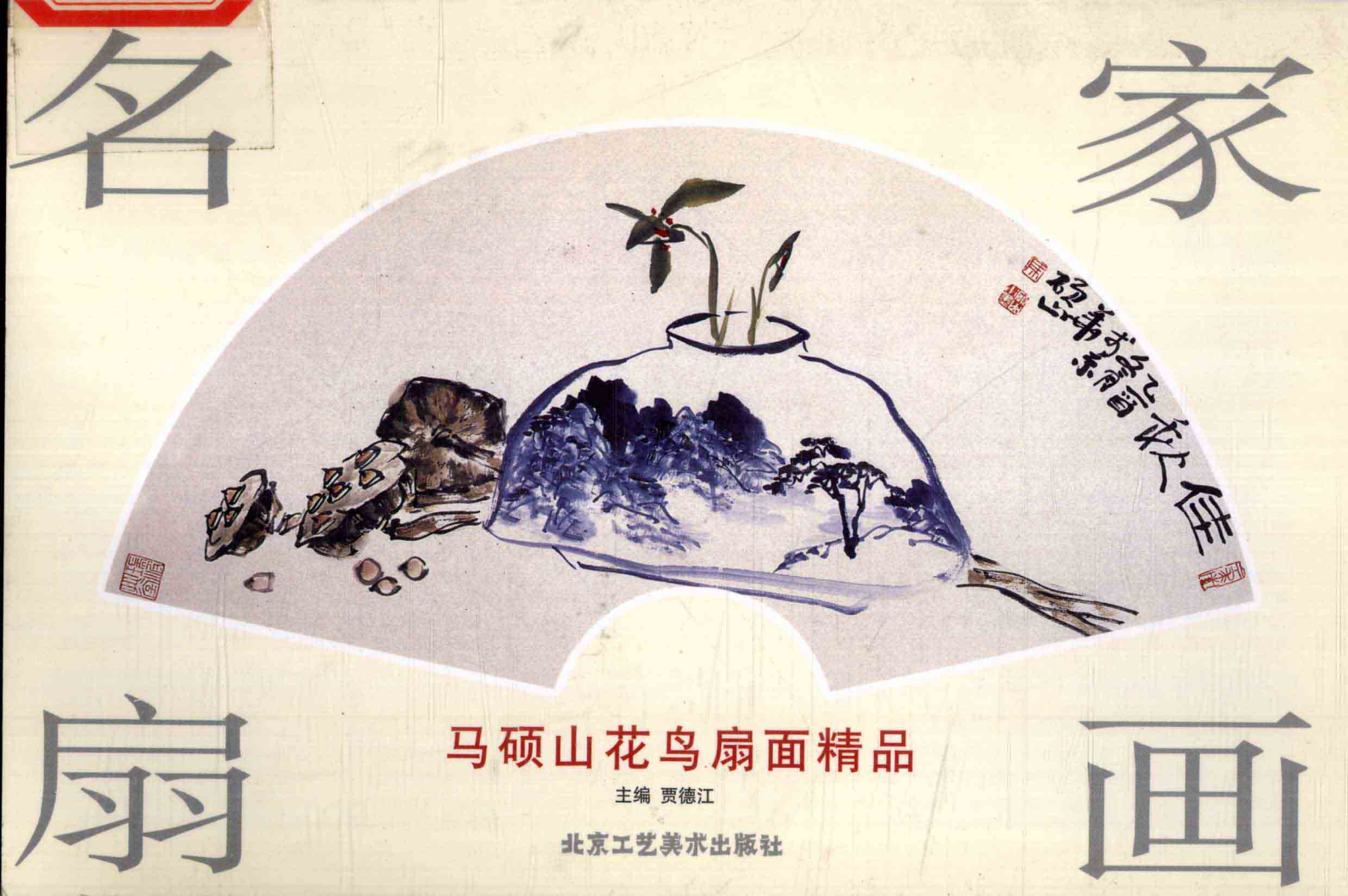

名家

马硕山花鸟扇面精品

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

扇画

画

图书在版编目 (CIP)数据

马硕山花鸟扇面精品 / 马硕山绘. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.3

(名家扇画 / 贾德江主编)

