学风格：“三马”的画作，在美学风格上的相近，就在于他们都崇尚雄健之美，都有昂扬的主旋，朗健的风格。这一美学上的特征，使他们的画面海阔天空如凝固的旋律，既激荡人心又与传统建立了联系。我之所以肯定他们这近乎“守成”的美学风格，恰恰是因为多年来文艺在“形式的意识形态”的支配下所付出的代价。应该说，20世纪80年代以来，“形式的意识形态”曾改写了我们的艺术格局，艺术从“一体化”走向了“多元化”，而且在这个意识形态的支配下，“艺术性”得到了极大的提高。但是，艺术终究要为人所理解，终要读者懂得画家画了什么。从20世纪80年代至今的各种“主义”，大概只留给了我们整体的印象，涉及到具体作品就难说了。在这个意义上，“三马”一直坚持的美学风格，是尤其值得我们推崇的；三、人文精神：“三马”都有强烈的人文关怀。这种关怀体现在他们的画作上，就是人间大爱。“爱”是“三马”的基本主题和情怀。人与自然，天人合一，是他们共同遵循的文化信念。这个文化信念不仅体现在他们“名世”的关于“马”的描绘中，更体现在他们的人物画中。

“三马”中许勇年长，资历最深。他受业于20世纪50年代。他毕业创作的《出发前》，既以马的形象构建了画面主体，热情迸发、春潮在望的生活场景，生动地传达了那个时代的人文气息，同时也从生活的角度对马与人类的亲和关系，作了最为直观和形象的表达。从此许勇与马结下了不解之缘。坚实的艺术功底使许勇对马

的造型和构图能力别具一格。他的《百骏图》千姿百态，《草原十骏》风采华丽，《群星图》绚丽生动，《塞上曲》披风沥胆，《骏马悲歌》壮怀激烈，《雨中》坚忍不拔：许勇的马大多华鞍丽辔，但其意并非是装饰性，它背后隐含和诉求的，恰恰是如弓在弦、如刀出鞘，整装待发、征途在即的精神渴求。他的马或昂首嘶鸣或低头踱步，都是对主人的期待。马的人格化在情态与鞍辔中作了无言的宣告：它们也是画家心中的英雄。

许勇的马别具一格，人物画同样别有风采。他20世纪60年代创作的《义和团民》和新时期创作的《义勇军进行曲》、《洪水·赤诚》、《1937·南京》等，都有强烈的悲剧感和历史的凝重感。他的画面多为深色调。但许勇后期的人物画有了很大的变化，这个变化是从悲怆、激越逐渐转向了从容、安详。他的《瑞雪丰年》虽然也有大雪飘风，但主人伫立马上，平静地注视着他的马群，在瑞雪纷飞中似乎憧憬着好年景；《秋高气爽》中，女牧民伏在马背上回眸远望，秋色尽染，画面色彩斑斓如在云端，其浪漫气息和感染力尽在其间；《春日融融》中，美丽的少女飒爽英姿，妩媚中尽显英武；组画《节日的琪琪格》，更是将草原牧民祥和安宁的生活表达淋漓尽致、诗意盎然。这是许勇的“草原牧歌”，是许勇对新生活的由衷礼赞。

郭广业是黑龙江的专业画家，可叹英年早逝。郭广业笔下的马，肌肉与骨骼都有解剖学的依据，显示了坚实和良好的专业素养。他名噪一时的《百马图》，充分展现了画家的构图能力和对神形各异的马的熟知与理解。纵观郭广业的马，给人突出或与众不同印象的则是如下两点：一是他的马大多是正面奔放的形象，进入视角的是扑面而来的逼人气势。像《齐奔》、《呐喊》、《雄风》、《牧马图》、《长风》等作品，都给人以一往无前的激情感染，四蹄翻飞，奋勇争先，一如竞技场面。画家着意展示的不止是马健美的腰身和细致的神情，更要画出马的神勇风采。因此，郭广业的马大多处于动态之中，仿佛前有召唤后有鞭追，风驰电掣势不可挡，一如勇武的志士才俊，在腾越奔突中尽抒豪情。二是他画马的背景处理。郭氏的马大多处于阔大的空间之中，沧海桑田、落霞晚照，风高月黑、巨澜翻卷，惟有骏马势如破竹所向披靡，在阔大的时空中凸现出英姿勃发的万千气象。这也正如诗文中“一切景语皆情语”一样，郭氏的马显然是他个人情怀的表达。

