

古今存六駿

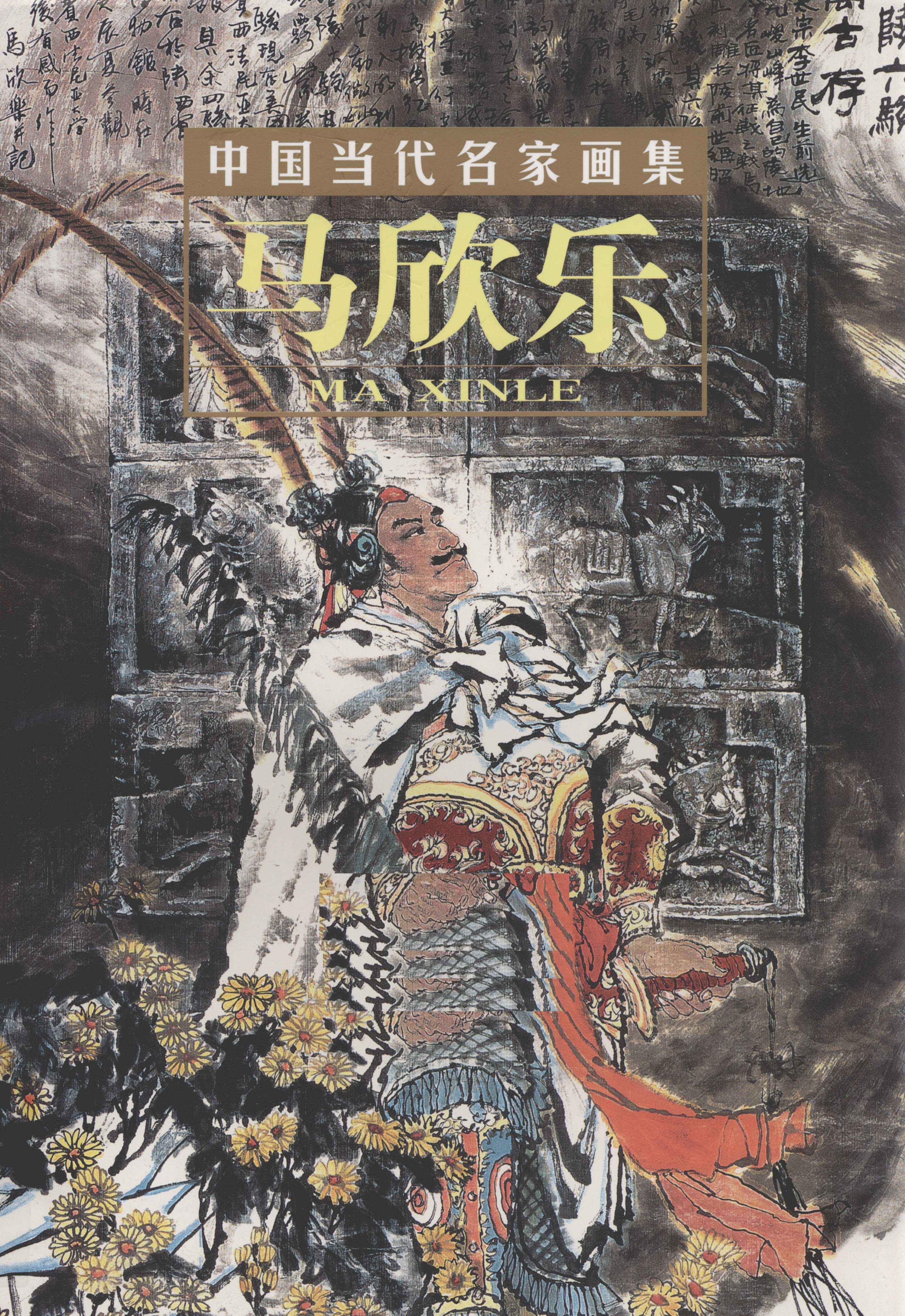
太宗李世民生前選
九峻山峰為昌黎陵地
名臣將其征戰之鞍馬
利固於陵前世昭

昌黎縣將其征戰之鞍馬
利固於陵前世昭

中国当代名家画集

马欣乐

MA XINLE

馬欣樂
後有感而作

廣西法尼亞畫

中 国 当 代 名 家 画 集

王 治 樂

王 治 樂

王 治 樂

ZHONGGUO
DANGDAI MINGJIA HUAJI
MA XINLE
主编 贾德江

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代名家画集·马欣乐 / 贾德江主编. - 北京:

