

叶红石碧

1994 纸本
60cm × 52cm

总策划：杨建峰 杨永胜

莫建成吸取宋代宫廷画派中雍容大度、典雅严谨的绘画风格，以现代绘画语言加以阐释与发挥，产生了全新意境。而这又与他长期不倦的实践所形成的娴熟笔墨功力、细致入微的观察生活、对大自然的崇尚心怀以及童心般的憧憬所分不开的。读莫建成工笔花鸟画，如清风拂面，梵音入耳，又如闻到泥土的馨香，不醉自醺。

中国现代花鸟画名家技法精解 · 莫建成工笔花鸟画艺术

图书在版编目 (CIP) 数据
莫建成工笔花鸟画艺术 / 贾德江主编. — 北京: 中国民族摄影艺术出版社,
2003.4 (中国现代花鸟画名家技法精解)
ISBN 7-80069-496-8
I. 莫... II. 贾... III. 工笔画: 花鸟画—技法 (美术) IV. J212.27
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 017947 号

主 编: 贾德江
责任编辑: 马郁翠
装帧设计: 李呈修

出版: 中国民族摄影艺术出版社
(北京市东城区和平里北街 14 号 邮编: 100013)
发行: 中国民族摄影艺术出版社
全国新华书店经销
印刷: 人民美术印刷厂
开本: 787mm × 1092mm 1/8
印张: 3.5
印数: 1-5000 2003 年 4 月第 1 版 第 1 次印刷
书号: ISBN 7-80069-496-8/J · 331
全套 10 册定价: 480.00 元

ISBN 7-80069-496-8

9 787800 694967 >

主编 贾德江

中国现代花鸟画

名家技法

精

解

中国民族摄影艺术出版社

莫建成

工笔花鸟画艺术

编辑人语：

莫建成是当代一位有成就的工笔花鸟画家，作品多取材于西部高原的苍枝幽石、繁叶修草和飘逸流逸的山花野卉，具有强烈的生活气息。他的画有两个显著特点：其一自然是平淡，静谧闲雅，追求一种精神的超越，寻找心灵的寄托，倾诉他对花鸟这一特定艺术对象的无限情思。其二，莫建成对花鸟创作善思勤作，终日不辍，通过对自己人生与艺术的了悟，精神上回归平淡自然，涤荡妄念，进入以禅作画。「简极是禅，繁极又何尝不是禅！」正是他在平静心态下，以虚静化万物的修养、凝炼铸造成的创作形式与意境营造，达到一种求真的感情，求善的情操，求美的心理，物我两忘的艺术境界，形成了同别人无法雷同的个人风格。他笔下的山花野卉和山鸟珍禽，已不仅仅是单纯的景物，而是渗透了画家主观情感，成了生气勃勃的美的精灵。他的画清新洒脱，别有意趣，蕴藏着一种向上进取的精神。莫建成的创作着重在表情达意、追求情趣和意境上下功夫。他深入生活，细心体察，尽其精微，常伏在地上与草虫、鹤鹑为伴；也常徜徉在荷塘旁体味和比较着荷花于浴日、午风、过雨时的不同情态。他善于在把握细节的同时更把握住瞬间的感受，「一度物象而取其真」，创造了形神兼备的形象，于平凡、自然中充溢着自己的情感，情景交融，使花鸟更加人格化、诗意化。正如一位评论家所说：「莫建成的花鸟作品犹如一首既传统又现代的诗作，是中国诗人对自然的现代观照。」

