

名家

莫晓松

工 / 笔 / 花 / 鸟 / 作 / 品

—— 主编 贾德江 ——

名画

图书在版编目 (CIP)数据

名家名画·④ / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社, 2004.12

ISBN 7-5008-3396-2

I. 名… II. 贾… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 091872 号

封面 / 玉兰 2002 年 纸本 42cm × 38cm

封底 / 荷系列之七 2002 年 纸本 66cm × 66cm

书 名: 名家名画·莫晓松工笔花鸟作品

绘 画: 莫晓松

主 编: 贾德江

策 划: 董 民

责任编辑: 杜 予

装帧设计: 王 珊

出版发行: 中国工人出版社

地 址: 北京市东城区鼓楼外大街 45 号

邮政编码: 100011

制 版: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印 刷: 北京盛通彩色印刷有限公司

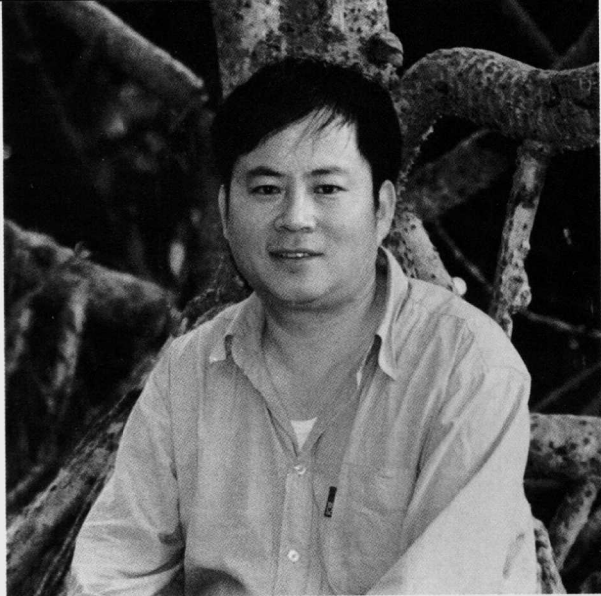
版 本: 2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/30

印 数: 3000

书 号: ISBN 7-5008-3396-2/J · 284

定 价: 20.00 元

莫晓松 1964年生，甘肃陇西人。1986年毕业于西北师范大学美术系。现为中国美术家协会会员、北京画院专职画家、国家一级美术师。

1989年参加全国第七届美术作品展，获甘肃美展金奖；1992年在日本秋田园博物馆举办个人画展；1993年参加第八届全国美术作品展获优秀作品奖；1994年参加全国首届中国花鸟画展、全国首届山水画展、全国首届中国画展，作品被中国美术馆收藏；1995年参加香港三联书店展厅联展、中国台湾国父纪念馆联展。

1999年参加中华世纪之光中国画提名展，迎接新世纪工笔画大展；2000年参加“关照自然·当代著名中青年花鸟画家作品展”、文化部在法国举办的当代中国画大展，作品被联合国教科文世界遗产中心收藏；2001年参加“百年中国画展”，同年参加中央美术学院郭怡琮花鸟画创作高研班。2003年作品《春到红墙》获“当代花鸟画艺术大展”金奖。出版的专著、画册有多部。

北去南来 任自由

——析莫晓松的工笔
花鸟画艺术

林 木

作为著名的工笔花鸟画家，身处西北地区的莫晓松其绘画的确自有独特的魅力。与传统工笔画给人的精巧、明丽、工致、细腻的一般印象有不同，莫晓松的工笔花鸟却给人一种悲凉、凄冷、清雅、隽逸的普通工笔画所难见的境界。或许，西北大漠的浩瀚苍茫，崇山莽原的雄浑壮阔在中国大地上独树一帜，无形之中给这位偏爱本该柔弱秀美花鸟的画家悄悄地打上了西北文化的印迹。尽管莫晓松所绘题材与一般工笔花鸟画相差也不算太大，但这种西北意味却潜移默化地渗入其各种艺术处理之中。莫晓松一反工笔画设色的浓重与明丽，却在水墨画的简洁与单纯中寻求灵感。

纵观晓松的作品，单纯性是其重要特征。晓松十分重视画面色彩的总体调子。尽管他也有不同色调的作品，但就总的倾向而言，则偏重淡雅、清冷一路较多。他的许多作品都是以墨和色为主，且用色又多在冷色中变化。这颇具文人画“色不碍墨，墨不碍色，又须色中有墨，墨中有色”（清王原祁）的传统风范，而使其工笔花鸟在色彩的大基调上与古典文人水墨传统拉近了距离。自然而然，文人水墨花鸟的情趣如徐渭、八大的冷逸、清隽也因此而被带入了莫晓松的工笔花鸟中去。有时，莫晓松还干脆使用传统水墨的大泼墨技法，把色墨水任意泼洒，恣肆淋漓，狂放难羁，而形成其画面的总体基调。这种直接把水墨写意的大写之法引入工笔花鸟之中，给这位西北画家直接表现《河西九月天》、《冬至》一类苍茫、荒寒、清冷、枯索的境界提供了有力的语言。当然，接受过现代美术教育，他必须突破水墨