ISBN 7-80526-196-2

I. 马… II. 马… III. 扇画—花鸟画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第 006045 号

封面 / 佳秋 2005 年 纸本 28cm × 56cm

封底 / 事事如意 2005 年 纸本 28cm × 56cm

名家扇画 · 马硕山花鸟扇面精品

主 编: 贾德江 责任编辑: 陈高潮 陈朝华 装帧设计: 秋 韵

出版: 北京工艺美术出版社 (北京市和平里七区 16 号楼 邮政编码: 100013) 发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京博海升彩色印刷有限公司 开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张: 2

印数: 1~3000 版次: 2006 年 3 月第 1 版 印次: 2006 年 3 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-80526-196-2/J · 447

全套 10 册定价: 240.00 元

尝尽百花蜜方甜

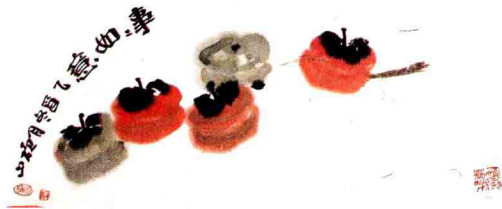
——评马硕山的扇画艺术

●文 / 贾德江

扇画艺术,在中国有着悠久的历史和文化传统,也是中国所独有的一种绘画形式。究竟扇画缘于何时,已无实物留存,但从唐张彦远在《历代名画记》中记载的南朝宋顾景秀就画有《蝉雀画扇》、《鹦鹉画扇》来算,至今也有一千五百多年历史。由于扇子具有消暑解热之功能,因此,无论是寻常百姓家,还是达官显贵、文人墨客都喜爱这一器物。由此,艺术家们则发现它可以题诗作画,是艺术家施展才能的“用武之地”。小小折扇,画上画、题上诗,其品位,其意义已不仅限于实用价值,还能折射出人们的审美文化心理,可见其人品、志向、情操与喜好,是画家、书家乃至持扇人倾诉自己情思的广阔天地。这也正是扇画艺术所以能经久不衰、延续至今的根由。

当代著名花鸟画家马硕山曾以他的《青花系列》的清供作品饮誉画坛,博得阵阵喝采,但他对扇画艺术的钟爱却始终不减。如果说他的《青花系列》作品,在深谙传统水墨技法、技巧的同时,又以开放的视野,吸取了平面构成的现代手法,使之更具有水墨本体的创造性意义,那么,他的扇画艺术的水墨语言更为简洁、纯粹、鲜活,更加闪现着传统精华的光辉。

纵观当代的中国画坛,争奇斗异,如雨后春笋,万尖奇茁;各种流派,如雨后夏山,万壑争流。有的以水墨与白描结合、双勾设色与没骨结合,有的将没骨点厝与泼墨倾水结合、工笔与写意结合、花鸟与山水结合,有的甚至引入水粉色彩的丰富新艳、丙烯画法的微妙穿透力,还有的借鉴西方抽象艺术的情感符号、立体艺术的造型畸变与时空的交错叠压等等,形形色色,五花八门,令观者“目眩神迷”。面对这多角度、多层次探索的新局面,马硕山始终保持清醒的头脑,开始自觉地反思古代传统和近现代传统,不仅在语言变异中不同程度地发扬花鸟画的“写生”、“寓兴”与“写意”传统,而且尤注意使花鸟画语言之变更更适于现代人精神生活与情感交流方式的需要。为此,他重视绘画语言的锤炼与丰富,更着意于绘画性的讲求,强化视觉张力,发展直指本心的

