

Chinese painting by Xinle Ma

马欣乐画集

浙江人民美术出版

Chinese Painting by Xinle Ma

马欣乐画集

常白题

浙江人民美术出版社

出品人：奚天鹰
责任编辑：王 铭
邓秀丽
装帧设计：汤正俭
马立周
责任印制：陈柏荣

图书在版编目（C I P）数据

马欣乐画集 / 马欣乐著. — 杭州：浙江人民美术出版社，2011.6
ISBN 978-7-5340-3004-8

I. ①马… II. ①马… 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(2011)第082397号

马 欣 乐 画 集

出版发行：浙江人民美术出版社
地 址：杭州市体育路347号（邮编：310006）
网 址：<http://mss.zjcb.com>
经 销：全国各地新华书店
制 版：上海文高文化发展有限公司
印 刷：江苏新华印刷厂
版 次：2011年6月第1版 第1次印刷
开 本：889×1194 1/12
印 张：13
书 号：ISBN 978-7-5340-3004-8
定 价：280.00元

如发现印刷装订质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

目 录

秦风唐韵 华夏精魂	17
轩辕黄帝	18
轩辕黄帝 (局部)	19
颜真卿造像	20
颜真卿造像 (局部)	21
龟年放歌	22
鉴真东渡	23
昭陵六骏	24
昭陵六骏 (局部)	25
贵妃醉酒图	26
贵妃出浴图	27
蒲松龄造像	28
礮溪听流	29
老子出关图	30
慧果诵经图	31
公孙舞剑	32
米芾拜石图	33
王维观松图	34
秦俑魂	35
壁画临摹	36
壁画临摹 (局部)	37
知音图 怀素书蕉	38
王维消夏图	39
则天催花图	40
贵妃出浴图	41
苏武牧羊	42

苏轼修辞	43
竹喧归浣女	44
竹喧归浣女 (局部)	45
画家齐白石	46
程十发画像	47
信天游	48
暮归图	49
印度罐舞	50
处处闻啼鸟	51
印度农夫	52
印度农夫 (局部)	53
赶集图	54
戴月归	55
宁静致远 高怀云岭	56
龙马精神 万世不摧	57
琴棋书画养心 梅兰竹菊提神	58
苏东坡句	59
大唐盛景图卷 邹佩珠题	61
廖静文题跋	63
郑闻慧题跋 陈佩秋题跋	64
大唐盛景图长卷	68
大唐盛景图 (局部)	71
中西合璧 笔墨神韵	89
纽约印象	90
维多利亚民居	91
加拿大维多利亚海湾写生	92

拉斯维加斯印象	93
纽约都市写生	94
洛杉矶好莱坞中国剧院	95
加拿大温哥华港口写生	96
漫步芝加哥广场	97
密苏里州哥伦比亚大学写生	98
美国马里兰州写景	99
洛杉矶好莱坞场景	100
加拿大写生	101
加拿大温哥华写生	102
美国西部山区写生	103
小船上的花	104
美国西雅图海滩	105
维多利亚艺术馆的日本庙宇	106
维多利亚古堡	107
根在桥山	108
黄河激流大禹口	109
国色天香 富贵大吉	111
吉祥图	112
春 晓	113
雏趣图	114
荷塘清趣	115
虾趣图	116
双吉图	117
花团锦绣	119
春华图	120

丽春三月	121
春光融融	123
荷塘虾趣 蛙趣图	124
大吉富贵图一 大吉富贵图二	125
天香墨韵	126
春华图	127
姹紫嫣红满园春	128
双趣图	130
早 春	131
驰骋万里 大展雄风	133
万里之行图	134
双骏图	136
双骏图	137
志在千里	138
所向无空阔	139
奔腾千里傲风雪	140
驰骋千里图	141
八骏图	142
双骏图	143
魏武诗意图	144
春 风	145
驰骋万里图长卷	146
万里驰骋 精神如生 著名国画大师程十发先生为长卷《驰骋万里图》题跋	148