著名花鸟画家莫建成简介

■ 莫建成

■ 中国美术家协会理事，甘肃省美术家协会主席，国家一级美术师。

■ 1988年，《竹林鹤鹑》入选中国美协主办的“中华杯中国画大赛”，获三等奖。

■ 1989年，《幽居图》入选全国七届美展。

■ 1989年，《雉竹图》入选“中国中青年中国画展”，赴苏联等地展出。

■ 1990年，在北京国际展览馆、新加坡举办个人画展。

■ 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画展。作品《荷图》、《竹雀图》获邀请展金奖。

■ 1998年，在甘肃省兰州市举办个人画展。

■ 1994~2001年，《融融之茵》、《寒冬寄语》、《寒月惊梦》、《芦荡仙客》等十多幅作品分别入选中国工笔画大展、中国花鸟画大展、中华世纪之光中国画提名展、情系西部·中国画邀请展；《幽居图》、《莲界》等12幅作品分别获甘肃省美术创作一、二等奖，甘肃省人民政府“敦煌文艺奖”、“飞天特别奖”；八件作品分别由文化部、中国美术馆、中南海、台湾及美国、日本等地艺术机构收藏。

■ 《美术》、《美术观察》、《人民日报》、《光明日报》、《中国青年报》、《甘肃日报》、美国《世界日报》、《侨报》、《星岛日报》等报刊发表多幅作品并予以专版介绍；中央电视台在《美术星空》专题中播出作品及专访。《梦鸟随枝摇》等数幅作品分别编入湖南美术出版社出版的《中国工笔画(1900—1999)》，河北美术出版社出版的《花鸟画谱丛书》，天津杨柳青出版社出版的《中国当代工笔画精选》，湖南美术出版社出版的《中国线描艺术一花卉篇》，河北教育出版社出版的大型画册《中国现代花鸟画全集》以及河北美术出版社出版的《名家画竹》、《名家画梅》、《名家画荷》等。

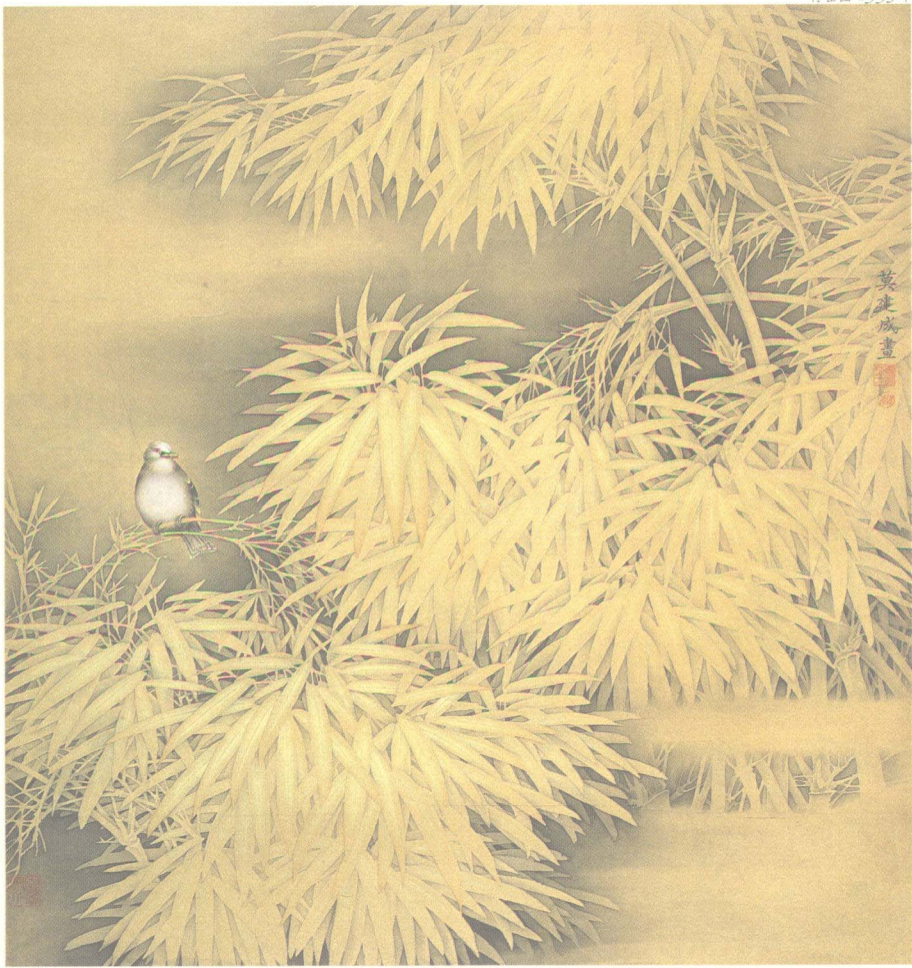
■ 1992年、1997年、1999年、2001年分别出版有《莫建成·莫晓松画册》、《莫建成中国画传统题材花鸟画精选》、《作品的诞生·莫建成工笔花鸟赏析》等。