万事如意 2005年 纸本 28cm × 56cm

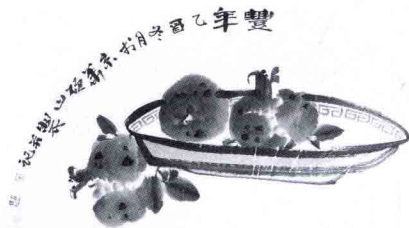
芦塘双栖 2005年 纸本 28cm × 56cm

岭南佳果 2005年 纸本 28cm × 56cm

鱼乐图 2005年 纸本 28cm × 56cm

丰年 2005年 纸本 28cm × 56cm

秋江浮禽 2005年 纸本 28cm × 56cm

视觉语言。对传统的发扬不拘泥于旧有的格律化程式，而是力图突破原有的造型观、构图式、笔墨律与用色法，表达着有别于前人、今人的花鸟画的新风格。

在马硕山的扇面艺术中可以看到，马硕山创造新方法是对原有花鸟画语言中象物抒情诸因素进行了解析和重组。他选择了“小写意”花鸟画语体作为他的艺术语言。由于兼顾到物态、物形、物色、物性的写实性和笔、墨、色的生动性，兼顾到文人意趣、个性、才学与欣赏者普遍接受的可能性，在美学情趣和工致程度上介于大写意和工笔之间。它和大写意语体并无严格的分界，只是笔法和主观性程度的差异。如果说花鸟画是现实与浪漫的结合，主观与客观的统一，那么大写意一路更倾向于浪漫主义，是浪漫中的现实，有自我背后的共性；而小写意一路更倾向于现实，是现实中的浪漫，有共性中的自我。在造型上，马硕山的“小写意”语体不走极端，既避免了大写意花鸟容易产生的粗率和空泛，又避免了工笔花鸟流于匠气拘于形似的弊端。他以笔墨的丰富性，表现生物的鲜活性和色彩的润泽明丽见长，以轻音乐般的幽雅精致为美学特色，基本上属于含蓄优美型的艺术。在题材的表现上，马硕山赞赏齐白石那种把乡间的自然情趣和思乡情结，把

民间艺术的造型、色彩融入文人画笔墨之中，洋溢着的一颗童心和农民的朴实的审美意识。在笔墨的表现上，他仰慕“后海派”的领袖吴昌硕，进一步以篆籀之力、金石之气入画，更取西洋红等明亮色彩，适应城市平民文化情趣，改变“水墨为上”的文人画观念。而力求把写意花鸟画朝现代转换的代表人物潘天寿更是他崇尚的楷模。潘天寿把时代的蓬勃向上精神，以阳刚之笔、崇高之境、奇崛之构成巧妙地与自己的人格熔为一炉，并把墨戏作风转换为严谨的经营，为中国画坛树立起一面光辉的大旗。马硕山发扬了以上三大家的原创精神，光大了他们的独抒个性的传统，在其扇画《佳秋》、《雁来红》、《楚兰初放三两花》、《双栖》、《双清》、《秋光图》、《江南五月》、《金瓜图》等作品中，处处显现他们的文脉。有的承继吴氏的“以气胜”，歌颂心中花鸟世界的雄艳苍劲和历劫不磨的永恒生命力；有的延续齐氏的“以情胜”，抒发普通百姓爱乡土、爱家园的真挚而丰富的感情；有的沿用潘氏的“以理胜”，营造了笔精墨妙奇倔自强的人文景观。可以看出，马硕山是以一个学者般的风范，使他的花鸟画成为一门严肃的学问。他在学问里下着深入的功夫。

