

“清和——马硕山中国画展”将于10月15日上午在河南省郑州市商都艺术馆开幕。本次展览由文化部艺术服务中心、河南省画院、河南省美术家协会、中国人民大学画院联合主办，河南星瀚文化传媒有限公司承办，集中展出马硕山近期青花系列创作精品及陶瓷艺术品共70多件，展览将持续至10月20日结束。其作品强调运笔与施墨新鲜活泼的性情化与灵感性，并以清幽古雅的品性，传递着一股浓郁纯正的文化气息和盎然的古意情怀。

▲青花系列·忆江南 140cm x 360cm 2011年

笔墨游走古今：马硕山的花鸟艺术

▲蒙山写生

马硕山

1963年生于山东淄博，曾先后就读于中国美术学院、中央美术学院。现为文化部艺术服务中心画家，中国人民大学培训学院特聘教授，北京凤凰岭书院执行导师，中国美术家协会会员，山东省美术家协会理事。

青花系列·兰 80cm x 80cm 2011年

马硕山先生常给人一种认真、不苟言笑的学者印象，与其相处时间久了，又会逐渐发现他性格中的和善与幽默。但最令人印象深刻的还是他创作时的那股“从容”劲儿：大大方方往那儿一站，比划两下，不紧不慢下笔，干湿浓淡、皴擦点染，信手拈来，一会儿工夫就能在画纸上呈现出活生生的花草树木来。

创作：坚韧不拔

今年6月马硕山应邀到风光秀丽的临沂蒙山大洼景区写生。写生时值夏至，植被茂盛，这位花鸟画家在山里转悠了半天，终于在一个叫圪针窑的地方找到了合适的创作对象和角度。不巧写生时恰逢大风，吹得整山植物折腰起伏、颤抖怒吼，漫天乱飞的沙石打在人皮肤上火辣辣得疼。马硕山抬头看了看天，找到一棵栗树旁边的低地观察片刻，便让同行的人帮忙固定画架，铺纸调墨，开始准备下笔了。栗树在风中狂抖，画架挣扎欲倾，墨里浸满风吹来的沙子，

画家却坐在树对面画得起兴：“这种环境最能让人捕捉到‘风势’，我现在要把‘狂风中的栗树’表现出来”。一张完成后马硕山意犹未尽，顶风折转至更高处又画一幅才罢手。下山一看，果然不俗：下笔准确，浓淡墨色将树叶翻滚的姿态点活，十分精彩。大洼的栗树给予马硕山许多创作灵感，当被问及沂蒙写生感受时，他也不忘提及：“这次写生让我见识到沂蒙百姓的生活状态，深刻感受到了沂蒙精神，尤其是那些茂盛、坚韧不拔、不畏狂风之迫的栗子树，让人感触很深”。

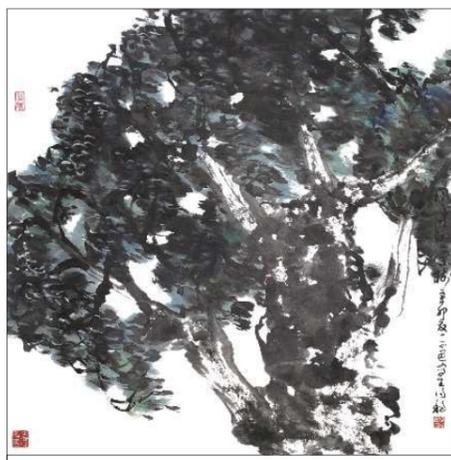
厚积出深功

回京后，马硕山便开始着手栗树的大幅创作。为此，他在心中反复酝酿栗树的形象，多次斟酌、修改，想把沂蒙人民那种不屈不挠的精神注入其中。几个月后，当第一张枝叶纵横交错、充满生机活力的栗树作品展现于众人眼前时，马硕山却并不满意：“整个创作过程中我一直在构思，也不禁联想起《狂风中的橡树》这样的名作。这只是一稿，我还要再改改看，把整个气势、构图再升华一些，创作出一幅更能表现栗树风势、神韵的作品”。当然，能有这种创作，离不开画家的深厚笔墨功底。马硕山18岁开始学习中国画，走南闯北，艺术上得到过不少名家指点。2004年，马硕山考入中国画研究院首届高研班姜

宝林工作室学习，加强了对传统大写意花鸟画的研究与创作。在此期间，他脚踏实地、勤勤恳恳，练就了坚实的笔头基本功，创作出《青花系列·晴窗》、《听风楼日记》等一部分优秀作品，收获颇丰。马硕山说，姜宝林老师是陆俨少、李可染的学生，而自己是姜老师的学生，所谓智慧代代传，很多前辈大师的观点通过姜老师传授下来，让自己从中受益匪浅。

青花系列

拥有独立风格是画家创作前进过程中的重要一步。在广泛汲取营养的同时，马硕山亦积极探索个人鲜明特色，青花系列题材就是其中之一例。他以青花瓷为取材视角，起初是一些瓶花、折枝类的“清供”，后来逐渐将青花元素从画面中提取出来，转向更加纯粹的绘画语言和图式探索。青花系列一经面世便得到了广泛地赞誉，当然，它的成功也与马硕山注重自身情感、观察、体验生活息息相关。马硕山生于古齐国之都淄博，宗族人丁兴旺，习文重教，幼年生活对他产生了深刻影响。正如他曾在“故园追梦——我的青花情结”一文中说到：“至今我依然能勾画出当年壶上的景色，一棵斜在河边的老树，树边一三角凉亭，河里有一条正在行进的小舟、芦苇、远山……还有过年过节时才会被母亲拿出来盛饺子的鱼

风中的栗树 68cm x 68cm 2011年

盘、摆设贡品用的礼碗，以及祖父屋里八仙桌上常年插着鸡毛掸子的青花瓷瓶……”韶光流逝，青花入梦，故居老屋中颇具清代遗风的陈设，以及童年的生活点滴，像种仪式般深深印在他的脑海之中，成为他创作中特殊的灵感与情结。

立足传统的创新

青花系列被看做是马硕山笔墨结合当代的成功探索，关于它的发展方向，马硕山打算将更多元素吸收进来：“很多东西都可以融入到青花系列之中，像皖南民居、江南庭院，明清家具、砖雕、老墙，这些文化符号都能纳为创作元素。”同时，在艺术创作上追求笔墨规范与现代意识相结合的马硕山，深知创新必须建立在深

厚的笔墨基础之上，且要恰如其分：“我经常对学生讲，笔头的功夫要练好，不然，一个物象摆在眼前，心中虽然有许多想法，却难以在画纸上表现出来。同时，中国传统书画艺术精髓的承载力是有限的，许多人经常在缺乏内涵的情况下乱套形式，画出来的作品观众并不喜欢。这就好比一盘菜，放了太多佐料反而失去了真实的味道。”

从《大清遗韵》到《品茗图》，再到《老屋春秋》，马硕山在继承传统文化精神意蕴的同时，也传达出一种当代的文化精神和现代人的心灵性情。读他的作品犹如静心品茗，芬芳扑鼻，茶香袅袅，回味无穷。我们期待这位从山东走出的青年画家能有更多更好的作品出来。

(东野升珍)

▲蒙山十月图 68cm x 68cm 2011年

▲青花系列·乐 68cm x 68cm 2011年

▲水仙 40cm x 40cm 2010年