北京工艺美术出版社, 2010.10

ISBN 978-7-80526-975-7

I . ①中... II . ①贾... III . ①绘画 - 作品综合集

- 中国 - 现代 ②中国画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV .

①J221 ②J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 191790 号

责任编辑: 陈高潮

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 汉唐艺林

中国当代名家画集·马欣乐

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印 刷 北京缤索印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/8

印 张 18

版 次 2010 年 10 月第 1 版

印 次 2010 年 10 月第 1 次印刷

印 数 1~2000

书 号 ISBN 978-7-80526-975-7/J · 875

定 价 168.00 元

马欣乐 旅美画家、鉴赏家。20世纪七八十年代研习古代及近现代绘画，受黄胄、刘文西等长安画派前辈的影响。1985年毕业于西安外语学院并研修于西安美术学院，1990年获艺术硕士学位，同年作品参加亚洲水墨画展并获优秀奖。

1995年毕业于美国俄亥俄州立大学油画专业，获硕士学位并留校任教，又师从纽约哥伦比亚大学当代写实派大师费利普·波尔斯坦深造油画。多次在欧、亚、美洲举办联展与个展，作品以人物、静物和马为主，并被许多国家的博物馆、艺术机构及个人收藏。

1996年师从纽约大收藏家王已千先生学习中国书画鉴定。1996年12月在佛罗里达举办画展，美国总统克林顿夫人希拉里·克林顿亲为剪彩。1999年受邀为美国克林顿总统图书馆绘制巨幅作品《驰骋风雪图》。2006年参加加拿大维多利亚国家美术馆举办的20世纪中国人物画展。2007年7月在上海美术馆举办“马欣乐作品展”。2008年9月于北京中国国家画院美术馆举办“回顾与展望”个人画展。2010年5月在西安美术馆举办“故乡行·马欣乐画展”。

自1991年举办美国和加拿大巡回画展之后，致力于中国传统文化在北美的宣传活动，曾举办上百次讲课、画展和绘画示范表演，遍及北美三十多州、省的博物馆、美术馆和多所大、中、小学及敬老院等。数次协同美国博物馆或大学邀请国内知名画家赴美讲学并举办画展，传播中国文化。

多次接受加拿大电视 CBC、美国 NBC、Discovery 以及州、省级电视、报纸和其他媒体的采访报道。1994年作为年度最有贡献的华人艺术家，由六位州长共同举荐，由美国移民局授予长久居民荣誉。近年回国后举办的系列画展、慈善等活动先后受到中央、北京和上海电视台及有关新闻媒体的关注和报道。

现任美国书画收藏家协会驻华首席代表、密苏里大学及鲍林格灵大学客座教授。现居北京，从事专业绘画创作及书画鉴定工作。

弘揚中華傳統文化
搭建立本西文交流桥梁
為高欣樂盈展貿貿
庚寅三月大為於北京

◎ 刘大为题辞

欣
樂
在
馬
寫
於
勁
勢
剛
健
有
力
墨
色
酣
暢
文
如
相
映
和
生
柔
剛
柔
相
映
和
生
2008年 廖靜文

◎ 廖靜文題辭

胸中万象 翰墨如歌

● 贾德江

——马欣乐其人其画

卧薪尝胆 2000年 纸本 136cm × 34cm

改革开放以来的二十多年中，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，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，凭借自己的英文语言、绘画语言以及鉴赏能力的娴熟与精通，凭借自己学养丰富、见多识广的非同一般，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，他的眼界是高瞻远瞩的，他的心胸是海纳百川的，他的艺术是植根于民族传统文化的。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。马欣乐从小触目动心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》《则天催花》《颜真卿造像》《盛唐乐师图》《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，亲聆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，在美国俄亥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·波尔斯坦教授深造油画，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，尔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，其中融合了中西绘画的特点是十分鲜明的。

