

我是我

马书林 艺术文集

上卷

马书林 著

MY WORDS

Ma Shulin Art Studies

創于1897
商務印書館
The Commercial Press

我是我

马书林
艺术文集

上 卷

MY WORDS
Ma Shulin Art Studies
Volume 1

马书林 著

 商务印书馆
The Commercial Press

2019年·北京

我画是我
马书林艺术文集

上 卷

MY
WORDS

Ma Shulin
Art Studies

Volume 1

我画我说（代序）

捡拾零碎时间，在宣纸上任意涂抹，已成为一种“谈道自娱”，原本是宣泄心绪的习惯却成为调整心态放松神经的享受。淡泊名利之后，也就心无负担，笔无缚重，无拘无束，随意洒脱地“无章无法”，“肆无忌惮”地胆大妄为了。

少年时，经历了“文革”，做了几年知青，当过几日工人。奋力拼搏后于1977年考入鲁迅美院，毕业留校任教，掐指算来不知不觉竟已三十多年。其间对助教、讲师、教授、系主任、附中校长、副院长有过长短不一的体验。平日里与友相处无遮无拦，执教画理兢兢业业，直视人生唯理是循。因身历特殊年代成就了不伦不类的倔强性格，虽已不惑之年却性情狂野。心本素以观书习画自得其乐，却于不经意间莅职于管理。每当事务缠身分身乏术之时，真渴望隐居书林，耕耘墨田，放浪泉石，品赏花鸟山水，游戏于翰墨书画之中。

伏身画纸数年，已从“有了才画”的必然王国到了“画了才有”的自然王国。朦朦胧胧肆意涂抹之时，洒洒脱脱于梦醒梦幻之间。在任意泼洒水墨间泉涌视觉修养常常无酒自醉，心血奔涌，昏昏然信马由缰。工艺设计图案规律，装饰绘画的美理法则，中国画布局章法，无不在涂抹中争抢逾越矛盾冲突，隐约间左右作画心态，工笔写意也就全无界限了。作画就是不断平衡画面不断出现的矛盾的过程，纸面上不经意间出现的水墨干湿浓淡符号常激发心中灵感，一次次奔向新的视觉形象彼岸……

十分有幸。2004年调入国家级艺术殿堂——中国美术馆，分管业务工作。一时间离却几十年的众朋友来京工作，心境跌宕感伤。而新的平台，新的人文环境，尤其是能开阔视野与国内外一众高人交流对话、学习切磋，提高艺术修

养的机遇极具魅力。离任就任中，感慨万千。

时光荏苒，快如飞梭，转瞬来京九载有余。高效率快节奏的生活有机遇有挑战。干中学，学中干，工作倒也有声有色。

分管展览工作，大家共同努力，转变观念，清晰思路，树立精品意识，实施精品战略，使美术馆展览充满学术性、观赏性、知识性、趣味性，令人赏心悦目，深得大众喜爱和好评。

分管收藏工作，深知国家美术收藏功在当代利在千秋。工作中广开渠道，扩大视野，不失时机。依靠专家严格把关收藏精品，几年中增藏作品万余件，成绩斐然。

分管国际事务部，主动把握契机，积极开展国际交流与对话，拓宽文化视野。“请进来”，引进高水平展览，“走出去”，推出具有中国文化精神与特色的优秀作品，促使中国美术馆国际地位不断攀升。

工作中感受到组织信任，友人重看，时时诚勉，唯恐自己失责、失礼、失仁、失信。百倍努力，不敢懈怠，忙碌回首值得欣慰。

中国美术馆工作平台得天独厚，观史、观人、观画大开眼界。多国出访，对外交流，洽谈展览，策划展览，精品收藏，学术研究，浏览经典，增长理论知识和视觉修养，宛如大学再行深造。万事有得有失，只是颇感疲惫，自言本是劳累命，劳心、劳身，生来注定。年少工作之时，年轻体壮，尚有付智、付心、付身之本。而今已近耳顺之年，工作狂心仍不改。又倔强强悍，性情耿硬，做事唯美求全，呕心沥血，所以总是已磕碰了他人，还尚不觉晓。好在同事们

颇有涵养，遇事便总能得到善良的理解与抚慰。

一生值得快慰的是得一奉献型的良友式贤妻，读书甚丰，修养颇厚，通达事理，帮体慰心。每每遇到不顺心不惬意之事，总能及时得到她善解人意的宽慰。我生活无太多奢求，对贫富概念较为淡漠。妻儿对生活亦无过多奢望，倒使我心态很是平和轻松。随年事增长，对哲理人生更有新识，心态平淡无所求，心中只求家人平安上福。

工作之余，嗜好即是不断拾捡零碎时间，反复进行水墨实践，释放心象。如今，纸充，墨饱，彩丰，画具十足。因而作画时心绪释放全无障碍，涂来抹去美哉快哉。不知不觉自己得意的画与失意的画大大小小已堆积数百。