雀声 1992年

凝霜珍兮叶纷扬 1999年

竹雀图 1993年

其居于图中突出位置。这样，不但使画面构图饱满，增强了薄雾中竹林的氛围，而且充分体现了竹林具有的那种萧闲寂静、清秀明快的意境，使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瞬间踪迹。

立意构图完成之后，先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，着意刻画鸟的眼、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，用笔要力求灵动，并注意体面转折关系。最后再调整整体效果，达到笔墨韵味的统一。如此，绘画本体的内容与形式才能达到完善的效果。

少年时代，我就很喜欢画画，萌动中常常涂鸦乱画，苦于家道贫寒，无钱购书买纸，只好望着寺庙中的壁画和左邻右舍家中挂的字画痴痴傻看。

中国传统画讲求“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，让思维方式突破物象时空的所围，体现深层的内在精神，探求一个更清淡、沉寂的境地。在这个境界中，在自然界特殊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形象思维。“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）其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同体同状的世界，使立意和主题思维得到深化，表现了生命动静相生的自律性和独有的审美观。

工笔《竹雀图》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，要进行细致入微的写生。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《竹雀图》主题层面丰富，

竹叶繁茂的要求，采用叠层式一层一层重叠表现，对竹叶用正面体平列摆开，用调和法使墨、色或形体差异缩小，注意节奏变化，强调画面连续起伏的旋律，统一调子中突出了小鸟，使

春早 1999年

十里荷香 2002年

一次无意中拾到一块软质石头，用刀刻成石狮印章，细眼一瞧，还真像城隍庙门前的铁狮，就与同学换了水浒传中的《十字坡》和《孙悟空大闹天宫》两本连环画。有了这两本书，画画的欲望得到了极大的满足，反复临摹，居然很像，并且活灵活现。后来又得到了一套《芥子园画谱》，这在启蒙学画上打下深深的烙印。继此，也注定了我一生的艺术苦旅必以坚实的步伐走向明天。

从陇西县向西走二十公里是首阳镇，再向西南行十公里就到风景区莲峰山。途中要经过著名的首阳山。昔日的伯夷叔齐耻食周粟，隐于首阳山采薇而食之，故首阳山闻名于世，其薇也备受注目。凡去莲峰山者多去首阳山凭吊古代先贤。伯夷叔齐墓地就在半山，满坡的青松翠柏摩肩而立，拟揖拟迎，清风拂面，微风中略带几分惬意。徒坡而上，便可看到重重绿阴下并排两座大冢，坐北向南，冢前有砖砌碑楼。碑眉横批为：“百世之师。”碑文为左宗棠所书有“商逸民伯夷叔齐之墓”，楼眉横批为：“高山仰止。”两侧砖刻晚清诗人王霖撰写的对联：“满山白薇味压珍馐鱼肉，两堆黄土光高日月星辰。”墓地颇宽，冢却不高，绿阴开合，阳光束束，艾蒿摇曳，野花点点，一片静寂。