在本画集中，我们所看到的主要还是马欣乐的中国画作品，而且大多是他在20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闻新的精彩之作。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，并始终保持着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，具体体现在以下几个方面：

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，在心物合契中则偏重于心，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，他在呼吁：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。马欣乐在运用水墨和创造色彩新境方面都作了富有成效的探索。这里已不是中西艺术的人为嫁接，而是新的题材、对象所要求的艺术必然。

4. 构成形式与意境追求的统一。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，那么表现在他的人物画、动物画以及花鸟画的创作中所显示的突出特点则是对西画影响的削弱而注重民族特色的承继与弘扬，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、书画并茂、彩墨互映、线面结合、疏密得当，显示出“思接千载，借古开今”的独特面貌，弥漫着浓郁的文化气息、自然情怀和浅吟低唱的在意绪。

以固守文化精神为前提，他坚持在他的花鸟走兽作品中，收奇趣于象外，出大巧于意中，用一种当代人的智慧与心性，把这份传统主题演绎成一个崭新的艺术世界。如他的大写意作品《墨韵天香》，泼墨的牡丹阳舒阴渗，几只蜜蜂闻香起舞，心随气运，意随笔走，于有意无意、可控失控之间，妙用破墨、积渍之法，取得意外之效果，其空蒙意境“超以象外，得其寰中”。《田园拾趣》一画，通过丝瓜和雏鸡的描绘，更是在笔墨的恣肆纵横中流露出一种非刻意追求的天趣。他尤擅画马，在马的塑造中寄托了他的理想和志向。他画出了马的千姿百态，画出了马的雄健与温存，画出了野性的纯真和种种无言的生命状态。

纵观马欣乐这些具有很强语义功能的作品，你很难无动于衷。画面的形式美感及其中深层的精神寄寓，会让你思索、追寻、体味。你会因一种心灵的沟通而愉悦，甚至心灵会为之激荡。他的遥想古典、意欲超越的文人诗心，以及融合中西两种绘画营养以求中国画的现代演进的探索与追求，带给我们应该是多方面、多层次的思索和启示。

画坛俊杰

● 郑闻慧

——我心中的马欣乐

黄胄的画风影响着当代的美术工作者，不少青年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中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，神奇地出现成奔腾的毛驴，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，促使他在拿到学习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年一个偶然的机会，他认识了当时联合国秘书长德奎利亚尔先生，并得到出国在加拿大和美国进行画展、学习和教学的机会。

欣乐在美国俄亥俄州立大学学习油画三年，取得了西方艺术硕士学位并留校任教。此后又从师纽约哥伦比亚大学当代写实之父费利浦·波尔斯先生深造油画，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年在佛洛里达州的棕榈海岸举行个展的作品中，马欣乐巧妙地把中国古代的象形文字、甲古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采用，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，后派往中国作为驻华首席代表。

马欣乐在海外学习了油画、中国绘画鉴定，任教于大学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实施。黄胄欣然提笔再为他画人物、画毛驴作示范，并为他题写《马欣乐画集》《马欣乐画马》等题签，这可能是黄胄生前最后一次给年轻人题写书名了吧。

马欣乐这位乐哈哈的帅哥是一位勤奋的画家，他涉足的绘画画种多样，体裁宽广，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《未成曲调先有情》这一类富有美好憧憬、多愁善感的中国柔弱女子，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动物。他大胆地运用中国画的泼墨，画出他们的美和力量，他不以局部结构和局部趣味作为好坏标准，而是以用笔所向披靡的气势，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中受到这种气势的感染，精神得到鼓舞，对生活更是充满信心。