Chinese Painting by Xinle Ma

马欣乐画集

常白题

浙江人民美术出版社

弘揚中華傳統

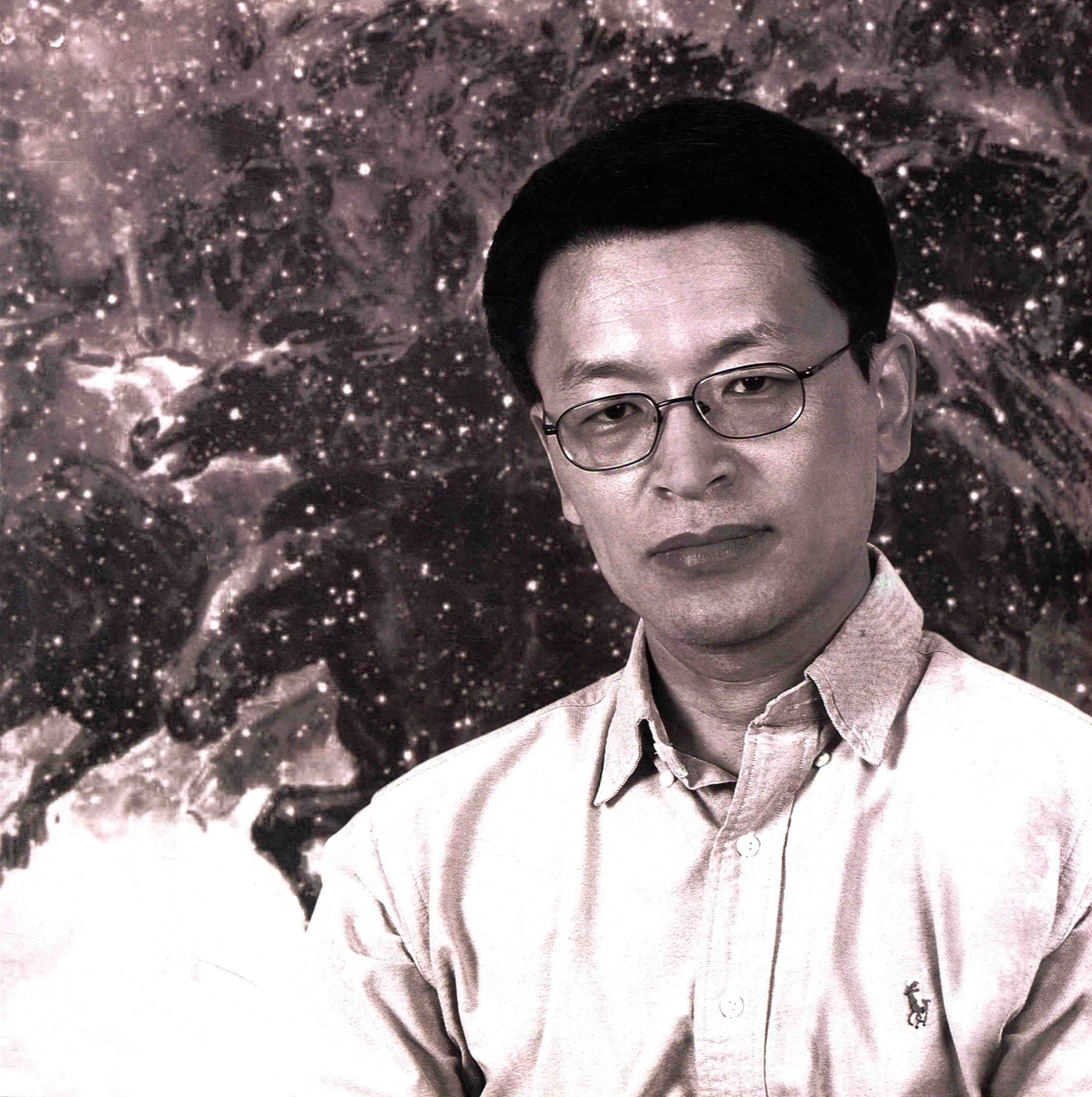
文化搭建中西

交流橋樑

為高欣樂畫展賀庚寅

三去大為於北京

画坛俊杰

——我心目中的马欣乐

郑闻慧/文

黄胄的画风影响着当代的美术工作者，不少年轻画家学习黄胄的创作理念、创作方法和中国画的笔墨技巧。但是直接受黄胄指点的并不多，可能马欣乐是直接得到黄胄生前点拨的最年轻的一位有影响力的画家了吧。马欣乐17岁那一年，黄胄回到西安，欣乐拿着他当时画的速写和他的创作去看望黄胄。黄胄给他指点和示范，用毛笔在宣纸上挥扫，奔腾的毛驴神奇地出现了，这种神奇扎根在欣乐的心底，使他终生与中国画结下了割裂不开的情缘，促使他在拿到英语专业的大学文凭以后，又走进西安美术学院进修传统绘画，并考取硕士研究生，其作品参加过亚洲水墨画展。在1987年一个偶然的时机，他认识了当时的联合国秘书长德奎利亚尔先生，并得到在加拿大和美国举办画展进行学习和教学的机会。

欣乐在美国俄亥俄州立大学学习油画3年，取得了西方艺术硕士学位并留校任教，此后又师从纽约哥伦比亚大学当代写实之父费利浦·波尔斯坦先生继续油画深造，与此同时他也在移居美国的大收藏家、美国大都会博物馆亚洲艺术部顾问王己千先生的指导下研习古代中国画的鉴赏、鉴定与文物断代。

