

忆江南之二 213cm × 540cm 2020年

马硕山：梧桐摇落故园秋

□ 贾佳

不记得在哪儿看过这句话：儿时记忆的深处可以启发一个人一生的观念，是某种对于未知埋下的潜意识，也是开启了对某种领域渴望的种子。是爱，是环绕，是传达，也是连接。

用这句话作为密码，打开马硕山的青花系列作品，再恰当不过。

马硕山生于淄博，家风朴素，习文重教，故居老屋的陈设颇具清代遗风。八仙桌上常年插着鸡毛掸子的青花帽筒、被岁月雕琢得光亮平滑的太师椅、过年过节时才会被母亲拿出来盛饺子的鱼盘、摆设供品用的小礼碗，都深深地印在了马硕山的脑海里。时至今日，他仍能勾勒出祖父那把茶壶上的浅绛山水——一棵斜在河边弯似“虾米”的老树，树边一个三角凉亭，河里有一条正在行进的小舟，芦苇、远山，渐次后移……这一件件老物件，一帧帧画面，是现实，又如梦境，伴随着时光的不断叠加，在马硕山脑海中反复打磨，散发出一种古老而浪漫的味道。

20世纪90年代初在浙江美院求学时，马硕山曾到安昌古镇和绍兴鲁迅故居“三味书屋”游览，当看到摆设的八仙桌、太师椅、中堂画

和条几上的青花瓷瓶时，他的心为之一振。故乡老屋那温暖雅致的氛围，儿时欢腾雀跃的回忆，都在突然被勾起后，一发不可收拾。自此，马硕山开始了青花题材的创作。

一开始他只是画一些瓶花、折枝等类似古人的“清供”题材，简单地表达一种韵味，寄托一种情思。可画过以后，仍觉得画面稍显单薄，未尽本意。在经过对传统文化室内陈设的研究后，他开始试图用画面来讲故事。于是，那些古色古香的窗棂、桌椅、屏风、垂帘开始进入画面中。

马硕山是古典的。作为中国传统建筑的眉眼，古窗蕴藏的构成美，洋溢着浓厚的东方感性特质、理性思维。马硕山运用了平面构成、黑白分割的手法将它们一一“安置”在画面中，与青花器物相互包孕、映衬，于虚实、曲直、开合、动静、隐显之中，展现着中国传统文化的巧致与优雅。

马硕山又是现代的。青花系列基本源自西方静物画的图式结构，但又通过青花和古家具的组合，注入了很强的怀古情调。他好像一个极具古典情调的当代摄影师，单单捕捉房间那

一隅器物，满满当当，却错落有致，他不纠结凸显空间的深度，而是在一个平面的两维空间中展开。窗格繁复表现时，青花简洁朴素。青花器具着重描写时，其他物体则在墨色中淡淡晕开。笔墨简练，个性鲜明，这种扑面而来的形式美感，舒缓动人的旋律，含蓄而蕴藉的文人气息，十分吸引当下的年轻人。

古典与现代并置，考验的便是画家的审美能力、表达能力和把控能力，显然马硕山做到了。正如中国国家画院国画院副秘书长张桐瑞所说：“在这类作品中，我们可以感受到马硕山对西方现代艺术构成的汲取和消化，几何形的并置与错落，点线面的切割与对比，特别是对留白的运用尤显匠心独运，西方现代化的构成意识，中国写意画的笔墨表现……”

除了青花系列，马硕山近年来还创作了多幅清新四溢的果蔬小品。这些小品源自他去海南时朋友送来的一篮子水果。莲雾、红毛丹、山竹、火龙果等，外形奇特，色彩鲜艳，香味扑鼻，顿时勾起了他的画意。水果愈常见，表现愈难，一是没有古法可参照，二是还需笔笔精到，一气呵成。这给马硕山出了一个快乐的

小难题，围着这些水果，他反复地观察、钻研，最终总结出——要根据物象的特点来制定笔墨顺序，围绕形体运笔，由此才可既见墨韵，又见笔法，既能写意，又未失物象本质，广受朋友好评。后来马硕山又接连画了菠萝蜜、小草莓等多幅小品，写意的意味更加凸显，画面也极为放松，那种清新盎然、信手拈来的画味几分吸引人。

无论青花或果蔬，马硕山画的都是身边之物。他行事沉稳厚重，不苟言笑，但面对自然万物却常怀欣喜之心。采访时，他带领记者参观他的小花园，开心地介绍每一株植物，他说：“我的绣球花是我们这儿养得最好的！”马硕山在小园里仰着头看着几株树说：“我喜欢树啊、花啊，1987年我就是因为画了《梧桐花》，获了淄博市八届职工美展一等奖，才正式‘出道’做画家的，《梧桐花》是我的幸运花啊！”……严肃的外表下这些不经意的幽默，发自内心的自豪，如他的作品一样感染人、打动人。他将这些对美的切身感受，对自然万物的热爱，对艺术的热忱，纷纷倾泻笔端，不矫饰，不造作，不刻意描摹，不拖泥

带水，展现了他内敛朴厚的外表下那丰富而真挚的情感。

近些年，马硕山因其独特的花鸟画风貌在业界备受关注。常有记者问他关于绘画风格的问题，他说“画就是手头功夫和人生经历的总和，是学不来的，也不是刻意形成的”。风格的形成就像风吹过来的沙子，一层一层地累积，终成厚度。画画是一个人一辈子的事情，是内心的编织，是内蕴的积攒。痛楚、波动、怀疑、矛盾、愉悦都在画里，最终，这些经历将化作纸上点点光彩。“我们都是俗人，生活在家庭、工作、朋友交往之中，干扰情绪的因素很多，出点好作品不容易。”马硕山说。

即使如此，他还是努力在纷扰中寻出一点闲静来，看书，写字，琢磨，画画。他的画室里一步一景，这些“青花系列”的摆设，与他作品中所呈现的近乎一致。他走几步，欣赏一会儿，换个角度，再看一会儿。他说：“小时候，我们兄弟姐妹经常围着父亲，让他讲先辈们的故事，讲到精彩处我总盯着桌上的花瓶和老物件看。就像现在这样。”

佳果 34cm × 40cm 2020年

香远益清 34cm × 40cm 2020年

五月榴花 34cm × 34cm 2019年

版纳系列·三角梅 240cm × 120cm 2017年

版纳系列·菠萝蜜果 240cm × 120cm 2017年

版纳系列·春之曲 240cm × 120cm 2017年

马硕山

中国国家博物馆书画院研究员，专职画家，国家一级美术师，中国美术家协会会员，中国画家协会理事，《中国书画》杂志画院花鸟画创作委员会执行主任，中国人民大学画院特聘教授。