

作品
的
诞生

莫建成

工笔花鸟
赏析

古吴轩出版社

中华民族是一个大智大勇的民族。它悠久而辉煌的历史，不只充满了血与火，也留下了诗与画，留下了巍巍的陵寝、庄严的宫阙、伟大的石窟和无数引人自豪、激人壮怀的遗迹。在漫长的历史进程中，有志者为它的发扬光大在呐喊、奋斗，在丰富的遗产中留下了他们不朽的勋绩。鲁迅先生在《中国人失掉自信心了吗？》一文中讲：“我们从古以来就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有含身求法的人……这就是中国的脊梁。”我以为，这是爱国主义的崇高起点。我坚信，在人类的文明史上，一切有源有流，有根有本，经历了时间的考验，注入了时代气息的艺术，必能保持它生生不息的繁衍力和常青不败的艺术魅力。在绘画上，我主张全面地继承和发展中国古典绘画的优秀传统：深邃的意境，独创的意匠，风发的性灵，强烈的个性，以诗为魂、以书为骨的手段。我以为，当下一切比较文学和比较艺术的使命，不是比出高低而是比出差异，使各缘其迹，拉大其距离，使中国的更中国，西方的更西方，使中国画以强烈的民族性跻身于世界艺术之林，永葆厥美。

多年来，我以弘扬民族艺术为宗旨，在眼花缭乱的美术大潮中，除了专心致志于绘画外，也研读画史、画论、诗词等，广泛积累知识以丰富绘画语言，赋予我的画以诗情画意，以生命力，向深层次高境界发展。诚实和质朴是一个艺术家的美德，只有这样，你才能用自己整个心灵去爱恋生活和自然。我有幸生长在蕴藏着伟大中华文化的丝绸之路上。我的足迹不止一次踏入长安一带和唐代墓室壁画，以至横亘于祁连山以北的河西走廊，及新疆塔里木河流域的佛教石窟，其中包括光彩照人的敦煌和麦积山石窟。我被古人那精美绝伦的技艺所征服，如醉如痴地面壁思考，运笔赋彩；我迷恋那郁郁葱葱的山林以及那给大自然增添活力的山鸟珍禽；山间一草一木的美感能激发我的创作欲望，那含苞欲放的蕾，那芳馨远播的蕊，那随风摆动的松枝叶叶和翠绿欲滴的竹……都是我描绘的对象；我望着那浑厚苍拙的山川巨石感受着大自然的造化之美、品味出世道之沧桑。我画山石林木、山花野卉，不是简单地为它们作形象注解，而是抒发我对它们的惻隐和同情、倾慕和爱心、表达我对生活、对祖国山河的热爱之情。

近两年来，我的作品及对这些作品的评价文章连续在《美术》、《美术观察》、《人民日报》、《光明日报》、《中国青年报》等中央级报刊上发表。人们称我的画“清新纯净，有时代气息，精美的构图和灵动的笔墨，高雅的色调，把人们带进了一个崭新的工笔画天地”。一位同行说：“看您的画有一种清风扑面之感，使我沉浸于花香鸟语之中，随着您赋予画面的意境而联想翩翩。看您的画令人感到一种力量，一种充满生机的活力，一种奋发向上的精神，一种爱生活、爱新鲜事物的激情。”我认为，这是专家和观众的偏爱，是勉励和希望，也是我梦寐以求的追求，这是心智的果实，它里面包含着我和年累月的辛劳。我的画与其说是精心的描绘，莫如说是真情的抒发，它展示着我对人生与自身的信仰。艺术家自身灵魂的净化，是艺术成功的前提，所谓画为心声就是这个道理。我以诚实不欺的心态对待创作和观者，作画时我摒弃一切私欲和贪心，沐浴其境一抒胸怀。一切技巧都是表现的需要，技巧一旦脱离了艺术家的思想便失去了生命。绘画作为视角艺术，不管采用什么样的表现形式和手法，都是画家情感、个性的流露，只有当这种流露与广大人民产生共鸣时，你的作品才有社会基础和生命力。因此，我在表现形式上是采用了人们易于接受的形式，这里面不但诉诸了我的理性和情感，也注意到普通人的感想和感情，这恐怕是我的作品受人们喜爱的关键所在。