1996年，马欣乐在佛罗里达州的棕榈海岸举行个展的作品中，巧妙地把中国古代的象形文字、甲骨文字图样运用到自己的作品中，受到参观者的追捧，他的山水、花鸟和书法等中国书画系列作品被美国许多家纺公司移植到纺织品和家庭装饰物之中，使中国的传统艺术走进美国的千家万户并风靡全球。2002年，全美最大的斯普林丝家纺公司聘请马欣乐为其高级设计师，后被派往中国做驻华首席代表。

马欣乐在海外学习了油画、中国绘画鉴定，在大学任教并举行多次画展和讲学以后再回到北京，见到黄胄的时候他已经是个成熟的画家和社会活动家。黄胄看见他的绘画题材如此广阔，并在不断以中国画笔墨进行多方面的探索和创新，非常激动，感到他心里有一些设想和追求，就是让人们在日常生活中享受到高雅的美术，这种想法欣乐已经在他的艺术实践中进行了实施。黄胄欣然再为他画人物、画毛驴作示范，并为他的书《马欣乐画集》《马欣乐画马》等题写书名，这可能是黄胄生前最后一次给年轻人题写书名了吧。

马欣乐这位乐呵呵的帅哥是一位勤奋的画家，他涉足的绘画画种多样，题材广泛，有盛唐时期长安城中的人文风情，有中国历代传说中的轩辕黄帝及一些伟大人物，有在《未成曲调先有情》这一类作品中所表现的富有美好憧憬、多愁善感的中国柔情女子，有祖国家乡的山水画卷，也有美国现代的建筑。欣乐还特别喜欢画马、老虎及人民群众喜欢的其他动物，他大胆地运用中国画的泼墨，画出它们的美和力量。他不以局部结构和局部趣味作为标准，而是以所向披靡的气势、大气磅礴的张力来表现它们的强壮、矫健和勇猛，人们在欣赏他的绘画时受到这种气势的感染，得到鼓