更欣喜的是 2012 年至 2013 年，得以将三十多年的绘画实践成果与观众见面，百余件作品以“书林画语”为题，在上海美术馆、关山月美术馆、鲁迅美术学院美术馆三地巡展，其间反响热烈，各界好友高度赞誉，专家学者热情点评，使我深受鼓舞，惶恐之心得以抚慰，更增艺术探索和绘画表现欲望。

画戏多年颇有感悟，台上台下，人生如戏，戏如人生，生旦净丑犹如人生百态，为人处世，积善余庆，积恶余殃，助人得贵，抱怨积烦，知足常惬，无求品高，付出福报，感恩必酬，慈人得众，重义不孤，上善若水，从善得安，厚德载物，天道酬勤，古人所云之理至深，顺其自然晴雨受益。

绘画亦然，自然天成是艺术的最高境界。自然流露是对东西方文化理解后，综合修养淋漓尽致的自由流淌，是精神情感与审美需求最朴素的存在方式，是画家思想深层挥之不去的梦想与意象，是在无意的自然中对必然的把握，是在物我两忘中求得放浪于形骸之外的体验。“形”与“神”天人合一奥妙无穷。

人生如梦，转瞬花甲，我于 2016 年末退休，开始了以绘画创作为主的新生活。不用再奔波在上班路上，不用再思虑工作日志，终日习书作画，修身养性，种菜养花，心境休闲，心态放松，作画中更加有感：作品中生动的艺术形象产生于放松的心态。

自退休后我更加珍惜人生旅途中的亲情、友情，更加珍爱中国画创作。

回眸人生，工作事业，四十多年如一日，认真前行，步履清晰，待人行事，泾渭分明，除去插队的知青生活，仅经历过两个单位。曾于鲁迅美术学院从事教学、管理、建校等工作，在中国美术馆从事展览、收藏、国际交流等管理工作，工作虽然极其繁忙，但是从未间断中国画创作实践，这一点自己颇感欣慰！

近两年来，为多彩贵州大型书画“双百”创作工程创作了《贵州傩戏》，为国家画院承办的“一带一路”国际美术工程创作了《社火》，为“中华家园美术工程”创作了“荷花系列”，为中国艺术研究院中国画院院展创作了《包青天》，为中国美术馆贺岁年展创作了《新荷新运》，还在为国博个展准备一批巨幅作品。另外也在为商务印书馆出版这本 50 余万字的文集而整理文稿。要做的事情仍很多……但画画仍是我的最爱。笔中有情，墨中有趣，从绘画过程中我享受到了快乐。

我并无用生命照亮水墨画艺术某段历史之抱负，只希望能将一幅幅使自己心怡的心象变为可视的图像，给人们带来一点点悦目的快乐。

蓦然回首，我画是我……

2018 年 7 月 10 日再改于北京

目录

第一章 创作漫谈

3	白的生灵 美的启迪
——从我的工笔花鸟画《鹅鹅鹅》谈起		
8	反思 叛离 创新	36	雪域行
——魂牵梦绕香巴拉
10	我对装饰绘画的思考		
16	面壁而思
——对现代壁画的思索	50	畅写民族文化精神
——中国美术馆2015年贺岁展小记
21	戏墨者说
——论中国人物画	55	丙申正月画吉猴
30	时代·形·神
——谈中国画理念与创作	58	喜迎戊戌画吉犬
34	对“中华文明历史题材	61	《贵州傩戏》创作谈
		64	笔有情 墨无界

第二章 艺术评论

71	天性释放中的“群体个性”
——江苏邳县民间艺术展启示 | 76 | 在困惑与躁动之中的自我定位
——读油画家杨成国 |
|----|-------------------------------|----|----------------------------|

81	朋友 ——谈董浩	107	万水千山总是情 ——张艺华作品谈
87	漫话笑笑 ——为笑笑的《漫画董浩》小序	110	《李老十画集》序
89	平平淡淡才是真 ——评王岩油画	113	妙境神采
94	风子篆	116	刘广山水画的心路历程
96	溢出的真情 ——评陈苏平绘画	119	田园情怀 ——《刘敬峰飞鸟山水画》序
100	中国画评选断想 ——第十二届全国美展中国画入展作品 评选有感	121	记录真实 释放心像 ——梁秋克画评
104	彩色心灵 狂野释放 ——谈振飞绘画	123	“集·雕塑展”前言

第三章 艺术教育

129	弟子不必不如师 ——师范本科四年装饰综合创作课散记	133	木雕与陶艺 ——装饰创作课漫议
-----	------------------------------	-----	--------------------

140	三色标志 ——为鲁美附中设计校标的创意	161	良性开端 ——“鲁迅美术学院附中师生作品展”前言
142	一条崭新的艺术教育之路 ——鲁迅美术学院附中的发展	163	反思中国艺术设计教育
148	新世纪的定位 ——鲁迅美术学院附中教学体系的思考	168	写在鲁迅美术学院附中 复建十周年之际
156	让鲁美附中真正成为艺术家的摇篮 ——关于鲁美附中发展与建设的思考	171	美术教育以培养创造型人才为本