人事有代谢，往来成古今。每一个中国画家在新的时代，都面临着世界艺术新潮的挑战，问题是我们如何在风云之中立定精神，既不尾追于西方，拾人牙慧，也不固步自封，抱残守缺。海内外有志之士，应团结起来，相互砥砺切磋，共赴博大之境，创作出有魂有骨的中国画来，使民族艺术得以弘扬光大，使中国画得以丰富发展。艺术不是幽谷芳草，不是深山鸟鹊，艺术在喧嚣中，在竞争中，生灭荣衰，而为数不多的艺术家在大浪淘沙中不朽，这就是活生生的艺术史。

莫建成艺术简历

莫建成，中国美术家协会理事，甘肃省美术家协会主席，国画家。

主要作品：

1988年《竹林鹇鹑》参加中国美协主办的“中华杯中国画大奖赛”获三等奖；

1989年《幽居图》入选全国七届美展；

1989年《雄竹图》选送“中国中青年中国画展”在苏联等地展出；

1990年在北京、新加坡举办个人工笔画展；

1994年《秋在万山深处红》入选全国八届美展；

1995年应美国国际文化交流基金会邀请，经中华人民共和国文化部批准在美国举办个人工笔画展，作品《荷图》、《竹雀图》获邀请展金奖；

1998年在兰州举办个人画展；

1994年至2000年，《融融之茵》、《寒冬寄语》、《寒月惊梦》等近十幅作品，分别参加中国工笔画大展、中国花鸟画大展，“世纪之光中国画提名展”；

《幽居图》、《莲界》等十二幅作品分别获甘肃省美术创作一、二等奖，甘肃省人民政府颁发的“敦煌文艺奖”；八件作品分别被美国、日本、中南海及美术馆收藏；

《美术》、《美术观察》、《中国青年报》等报刊专版介绍；《人民日报》、《人民日报》海外版、《光明日报》、美国《世界日报》、《侨报》、《星岛日报》等发表报道；《梦鸟随枝摇》等数十幅作品分别收入湖南美术出版社《中国工笔画1990-1999》、河北美术出版社《花鸟画谱丛书》、天津杨柳青出版社《中国当代工笔画精选》；

1997、1999年分别出版《莫建成中国花鸟画精选》、《莫建成、莫晓松画集》。

《雨荷图》绘画步骤

线描:

花卉创作首先要熟悉花、叶的形态结构,掌握外部特征。以荷花为例,重点突出荷花的花、叶与柄在画面中的位置与相互穿插衬托,嫩与老、疏与密的对比。荷叶的反、正、折、卷的形态与呼应关系,使画面造型生动,层次丰富,构图饱满。构图完成后,按不同的质感用淡墨线描勾出。

分染:

用线描勾好画稿后,即可进行分染。先按照荷叶的结构分正反面层次渲染,从叶的基部落笔,叶尖略淡,逐渐晕染开,在叶中间主脉边留出一线空白为叶茎,可多次重复渲染,直到满意为止。要注意画面衔接与整体效果。

