

國畫檔案

聽名家談藝術

劉奎

陈鹤飞 主编

四川出版集團
四川美術出版社

國畫檔案

聽名家談藝術

謝

陈鹏飞 主编

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

国画档案：听名家谈艺术 / 陈鹏飞主编. — 成都
：四川美术出版社，2012.3
ISBN 978-7-5410-4877-7

I. ①国… II. ①陈… III. ①中国画—绘画评论—中
国—现代②中国画—作品集—中国—现代 IV.
①J212.05②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第038651号

国画档案——听名家谈艺术 陈鹏飞 主编

GuoHua DangAn——TingMingJia TanYiShu

出品人 马晓峰

责任编辑 陈 晶

特约编辑 尹一寒

责任校对 杨宗义

出版发行 四川出版集团·四川美术出版社

成都市三洞桥路12号 邮政编码：610031

成品尺寸 210mm×285mm

印 张 10.5

图 片 121幅

字 数 110千字

制 版 博易工作室

印 刷 北京辉远润彩印刷包装有限公司

版 次 2012年3月第1版

印 次 2012年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5410-4877-7

定 价 86.00元

ISBN 978-7-5410-4877-7

前言

当代艺术思潮纷繁芜杂，随着市场经济的发展，艺术市场也逐渐繁荣。现代中国画艺术的发展又焕发出新的生机与活力。面对丰富而近于广泛的艺术资源，求学者们又将何去何从？

一

在一次采访中，冯远先生曾说：“一个人在二十岁时可能会提出一个很激进的观点，但是当他到三十岁、四十岁、五十岁的时候很有可能对他当年年少气盛的观点提出一些修正、补充、完善。所以我们很多年轻人在技法上达到一个相当的水平之后，如果没有相应的文化素养作为铺垫，要提升自己基本上很难，艺术家能不能成才的关键已经不只是技术，更多的是学养、才情以及他做学问所达到的境界，这些都会体现和反映在他的作品中，决定他的高度。”

我个人非常赞同这个观点。并且相信这个观点适合于任何一个阶段的求学者及艺术家。在数次拜访艺术家时我经常看到一些令人感动的细节：墙壁上贴着纸条——每天坚持看两小时书；随身携带的小烟纸盒上，写满了艺术感悟、人生思考及美的事物的速写；对画面布局、文章中一个字使用的反复推敲。这是一种严谨治学的态度，一种对生活、艺术的狂热，如印度一部励志电影里说的：只要让自己变得卓越，成功自然尾随而来。

二

白石翁说：“画者，寂寞之道”。我们坦然地说画作是艺术家个人成长最为忠实和最为重要的记录者。我们相信画者的寂寞，对艺术的执着，创作出的书画精品，包括艺术家在日常写下的艺术感悟、对人生的思考等等共筑的不再只是某个人的人生，更多构成的是一种社会的精神财富。

通过对他们的人生经历、画法思考、艺术修养等方面的总结和推演，我们可以梳理出当代国画艺术的发展现状、艺术审美追求及探讨中国书画发展的动向和变因；通过访谈、画家画语录（或名家评论文章）等可以展现艺术家在成长、感悟和实践过程中的不平凡之路；同时通过对代表性画家的人生、艺术实践、佳作分析等内容来充分展示艺术创作的个性生命空间。从对画家作品的分析、艺术实践活动的窥探，以及他们作品中所揭示的真善美来给予我们欣赏者或学习者更多启示。

现代中国艺术的繁荣与多元，它的发展和前途无疑是光明的。艺术名家或名家的名作佳品正好反映了这种繁荣与光明，或是它的代言。所以，对名家作品和名家艺术生命的分析本身就具有多方面的意义。也许，他们的思想正引领或反映着一个时代的中国画艺术思潮。

三

最后希望本书中提供的画语录、访谈内容、名家评论及书中所刊登的艺术作品能给探索中的艺术求学者及同行的艺术家们带来一定的启示和帮助。

目录

(目录按年龄排序)