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首席代表和中华文化基金会高级艺术顾问的身份回归北京的，并兼任黄胄美术基金会艺术顾问，活跃在艺术界的圈子里。他出生在古都长安，在那里受到几千年中国文化传承的哺育，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做了调整，潜心研究中国海外流传有序的优秀绘画，又研究了西方欣赏绘画的趋向。他不管在画展中，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、摸得着的，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回中国。对于这一点，在当今同住地球村的村民们是一件绝对的好事。马欣乐做了很好的桥梁，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。他看到因为语言的不通、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，作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。如他在艺术的路上坚持这样走下去，必能走出自己的成功道路，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

（作者系国画大师黄胄夫人、北京黄胄美术基金会董事长）

◎ 八骏图 2007年 纸本 68cm×136cm

图 版 目 录

秦风唐韵 华夏精魄

- 昭陵六骏图 /2
印度农夫 /3
唐书法家颜真卿 /4
龙门十八品 /5
则天催花 /6
胡旋舞姿 /7
竹喧归浣女 莲动下渔舟 /8
鉴真东渡 /9
未成曲调先有情 /10
寿比南山 /11
盛唐乐师图 /12
陆游修词图 /13
老子出关图 /14
西出阳关无故人 /15
知音图 /16
老子出关图 /17
蒲松龄小憩图 /18
姜太公垂钓图 /19
三笔图 /20
慧果传经图 /21
公孙大娘舞剑图 /22
贵妃出浴 /23
轩辕黄帝 (附局部) /24
王维消夏图 /26
米芾拜石 /27
敦煌飞天舞 /28
半坡姑娘 /29
齐白石大师 /30
大师程十发 /31
贵妃醉酒图 /32

- 贵妃出浴图 /33
大唐盛景图 (局部) /34
大唐盛景图 (局部) /34
大唐盛景图 (局部) /36
大唐盛景图 (局部) /36
贺知章行书图 /39
春华秋实 /40
载月归 /41
处处闻啼鸟 /42
赶集路上 /43
乐山大佛 /44
悄悄话 /45
信天游 /46
暮归 /47
怀素书蕉 /48
知音图 /48
- 中西合璧 笔墨神韵**
- 丹佛街头 /50
道格拉斯街小卖 /51
维多利亚风光 /52
拉斯维加斯印象 /53
好莱坞电影场景随记 /54
丹佛市的游览马车 /55
漫步芝加哥广场 /56
特莱多市郊写生 /57
印第安图腾 /58
美国西雅图写生 /59
日本公园一隅 /60
密苏里大学写生 /61
美国西部山区写生 /62

- 维多利亚海湾写生 /63
港口写生 /64
维多利亚古堡 /65
艺术馆内的日本庙宇 /66
马里兰州南隅 /67
根在乔山 /68
温哥华印第安图腾 /69
纽约印象 /70
印第安图腾 /71
海滨小路上的海鸥 /72
- 国色天香 富贵大吉**
- 春晓 /74
春华小雏 /75
大富贵 /76
吉祥图 /76
香风花语 /77
富贵孔雀 /78
春华图 /79
紫藤双栖 /80
双飞图 /81
大吉图 /82
春暖图 /83
花团锦绣 /84
富贵融融 (附局部) /87
荷塘清幽 /88
墨韵天香 /89
欣欣向荣 /90
觅 /91
富贵满园 /92
群鸡图 /94

- 富贵无限 /95
天香 /96
田园拾趣 /97
吉祥图 /98
- 驰骋万里 大展雄风**
- 八骏图 /100
魏武诗意 /102
亲情 /103
志在千里 /104
双骏图 /105
奔腾千里傲风雪 /106
双骏图 /107
驰骋万里图 /108
八骏图 /111
万里横行 /113
万里之行 始于足下 /114
春风 /116
卧虎图 /117
啸月吟风 /117
群虎一家亲 /118
叱咤风云 /120
母子情 /122
林海虎啸图 /124
独立荒岗 /124
鸿风 /125
- 艺术活动与交流 /126