着色：

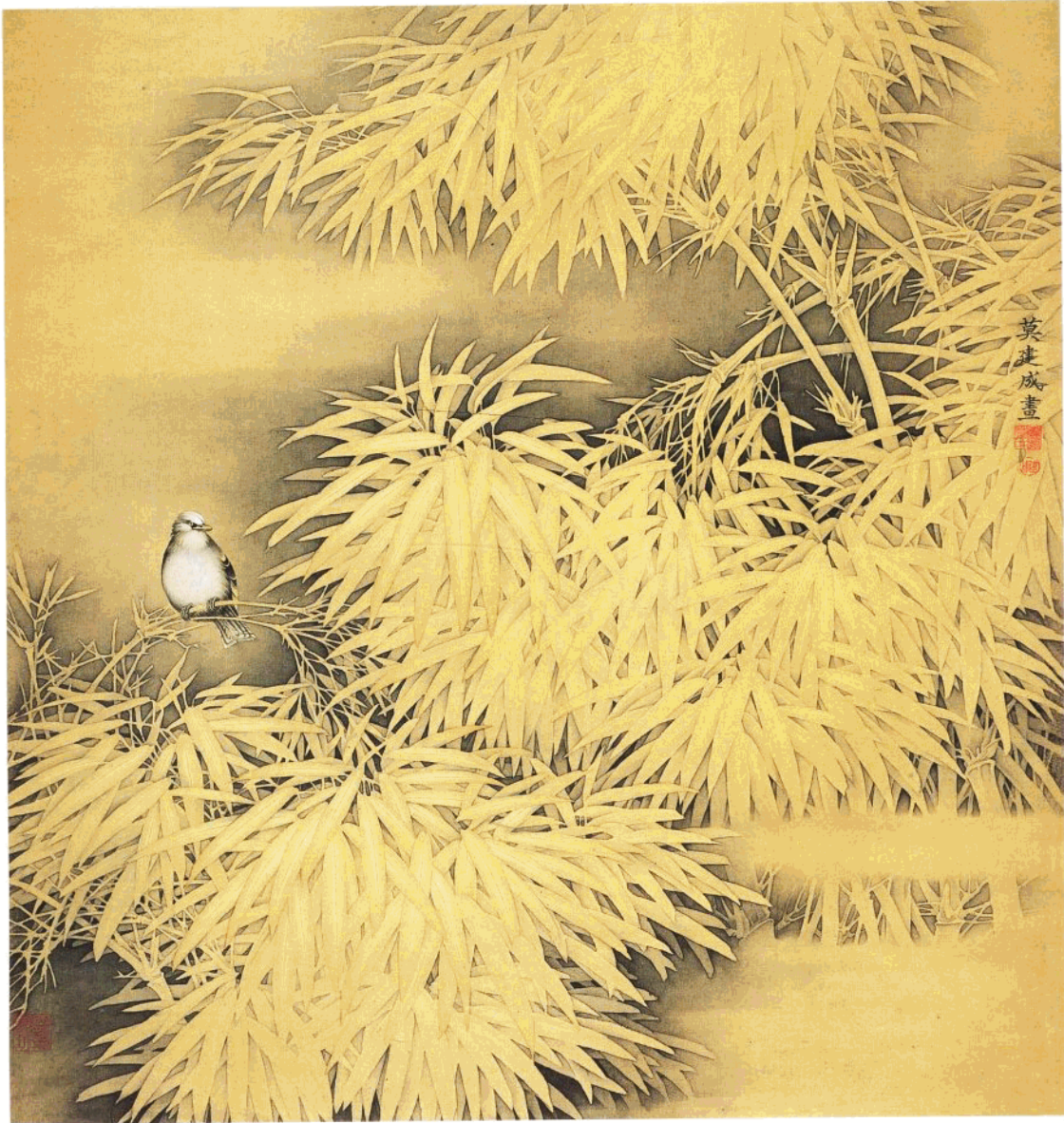
第三步用汁绿（即花青调藤黄）罩染，荷叶背面以花青为主，花蕾和小荷叶尖略施胭脂。背景水面用花青调和罩染，把握色彩雅静自然，脱去火气。表现出浓淡韵味和空气流动的变化，使画面富有节奏，色彩协调统一。

画花：

最后染花，根据画面需要调好颜色，从花瓣的基部落笔，至瓣尖渲染开来，从浓至淡，逐渐用水笔染。要工细均匀，明暗过渡不留笔痕水迹，体现花的柔美。一遍不足再染一遍。充分表现花的质感和立体感，罩粉从花瓣边缘向里染。花染充分后再点蕊。

此帧《雨荷图》按构思和诗情意境需要洒上雨点，营造阵雨过后荷塘中生机盎然的景象和氛围。

竹雀图 91 × 80cm 1993 年作

中国传统讲求“寄意象外”，要求以精神通过对物象的静观默察，去领悟和把握表象世界之上的宇宙本体，让思维精神突破物象时空的局囿，体现深层的内在精神，探求一个更清淡、寂沉的境地，在这个境界中，在自然界精神的光照下和感情的化育下，获得了灵性，并达到了审美高度。《竹雀图》的意境融入了作者的物化思维。“与可画竹时，见竹不见人；岂徒不见人，嗒然遗其身，其身与竹林，无穷出清新。”（苏东坡语）力图体现人与自然同体，精神沉入竹林，进入到与整个山川草木融为一体的世界，使立意和主题得到深化，表现了生命动静相生的旋律。

工笔竹图的表现，不能停留在对竹意境概括和形象概念之上，对竹要认真观察、细致入微地写生。写生时还要注意竹在风、晴、雨、露中的形态，竹竿、枝、叶的取舍和相互穿插、互相衬托的关系，使竹的完整形象留于胸中。