马西光	006
我眼中的马西光 文/杨力舟	
读马西光高原吉祥人物画 文/贾德江	
论马西光的美学渊源 文/丁芒	
李魁正	022
造型 结构 笔墨 符号 基本功散论 文/李魁正	
李魁正画语录 文/李魁正	
冯 远	038
冯远访谈录 采访人/陈鹏飞	
天付劲毫 文/王镛	
戴顺智	054
我的自述 文/戴顺智	
象征的形象 文/张晓凌	
田黎明	070
心与象合 文/田黎明	
邓远坡	086
无尽的远坡 文/刘曦林	
远坡无尽 文/弘煜	
周逢俊	102
周逢俊美术馆访谈录 采访人/《睿报》记者	
周逢俊美术馆 文/周逢俊	
周尊圣	118
周尊圣谈画录 文/周尊圣	
中国气派的天山山水画图式 文/周尊圣	
天山我的选择 文/周尊圣	
文化是传承 艺术是创造 文/周尊圣	
十进天山画展自述 文/周尊圣	
韩学中	134
永不停息的歌手 文/丁中一	
关于韩学中人物画风格元素解读 文/高秀林	
马 援	150
潇洒恣意 彩墨铸魂 文/王雪峰	

國畫檔案

聽名家談藝術

謝

陈鹏飞 主编

四川出版集团
四川美术出版社

前言

当代艺术思潮纷繁芜杂，随着市场经济的发展，艺术市场也逐渐繁荣。现代中国画艺术的发展又焕发出新的生机与活力。面对丰富而近于广泛的艺术资源，求学者们又将何去何从？

一

在一次采访中，冯远先生曾说：“一个人在二十岁时可能会提出一个很激进的观点，但是当他到三十岁、四十岁、五十岁的时候很有可能对他当年年少气盛的观点提出一些修正、补充、完善。所以我们很多年轻人在技法上达到一个相当的水平之后，如果没有相应的文化素养作为铺垫，要提升自己基本上很难，艺术家能不能成才的关键已经不只是技术，更多的是学养、才情以及他做学问所达到的境界，这些都会体现和反映在他的作品中，决定他的高度。”

我个人非常赞同这个观点。并且相信这个观点适合于任何一个阶段的求学者及艺术家。在数次拜访艺术家时我经常会看到一些令人感动的细节：墙壁上贴着的纸条——每天坚持看两小时书；随身携带的小烟纸盒上，写满了艺术感悟、人生思考及美的事物的速写；对画面布局、文章中一个字使用的反复推敲。这是一种严谨治学的态度，一种对生活、艺术的狂热，如印度一部励志电影里说的：只要让自己变得卓越，成功自然尾随而来。

二

白石翁说：“画者，寂寞之道”。我们坦然地说画是艺术家个人成长最为忠实和最为重要的记录者。我们相信画者的寂寞，对艺术的执着，创作出的书画精品，包括艺术家在日常写下的艺术感悟、对人生的思考等等共筑的不再只是某个人的人生，更多构成的是一种社会的精神财富。

通过对他们的人生经历、画法思考、艺术修养等方面的总结和推演，我们可以梳理出当代国画艺术的发展现状、艺术审美追求及探讨中国书画发展的动向和变因；通过访谈、画家画语录（或名家评论文章）等可以展现艺术家在成长、感悟和实践过程中的不平凡之路；同时通过对代表性画家的人生、艺术实践、佳作分析等内容来充分展示艺术创作的个性生命空间。从对画家作品的分析、艺术实践活动的窥探，以及他们作品中所揭示的真善美来给予我们欣赏者或学习者更多启示。

现代中国艺术的繁荣与多元，它的发展和前途无疑是光明的。艺术名家或名家的名作佳品正好反映了这种繁荣与光明，或是它的代言。所以，对名家作品和名家艺术生命的分析本身就具有多方面的意义。也许，他们的思想正引领或反映着一个时代的中国画艺术思潮。

三

最后希望本书中提供的画语录、访谈内容、名家评论及书中所刊登的艺术作品能给探索中的艺术求学者及同行的艺术家们带来一定的启示和帮助。

目录

(目录按年龄排序)

