

马书林

中国美术馆副馆长、教授,中国美协中国画艺委会副主任,中国美术家协会理事,文化部高级职称评委,第十届、第十一届全国美展评委,重大历史题材美术创作工程艺委会委员,中华文明历史题材美术创作工程艺委会委员,北京文史馆馆员,中国国家画院研究员,享受国务院政府特殊津贴。

1956年生于沈阳。1982年毕业于鲁迅美术学院。1998年任鲁迅美术学院副院长兼附中校长、辽宁美术家协会副主席,2004年任中国美术馆副馆长。中国画作品多次参加国内外重要美术展览并获奖,作品被中国美术馆、国家博物馆、人民大会堂、国家大剧院等机构收藏。出版画集《笔墨本无界——马书林画集》、《书林画戏》、《中国画名家经典——马书林》,摄影集《西藏游踪》等。

2012年“书林画语——马书林中国画作品展”在上海美术馆、深圳关山月美术馆、鲁迅美术学院美术馆三地巡展。

▲展览开幕式现场

▲展览现场

▲学术研讨会现场

翰墨戏韵 写意精神

马书林国画作品展在济南成功举办

2013年9月6日至10月14日,“书林画意——马书林中国画作品展”在山东工艺美术学院美术馆(长清校区)隆重举办。这次展览展出作品110余幅,主要分为两类:一类是其早期的工笔画作品,另一类则是他的戏曲人物和花卉写意作品。其中,戏曲人物系列巨制《人生大舞台》,充分体现近年来画家对戏曲精髓的领悟,体现出他对中国画创作写意精神的理解。他的创作元气淋漓、意象阔大、独树一帜,构成了独立的视觉维度,吸引了众多观众到场参观。

80年代末期90年代初期,马书林开始了写意戏曲人物画的探索历程,至今已有30余年。他先工后写,勇于超越,表现出卓越的才华和深厚的修养。马书林以京剧和水墨画为切入点,融合这两种艺术所共有的夸张、简约、凝练和诗意之美,又以自由活泼的笔墨抒写,挣脱二者的程式化束缚,自由书写心灵之像,形成了鲜明的个人风格。对此,中国文联副主席、中国美协主席刘大为先生在出席展览开幕式上评价说,马书林的作品以中国传统戏剧作为创作载体,他表达的并不仅仅是戏剧的内容,而是把中国传统文化、绘画语言、笔墨与现代的构成、观念结

合起来,很有时代感,给人的印象十分深刻。我在展览上也看到了他的花鸟画作品,富有朝气和新意,不是一味去模仿传统与现代,而是有思想的继承和融合,成为新的艺术形态,这种艺术探索是非常成功的。

在展览现场,马书林的作品尤其是戏曲人物以画面繁复,形象交叠,笔墨率意,墨色交融的特征,赢得了观众的广泛赞誉。他的作品凸显了民族文化的审美心理,画风融传统戏曲人物、民间美术造型、现代构成主义等为一体,朴拙强悍、泼辣放达,充分体现了传统笔墨美、古典意境美、现代抽象美的审美视觉效果。中国美协副主席、中国国家画院院长杨晓阳评价说,京剧的样式最具中国写意样式,再把它用传统中国画笔墨创作出来,是十分困难的。马书林很好解决了传统形式的再创造,在色彩与笔墨、传统与现代的结合方面做了大胆的探索。

据了解,马书林将此次展览选择在学校美术馆举办,体现出其浓厚的院校情节。他表示,展览对他来讲既是荣幸也是鼓励。通过这次展览,他能够与众多专家、学者、师生更好地切磋交流,将在自己的创作中做出一些调整和变化,更好去表现写意精神。(东野升珍)

名家点评

◎王文章(中国艺术研究院院长、文化部原副部长):

马书林先生多年从事艺术管理工作,兢兢业业,勤勤恳恳,为中国的美术教育和美术馆事业贡献着智慧和心力,赢得业界的高度赞誉。同时,他又是一位卓有成就的著名中国画家。他从事中国画创作三十余年,早期以工笔花鸟画崭露头角于画坛,作品入选全国美展并获奖,表现了令人瞩目的绘画才能。后用心探索写意花鸟画,并主攻写意戏曲人物画,锐意开拓水墨新境界,为当代中国画坛所瞩目。

◎冯远(中央文史研究馆副馆长):

从作品看,书林似属于那一类性灵派风格的画家,画风受水墨大写意和传统戏曲人物、民间美术造型、装饰构成主义特点的影响,作品朴拙强悍、泼辣放达。尤为突出的是,他着力发挥水墨材料自身特性,并将其与所描绘的人物恰到好处地糅合在一起,从而产生一种综合性美感,这种通过作品所溢散出来的形式感表现为一种鲜明的崇尚阳刚、追求率真、野逸生辣的品格。

◎邵大箴(中国美协理论艺委会名誉主任、著名理论家):

马书林的画非常精彩。他的戏剧人物画出了味道、感情和趣味性,体现出中国画不仅要写形传神,更要有格调,不仅令人看了舒服,还能得到对艺术、对生活启发的特质。大家看到他的作品后感到想画画了,就说明这位画家的创作成功了。此外,马书林的戏曲人物尺幅虽大,但能够撑得住场面,构图、布置也十分讲究,做到了自由而不刻板,色彩、块面、线的组合都非常有趣味,既有传统韵味也有现代特点。

◎杜大恺(清华大学美术学院教授):

马书林的京剧人物与关良、韩羽、高马得不同,他对故事与人物身份的忽略颇类似于朱振庚,所不同者在风格与意象。朱振庚冷峻诡谲,绝少世俗气,喜作厚涂,以墨压色,以色压墨,反复叠加,斑驳陆离。而马书林则善用焦墨,勾勒点染,包括文字皆用焦墨为之,配之以艳红浓绿,一派春光明媚的景象,一扫文人画疏淡冷逸的作风,而代之以一种浩然之气。

◎范迪安(中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席):

马书林的艺术创造借赖于视觉思维的宽阔,发力于笔墨语言的深度,以戏曲人物为载体,淋漓酣畅地表现自己的性情,表达大时代的文化气象,从艺术语言本体和艺术文化内涵两个方面实现了对传统笔墨与意境的超越。在画面结构上,他以艺术通感为契机,汲取京剧艺术中的诸多不同信息片段,演绎成一种种具体画面的形式构成,形成一幅幅大写符号的观念合成,使得观者进入声像交融的空间。

◎尚辉(《美术》杂志执行主编):

在马书林的水墨戏曲人物中,一个永恒的审美追寻,就是笔墨在视觉形式上的意蕴和价值。在某种意义上,画戏曲人物正是马书林追溯笔墨文化的一种方式。的确,在马书林的作品中,笔墨不仅是造型的语言,而且也是形式的语言。马书林既用笔墨表述形象,也用笔墨构筑形式意味,甚至于笔墨本身就是他从工笔转向意笔、从物象走向心象的摆渡和寄托。因此,他对于笔墨的虚写和无限自由的写意,都充分发挥了他的个性,也真正释放了他的个性。

▲人生大舞台——生 122x244cm

▲人生大舞台——丑 122x244cm