

图1 马晋设色工笔《百骏图》卷

马晋贴近时代画骏马

图2 马晋设色《八骏图》横轴

■河南新乡 王瑞钢

马晋(1900—1970)是我国现代著名书画家、北京画院著名画师。笔名马湛如、马伯逸,又号云湖,别名伯远,早年曾用名马锡麟,室名“湛花馆”,北京大兴人。他擅画花鸟画,又工书法、刻印,做风筝。解放前一直以卖画为生。解放后任北京画院画师。由于他的父亲曾为满族贵族管理马匹,马晋因此与马结缘。自幼爱画马的马晋早年曾受清宫书画家赵书树指导,又有机会进宫中观摩郎世宁画作。1920年入中国画学研究会,随金北楼、陈师曾习画,画艺大进。加上对古代名作的临摹和自己的写生创作,对于骏马的荆轲、坚韧的性格和工笔画马的用笔、设色深入的研究,逐渐成为画马名家。马晋画马,吸收古代名家特别是郎世宁的长处,结合中国工笔花鸟走兽画技法,融合中西形成自己工写结合的小写意风格,作品在众多传统国画中如璀璨星光,熠熠生辉。

本文赏析三件马晋的绘画作品,这三件均为马先生花甲之年创作的代表作。

马晋设色工笔《百骏图》卷(图1),设色纸本,长231、宽38厘米。此画为1963年秋马晋63岁时创作。画面中远近疏密共绘制上百匹骏马,境界宏阔,极富变化,又富于整体感,展示出秋冬季节西北草原的牧马场景。全画构图繁复,虚实处理十分讲究,马匹、人物的聚散富有节奏感。两位牧马人骑着骏马挥舞着套马杆,分布在画面左右,一远一近,极富空间感,也体现了人与自然界的一种和谐。在具体的描绘手法上,马晋充分发挥欧洲绘画注重明暗、立体感、解剖准确及透视的特点,使画幅别开生面。其中马的形象画得很出色,姿

态各异,造型准确,皮毛质感尤为真实突出。奔跑、跳跃、饮水、嬉戏、驻足、回眸、吃草、休憩、仰翻等姿态万千,生动逼真,显示了作者细致观察和高超写实功力。牧者骑着的骏马驰骋时跃起的鬃毛和马尾展示出的动态也很有感染力。该作品与中国十大传世名画之一的郎世宁代表作《百骏图》有异曲同工之妙,但是马群更加集中,尺幅较小。马晋在上世纪20年代曾收藏有郎世宁《百骏图》原稿本,后模绘两卷《百骏图》,其中一幅现藏北京“荣宝斋”画店,另一幅《百骏图》卷收藏在台北故宫博物院,曾于2002年与郎世宁原作同时展出过。

马晋设色《八骏图》横轴(图2),设色纸本,长112、宽75厘米。此画为1962年春分马晋62岁时创作。八匹马形态各异,角度多样,描绘出休憩的马群形象,整体形成倒立三角形的构图。特别是画面中设计了自己工写结合的小写意风格,作品在众传统国画中如璀璨星光,熠熠生辉。

纸绢和色彩,却能以欧洲的绘画方法表现出马匹的解剖结构、体积感和皮毛的质感,使得笔下的马匹形象造型准确、比例恰当、凹凸立体。虽然取法郎世宁,但是仍然保留着自己一贯的画风。不仅有效地运用了透视,而且在组合安排上,发挥了穿插掩映之妙,所以变化多姿,又浑然一体。体现了其自成一家的工笔写实风格,工写结合的小写意。画面富有体感和质感,工而不板,细而不碎,干净漂亮,雅俗共赏,与郎世宁的“甚谨甚细而外露巧密”有所差别。画面除了马没有任何配景,简洁、大气。保留大面积留白,虚实相间,写实与艺术浪漫相互结合,避开了西方绘画过于写实的审美弊端。线条勾勒细腻,形象逼真,色彩典雅,不仅给人以清新之感,也突出了主题和体现了马晋深厚绘画功力。马晋的八骏图可以说是千百年来八骏题材的又一个创新,尽显中西融合的魅力。