马西光 006

我眼中的马西光 文/杨力舟
读马西光高原吉祥人物画 文/贾德江
论马西光的美学渊源 文/丁芒

李魁正 022

造型 结构 笔墨 符号 基本功散论 文/李魁正
李魁正画语录 文/李魁正

冯 远 038

冯远访谈录 采访人/陈鹏飞
天付劲毫 文/王镛

戴顺智 054

我的自述 文/戴顺智
象征的形象 文/张晓凌

田黎明 070

心与象合 文/田黎明

邓远坡 086

无尽的远坡 文/刘曦林
远坡无尽 文/弘煜

周逢俊 102

周逢俊美术馆访谈录 采访人/《睿报》记者
周逢俊美术馆 文/周逢俊

周尊圣 118

周尊圣谈画录 文/周尊圣
中国气派的天山山水画图式 文/周尊圣
天山我的选择 文/周尊圣
文化是传承 艺术是创造 文/周尊圣
十进天山画展自述 文/周尊圣

韩学中 134

永不停息的歌手 文/丁中一
关于韩学中人物画风格元素解读 文/高秀林

马 援 150

潇洒恣意 彩墨铸魂 文/王雪峰

马西光

1932出生于山西省临猗县，祖籍山东。1948年考入中国人民解放军西北军政大学艺术学院美术部学习，1957年考入西安美术学院国画系深造，作品以人物画见长。

他在高原生活了近四十个春秋，他熟悉高原，热爱高原。他创作的高原人物画展现出浓郁的西部风采，独特的渗透技法，动态的艺术构图，浓郁的诗情画意，蕴含着高原粗犷、奔放的激情，充满着对生活的热爱和赞美，具有鲜明的艺术风格。现为青海省优秀专家，中国美术家协会会员，中国书画函授大学教授，美协青海分会荣誉主席。曾任玄圃画院副院长，青海省政协常务委员，青海美协副主席。

我眼中的马西光

文/杨力舟

马西光先生是我国当代杰出的人物画家，西部高原吉祥画风的创始人和旗帜。在繁荣的中国画领域，他具有独特的风格和广泛的影响。

马西光是我的良师益友，我15岁的时候去考西安美院附中，他从朝鲜回来考西安美院大学部，我们睡在一个通铺上。他当时是一位很亲切的志愿军中尉军官，他比我大十岁，在我眼里他是最可爱的人又是山西老乡，我很尊敬他。那个时候我还是个小孩，我们在一起很亲密，友谊一直延续到现在。他出身贫寒，自小当兵，参加过解放战争，后来又去了朝鲜。他喜欢画画，在朝鲜的时候做文化教员，画了很多的速写，我认识他的时候就很惊讶地发现，他的速写、连环画，画得非常好。他主要靠自学，在部队就是这样的，边干边学。一个训练班培养你三个月，你就要马上上前线。所以他画得快而好，这是一种天赋。他的速写很生动，我印象中他画朝鲜舞蹈的线条流畅，舞姿生动。20世纪50年代他就出版过连环画了。我很惊讶，我说，你都出版连环画了，你还要考大学，还上学学习啊！马西光说，我从朝鲜回来，就是为了专门深造一下。可见他学习的决心。他被学校录取了，那个时候在他们班，他是很突出的。但是很遗憾，1957年的9月份一开学就是运动，学校不上课开始反右运动了。我们小孩参加开会只是跟着看，但马西光是大学部的学生，他要表态啊！他要发言，他是革命军人，他还要表明立场。学校把全部的时间都用在反右运动上了，全部停课大家就不能画画。我们小孩星期天的时候还可以画点什么，但是他们大学生不行，老是要跟着批判别人，他就觉得很无聊，而且批判的都是学校的老师和高年级的学生，觉得很违心，于是他决定要走。他走之前还和我道别，他说我要走了。我挽留他，说你不要走，你走了太遗憾了。他说，我不能再在这里待下去了，这个地方不画画，我还在这里待着干什么呢？有什么意思呢？他和我们刘蒙天院长报告了一声就走了。这就是他倔强的性格和军人作风！他当机立断去了青海。青海是中国人民解放军一军所在地。他所在的部队就是一军，他去找他的部队去了。当时青海由一军镇守着，各方面都是一军来管。文化方面还是很缺乏美术人才，就让他画画，让他编一个画报，叫做“上游画报”。他一个人编，一个人画，文字、图画全由他一个人负责。当时配合国家总路线，大跃进的形势，他画了很多描述先进事迹的连环画、速写，少数民族的生活。同时他画年画和插图。他把他的那个“上游画报”不断地寄到我们学校去。那里还有他画的年画，一直到文化大革命，他一直都有给我邮寄。我觉得，老马真不得了，他一个人又是主编又是编辑又是摄影又是画画又是文字，有的时候他用几个笔名，其实都是他做的。我们都很熟悉，一看就是他的风格，我们都很惊叹。