需要指出的是，20世纪80年代末期即已在郭广业笔下出现的以沧海长天为背景的马画构图意境，到了20世纪90年代已逐渐发展为郭广业画马的一大创意和特色。他的天马系列、海马系列并非简单地将马安上翅膀、加上鱼尾，如某些西方雕塑和绘画所表现的那样，而是别具匠心独出己意，或是让神骏弛骤于云飞风起的长空，让自己的思绪随画中墨韵而律动，或是使骐驎笑傲于涛奔浪走的大海，任物象伴画家之心潮而澎湃。在这些画马作品中，马已不再是古代画家表达士大夫情怀的载体，而是现代知识分子人生思考、审美理想的体现，被赋予了更多的思想和情感。郭广业的人物画同样别有韵味。他的笔下多为少数民族人物，马背上的人物英姿勃发

神采飞扬。牧民的刚烈剽悍乐观爽朗淋漓尽致。他们或是叼羊比赛或是尽情歌舞，或是举杯畅饮或是挟鹰狩猎，画面充满了生活情趣和游牧民族朗健豪迈的精神面貌和品格。

易洪斌画马的作品，最令人震撼的是他的力量与情怀。他的力量是气吞吐山河的气势；他的情怀是华夏古风的高远。在这个浅吟媚语充斥于世、迎合与庸常之气盛行的时代，易洪斌将阔大与雄沉、深郁与苍古的画卷展现于我们面前，让我们萎靡已久的内心重又注入了久违的激情，重新体验了恍若隔世的浪漫和感动。面对风骨奇崛、气象万千的易洪斌的作品，心中顿生回肠荡气之感。易洪斌的绘画，接续了业已断裂的历史，它超越了消费与享乐的“世说新语”，有意与当下时尚拉开了距离而沉湎于自己的艺术空间。在“全球化”一统天下的叙事中，他力图回到本土资源，为独立的民族文化身份作出求证。这一争取的实现，不止是易洪斌对绘画艺术心仪已久的感情，同时也是他于画坛之外铸剑十年的修炼。令我深怀兴趣的是在趋新大潮如浪排天的时代，易洪斌先生为什么“背道而驰”地选择了那种古旧的形式，选择了不合时世的传统文化一脉？在我的印象中，易洪斌对西方美学造诣颇深，同时他又工于诗词，熟悉中国历史，对中国传统文化有深厚的积累。因此说他“两脚踏东西文化”并非溢美之词。但最能表达他个人趣味和追求的绘画艺术，他却选择了有鲜明本土文化特征的形式，这显然是经过深思熟虑的。在我看来，易洪斌的这一选择，不止与他本土的文化身份诉求相关，更重要的是来自于他对中国现代性矛盾的郑重思考。

百年来，现代化是包括知识分子在内的民族激进的理想和世纪梦，“唯新是举”是知识者普遍的心态，向西方学习是改变中国命运的潜在心理和流行口号。然而时至今日，现代化已初见端倪的时候，人们又普遍感到，现代化带给中国的并非全是幸福的承诺。在物质生活相对丰盈的同时，人们的心情却苍茫无措，心无依托却无处诉说，发达资本主义的心理疾患已开始在中土流行并且蔓延。这时，有识之士开始重新审视民族传统和文化之根。那被反了百年的传统文化是不能简单处理的。就艺术层面而言，无论是婉约还是豪放，无论是孤芳自赏还是兼善天下，它都属于民族原有的审美风尚和情怀，是民族独具的审美趣味和表达形式。但长期以来，传统/现代，东方/西方，被叙述为思想文化论争的主题词，传统的本土文化被设定为攻击的主要对象，它是陈腐、保守、僵死、反动的别一说法。而在20世纪90年代，“全球化”理论又以霸权的形式遮蔽了文化差异性存在的事实。这时，易洪斌选择了中国传统的绘画语汇，无声地言说了他的文化立场和民族情怀。当然，这样阐发易洪斌绘画的思想文化大背景，指出他对传统文化的承建和发展，并不意味着这位艺术家就断然拒斥现代文明。恰恰相反的是，在他的作品中，那古旧的形式里不仅有汉魏风骨、盛唐气象，同时更有近百年来孕育的现代激情。