舞，对生活更加充满信心。

马欣乐还是一位杰出的社会活动家。这次他是以美国收藏家协会驻华首席代表和中华文化基金会高级艺术顾问的身份回到北京的，并兼任黄胄美术基金会艺术顾问，活跃在艺术界的圈子里。他出生在古都西安，在那里受到几千年中国文化的哺育，使他对中华民族的文化艺术产生了无限的崇敬，他觉得有责任把这些优秀文化介绍给世界。当他走出国门，感到大洋彼岸对中国文化艺术并不甚了解，错误地把一些垃圾当成中国文化，他感到难受和不可思议，觉得应当以他在文化艺术语言方面的便利条件做更多报效祖国的事。他对自己人生价值的坐标作了调整，潜心研究中国在海外流传有序的优秀绘画，又研究了西方绘画欣赏的趋向，不论在画展中还是在教学中，都把中国优秀的传统艺术介绍给观众或学生，使海外的朋友们感到中国的文化艺术是看得见摸得着、亲切而又可以陶冶性情的高雅艺术，同时他把一些优秀的西方艺术带到中国，这一点对于当今同住地球村的村民们是一件绝对的好事。马欣乐搭建了很好的桥梁，尽管他为此花费了很多时间和精力，这对于一个职业画家来说是有损失的，内心是有矛盾的，但是，他仍然这样坚持下去，而且感到自己的责任重大。当他看到因为语言不通、生长环境不同的一些外国朋友不能理解中国优秀文化艺术的精华时，他更觉得做这些桥梁的事情是十分值得的，而且会更加迅速地再提高自己，更加丰富自己的知识和技能。

欣乐有黄金一般的青春年华，而且在事业上找对了方向，只要在艺术的道路上坚持这样走下去，必能走出自己的成功之路，结出丰富的艺术硕果。

祝马欣乐、欣乐马，在艺术事业上取得更大成功。

2009年岁末于北京

An Outstanding Artist

Xinle Ma—the Artist I Know

by Zheng Wenhui

Huang Zhou's painting style has influenced modern and contemporary Chinese artists, numerous young painters have been learning from Huang Zhou's theory, method in creation, and techniques of brushwork in painting, however, those who had ever directly studied under him were only a few. Xinle Ma was, perhaps, the youngest painter learned from Huang Zhou's direct teaching when Huang Zhou was alive. The year when Xinle was seventeen, Huang Zhou returned to Xi'an, Xinle came to visit Huang Zhou with many of his sketch books and Chinese paintings, Huang Zhou revised, added and did improving touches to each of the sketch and paintings, he demonstrated to Xinle with his brushes, magically the lifelike running donkeys appeared on paper in an instance, this magical impression rooted passionately into Xinle's heart and made him devoted to Chinese painting ever since. After his graduation from Xi'an Foreign Languages University he continued his study at Xi'an Academy of Fine Arts and obtained his Master of Fine Arts degree in Chinese Painting. His works were chosen to participate the First Asian Competition of Ink and Wash Paintings in Hong Kong and won the gold price. In 1987 at a special event he got to know Mr. DeKuilear, the general secretary of United Nations and with his help, Xinle was able to hold his first art exhibition in Canada and the U.S. and get opportunity to study and teach in the U.S.

After three years' studying Xinle obtained his MFA degree in Oil Painting and then, taught at Bowling Green State University for six years, during this period he also studied painting with Philip Pearlstein at Columbia University, and studied classical Chinese painting appraisal with C.C.Wang, the well known collector in New York.

In 1996 Xinle held an art exhibition in Palm Beach, Florida and it was warmly received by his unique combination style of Chinese ink and wash with strong application of forms, color and light in Western paintings. His paintings of flower and bird, landscapes and calligraphy had been transformed and used onto fabrics for furniture, fashion, bedding and home décor materials by some large US furniture companies and the style of Asian art has influenced home fashion markets for many years since then.

After studying oils paintings, Chinese painting appraisal, giving lectures and exhibitions throughout the US and Canada, and teaching at the University, Xinle returned to Beijing and saw Huang Zhou when he became a matured artist, Huang Zhou was so excited to see Xinle's extraordinary exploration and further development of his paintings in subjects, techniques and deep understanding in theory of both Chinese and Western paintings, as for many years he had been thinking of utilizing fine art into people's daily life and here he saw that Xinle realized his dream and applied fine art into thousands of people's homes in the Western countries. Overjoyed to see his student again, he painted donkeys and figure paintings for Xinle and inscribed with his running styles of calligraphy for book titles for Xinle's painting collection he wished to publish. This as perhaps the last book inscription he ever did for young artists.