他自己创作的能力是很强的，这是实践出英才的典型案例。他捕捉生活的能力非同一般，抓生活画速写的能力很强，所以他的画很多都是默写的。画的速写，然后连夜加工，像老一辈的一些大画家在延安时期也是这样。今天需要宣传二战胜利，连夜刻一个斯大林的像，就放在机器上印出来了。那个时候没有照相制版，所以马西光木刻刻得也非常的好。他最早在社会上产生影响的，我的印象第一是连环画、速写，第二就是木刻，第三是年画。八十年代以后他大量的创作是水墨写意画。他的基础打得宽而扎实，学国画，如果你的速写能力、默写能力、工笔画能力很强，善于勾线，那么画起写意画就驾轻就熟了。所以他这几个条件都是在工作实践中锻炼出来的，学校里面他没有多学，后来我一想，如果多学了并不一定好。学院里所学的多是画明暗素描，半个脸黑，半个脸白的明暗素描。那样的素描适合于油画，也适合于木刻，但是不适合中国画。他所擅长的，第一是速写，第二是默写，第三是连环画和年画，因此他用线条的造型能力很强，后来转到写意画的时候自然就很顺利。

在青海，他就是很显赫的人物了。说句官话，他有力地推动了青海美术事业的发展。国画方面他起到的带头作用很突出，对青海绘画水平的提高起到了很大地推动作用，随即在全国也引起了很大的反响。

1973年，为参加当时的全国美展我们在北京相遇，那当然是非常的亲切，当时我们住在北方旅馆。我非常虔诚地学习他，尊重他。那时候我已经是毕业好几年的青年人了，他也已经步入中年，但他对我还是那样的关怀。到“粉碎四人帮”之后，1984

杨力舟（春舟），1942年生于山西省临猗县。国家一级美术师。原中国美术馆馆长、党委副书记。中国文联委员、全国政协委员。中国美术家协会副主席。从事油画、中国画的创作，同时擅长书法。并撰写美术评论，进行美术馆学的研究与实践，写出论文多篇。

年在山东召开美术家代表大会，在恢复美协的一次大聚会上，我和老马又见面了。后来我翻出一张照片来，那是我们在山东的美代会上的留影，风吹着头发都飘起来了，那当然是非常地亲切而高兴了。后来他又回到了青海，那个时候我已经从中国画研究院调到文化部工作了。我在文化部工作的时候，老马参加了一期国画研究院的进修班。对他来说，这次进修，就是向黄胄、叶浅予学习。学习叶浅予画舞蹈，学习黄胄泼墨，这是更大的一次提高，对他创作少数民族风情画有很大的帮助。

我深深地感到马西光为人非常正直。解放军的刚毅、淳朴，做事果断、不怕苦、不怕累，在他的身上都具备，现在他已经70多岁了，依然自己背着包，下乡画画，深入生活，和老百姓走在一起。他没有浮夸，不善于说自己，更不擅于有意地炫耀自己。说他几句好话，他就脸红了。他的这种淳朴，养成了他付出不讲回报的性格，可以说是他最可贵的品德。

他艺术上的特点，我觉得：第一，善于捕捉生活，善于发现生活中的美，感觉敏锐。他喜欢画新疆少数民族的舞姿，美丽婀娜；他到南方去，江苏的劳动妇女打着伞，他几乎也画成舞蹈；挑着担子，担着小孩，挑着白菜，经过他的笔，也变成了舞蹈。劳动妇女在路上走着看似平淡，但是他发现了其中的美，被他表达出来，传递给大家的就是一首生活中的优美的抒情诗。

第二点，他善于构图。无论是小品画，一个人、两个人，还是大场面，几十匹马、几十头牛，和新疆载歌载舞的姑娘、小伙子、民众，都能组成一幅完整的画卷。复杂的情节，多变的人物，还有动物，在他的笔下，形成一幅和谐的画面。他的韵律感是非常震撼人的。但是他的画并不死板，恰是多样的统一。他是在多样中求得统一，在统一中求得多样。如果你要细看的话，他的牛群马群上的每一个人物，有弹冬不拉的，有跳舞的，有唱歌的，有谈天说地的，都不是一个姿势，没有一个是重复的，人物的造型生动而丰富，形态各异、声情并茂。