早年满山遍长白薇，薇者又称蕨菜，春天初长时，短短粗粗的一身绒毛，蜷曲着象是小拳头，蓄势待发，暖春之后长出重重叠叠的叶子。悠悠岁月已过两千多年，回首往事，先贤可知今否？忽然一只落在冢边石头上小鸟的鸣叫，唤醒了凭吊者的沉思，就是这只具有灵性的山雀回首凝视，竟成了《幽薇怀古》创作的点眼之笔！一切的诗意趣味都从灵感中诞生，并趋于物化真实。

毛，蜷曲着象是小拳头，蓄势待发，暖春之后长出重重叠叠的叶子。悠悠岁月已过两千多年，回首往事，先贤可知今否？忽然一只落在冢边石头上小鸟的鸣叫，唤醒了凭吊者的沉思，就是这只具有灵性的山雀回首凝视，竟成了《幽薇怀古》创作的点眼之笔！一切的诗意趣味都从灵感中诞生，并趋于物化真实。

画《幽居图》所想到的。

一堆青石，几簇灌木，初冬的天气略带几分寒意。几只山雀在一个避风处正在享受着晨阳带来的温暖，它们像是小康居士，悠悠自得，安居其境，虽谈不上丰羽足食，尚且不愁温饱。它们此时最担心的莫过于人类对他们所处环境的“关注”，如果有人拉走了石头，用刀斧砍走了树木野草，它们要再度走上流离失所的道路。以前的经历，使它们明白这些担心不是没有道理的。这种生存的共通性使我的作品富于生命类的共性和情感化。

雉鸡又称“山鸡”、“野鸡”。雄鸡羽色华丽，五彩斑斓，头部蓝黑色，脸部红色，在有紫绿色闪光的脖子上套着一个白色的“项圈”，十分醒目。背上羽毛呈紫红色，下体黑绿，两翅蓝绿，长长的尾羽，排列着整齐对称的黑色斑纹。爪与家鸡的极为相似，呈褐黑色。雌鸟羽毛黄褐色、尾较短。杜甫在《秋兴》中赞美雉羽“云移雉尾开宫扇，日绕龙鳞识圣颜”。

红叶血雉 1996年

白梅 1997年

雉鸡在黄土高原分布很广，数量品种也很丰富，早年在集市上特别是冬季经常见到被猎获出售，成为餐桌上的山珍佳肴。在自然界，野兽猛禽是它们的天敌，在生存中逃脱猎杀的本领只有用保护色在草丛灌木中躲藏，短距离的飞翔和急奔快跑。就这样，在危机四伏的生态环境中生息繁衍下来。在生态平衡严重恶化的今天，它们美丽身影的存在和诱人的美味对于食客来说不会有太多的联系。在多年以雉类为题材的创作中，才逐步对雉类有较深的研究和理解，同时怜悯之心油然而生。斯人画雉且品味雉肴的时代早已结束。“关照自然”、“走进自然”绝不是时髦的口号，“为山禽传神，为野卉写照”已成为花鸟画家的艺术使命。为此，从80年代开始陆续创作了“雾浓竹自重，月明雉不惊”、“血雉图”、“梦鸟随枝摇”、“声

风远处”、“蓝马鸡”、“寒冬寄语”、“寒月惊梦”等作品。幅幅都凝聚着自己生命的感受和对这美好世界的认识。

唐明皇要看嘉陵江山水，派吴道子、李思训去写生。吴回道：“臣无粉本，并记在心。”李思训呈上粉本。中国画的写生称为“实对”，另一种方法是意象写生。郑板桥说：凡吾画竹，未师承，眼中之竹，胸中之竹并非手中之竹（经过意象的作用）。因此胸有成竹，头脑中浮现出竹的意象。《韩熙载夜宴图》就是顾闳中亲临场面凭记忆作画，熟视追其所见。“外师造化，中得心原”，中国画的创作历来非常重视写生，古今名家和有成就的画家都不例外。中国画大师李可染十次写生，行程十多万里，几乎走遍全国的名山大川，他说：大自然这本书永远也读不完。“搜尽奇峰打草稿”，遍游天下名胜，足迹长城内外，已传为画家深