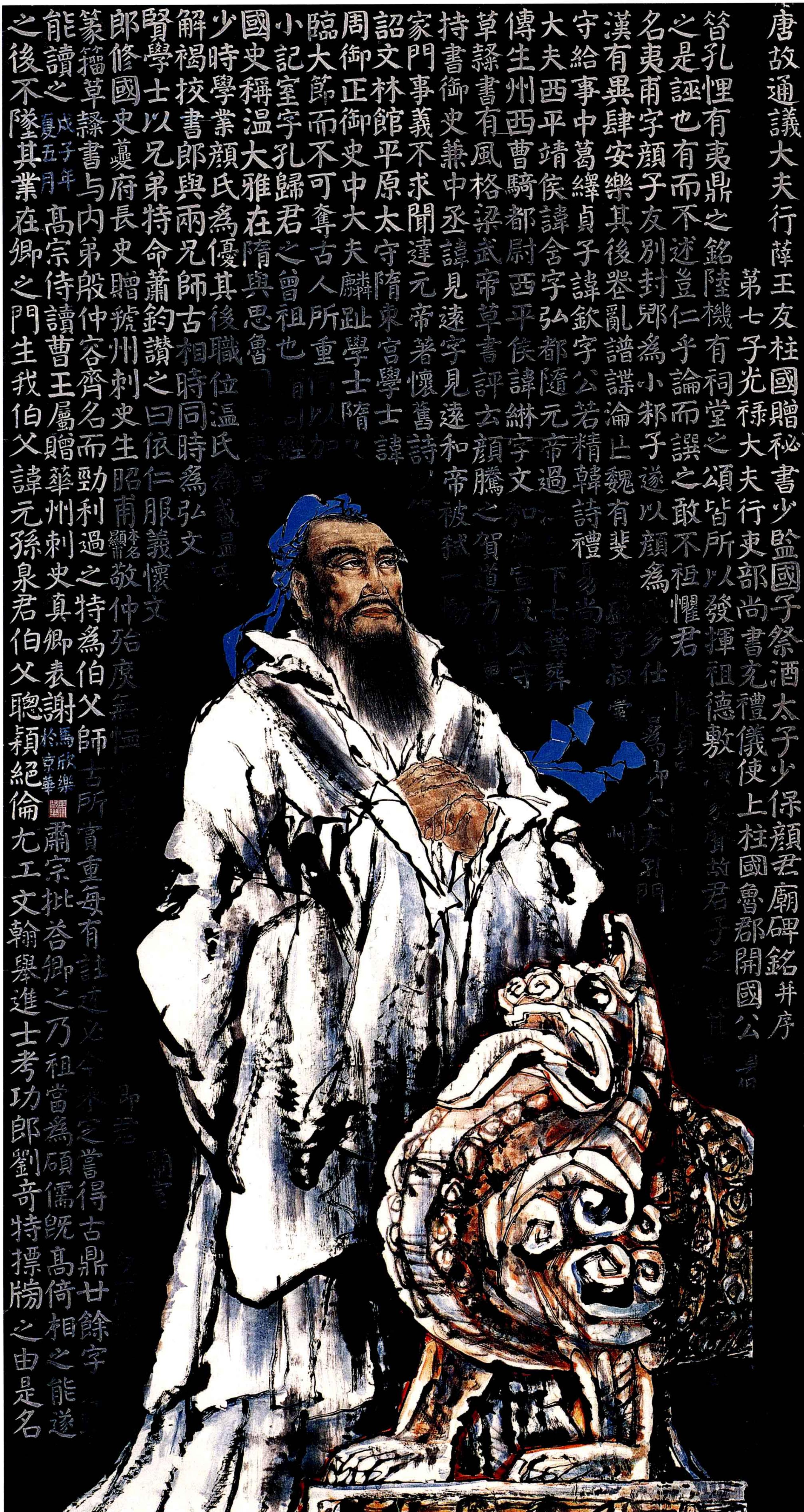
秦风唐韵
华夏精魂

◎ 昭陵六骏图
2000年 纸本
180cm × 86cm

◎ 印度农夫
1993年 纸本
180cm × 98cm

◎ 唐书法家颜真卿

2008年 纸本 220cm × 110cm

◎ 龙门十八品

2008年 纸本 138cm × 68cm

◎ 则天催花
1991年 纸本 136cm × 68cm