马西光的创作方法一是靠生活体验，二是靠速写记录，三是靠默写提炼加工。他长期在少数民族地区生活，在牧场，在藏区，他的情感完全和少数民族居民融合在一起。所以我说，他的画，生活味儿非常浓，构图也十分的饱满。他的画很少有过多的重复。当然他现在为了市场，有一些画，他也画好几次。但是对于中国画来说，同一幅画要多次实践才能画好，这个重复是必须的。以胡锦涛的一句话来说我们画家，要做一个有理想有作为的艺术家，不要一招鲜吃遍天。就应该像老马一样，能画人，能画动物，能画汉族人，也能画少数民族，能画男的，能画女的。生活是丰富多彩的，画家应该把自己的情感和劳动都宣泄在丰富多彩的诗情画意之中。

他的造型生动，无论是精心创作的大画，还是即兴挥写的小画，他都要反复地推敲，求得抒情和达意。用什么样的姿态，反映什么样的感觉。他画汉族，画劳动人民的劳动场景的时候也是把他们并列的排列起来，就像是舞台艺术一样，一并列起来就有节奏感了。他这种重复是为了增加美感。他很少把人画得直挺挺地站着，所以不论是大场面还是小场面，他都必须画出韵律感和一种舞蹈性的节奏和形体美。

马西光的人物造型以线描为主，因为他擅长勾线。他很喜欢长线条，少数民族比较入画，就是他们的服饰都是长线条。这是我们中国画画古代人物的传统，以我国西北地区少数民族生活为源泉搞创作，黄胄画得比较多，张大千也画过一些。在青海，老马就是很有代表性的。把中国画的长线条画宽衣大袖的方法用在了画少数民族上，可以说是极其合适。他善于把传统的线条手法用在自己的创作上。线条流畅，也很古拙，和他的非常优美的舞蹈造型放在一起，非常合适，相得益彰。

看他的大画，在粗犷中有着优雅。他现在又用了拓印的办法，这是他的专利。这虽然不是他的发明，在古人早已有人尝试过，这是版画的一种技巧。过去我讲过，他的版画也刻的很好，在他年轻的时候，他的版画也是很有名的，他把版画的技术用在水墨画上。他的画有一种优雅的诗情画意，我们看他的每一幅画都是很美的。我还没有看过老马写诗，但是在他的画中处处见诗情画意，北方汉子的粗犷中蕴含着细腻的柔情。

在色彩上，他利用黑和白的对比，黑和红的对比，鲜明悦目。他用了他以前画年画的一些特长和优点。在大的场面中，他画很驯服的动物和人在交谈着，互动着。所以他多变的细节和整体和谐的浩荡之气产生迷人的魅力。马

西光的画奔腾而和谐，取决于什么呢？我的粗浅认识是：画面整体结构与造型上有装饰性，牦牛、马、骆驼，都是黑块，然后新疆姑娘的红衣服，黑块红块黑块形成对比；视觉角度的节奏和韵律，它是平面的比较整体，这是他常年画年画和工笔画练就的本领；在层次上，愈远愈淡，但是并不虚化，还是版画一样的很实在清晰，这种装饰性产生一种高度的和谐。

他的小幅的民族风情画，小孩子的摇篮，少数民族少女的载歌载舞，洗衣服劳动的场面，朝鲜族的打鼓舞，扇子舞，并列的排序，互相顾盼呼应，人与人之间有一种交流和一种对应的关系。在传统上来说是一种“S”形。所以我觉得他画的少数民族，又轻巧灵动，又雅致快活，让人感到很美。少数民族那种欢快的性格，都表现出来了。他在欢快中有种豪放，有种潇洒，有种不拘小节。他的笔墨清雅简洁，每多画一笔不行少画一笔不够。这是他几十年的经验和积累，既要有写意的感觉又要有装饰的效果。所以他还给人一种抒情的情调。

我给马西光概括八个字——力贞清风，古朴携茂。就是说，他对生活的热爱，他在边疆生活了那么多年，作为一个军人，镇守边疆，这样的一种爱国情怀，对生活充满着激情和勇气。在这样的环境中，提炼出他的精神境界，在他的画中体现的很突出。力贞清风，一种很清高很优雅的精神境界。古朴携茂，他尊重的是传统，用的还是传统工笔的装饰性的特点，有种古意，有种传统的意蕴。他本人又非常的淳朴，他不仅有军人的素质，更像一个艺术家，只不过是一位很本分、很实在而不是那么浪漫的艺术家的。他内心的美，都表现在他的画上，这是他人格的体现。他做人不张扬。看他的画深深感到很美，看到画的有节奏，充满着诗情画意，但是你看不出他本人的张扬和造作。古朴携茂，就是传统和现在并进。