入生活采风写生的美谈。

我画工笔花鸟从未离开过写生稿。一次在漳县贵青山写生，画了好多小草野卉，受益匪浅。画时先对物象作整体观察，局部入手，发现最吸引的部位，力求生动细致，曲线表现，直线概括，最后回到整体效果。其中一幅小草写生完成后记下了当时的感受：丛生野草，类似猫儿草，长二尺，茎挺而刚中带柔，穗红里透紫，叶和枝黄里呈绿。蒲公英写生：多年野生植物，黄土高原遍地皆是。叶披倒针，形羽状分裂；花黄色，头状花序，结瘦果，褐黑色；有白色软毛，风吹即散。前图为花、茎、叶写生，后图为白软毛写真，尽力表现其结构细部。这一切均构成我感受自然和表现自然的最初状态，并经过提纯使之成为艺术的自然。

春到西部 2002年

《青松寒不落》作画步骤

>

步骤一：画松树首先要熟悉树干、树枝和松针的形态结构，注意干与枝结构主次、粗细和呼应关系。用铅笔将画好的草图拷贝在熟宣纸上，白描勾正稿，线描根据质感用不同的线条勾勒，要有顿挫变化。

>>

步骤二：用鹅黄、焦茶和少许酞青蓝调和，上色前用清水将宣纸打湿，再将调好的颜色涂一遍，天空略淡，下部加一点花青，总体要有从暖到冷的感觉，然后将主要树干洗出来，天空留一两道白色的云雾。

>>>

步骤三：用焦茶、鹅黄调和，按结构渲染树干、树枝，在渲染的同时用滴水法或撞粉法在已染过的地方滴入小点清水和石绿，形成富有变化的层次和肌理效果，松针用藤黄、花青、焦茶调和渲染，树干和树枝顺外围线进行渲染，以加强阴影、浓淡变化效果。

一遍不足又重复再染，直到满意为止。

青松寒不落

壬午年初冬日

莫建成画

青松寒不落

2002 纸本
120cm × 80cm

^^

步骤四：墨线勾勒，用笔宜中锋、侧峰，皴、擦浓淡兼施，苍拙有力，画出松树的质感，需要突出的部分松针，按原线条再重复“醒”一次。点苔时先用较浓的墨点苔，等干后点上石青，松针也可按原结

构用三绿画出层次。最后用朱砂画太阳，再题字、铃章。此作精心布局盖了四个印，右三左一，起到了与太阳色彩相呼应的的作用。

07

莫建成工笔花鸟画艺术

己卯年孟春於甘肅畫院莫建成画

在中国花鸟画里，大自然是鲜活的有生命的存在，是一个完美的世界：宿鸟鹰飞，花开花谢，画家在注视、在谛听、在冥思，在神与物游中得到一种意与图融的境界。古人称之为：“天人合一。”这“天”，大处讲是世界乃至宇宙，低处论就是这一草一木、一鸟一虫。庄生梦蝶，是人而蝶，蝶而人。画家画花鸟是把自己也画了进去，可谓“心与物”化。没有这个化，是画不好花鸟画的。

1999 纸本 芙蓉蝴蝶
62cm × 62cm

蕭洒托身溪谷清高不染紅塵數

點幽花的皪

色藏萬斛陽春莫建成畫

<< 莫建成笔下的《梅花》独具特色：清幽、峻傲，尤其有内在精神。《白梅》一图极巧妙地表现了老干新枝间繁花怒放的勃勃生机，枝干盘结虬曲，疏密错落，穿插变化繁而有序。溶溶月色似在有无中，妙在“工”与“意”并施。此画还高明在有骨法用笔的精妙、章法布局的新奇和气韵生动的画面处理。