随花逐风(扇面) 2002年 纸本

今宵雨多情(扇面) 2002年 纸本

东风(扇面) 2002年 纸本

清香(扇面) 2002年 纸本

的单色界域。他的色彩是既具总调的单纯与统一，又具统一中的变化与丰富。我们不难在其单纯的以墨和色的总调子中，寻觅和品味那局部色彩的细微差别和色彩对比的处理。这种精心的色彩处理使莫晓松既避免了文人水墨千年一面的单调，又避免了传统工笔设色单线平涂一览无余的弱点，而使其单纯的总体印象中增添了丰富耐看的色彩特征。莫晓松的工笔花鸟以冷调为主，也间以暖调的作品。但即使是他的暖色调的作品，仍然是同样的单纯，同样地在单纯中求变化，在矛盾中求统一。值得指出的是，他的暖调往往也是靠近冷调的柔和的暖调，暖调中有大量微妙的冷色变幻其中，形成莫晓松特有的单纯冷逸的色彩基调。

这种对客观物象的主观化处理，使晓松的工笔花鸟带上了浓郁的精神与情感色彩，他的作品也往往有某种超现实的性质，或者说某种神秘的氛围和理想化的境界。毫无疑问，上述水墨性质的色墨处理和大泼墨的效果，使晓松别具匠心地把传统水墨的中国哲理意味，带入了本来更多地偏重于外在形色美的的工笔画中，而使其本来不太相干的花鸟形象与某种深沉的人生哲理象征相联系。当然，晓松也并不满足对传统水墨的象征定势的束缚。作为以色彩见长的工笔画，色彩本身的情感性、情绪性特征在晓松这里是有其成功处理的。如其《雨过清香发》中那柔丽妙曼轻盈灵动的荷花，就在非现实的、有着微妙变化的褐色圆叶的背景下，柔和地、光晕般地衬托出嫩红粉白的淡线勾勒出的荷花……驰骋于工笔北宗之内，游刃于水墨南宗之中，晓松工笔如此浓郁的象征抒情意味，岂非与水墨写意异曲而同工？谁又能说只有文人水墨写意才是中国意象传统的正宗真传呢？

从这幅作品中可见，画家试图从画面构图上突破传统的绘画模式，打破以往为表现孤寂而仅限于一山一石一花一鸟的状写，以繁写简，以貌取神，通过画面的圆、润、透、幽来表现画家个性的张扬和对人生的感悟。

莫曉松

雨过清香发系列之一 2004年 纸本

90cm × 90cm

这是一处寂静悠远的地方，这是一方冷隽高古的世界。画中的笔触只是画家心中的音符，几只禽鸟只是画家心灵的独白。在静寂中凝聚着人生的思绪，萦绕着万千的情结，表达一种飘逝的情怀。

莫虎松

晚风 2000年 纸本

90cm × 90cm

此图是画家根据在南疆热带雨林深入生活的植物写生组织而成，而在表现时力求一种北方的大气、苍茫、浑厚与质朴。莫晓松的工笔花鸟，立意孤高，作品极具绘画的张力，于平凡中见真淳，在对自然界的描绘中挖掘深涵趣味的意韵。

莫晓松

秋颂 2002年 纸本

210cm × 190cm

風動衰荷
寂寞香
斷煙殘月
共蒼蒼
唐人趙嘏詩

这幅作品把握住了水和色的结合，通过水色和石色颜料混合薄涂或让颜料在画面上有控制的流动，来表现丰富多彩、富于变化的色彩效果。这幅画面，主要把握好水的运用，如果控制不好水与色的在流动过程中的位置，结果很可能是混乱不堪。工笔画中用水问题，应该有足够的重视。

莫梳松

荷系列之一 2002年 纸本

66cm × 66cm

霜风渐起，天气冷肃，而荷花却保持面对寒霜冷露以从容坦然的卓然风范，这是《不知多少秋声》画作所要传达的旨意。莫晓松用笔用墨崇尚传统却不失现代感，以传统见长却不乏创造，又将荷花的风姿与精神人格相合，与心灵境界默契，摆脱了通常荷花的媚俗与浅薄，表达一种清洁感与脱俗感。

莫晓松

不知多少秋声 2002年 纸本

64cm × 64cm

切世眾曾現衆生勝行知出一切衆
生眾皆悉知化勝行於知衆身出
菩薩身於菩薩身出生如衆身出
世眾出生靈空眾勝行於死生眾出
涅槃眾於涅槃生死眾勝行於一衆
以再遍一切世眾勝行於一念中令切

工笔花鸟画要重法、重理，要能息心静气，反复推敲，精益求精。在此幅作品中，以笔塑形，据形传神，汇神为象，拢象成势，再将笔、形、神、象、势有机统一起来，最后得到笔墨精整、情势两得的艺术效果。

莫晓松

暗香系列之一 2004年 纸本

65cm × 65cm