马西光同志的风格是非常的鲜明的，他的传统的修养和现实的独创，完全相溶在一起形成独特的风格。在西北画风里，可谓领军人物。我衷心地祝愿他的艺术之树常青。

马西光作品

主任印象 1986年 尺寸：68cm×68cm

读马西光高原吉祥人物画

豪放强劲 秀逸妩媚

文\贾德江

马西光作品
大漠驰骋 2002年 尺寸: 136cm×68cm

当代著名人物画家马西光以他的高原人物画享誉画坛。他的艺术具有强烈的地方色彩、浓郁的边塞诗风、意味深长的东方文化神韵和蓬勃向上的人生情怀。他笔下的少数民族人物以及牦牛、骆驼、驴、马等动物形象。远离了悲凉、苦涩、舒缓、浑厚的情调，吟唱这块粗犷、豪放又充满雄风的土地和赞美生活在这块土地上的人们。他在青海高原生活了近40个春秋，西北高原特有的人情风物、陶瓷故乡深厚的文化传统，培养了他的艺术。他熟悉这里的土地，热爱这里的人民，他的生命与情怀，他的艺术之根已经深固地扎在高原上，因此他才能从那里汲取到不尽的灵感之源，塑造出众多的有血有肉、有情有性、生机勃勃的人物，成为西北高原上独特美的发现者，创造出高原画派豪放强劲而又秀逸妩媚的画风。

马西光的学养深厚。既有扎实的造型能力又有传统的笔墨功夫，同时善于吸取西方绘画的有益营养，为我所用。在他近年创作的人物画中，他从形体结构出发，以墨的团块来结构体积。不是对象的自然模仿，而是在研究对象的动态规律，掌握对象形体结构规律以及人物的个性特征的基础上，经过大胆取舍，有目的地强化或弱化处理，以洗练的笔墨在高度概括中来表现人物的形、神、情、意。他笔下的形象是“不似之似”的，和生活中的原形有一定的差距。但又是生活中呼之欲出的人物。

马西光不但在人物造型上追求意象造型方法，而且在画西北牦牛和其他对象时也在探索这种方法。马西光笔下的牦牛堪称一绝。他不但把握住了牦牛形体运动的特点，而且表现了牦牛的气质和奔突不羁的强悍的牛性。尤为称道的是，他把原始洞穴壁画，汉代画像和古代雕刻中的造型方法融会于自己的造型之中，在技法上又把泼墨、拓印与勾线相结合，在墨沉淋漓之中见出斑斓与古厚。由他创造的这种“拓墨皴法”，已经发展成为一种新的绘画语言。

透过他在高原风情一系列作品中创造的一个或一组鲜活的形象，似乎可以窥见那里充满诗意和情趣的生活画卷。画面的全部魅力来自于闪现在对象的表情、动态上那种独特的美丽、纯洁、素朴、真诚的美感。画家似乎带有某些着意设计、安排的“戏剧性”效果，使富于形式美感的生活场景的描绘和人物合为一个浑然的整体。从人物的神情动态扩展到整个画面，增强了作品的整体表现力和感染力。他驾驭的鸿篇巨制。整体的恢弘气势、人物的多彩多姿令人赞叹；他信手拈来的人物小品，诗意盎然，笔情墨趣跃然纸上。他的作品有种返璞归真的野趣和难以明言的精神上的震撼性与穿透力。他的创作心态是开放的，敢于大胆吸收外国现代艺术中的一些观念、精神、观察与构成方法。但他又不从外部形式去作机械地模仿。在他显示着浓厚现代文化意识的作品中。他不因追求现代性而泯灭了民族性，也不因弘扬了民族性而湮灭了创作个性。