马晋设色《骏马》四条屏(图3),设色纸本,长84、宽52厘米。此画为1963年马晋63岁时创作。四幅画均绘制双马,姿态健美,互相呼应,读来赏心悦目,堪称画马的上乘佳作。画家把对祖国的祝愿,寄情于姿态万千的双马身上,祝愿社会主义事业永往直前。比较特殊的是,这套作品是马晋和郭传璋先生共同合作的绘画作品。马晋画马,郭传璋补景。二人均曾在北京画院担任画师。马晋融合中西,注重光线、明暗、解剖、造型准确、注重立体感。刻画马细致精微,设色富丽、真实生动。郭传璋的

山石、古树、堤岸布局合理雅致,为画面增色不少。60年代达到二人创作的黄金时期,故能有机会合作。郭传璋1929年师从祁井西,李鹤筹学习山水、花鸟画,并临习宋、元、明、清各代名作。郭传璋先生是当代掌握“北宗”山水画传统技法功力最深厚的少数画家之一。他继承了“北宗”的用笔肯定、点画严谨、结构明确、工整劲利、简约痛快、飘逸隽爽等优点,并能结合“南宗”笔致含蓄凝重、墨色融合多变等优势。二人合作可谓珠联璧合,锦上添花,将中西融合到极致,饶有趣味。

马晋在画坛近五十年积淀深厚,成长迅速,除了与自身努力不可分割以外和时代也紧密相连。晚清民初之际,画坛的衰微不振激起有识之士思考和探索。马晋接触绘画就处在以郎世宁为代表的形体画逐渐发展并走向成熟的时期。

在金北楼的指导下,马晋探访南方古代遗产,打开中西合璧的大门。上世纪三四十年代,是马晋郎派工笔写实绘画的发展成熟期,其小写意马匹禽畜亦已初露端倪。取材已由宝马良驹发展为百姓喜闻乐见的猫、狗、孔雀等。在基本功训练上由临摹自觉转入写生。在这个阶段还开始了小写意花卉禽兽的探索。1951年,马晋加入北京中国画研究会,为常务理事,经过此前30余年的刻苦实践、精益求精和广采博取,马晋绘画进入大成之秋。新中国成立之初,这位具有平民气质的职业画家即当选为人民代表。当家作主的真情实感,推动着他面向生活,促进着他

传统写实画法的丰富完善。这个时期他仍然以画马为主,但题材丰富多样,在继承中也不断创新,立意开始注意贴近时代,画法也更加富于雅俗共赏。如1952年的《北极熊》、1960年的《公社牛场》及多次绘制的《万马奔腾》记录了五六十年代的现实生活和时代精神。

早在上世纪30年代初,马晋的作品就曾荣获巴拿马万国博览会荣誉奖状。除了画马,马晋也擅长工笔花鸟。他取法古人,融宋、元以来工笔花鸟画技法,创作了《翠色写禽图》《秋菊梧桐鸟》《八骏图》《孔雀》等代表作品。

此外,马晋还擅长隶、篆、钟鼎书法及绘制风筝。他的作品曾参加在北京、东京举办的中日绘画联展、北京中山公园个人画展、上海美术馆马晋风筝观摩展等。21世纪以来,在盛世收藏热的驱动下,马晋的作品被越来越多人喜欢。1961年,马晋在筹备个人画展时,第三次临绘了郎世宁《百骏图》卷。该作品在2012年翰海秋拍会上受到众多藏家追逐,最后被一藏家以高达1092.5万元收入囊中,创下了近年来其作品拍卖的最高纪录。

齐白石曾在题马晋画马诗中写道:“金家门下多能事,晋也尤能画骨工。追电逐风千里足,无羁时节好行空。”表达了对后辈所绘马的赞美和肯定。

马晋作品有笔有墨,写中带工。因画马著称于世的马晋站在融合与传统的十字路口,探索出了一条适合自己的艺术道路,也为后人留下宝贵的艺术财富。

图3 马晋设色《骏马》四条屏