易洪斌善画马，并已蜚声画坛“马界”。但在在我看来，崇尚壮伟之举、浩然之气的易洪斌，显然是承继了韩干、徐悲鸿等大师的遗风流韵。韩干的《照夜白》神形兼具，但动人之处仍是不可僭越的盛唐气象，那浑硕的体魄、矫健的四蹄，都给人一种健康和自由之美。杜甫曾盛赞韩干画马：“逸态萧疏，高骧纵恣，四蹄雪雹，一日天地。”已足见韩干驭马之功力。而徐悲鸿则“尽精微，致广大”，以“奔马”的气势唱出了一个时代的浩歌。但我不喜欢郎世宁的马，他的《八骏图》不止是因其有半生不熟的“混血”胎记，更在于他妄有堂皇而失于奢糜，它的世俗气也蜕尽了马的雄奇而只能归于玩赏。易洪斌对前辈的阔大多有承继，但他的作品更在于抒怀言志，他的马群或一往无前排山倒海；或仰天长啸龙卷风云，但间或也踱步低语悠然从容。像《海神》、《观沧海》等作品，无论是立意还是技法，都应是易洪斌创作的上乘之作，它的感染力不仅来自画面本身，而且也来自画外无声的余韵。它既有雄心壮志的抒发，亦有壮志未酬的怅然。在技法上，易洪斌也不拘一格。《北风卷地白草折》、《横空出世》、《三人行》、《云从龙》等的变形与夸张；《忆长安》、《乾陵归来》对石刻艺术的借鉴；《龙之舞》、《骏骨英风》、《宝马》、《骊影》、《骅骝亦骏物》等对唐三彩造形艺术的借鉴，都给人以新奇之感。也正是这些丰富的文化品格，使易洪斌的马有了“斯须九重真龙出，一洗万古凡马空”的大境界。

易洪斌的宏阔壮伟的美学追求，同样深刻地体现在他的人物画、尤其是历史人物画上。1998年以来，他曾先后三次纵写《观沧海》诗意，每次构图基本相同：一位身披坚铠之伟丈夫雄踞于战马之上背向观众，面向背景上波涛汹涌、日月出没其中的汪洋大海，他肩披的猩红大氅在海风劲吹之下排空而起猎猎狂舞，一如赤炬烛空，又似红雕振翅，一股英雄气鼓荡整个画面，观之令人消鄙俗之念而兴图强之志。难怪作者在第三次作此画时，将原作的4尺大小，扩而为丈二再加边的大画，画题也改为“英雄”，而不是某朝某代的具体某人，这就更赋予画中人物英雄气概以普遍性的典型意义。而在其近作《天下英雄谁敌手》的大画中，“英雄”这一主题在继续、在延伸，画家有意模糊了画中两位古代战将的具体时代，只是作为两雄搏奕的象征性符号出现在画中，双方剑各出鞘，两骑前后回旋，在动势感极强的张力场中，都在刀凝万钧之力，寻求一击必中但又稍纵即逝的战机。两雄相争强者胜，强中更有强中手——这大约是作者想向世人传递的一种信息吧。当然，也很可能一画多主题，拼搏、奋斗，赋天下以英雄浩气，让时代成为英雄时代，应该也是作者以画喻世的用心所在。至于创作于2005年的《双雄决》，同样属于画家的《英雄》系列。那是在一个特定国际形势背景下，对“荆轲刺秦王”古老历史事件的新诠释。画中壮士身处龙潭虎穴而气势如虹，以弱击强，夷然犯险，宁为玉碎，视死如归，观之令人动容。这幅作品所内涵的思维情绪，当可在画家的长篇历史散文《霜锋铮》中得到解读。

寄情于历史，又着眼于现实，这是易洪斌人物画创作的一大特色。近些年来他陆续创作了《阿克苏之舞》、《吐鲁番的葡萄熟了》、《小溪欢歌》、《佳人有约》等反映少数民族风情的人物画，看得出来画家在人物画创作上不停步的摸索。《乡村时装秀》、《路上行人匆匆过》和《花节》则可以说是这种摸索和演练的初步总结。这几幅丈二大画的共同之处是出场人物多，在特定情境中形成这样那样的关系，共同演绎着某个故事，展开着一定的情节，诠释着欲说还休的理念。尽管这些作品还存在着作者种种不满意之处，但它们和那些要么人物一字排开作集体摄影状，要么人物拢聚如山作纪念碑状的构图立意是有所区别的。注重画面内在的文学性、情节性和进行时，这或许是易洪斌创作大型主题性人物画的基本审美欲求吧。