Xinle, the handsome and happy guy is a diligent painter. He painted everything he was touched and has emotion to, his subject includes people of the Tang dynasty, historic and legendary figures and ancient beauties, Chinese and Western landscapes and especially, his favorite subject

of horses and tigers. His unconstrained use of splashing ink, broad and powerful lines well portray the likeness, essence and energy of the objects he painted, and people are well influenced, encouraged from the passion of his art work.

Xinle Ma also has an outstanding contribution for social activities. Currently he resides in Beijing as the Chief Representative of American Collectors Association of Chinese Painting and Calligraphy, Senior Art Adviser of US Chinese Cultural Foundation. He has been actively participated all kinds of art and social activities in Beijing and other provinces of China. He was born in the old capital of Chang'an (Xi'an) where he was influenced by thousands years of the traditional culture and where he received tremendous inspiration and respect of the traditional art. He feels he has the responsibility to introduce and promote the brilliant culture to the rest of the world.

When working in the US. he feels that most Westerners have little understanding of real Chinese art and mistakenly regarded the recent years contemporary Modern art as the main flow of the art form in China. He felt that was incredibly misled by commercial galleries and international art dealers, he intend to make his devotion to introducing Chinese art to the West by using his language prevalence and his connections in the Western art field. As he lived and worked in the U.S., he adjusted his goal as an artist and spent years to study the classical Chinese painting collected at museums and by private collectors while he was doing researches on art history and trend of Western art appreciation. Whenever he gave classes, lectures, demonstrations and exhibitions he used all opportunities to introduce Chinese art to students and audience. This made Western friends feel that the real Chinese art is visible, sensible and amiable with its elegant form, misterious history and beautiful spiritual enjoyment. He also tried hart to take high level and excelent Western art works to China and expose the real Western art to Chinese audience. He served as a great communication bridge of culture. Although he spends lots of time and energy on involving this work as a professional painter, he realizes the valuable contributions he devoted to the society and the responsibility he has to promote the real character and essence of Chinese art. In his heart, it is worthwhile and valuable for pursuing his career as an artist and he anticipates to enhance his knowledge and skills in art creation at the meantime.

Xinle has just reached his energetic and productive age of creation and found his direction of pursuing, I believe he will receive a rich harvest in his art career and become one of the most successful artists in the world as he continues his endeavor.

Finally I wish Xinle Ma a brilliant achievement in art and greater success.

Zheng Wenhui
December 2009
Beijing

胸中万象 翰墨如歌

——马欣乐其人其画

贾德江 / 文

改革开放以来的30多年中，中国画坛发生了急剧的变革与分化，中国画家的文化心态也异常复杂和多样。无论是持传统文化心态型、西方文化心态型，还是持自我文化心态型、社会文化心态型，抑或是持中西融合心态型的人，都各自在不同层面上确定价值取向，进行各自的文化追求，决定着艺术家不同的前途。中国画这个与现实生活贴得越来越近的画种，也以自身的特殊方式折射出社会变革的呼声，这个时代在艺术上可以说是一个不同寻常的躁动时代。

在上述文化的大背景下，作为在美国享有“最有贡献的华人艺术家”赞誉的马欣乐，经年累月地往返于大洋彼岸与自己祖国之间，凭借自己英文语言、绘画语言的娴熟与精通以及鉴赏能力的高超，凭借自己丰富的学养与见多识广，通过讲学、办展、互访等多种形式，进行着东西方文化的交流和传播中国文化的工作，担当起文化使者的责任，起到了播种与桥梁的作用。由此，在当代中国画坛，马欣乐是引人注目的特殊人物，受到国家和社会以及多家新闻媒体的关注，他的影响在不断扩大，名声在不断地提升。

不寻常的时代造就不同寻常的人。马欣乐的思维是与世界脉搏同步的，他是高瞻远瞩的，他的心胸是海纳百川的，他的艺术是根植于民族传统文化的。他的特殊，不独是他拥有中国和美国高等艺术院校的高学历以及非凡的艺术人生，还在于他那对艺术九死不悔的执著精神和画路的宽博，并取得了成功。

