

大写大泼融大雅 大挥大洒求大新

——马书林先生水墨京剧人物赏析

●晓 苏

在中国文化领域里，水墨画堪称神州之精粹，京剧则被视为华夏的瑰宝，誉它们为国粹国宝实不为过。将此二者天衣无缝地融为一体，来展示中华民族文化之夺目绚丽的第一人，当属马书林。

翻开新近出版的马书林画集——《笔墨本无界》，览新赏奇，每每目难暇接；领略水墨神韵、人物风采，更是常常叹为观止，更足资证明了这一论断的准确无误。这本一百二十余页的画集，大部分是书林先生的京剧人物创作，可以说是篇篇酣畅淋漓，幅幅浪漫多姿。把历史的厚重与现代的激情，把京剧的博大与国画的精深，把抽象的笔墨与具象的人物，把大胆的夸张与精细的勾勒巧妙地结合在一起，可谓内拥传统，外揽西洋的大写意大绘画。比如《武生与武旦》，生与旦在京剧中分别代表着不同的男女角色，而书林作品中强调的却并非是生与旦，男与女，浓墨重彩皆着意在“武”字上，整幅作品是“武”的渲染，“武”的动态过程，是“武”的美感与精髓在瞬间的定格。让观者通过平面的绘画感受到立体舞台上的精湛武功，甚或听到那鼓钹锣镲的铿锵。京剧的酣畅与国画的淋漓融为一体。

书林先生常说，我喜欢无拘无

束，任意涂抹。其实在这狂放的随意涂抹中，书林的画极具章法，不失严密与精巧。《霸王别姬》中，霸王项羽的头饰，看似随意的几点，却有一种震颤的效应，再加上项羽手指的动作，就让人仿佛听到那气运丹田的唱腔或咿呀呀的叫板，而那点与线，枯与湿，色与墨，深与浅的运用，就把一幅重组后的国粹精品奉献给观者。

在一本画册里，表现众多的京剧历史人物，已实属不易，而反复表现一个人物更是难上加难。马书林先生在勾画赵云、张飞、包拯、穆桂英等诸多人物外，对关羽情有独钟。

马书林先生
Mister Ma Shulin

《战神》、《造像关羽》、《红生》、《走麦城》、《过五关》、《华容道》、《偃月刀》等作品从不同的侧面，不同的情节，用不同的造势和不同的笔墨，展示了一个活脱脱的关羽——关云长。《造像关羽》中的关羽，手捋髯口，竖眉立目，红色脸谱，一股威武庄严之气势。《过五关》则表现了关羽骁勇善战，过关斩将后的轻松与平静。《走麦城》中关羽昂头、挺胸、阔步，既有京剧舞台的动作效果，又符合历史人物中关羽的义勇和心高气盛刚愎自用的个性，特别是画家一改红脸关公为湿墨涂面，真是意蕴别致，连同那被风吹动的衣衫，把悲壮、凛然淋漓漓地显示出来。

马书林的系列水墨京剧人物的创作实践，通过技法层面的突破，带动了艺术语言和文化内涵的开拓，在中西艺术的继承与融合中，对水墨画传统的韵律美、古典意蕴的意境美、现代意识的抽象美，都有崭新的突破与开拓，实践与思考。对当今水墨画坛，无疑会有所启迪和引导。

书林先生的绘画作品除京剧人物外，还有花鸟禽畜等等，画法不拘一格，或大写大泼，或精雕细刻，无论是写意还是工笔，马书林均为佼佼者。书林的《向天歌》、《弄春晖》、《鹅鹅鹅》、《银梦》、《国粹》、《红莽战神》等，连续参加数届全国美展，并获各种奖项。《京剧人物》在2000年东方书画艺术大展中获银奖。

马书林先生，现为鲁迅美术学院副院长，兼该院分院院长，附中校长，是中国画硕士研究生导师、教授、《美苑》杂志副主编、辽宁省美术家协会副主席。

人在中年的马书林，长发垂肩，衣袂翩然，潇洒洒的艺术气质中，透着一股男人的刚毅和果敢。马先生说，我偏爱在自由自在无边无界的水墨中寻求方圆中矩。相信，书林在这寻求中将走向更高的境界，尽现开拓者的豪情，独步者的风采。◆

Ma Shulin's Water-Ink Paintings of Peking Opera Figures

●By Xiao Su

Water and ink painting is the cream of the traditional Chinese painting, and Peking opera is the cream of operas popular in the country. Ma Shulin should be the first person in China to bring the two together.

Carrying the tint of Western style, works created by Ma include one depicting Peking opera martial arts performers, both male and female. Purposely heavily applied with ink dots and lines to achieve the three-dimension effect, it is so good that viewers can hear beatings of drums and gongs in the painting.

In another piece of the water-ink painting, titled the Conqueror Bidding Farewell to His Concubine, headgears of Xiang Yu (232-202BC), the Conqueror, and the movements of his fingers make it possible for viewers to hear singings the Conqueror sings in Peking opera performances. This, plus the use of dots and lines, creates a work unique to Peking opera.

In addition to Peking opera figures, Ma also paints flowers, birds, animals and fowls. Some of his works, including Ode to the Heaven, were shown in national fine art exhibitions for many times running, and some of these were crowned with awards.

Ma is now Vice-President of the Lu Xun College of Fine Arts, president

走麦城
Guan Yu's Waterloo in Maicheng Town.

武生与武旦
The actor and actress playing a martial role.

of its branch and its attached middle school. He is charged with tutoring people digging MA in fine arts. Meanwhile, he is deputy chief editor of Beautiful Garden and vice-chairman of the Liaoning Provincial Association of Fine Artists. ◆