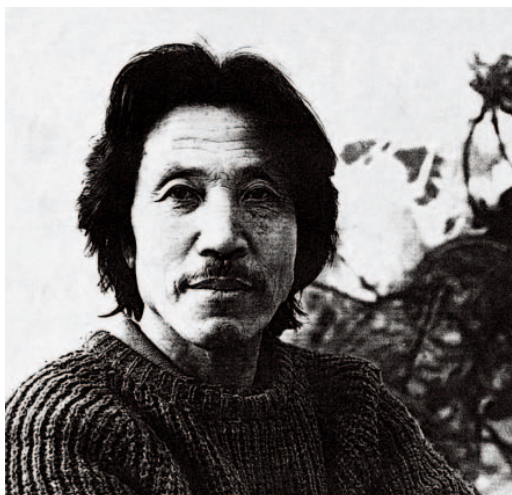
当然，易洪斌也并非是一味的慷慨悲壮豪情不止。他那些情感上细腻清柔的人物画，同样具有撼动人心的力量。《此恨绵绵》是他第四次状写项虞悲剧。画面上，远处有鸟骓与画戟齐鸣，近处是霸王与虞姬饮恨；战云密布、此恨绵绵，动静之中张弛有致，伟岸与娇小又都是情与力的喧腾。项虞悲剧被艺术家处理得惊心动魄挥之不去。而《山鬼》、《相看两不厌》、《虎溪》、《坐看涛起时》等，又与《此恨绵绵》有异曲同工之妙，那是人与自然、威武与清柔和谐的统一。近年来易洪斌创作了更多的以女性为对象的画作。这些画多为裸体，但张扬的或是女性体态的曼妙、无穷变化，或是女性的万种风情迷人风姿，给人的终归是一种美感。我更欣赏的是易洪斌在画面上对女性与老虎的处理方式：一面是女性的万种柔情，一面是老虎伟岸却着迷的憨态。英武与柔媚交相辉映的审美之光就这样照亮了《长相依》、《虎溪》、《山鬼》、《北方有佳人》、《大士》等一批作品的画面。此外像《在水一方》、《丛中俏》、《花影》、《红尘难得此清凉》等，虽然题材相近，但因寓意不同，女性的“隐喻”也变换无穷尽。这些新作显示了易洪斌题材的变化，但更表达了作为画家的易洪斌的艺术想象力和浪漫主义风采。

“关东三马”呈现出了大体一致的审美价值取向，这就是对阳刚之美的崇尚和追求。他们三人的画马作品都腾越着一派大气、高标着一种风骨；人物画则洋溢着生活的激情和对人间大爱的表达。因此，“关东三马”无论画马还是画人物，都体现了他们强烈的人文关怀。在他们的画面上，我们联想到的远远超出了看到的。这是“言有尽而意无穷”在绘画上的另一种表达。

