

中国
画
的
传
承
与
超
越

MO YUN

墨韵

MA SHUOSHAN

马硕山

李明 主编

河北美术出版社

墨韵
马硕山
李明主编
二〇一六年

中 国 画 的 传 承 与 超 越

ZHONGGUOHUA DE CHUANCHENG YU CHAOYUE

墨 韵

马 硕 山

李明 主编

河北美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

墨韵. 马硕山 / 李明主编. -- 石家庄 : 河北美术出版社, 2015. 4
（中国画的传承与超越）
ISBN 978-7-5310-6292-9

I. ①墨… II. ①李… III. ①写意画—花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第064713号

马硕山艺术简介

马硕山，1963年生于山东，曾先后就读于中国美术学院、中央美术学院、中国国家画院姜宝林工作室，现为中国国家博物馆书画艺术研究创作中心画家、中国美术家协会会员、文化部中国画学会理事、《中国书画》杂志社书画院花鸟画创作研究委员会执行主任、中国人民大学画院马硕山工作室导师、文化部国韵文华画院花鸟画艺委会副秘书长。

马硕山绘画作品传统功底扎实，又不断创新，风格清丽洒脱、独具一格。1998年作品入选“第二届全国花鸟画展”，获优秀奖。2000年作品入选文化部主办的第十二届“群星奖”美术大展，获银奖。2005年作品入选“首届中国写意画展”，获优秀奖。2008年参加在中国美术馆举办的“当代中国画精品十三家作品展”。2010年于文化部恭王府举办“清泉洗心·马硕山中国画作品展”。2011年于郑州举办“清和·马硕山中国画展”。出版个人专辑、画册十余种。

近年来，他不断探索和研究瓷上绘画艺术，亦取得了不俗的成绩，于2012年在文化部恭王府举办“瓷上写意·马硕山画瓷艺术展”。同年，瓷画作品《盛年》被国家博物馆收藏，收藏当代画家的瓷画作品在国家博物馆的历史上尚属首次。

名家辑评

薛永年（中央美术学院教授、博士生导师）：

马硕山的花鸟画，渊源于中国美院，既学习了传统的写意，又熏染了现代的构成，从学于姜宝林后，更使传承文脉与锐意创新相结合。从新出版的画册中可见，除去气韵笔墨都见功力的传统小品外，他先后推出了两种面目的作品。先是画原生态的花鸟，避免折枝的单调，注重气势，大面积落墨，追求生态的浑成朴茂。近年又画老屋中的青花瓷，把古老的建筑桌椅与案头青花器皿和插花果盘组织在一起，古色古香中有生机，沉郁斑驳中显清雅，唤回了历史记忆，顺应了现代人的心理需要。在这类作品中，他已使用了平面构成，强化了视觉感受。稍后，他进一步拉近青花瓷与观者的距离，把空间平面化，近距离截取青花瓷的主要部分，画山画水，画花画鸟，瓷器四外则以浓墨代替传统的空白，既突出了花青的山水花鸟，又以逼人的视觉弘扬了青花瓷上悠久而清新的自然。古与今、笔墨图式与平面构成的双重结合，反映了他在传统文脉与现代视觉间的巧妙连接。这种努力是值得肯定的。

孙克（中国美协国画艺委会秘书长）：

看马硕山的画，感到难得的愉悦，是由于他的水墨写意花鸟画给人形神兼备、清新流畅、笔锋劲健、墨彩丰腴的美感。他的画风属于灵爽秀雅一类，清爽而不入轻薄，雅逸而不乏温厚。他有一批以青花瓷瓶为主题的生活场景之作，意境温馨，笔墨轻盈，生动有趣。一些小品也颇见功力，观之赏心悦目，可圈可点。

看马硕山的画，感到难得的兴奋，是因为这些年来水墨写意画呈萎缩不前之势。原因在于写意画难度高，境界开拓不容易，但是，时代在前进，生活在变化，艺术的发展更无止境，我们只有在前人大师巨匠的肩膀上努力继承学习，勇敢攀登。

刘曦林（著名美术评论家）：

硕山花鸟画能独立于画坛的特殊性在于他将传统“清供”类题材与西方静物画化合之后的新样。当他把瓶花、水果、茶具置陈于明式桌椅和古建窗棂、屏风甚至于园林景致之中时，不仅仅放大了一般折枝花卉的环境，使那瓶花有了相宜的展示空间，更使这空间有了文化的气息，文人的气息，创造了一种饱含着人文理想的精神境界，与现代人缅怀传统文化的精神追求相共鸣，正是在这个结点上，它是传统的，又是现代的。至于那画中的青花瓷，那青色纯净素雅得如同蓝天，如同碧水，它源自景德镇，源自博山瓷，源自博物馆，也根于他儿时的记忆——他说，他记得曾经经商的爷爷家里多有这些物件，如今已经化作他钟情的视觉符号。还有那画中一再出现的纵横交错的隔扇、窗棂，它几乎已成为中国古典建筑的特征世代相传下来。硕山在杭州学习期间爱上了这些玩意儿，他一定设身处地地想过，在这些格窗前、阁楼上有过怎样的文明，这些横平竖直的线条和现代构成之间有什么联系，将这些图像入画又会给人以怎样的意境陶冶和文化联想。