09

莫建成工笔花鸟画艺术

白梅 1997 纸本
102cm × 41cm

莫建成的工笔花鸟画，取材于大自然舒展的苍枝幽石，繁叶绿草，山鸟珍禽和离尘脱俗的山花野卉，表现了大自然与人的息息相逢、相濡以沫的依赖。通过物我合一的境界，达到了一种有层次的韵致，极具东方文化的内涵，形成了莫建成独具特色的艺术风格和艺术语言，在西北画坛独树一帜，引起国内外画坛的瞩目。

1993 纸本 梦鸟随枝摇
97cm × 86cm

白牡丹

1999 纸本
61cm × 52cm

<< 因为经过多年的探索，当今国画界已承认对“意”的追求已经不属于水墨写意画的独家专利了。工笔画如果仅是纯技术的追求，只专注绘画性的表现，埋头于勾勒渲染、红绿斑驳，一目了然而缺少意境内涵，迟早令人生厌。建成深明此理，他的画更注重空灵、和谐、清雅、明澈。

<< “工笔重彩”这个定义已不适应于莫建成的作品，他的作品已经从浓艳转向素雅，将富贵化为清纯，但有天真，绝无匠气。正因挖掘到了生化天机最自然的美，同时寄托了自己精神里最崇高的理想，从而使作品获得了惊人的美感。

菊竹图

1997 纸本
62cm × 52cm

蓓蕾抽開春煉囊
朝雲片剪破姮娥夜月光
隔唐代徐夤牡丹詩
歲在己卯年孟夏之日於黃河之濱甘肅畫院莫建成作并記

歲丁丑孟春之日莫建成於
黃河之濱甘肅畫院

^ 此幅作品根据其写生所得。图中所绘牡丹花和蝴蝶形象刻画细致精微，从茎干、枝叶到花头的用线严谨讲究，劲挺有力；黑蝴蝶、绿叶与白牡丹形成对照，富贵典雅并具有装饰性。此作在提炼加工的基础上未失写生的鲜活感，画面依然生机盎然。

2002 纸本
66cm × 66cm

白牡丹

建成画

幽居图 1989 纸本
78cm × 66cm

中国画画“意”，讲内涵，讲寄托。远，言外寓意，言有尽而意无穷。莫建成的画没有停留在制作的精工华美上，这是中国文化的传统。中国最古老的诗篇六义中强调“比”、“兴”，强调寄托深而着意于境界的酝酿和营造。

寒月驚夢

有感於走進自然特寫此幀
時在辛巳孟春莫建成畫并記

<< 从某种意义上，莫建成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，在把握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，是他创作的主要方向，《寒月惊梦》体现了对这一主题的追求。画面寂静中突出空旷，似乎一股苍凉感迎面袭来，西部冬季的长夜格外寒冷，凝霜与月光铺遍大地，严冬伴随着生态的恶化，使雏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。在具体技法上，他对雏鸡神态、羽毛质感刻画尽其精微，有跃然于纸上之感，使画面具有单纯、淡雅的色彩效果；对背景、树干、空间多层次的晕染富于苍而不涩，寒而不燥，使其线条的表现力始终处于重要的位置而道劲苍拙。静观整幅作品的调子苍茫不失清润，冷峻而见高雅，这完全是画家自我心韵的展示。

15

莫建成工笔花鸟画艺术

寒月惊梦 2000 纸本
100cm × 138cm

鹤舞

2002 纸本
90cm × 180cm

欣赏莫建成作品，犹如读篇优美的诗歌。无论是细雨微风潇潇竹林，还是出淤泥而不染的荷花，无论站立的山雀，高翔的仙鹤，或是生满苍苔的巨石，翠小的砾石，都隐藏着一种似有似无、似远似近难以道说明白的诗意的人格力量，洋溢着人性的纯真和对挚情的追寻。

>> 莫建成喜画荷花，小的盈尺，清纯喜人；大的数丈，气势磅礴。他每每写荷，总要闭门谢客，焚香沐浴，以圣徒般的虔诚来对待神圣的艺术。

2000 纸本
62cm × 52cm

残荷