是为序。

2010年9月10日于北京寓所

孟繁华：中国当代文学研究会副会长，中国社会科学院、吉林大学博士生导师，沈阳师范大学特聘教授

许 勇

郭广业

易洪斌

目 录

序

地域风情与人文关怀——序《“风入四蹄轻”——关东三马

（许勇、郭广业、易洪斌）十年回顾作品选》 孟繁华 8

许 勇

许勇艺术简历 16—17

激扬画笔 热情生活 刘新泉 18—19

许勇作品图版 20—43

郭广业

郭广业艺术简历 46—47

神驰广宇写奇情——观郭氏画马感言 薛永年 48—49

郭广业作品图版 50—65

易洪斌

易洪斌艺术简历 68—69

关于易洪斌的马和人物画 ——方家如是说 70—73

易洪斌作品图版 74—127

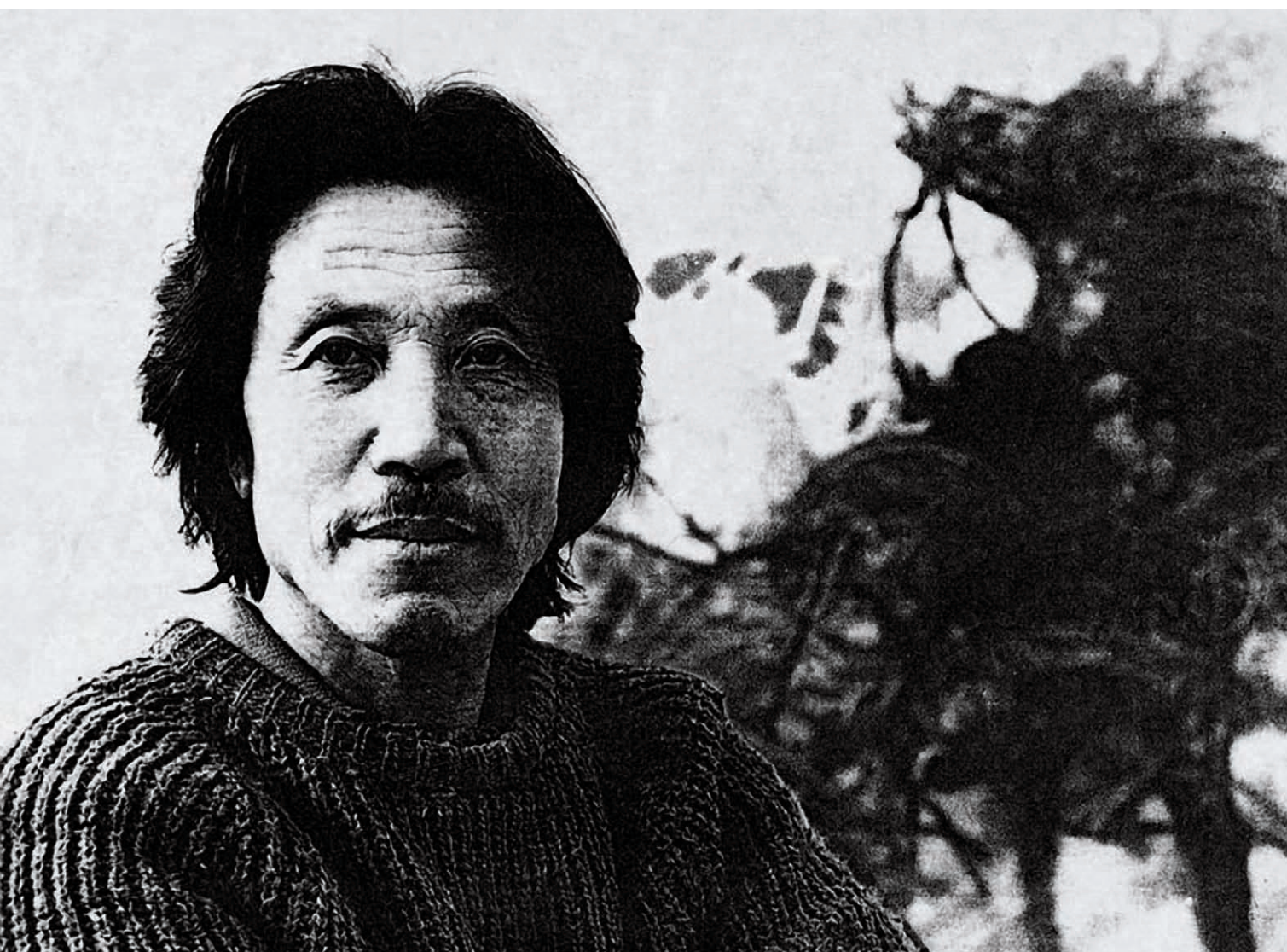
跋

笔随时势动 风入四蹄轻 易洪斌 128

图版按年龄排序

许 勇

XU YONG

收
少

许 勇

1933年生于山东省青岛市。
1956年毕业于东北美专并留校任教。
鲁迅美术学院教授，终生享受中华人民共和国国务院颁发的政府特殊贡献津贴。

主要绘画作品：

20世纪50年代有：《郑成功收复台湾》、《戚继光平倭图》、《金田起义》等。
20世纪60年代有：《群众歌手》、《义和团民》、《送公粮》、《春天的道路》等。
20世纪70年代有：《千里送京娘》、《昭君出塞》、《白求恩在中国》（连环画合作）等。
20世纪80年代有：《成吉思汗的后代》、《出场》、《都仑江》、《巴特尔》、《前三名》、《路》、《奶》、《琪琪格》、《长平之战》、《嘎达梅林》（连环画合作）等。
20世纪90年代有：《骏马悲歌》、《草原十骏》、《雨中》、《月下十骏》、《义勇军进行曲》、《回到拉萨》、《瑞雪丰年》、《西藏春早》、《五虎上将》等。
21世纪10年代有：《辛丑义和团民祭》、《二小放牛郎》、《十送红军》、《义和团血战廊坊》等。

作品获奖及展览：

合作连环画《白求恩在中国》、《嘎达梅林》分获全国连环画创作评比一等奖及第六届全国美展银质奖；近二十年间于美国、日本、新加坡、马来西亚、中国香港和国内多个省市美术馆、博物馆，举办个展二十余次。

作品收藏：

中国历史博物馆、中国军事博物馆、沈阳故宫博物院、中国画研究院、李自成纪念馆、鲁迅美术学院、何香凝美术馆等众多艺术机构及海内外藏家收藏。

重要著录：

《中国美术全集》中国画卷及连环画卷、《中国现代人物画全集》、《中国工笔画全集》、《中国美术五十年》、《百年中国画集》等几十部大型专业美术丛书均有作品入编。

主要著作：

《马和艺术》、《动物速写集》、《速写》、《女性人体美与造型艺术》、《画马集》、《许勇画集》、《马的绘画技法》、《素描人体》、《中国近代现代名家画集——许勇》、《生命之光与火》等。