他出生在中国的古城西安。西安古称长安，是西汉、隋、唐的国都，是中国有名的文化古都之一。名胜古迹几乎俯拾即是，大雁塔、华清池、碑林、钟楼、鼓楼、兴善寺、半坡遗址、阿房宫遗址、秦始皇陵等不胜枚举。马欣乐从小所见的皆是秦砖汉瓦唐三彩，他临摹过唐代名画，熟读过唐人古诗，这种文化的陶染自然形成了他追慕大唐雄风的古典文化情结。在他以后的成功作品中，如《昭陵六骏万古存》《则天摧花》《颜真卿造像》《龟年放歌图》《贵妃出浴图》以及《大唐盛景图》长卷等，无不折射出这种文化情结对他的影响。

他的人生是幸运的，苍天恩赐他许多人无法得到的机运。他曾师从开宗立派的绘画大师黄胄，常得先生耳提面命，以很高的起点介入绘画；他虽毕业于西安外语学院，后又研修于西安美术学院，聆听当代人物画大家刘文西的教诲，接受过“学院派”的教育而获得硕士学位；随着国内精英“出国潮”的大势，他又有幸赴美留学，在美国俄美俄州立大学攻读油画专业；获硕士学位并被留校任教后，他一面师从纽约哥伦比亚大学当代写实派大师费利普·波尔斯坦教授继续油画深造，一面又师从纽约大收藏家王己千先生学习中国书画鉴定。马欣乐的可贵之处是在“顺境”中孜孜不

倦地追求，不断给自己出难题，一直在不满足中像海绵一样拼命地吮吸着东西方文化艺术的乳汁。

他读史、读论、读诗，也读哲学、历史、美学，还读过不少文学名著，涉及的范畴自然不止于中国也包含外国的，他的重点当然还在于研究和实践东西方绘画的“理”和“技”。实际上，他是先接受过中国传统艺术的教育，并形成自己独特的造型方法和笔墨感觉，而后又走向海外去感受和研究西方绘画的造型体系。可以说，他擅长油画，在他的油画里自然而然地融进了不少中国传统的绘画元素；他更精于中国画，无论是山水、花鸟还是人物、走兽，也不论是工笔还是写意，同样顺理成章地引进了不少西画的观念和方法，以弥补传统中国画的先天不足。这些横向和纵向的知识结构和艺术结构的交互作用也就必然地为他的艺术发展建构起一个开放的、自由的形态，其中融合进的中西绘画的特点是十分鲜明的。

在本画集中，我们所看到的主要是马欣乐的中国画作品，而且大多是他上世纪90年代初在海外的风景写生。把这些尘封多年的画作公布于世，至少有两重意义：一是一种艺术历程的回顾，披露他的情怀；二是展示了他的艺术在这方面的优长——近20年前的作品，在今天看来仍不失为出旧阐新的精彩之作。在这20多幅作品中，马欣乐自觉地运用了现代和传统的策略，在造型、图式、笔墨方法和色彩表现方面，都突破了传统绘画的框架和模式，呈现出自由、松秀、舒展、清丽的形式美感，然而又维系着中国画表现自然界生命韵律、追求气韵生动的首要法则。当他面对大洋彼岸旖旎的风光，他总是抑制不住内心要表现它们的激情，他始终保持着这种情感，并将这种情感蓄于笔端注入画卷。他的笔墨因此有了灵性，他的图景由此别开生面。他善于以敏锐的目光捕捉着生活中美的事物和自然中美的景色，从维多利亚的古堡到温哥华岛上的印第安图腾，从马里兰州的都市风光，到西雅图的海滨景观，以至道格拉斯的街头小卖，他都以锤炼的、随机而放松的笔墨，将它们一一描绘得“娓娓动听”，充满抒情的气氛，极富新意而绝无古旧之感。这些对景写生的作品的叙述方式，就运笔用墨而言，虽然在很大程度上依然延续着传统，但它在审美取向上以及与现实的关系上明显地表现出一种从“造境”到“写景”、从“山水”到“风景”的演化。显然，马欣乐是将西方风景画的造型观念和写实方法直接引入到他的水墨山水之中。这两者的合流，突破了传统山水画“平远”、“高远”、“三段式”、“二段式”的构图模式，即以固定视角所见的景物与拉开距离宏观式的传统山水画有很大的差异。然而，这种近观中的风景写生更接近于人的视觉的直接感受，更具有人间的生活气息和人性化的特点。不难看出，马欣乐的这些作品明显表现出一种中西艺术兼容的审美取向，具体体现在如下几个方面：