马西光是西北高原传统文化沃土中孕育出来的一朵具有异样香味的奇葩。

论马西光的美学渊源

著名画家马西光先生以人物画驰名中外，获此盛誉绝不是单纯因为他取材特殊(西北各族人民生活)或某些表现技巧的新颖(如创造了拓墨皴法)。在细细品味其画册，又浏览了一些评论他的文章以后，我徘徊沉吟久之，探源亘古，心骛八极。我不想重复一些普遍规律，譬如他去青海生活30年，熟悉这里的土地，热爱这里的人民，深刻感受到少数民族的精神气质；譬如他善于思索，善于发现美，理论与实践同步，继承与创新并行，等等。这些重要的因素马西光都具备，但也是许多成功者所共有，一般人也能认识到，当然不少人也就认识到这一地步为止。我是企图把对马西光的研究引向较深的层次，也可以说想依托马西光这一“个案”的研究，能使我们的绘画理论得到一些延伸、发展。当然这也许仅仅是我的瞎想。

现在就我思索所及，以马西光为观照对象，谈谈我对一些问题的观点。

一、“超四维”审美取向

绘画是点、线、面的三维空间的艺术，运用透视和光感(阴阳、明暗、浓淡)的人类视觉本能，创造了种种立体的表现手法，就形成了绘画的第四维。这已经是空间艺术的表现极限，但绘画审美思想的发展，不论中西，却都同样地趋向“超四维”，即由具象而抽象，力求表现思想、感情、力量、真理、神韵、诗意、兴味等等精神世界，并以此作为评价绘画优劣的重要审美标准，这已形成规律。然而，抽象的精神内涵与具象的表现规则，是一对很难解决的矛盾。千百年来，中西有识见的画家倾力倾心的焦点正在于此。他们高度发挥了想象力、创造力，运用象征、暗示、通感、比喻、变形种种渠道和手法，化死为活、化静为动、化实为虚，把时间拉到空间中来表现。悟性高、创造力强的画家，因此获得更大的成功。是否可以说中西绘画史就是一部按照“超四维”的规律发展并积累奇迹的历史。即使工笔花鸟画，优秀的画家也无不是在画面上努力表现些画外的东西。

马西光显然是一个深悟此道的思想型画家，几乎从他的每一幅画里都可以触摸到他在追求“超四维”方面所下的苦心。只举《琴声悠悠》为例，从题目就可以想见他表现的是“时间”性的内涵——音乐美。他怎样表现呢？骑在骆驼上的一男一女是全画焦点，男的弹着冬不拉，女的似在引颈倾听，借月亮之光更突显出用单线工笔勾画的面形及衣物轮廓。除此之外，因状声而变得发红的月亮色笼罩全幅，越接近地面颜色越深，骆驼也只成了两个有动感的黑影，八只脚已淡化成半透明状，似乎骆驼也被乐声所融渗。主要是一行贯月而飞的大雁，在亮红的天幕上，间距相等，反向悠然飞行，恰如冬不拉琴弦上迸上天去的一串音符，雁行的身影被故意反常地浓化了，特别醒目。我认为这正是画家的暗示：这行雁就是琴声的象征物。

二、激活传统的解构思维

任何民族的人文科学的发展，包括文学艺术，都是站立在本身传统的基座上，在不断向外部世界借鉴过程中，形成与传统的矛盾斗争，从而构成自身的发展运动。继承传统是本位性、主流性的，但传统既然长期积累形成，传统内容已经死亡或濒于死亡，传统并不具备“与时俱进”的本能。因此，当代的文学艺术家就要作出很大的努力，才能驾着传统的列车驶上前进的轨道。我认为西方解构主义学说，在这个问题上的观点很值得我们借鉴、利用。不妨引用一段激进的解构主义者德里达在《书写与歧义》一书中的原话：

创新是走出传统的阴影，但是在你走出以后，你立即就感觉到，在不同的阶段，你必须再回到传统里去，把死亡的传统激活，去找到原来传统的源头。如果源头已经干涸的话，那么你的责任就是带新的东西进去，使源头复活。

“找传统的源头”、“激活传统”，这就意味着对传统必须解构，惰性传统应该舍弃，优良传统应该继承，还要把那些已经或濒于死亡的传统，找其根源，辨其优劣，可资利用的则加以激活。

创新精神渗透在马西光的整个艺术生命里，从一开始他就不满足于简单的生活原型的模仿重复，继承传统则是其种种艺术探求中的主导部分。现在看来，他对待传统的观点，竟有意无意与西方解构主义不谋而合。最典型的，也可称之为“马西光式的