2006年3月于北京王府花园

清品 2005年 纸本 28cm × 56cm

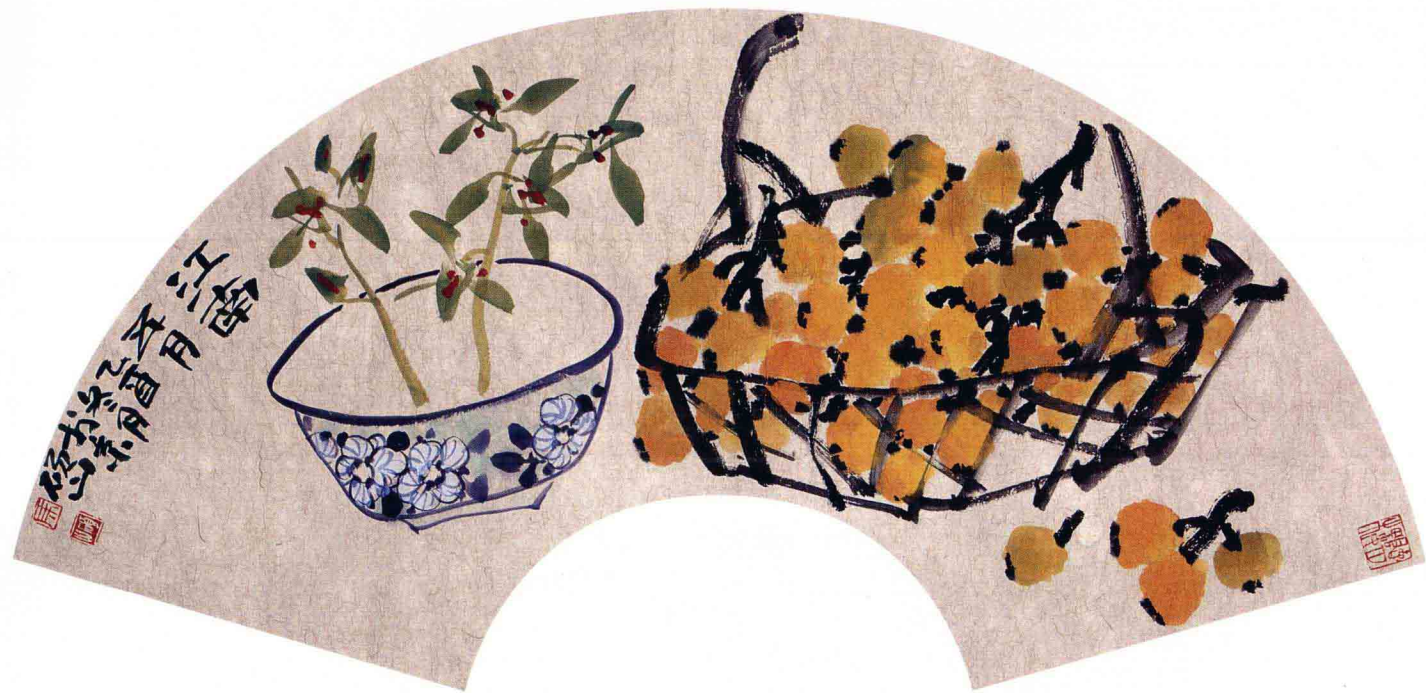
奇石图

〔清〕巢勋

论石之妙， 绉瘦透漏^①。
位置文窗^②， 延年益寿。

【注释】

①绉：绉缩，不平展；纹理粗糙。 ②文窗：即书窗。

江南五月 2005年 纸本 28cm × 56cm

枇 杷

〔宋〕郭正祥

颗颗枇杷尚带酸，北人曾作荔枝看。
未知何物真堪比^①，正想飞书寄蜡丸^②。

【注释】

①堪比：可以相比。 ②飞书：用箭系书信射送。蜡丸：将书信密封入蜡丸中。

石榴图 2005年 纸本 28cm × 56cm

石 榴

〔明〕文 嘉

开花酷日生^①，结实秋风里。
谁言结实迟，迟结偏多子^②。

【注释】

①酷日：炽热的太阳。 ②多子：指石榴果实中的种子，数量较多。

清蔬 2005年 纸本 28cm × 56cm

青 菜

〔现代〕齐百石

尚余尺地亦天恩，瓦砾锄平便可园。
但乞冬来青菜长，伴吾薄粥度晨昏。

【解说】

此诗言自种蔬菜，聊以度日。院中还剩有小片空地，也算老天的恩赐；挖出砖头瓦块便可种菜；只求冬天来时青菜长好，伴我下饭。

秋花淡如诗 2005年 纸本 28cm × 56cm

秋 花

〔清〕张 熊

阵阵雨歇早秋天，滴滴轻红旧泪妍。
莫作寻常芍药看，一蛩啼破石阑烟^①。

【注释】

①蛩：蟋蟀。石阑：石头栏杆。

春韵 2005年 纸本 28cm × 56cm

藤 萝

〔现代〕齐白石

晨起推开南向窗，春晴风暖日初长。
传闻舍北藤萝开，追得花魂上纸香。

【解说】

早晨起床推开向南的窗户，见春日晴和，白天开始变长，听说屋北藤萝盛开，连忙去观赏，归来后追摄花魂，画在纸上。

雁来红 2005年 纸本 28cm × 56cm