贾方舟（著名美术批评家）：

马硕山在通过构成获得一种现代性的同时，依然保留了运笔的“书写性”。从他的作品中不难看出他所具有的传统功力，传统水墨画始终强调笔墨的重要性，强调有疾有缓、有顿有挫的书法用笔，强调墨色、层次有干湿浓淡的变化。“书写性”避免了平面构成可能招致的“绘画性”的丧失，而墨色的变化则使他的画面深厚而丰富。马硕山大多是用重的墨色衬托浅色的花和瓶，使画面既表达出画家所心仪的情调，又保持了浓厚的水墨趣味。

尚辉（《美术》杂志执行主编、美术理论家）：

硕山是山东人，他的大写意花鸟画，很显然有那种大气、简约、凝练、含蓄的美感，我觉得从硕山兄大写意花鸟画中能够感觉到齐鲁人的大气、落落大方的地方，这和他的同代人是有所区别的，或者是比较突出的。另外一方面，硕山兄的花鸟画还是有很强的突破意识，很显然如果用我们今天的笔墨语言去画古人已经画过的题材，我们肯定很弱，肯定比不过前人，怎么样表现今天的花鸟画，很显然硕山兄的大写意花鸟从“青花系列”，把传统的花鸟和山水画用现代的空间意识完整地结合起来，瓷瓶和青花色是他改变花鸟画空间的方式，是把山水和花鸟通过人文的方式、平面构成的方式，把它有机地联系在一起，这是硕山兄在花鸟画上的突破。

林木（著名美术评论家）：

硕山先生看来的确是极热爱传统文化的人。他的画中到处都是传统文化的物象和符号。他的画中有地道的青花瓷瓶，而且是绘着用民间瓷工独特笔法画成的青花山水、梅、兰、竹、菊，青花的鱼盘，红釉的花瓶，还有自古画家们所习用的扇面的形式，有团扇、有折扇，加之瓶上所绘的古雅的山水及有笔有墨的莲荷苇草，而传统文人画所特有的诗、书、画、印的综合性艺术特色，在硕山先生的作品中也有着完美的表现。

硕山先生的画显然十分传统和古典，但他的画又分明带着现代和某些古画因素的成分。此即为旧中有新，新中有旧，东方艺术渗入西方的成分，西方的形式融入东方艺术从而形成有机的和谐之体。其实，硕山先生的艺术之路，不也就是当代中国艺术的健康发展之途么？

梁江（中国美术馆副馆长、美术理论家）：

好几年前，我已注意到马硕山先生的“青花瓷瓶系列”“扇面系列”等作品。他以一个青年人的敏感，把传统文化元素与现代构成理念整合，展示出当代人的审美精神与个性特征，其探索给予我们许多有益启迪。后来，又看到硕山在中国画研究院求学时期的作品，可以看到他在写意花鸟画当中着力甚多，而他在毕业汇报展览中展示的作品，已体现出他的写意笔墨具有扎实的功力。

这是硕山的难得之处，但更难得的是他一直有着强烈的探索精神。既不满足于既有的传统，也不满足于自己已有的成绩。他的“青花系列”把瓷器、瓶花、窗棂等图像符号组合在一起，有很强的象征和隐喻意味。他将平面构成、黑白分割等手法引入水墨创作，用新的手法尝试拓展写意花鸟画的表达空间，在展示个性的同时也给观赏者带来“陌生化”的审美体验。

C o n t e n t s

目 录

酹秋图（一） 1

空谷无人亦自芳..... 2

天下尽知秋..... 5

春风三月..... 7

雨后斜阳里..... 9

酹秋图（二） 11

林间..... 12

荷塘清夏图..... 15

兰芝图..... 16

芭蕉梅花图..... 17

细雨..... 19

沧海桑田..... 20

梅香图..... 23

南国佳果..... 25

南果..... 26

梨..... 26

清蔬..... 27

春雨..... 27

事事如意..... 29

香蕉图..... 29

秋实..... 31

水仙..... 32

春来花自青..... 33

新绿..... 35

玉簪..... 35

清白..... 36

品茗..... 36

雅居..... 37

酹秋图（三） 37

桂香..... 39

幽芳..... 39

酣秋图（一）
180cm×96cm
2010年

空谷无人亦自芳
145cm×360cm
2012年

天下尽知秋
65cm×45cm
1997年

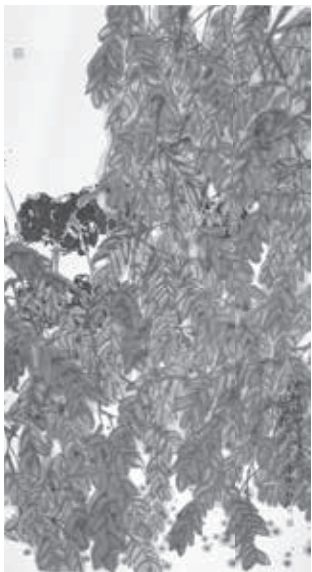
春风三月
240cm×120cm
2011年

雨后斜阳里
136cm×68cm
2005年

酣秋图（二）
152cm×85cm
2004年