构图是为了表达一定主题思想的必要，根据竹图主题层面丰富、竹叶繁茂的要求，我采用叠层式一层一层重叠表现，对竹叶用平视体平列摆开，用调和法使墨色（颜色）或形体差异缩小，注意节奏变化，强调画面连续出现起伏的旋律，统一调整中突出了小鸟，使其居于图中突出位置。这样，不但画面构图饱满，增强了薄雾中竹林的氛围，充分体现了竹林具有的那种萧闲寂静、清秀明快的韵味，而林中的山雀显得更加可爱和传神。显然作者已经捕捉到山雀在时空中最美的刹那踪迹。

立意构图完成之后，选用仿古绢加强和营造古朴调子，用中国工笔画传统技法勾、染。过稿之后，用极淡细而工整、均匀线条勾线，再用没骨法淡墨一层一层渲染，力求不留墨迹水痕，直至墨色晕染充分，层次丰富，重点突出为止，使整幅画面形与气贯通。最后在竹叶上按结构罩染石绿，部分叶尖施以胭脂，丰富色彩效果。小鸟染法强调结构神态，着重刻画鸟的眼、嘴、爪的部位，按结构勾染羽毛，绒毛用细而含水少的色笔丝毛，用笔要注意灵动、体面转折关系。最后再调整整体效果，达到笔墨韵味的统一。

寒月驚夢

有感於走進自然特寫此幀
時在辛巳孟春莫建威畫并記

从某种意义上，我是一位更接近于古典主义的工笔花鸟画家，在往日的画面中，首先谨慎地删除了传统的折枝范式，在把具体的时空概念引入画面的同时，通过加强饱满构图的形式张力，强调具有典型地域特征的时空氛围，使地域特征——西部的审美意象通过花鸟画这一独特的语言得到强有力的表现。

气势恢宏的黄土高原和温润秀丽的江南相比，更显得苍茫、空旷。如何将大自然这一特殊的景观感觉完美地带进工笔花鸟画的领域，是我创作的主要方向，《寒月惊梦》体现了对这一主题的追求。画面寂静中突出空旷，似乎一股苍凉感向你袭来，西部冬季的长夜格外寒冷，凝霜与月光铺向大地，严冬伴随着生态的恶化，使雄鸡在寒月之下惊魂不定，闻声而起。这一构想的安排，深化了花鸟画的内涵。具体技法上对雄鸡神态、羽毛质感的刻画尽其精微，有跃于纸上之感。追求画面单纯、淡雅的色彩效果，对背景、树干、空间多层次的晕染，苍而不涩，寒而不燥，并且使线条的表现力始终处于重要的位置而道劲苍拙。整幅作品的调子苍茫不失清润，冷峻而见高雅。

寒月惊梦 138 × 100cm 2000 年作

凝霜殄兮叶纷扬 52 × 62cm 1998 年作

芦荡仙客 120 × 120cm 1999 年作

叶红石碧 56 × 60cm 1995 年作

看取莲花净方知不染心 58 × 58cm 1999 年作

晴空二鶴排雲上便引詩情到碧霄
歲次戊寅仲夏莫建成於甘肅畫院作

莲 界 90 × 180cm 1999 年作

莲 界(局部)

牽牛花 40 × 68cm 1996 年作

荷 花 40 × 68cm 1996 年作

兰 草 40 × 68cm 1996 年作

绣 球 40 × 68cm 1996 年作

庚辰春莫建成於甘肅畫院

一夜清风，四周的山色树木浓郁艳丽，清新纯净，两只蓝马鸡，翘首凝望，迎着初升的霞光，将一夜清纯之气，化为晨曦中的喷鼻清香……这是《春早》的直观效果。没有复杂的延伸，只是一片绿色，一种情感，一种向往。

草图完成之后，过稿到熟宣纸上，用淡墨勾线，用笔宜中正圆润，线条工细均匀，浓淡变化，还要注意起笔、落笔的节奏感。树干勾线要道劲质朴，粗细有致，疾拙兼施。线条勾好后用较透明的颜料打底。树干、树叶均用花青、藤黄、赭石加墨色分染，注意染出叶子的前后层次。树干的体积，要分染多遍才完成。打好底色后用石色五绿从每片叶子的边缘向里推染，用色要薄，每染一遍等干后再染，罩染数遍，再用淡墨细线“醒”一遍叶的重点部位，达到层次、色彩丰富厚重的效果。蓝马鸡用花青加墨，适量加赭石打底，对头、颈、背部的翅膀、尾羽、腿毛要按不同质感渲染用笔，底色画好后即用石色五青罩染和丝毛，最后对整幅作品作统一调整，并用清水轻轻地画面刷上一两遍，减轻其青绿火气。

春 早 92 × 92cm 1999 年作