1. 写实和写意的兼容。西方的汉学家们认为中国绘画是“灵性艺术”。中国绘画的灵性首先是它的写意性，其审美倾向是意象。所谓意，是指

客观化了的主体情思;所谓象,是指主体化了的客观物象。西方绘画停留在单纯的画事画物上,那就是画景、画物、画实,只能再现生活而使人一览无余。马欣乐则巧妙地把包括关注形、光、色在内的西画的写实技巧,有机地融在传统的、写意的笔墨体系之中,在情景交融中则偏重于情,在心物契合中则偏重于心,在虚实统一中则偏重于虚,在再现与表现中则偏重于表现。西法已经失去本来面目而成为他对景写生的一部分,而他的写生作品也因汲取了西法而形成了与过去不同的新的现代形态,目的是为写意的中国画保持民族特色的同时,获得更强的表现力。

2.线条表达与体面塑造的结合。线条表达或轻盈流畅,或沉着痛快,长于勾攫物象形骨,摄取自然风神;而体面的塑造则善于再现物象的体积感和重量感。中国绘画历来注重线的艺术表达,把线作为一种重要的艺术造型方式,而西方绘画则注重于体面的塑造。这两方面的结合给中国画带来了新的创造生机,马欣乐的作品正是在这两方面为我们树立了典范。他以勾为主,下笔劲健、泼辣,线型变化丰富,力求准确有力地表现景色的形体结构和外部形态。他善于用墨,或以淡墨皴擦,造成体面感,使本来容易显得空、平、单薄的画面,变得充实、生动而极富变化,出色地表现了物象的质感、量感;或在泼墨中用墨衬托白、衬托亮,既求实体感,又造虚拟美,增加了画面的层次感和厚重感。

3.水墨与色彩的交织。在马欣乐看来,中国画水墨的发展若一味追求趣味、格调,会渐渐失去淳朴的原生态的自然活力,也违背了绘画是眼睛的艺术之原始意义。于是,他呼吁:画家应该反省绘画原来的使命,创造出精彩华妙的色彩新境。当然,过于强调色彩容易走向艳俗,因此,用水墨来兼容色彩,可以使水墨重新焕发出生命,而色彩吸纳水墨精神,则可以提升其格调,这两种融合也可以相得益彰。传统山水画有重笔墨、轻图式的倾向,以至于在漫长的发展历程中,鲜有视觉形式——空间结构、造型结构等方面的变化。这种情况,在马欣乐的作品中有所改变。重视感性表达,创造图式个性,成为他的山水画现代性的重要标志之一。在这个重建的新的审美秩序中,马欣乐借鉴了西画某些构成方法,以局部表现整体,突出某一点,画得具体深入,而其他部分则大胆放松,形成很强的整体感,以表达一种诗情或意境。如《漫步芝加哥广场》《拉斯维加斯印象》《温哥华印第安图腾》《丹佛街头》《道格拉斯街小卖》《加拿大温哥华郊外的晚秋》等都是这样的作品。

如果说,马欣乐对景写生的山水画偏重于中西两种异质性绘画元素的相融相合的话,那么他的人物画、动物画以及花鸟画创作所显示的突出特点则是对西画影响的削弱和对民族特色的承继与弘扬的注重,强调的是对民族绘画传统的变革和超越。他的人物画立足于博大精深的传统文化,大胆地截取一段又一段华彩的历史篇章,让人物在历史氛围中放达情怀,让运笔、施墨、赋彩在形象塑造中各尽所能、虚实互补、以景衬情、书画并