

梨园 · 丹青 · 马书林

◎文/王梅芳 Text by Wang Meifang

马书林，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。其中国画作品多次参加国内外重要美术展览并获奖，曾先后在上海美术馆、深圳关山月美术馆、鲁迅美术学院美术馆、山东工艺美术学院美术馆、国家大剧院举办个人作品展。作品被中国美术馆、中国国家博物馆、上海美术馆、深圳关山月美术馆、国家大剧院、人民大会堂等机构收藏。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》《书林画语——马书林中国画作品集》《书林画意——马书林中国画作品集》，摄影集《西藏游踪》等。

现为中国美术馆常务副馆长、教授、中国美术家协会中国艺委会副主任、中国美协理事、中国书法家协会会员，文化部高级职称评委，第十届、第十一届、第十二届全国美展评委，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，中央文史馆书画院研究员，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。

著名画家马书林先生提到自己的绘画时说：“是京剧艺术成就了我。”

马书林做人低调、含蓄和谦逊，但其艺术功力和智慧却深藏于京剧艺术之后。从中国的京剧里面，取材入画的故事应有尽有。马书林以京剧大写意画名世，使京戏以绘画的形式走进了当代生活。他的别出心裁，使他成了京戏绘画创新派的领军人物。可以说，马书林与京剧艺术实际上是相互成就的。

师从名家 佳品连连

1978年，全国高等院校恢复高考的第二年，马书林考入鲁迅美术学院。

在那里，他师从王义胜先生研习工笔花鸟画，打下了扎实的写实造型功底。他的成名作《向天歌》入选全国第二届青年美展并获铜奖，其后的《鹅 鹅 鹅》《弄春晖》《银梦》《冰清》和《玉洁》等作品先后入选第六、七、八届全国美展。他的作品将空间的写意性和禽鸟造型的写实性有机结合，在禽鸟刻画细微深入的造型中追求虚幻迷离清幽的境界。

马书林的工笔画，有大局之从容，而非细节之挥霍，从而脱离了工艺水准。具体说，马书林的工笔绘画，在章法上吸收了西方现代构成，笔墨上加入了他对中国传统写意的理解和实践，又在视觉上达到新颖。

夜探

王义胜先生提到马书林的成长时说：“马书林在大学期间创作的《向天歌》参加了全国第二届青年美展就获得了铜奖，那是辽宁省国画参赛作品中唯一的一块奖牌呀！从此，他就越战越勇，频频在全国的大赛中获奖，其中最具有影响力的是国画作品《鹅 鹅 鹅》。我在他的画册出版的序言中写道，‘以简练的笔墨，描绘了生活中常见的鹅群列队引颈高歌的节奏和韵律，以推陈出新的超凡个性打破了常规花鸟画的定势，作品于清新中饱含时代性，并具有深层的精神内涵和崭新的境界，令人赏心悦目。当时在第六届全国美展南京分区备受瞩目，呼声甚高，受到理论家、画家的好评，并作为为数不多的作品被选送到中国美术馆参加优秀作品展。’正是这些获奖的工笔画奠定了他在美术界的位置，开始闻名全国。”

感悟国粹 笔如神助

马书林原本在工笔画上已为自己打开了一块天地，实属不易。照常理，他应继续走下去，但是他没有，转而向写意和文化进军。中国的京剧戏曲就是中国的文化史，这对他来说，是享受，他之前的工笔部分算是给现在的大写意垫底了。他现在画画不打草稿，意在顺其自然，更在出其不意，把自己处于自然创造的新语境之中。

马书林选择京剧这个题材作为主流的绘画方向，并且在京剧戏画里展现了人类诗意的想象力，这种展现在任何时代都能激发读者的惊奇和欣悦。读马书林的京剧画，已不再是欣赏造型的美，也不是寻找故事，而是一个生命对另一个生命的聆听与再

莲花湖

现。我觉得，他看重的不是当下的商业价值，而是他自己在美术史上是否有所突破和贡献。

他画的京剧戏曲人物，不似之似，有涩辣之感，又有如徐渭、八大山人、虚谷的精神内核。他描绘的京剧人物，衣袂飘飘，线条洒脱，笔墨淋漓，看起来轻松，这是他内心的自然流露，恰似一团元气的神来之笔，不费力气，也不刻意，完全是自己本真的释放。他画出了义气，画出了寂寞，画出了怨与恨，更画出了没有完成的或者来不及完成的爱。

江流石不转，京剧里唱的故事，今天只是换了服装，仍然在人世间上演，看京剧的人，看京剧戏画的人，难免勾连自己，进而迷上马书林这京剧戏曲画。

回过头看 我画的是我

“每一个阶段的打破，都需要胆识和勇气，需要敞开胸怀，真情才有可能淋漓尽致地释放。回头看来，我画的是我。”这是马书林的独白。是的，敢于舍弃自己已经修成的康庄大道而去重新开辟一条大路，除了胆识和勇气，内心还要有更多的东西来

支撑这种建设。

“我画的是我”，一句话说出了他艺术实践的本源。他画的不仅仅是客观的存在，还是可以用艺术形式来表达的自己的心境。他的这句话让我陡然明白了为什么他舍弃给他带来滚滚荣耀的工笔画，转而投身于京剧人物的创作中去。其实，他这是在物质的社会里完美地做了一回自己。

我曾对王义胜先生说：“你好厉害，教出马书林这位出类拔萃的学生。”王义胜先生淡淡一笑，说：“这样的说法不正确。他是我的学生，但是他的优秀与我没有关系。我教了一辈子书，学生那么多，为何独独马书林出类拔萃？所以他的成功，是他天生具有绘画才能。就像种子一样，发芽了就一定能长大。我只是在他长大的过程中尽了尽园丁的职责。他聪明、勤奋、仗义、有办法、有担当，天生具有一种领导能力。鲁迅美术学院附中是马书林一手创建起来的，他是首任校长。这种能力是走到哪里哪里亮，祖国处处有亲人。这都是他天生的。他的亲也很厉害，他的妈妈是沈阳市劳模，他更是劳模，这样他才能在那么繁忙的工作之余做出这样杰出的成就。”

王义胜赞赏马书林，马书林也以师从王义胜先生为骄傲。2012年，马书林在鲁迅美术学院举办个人画展，其间，专门提名致谢王义胜老师。

对东北而言，冬天积淀厚厚的雪才是纯洁简美。同样，马书林的美学世界也是洁净厚实、诗性与灵动的。是东北漫长的雪季，哺育了他这种清澈的生命美学。马书林的绘画风格与辽沈大地密不可分，与鲁迅美术学院密不可分。马书林的画，尤其是京剧戏画系列，呈现一种迸发的美妙，像东北春天大河中飘满了互相撞击的冰排，以令人激动的速度与激情冲向大海。

在马书林画册的自述里，我看到他对夫人的赞美：“一生值得快慰的是得一奉献型的良友式的贤妻，读书甚丰，修养颇厚，通达事理，帮体慰心。每每遇到不顺心不如意之事，总能及时得到善解人意的宽慰。”是啊，他的夫人以其才华滋养着这个创造力极强的男人，又以其柔情与美德消解了假恶丑对这个男人的侵蚀。艺术需要这样的伴侣。马书林今后的绘画，定会因夫人的加入而愈发迷人和璀璨。