第四章 缅怀师友

183	忘年之交 ——追忆先生赵敏	200	怀念张仃先生
187	拜访力群先生日记	203	弹指一挥 永世留痕 ——李老十作品捐赠的感言
190	访吴冠中先生日记	208	风骨有相 ——追念朱振庚先生
193	吴冠中先生追思会发言	211	追念宋雨桂先生
197	怀念邓伟先生		

第五章 评论

- 217 书林画语
——马书林中国画作品展（上海）
前言 / 方增先
- 219 书林画语
——马书林中国画作品展（深圳）
前言 / 董小明
- 223 书林画语
——马书林中国画作品展（鲁美）
前言 / 宋惠民
- 227 画意传神
——马书林中国画作品展
前言 / 潘鲁生
- 231 书林画戏
——马书林水墨戏曲人物画作品展
前言 / 冯远
- 235 锥管卷云舒 万物皆钟灵
——马书林的水墨画艺术 / 冯远
- 239 奇谲姿纵 妙笔咏怀
——兼析马书林的水墨画艺术 / 冯远
- 244 澄澈磊落人 淋漓酣畅画 / 王义胜
- 249 广收博取 妙悟独造
——马书林的戏曲人物画 / 邵大箴
- 252 质沿古意 文变今情
——马书林画京剧人物 / 杜大恺
- 257 现代的逸品
——马书林的中国画 / 王镛
- 262 笔酣墨畅写精神
——论马书林的水墨戏曲主题
艺术 / 范迪安
- 266 在是与不是似与不似之间
——马书林先生戏曲人物之新创 / 林木
- 272 马书林的笔墨述说 / 赵奇
- 276 戏曲，马书林进入传统与现代的
另一种方式 / 尚辉
- 281 “语言转向”时代的笔墨景观
——马书林的中国画艺术 / 徐恩存
- 287 马书林的新水墨戏曲人物画 / 徐虹
- 291 我熟悉的画家马书林 / 王洪义

293	观展记二则 / 朱虹子	302	为人有至性 作画无绳检 ——略论马书林水墨戏曲人物画 / 裔萼
297	国风戏韵 ——马书林戏曲人物画新境界探析 / 王平		

第六章 中国国家博物馆 “书林写意——马书林中国画作品展”纪实

317	前言 / 王春法	321	开幕式纪要
319	序言 / 冯远	329	观众留言

第七章 研讨会纪要

349	书林画语 ——马书林水墨画展研讨会纪要	376	书林画意 ——马书林中国画作品展学术研讨会纪要
		410	名家点评

第八章

访谈

425 信笔铸精魂
——访中国美术馆副馆长马书林

434 走进“戏墨者”的精神世界

440 一位中国画家的艺术实践
——访著名画家、中国美术馆副馆长马书林

449 自然之境 物我两忘

455 笔墨无界 丹青有情
——马书林访谈

461 继承 发展 再创造

469 浓墨重彩 写意戏曲人生
——专访中国美术馆常务副馆长马书林

472 用国粹表现国粹的人

第一章

创作漫谈

白的生灵 美的启迪

——从我的工笔花鸟画《鹅鹅鹅》谈起

几年来，在工笔花鸟创作中我先后表现了白鹅、白孔雀、白天鹅……为什么我不止一次地重复我偏爱的白色呢？这也许因为我是一个北方的孩子，银白色的世界在我心中打下了深深的烙印。我首先是爱上那白色的生灵，继而由衷地喜爱白色的纯洁，白色的魅力，白色的单纯，白色的美。

《鹅鹅鹅》并非真正看到了群鹅起舞而记录下的美好瞬间，创作的欲望由来已久。大概是在农村插队生活的几年中留存的美好记忆及近几年多次去农村体验生活时大自然赋予我的创作契机。

一次在山东微山县，晨起散步，偶见十几只雪白的大鹅，如同听到口令一般，一个跟着一个排成一字“嘎嘎”鸣叫着，摇摇摆摆，好像是一群刚刚会走路的幼儿一样，深一脚浅一脚地向莲塘跑去。洁白如雪的鹅队，互相撞击着，犹如银色的山溪欢快地流动。橘黄色的鹅头形成了跳跃而有节奏的韵律线，这条线浮动在乡间的小路上，也浮动在清新的空气中，真是美极了！强烈的感受叩击着我的心灵，与心底对生活那纯洁美好的印象发生着共鸣。当时我的《鹅鹅鹅》草图已经起稿，草图曾出现了各种展翅、觅食的不同姿态，追求了很多形的变化，变化虽多，但只表现了一般规律，它并没有把自己真切的感受和心

鹅鹅鹅 / 绢本 / 120 × 195cm / 1984 年