

莫晓松

工笔花鸟画艺术



莫晓松

工笔花鸟画艺术



图书在版编目 (CIP) 数据

名家名画·周钦尧主编 —北京: 中国工人出版社, 2006.12

ISBN 7—5008—3396—2

I. 名… II. 周… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J227.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 091872 号

书 名: 名家名画·莫晓松工笔花鸟画艺术

绘 画: 莫晓松

主 编: 周钦尧

责任编辑: 杜 予

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

印 刷: 北京盛通彩色印刷有限公司

版 本: 2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/12 印张: 8

印 数: 3000

书 号: ISBN 7—5008—3396—2/J·227.7

定 价: 68.00 元

目 录

秋酣	8
风中之舞	11
微雨兰花春未散	13
荷之梦	14
晨光	17
夏韵	19
冬日	21
不知多少秋声	23
春到红墙	24
冬至	26
风影清似云	28
流光溢彩	30
波光系列	32
晚风	34
飘散的白光	36
冬人池塘风露微	38
故园秋意浓	40
河西九月天	43
夏绿系列之二	45
骄阳	47
泛水新荷	49
泉泉游荡白云间	51

醉红	53
靡靡秋已夕	55
西风荷枝斜	56
今宵雨多情	58
远山芳草外	60
随花逍遥	62
夏日荷塘	64
秋荷系列之一	67
静土	69
雨气散新秋	71
尘世何时曾识玉兰	73
不染	74
春歌	76
熏风	78
秋荷系列之二	80
白露	82
夏绿系列之一	84
缘云	86
雨后初凉	89
秋葵	91
清香	93
大漠行	95

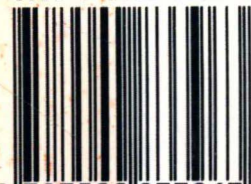
莫晓松

工笔花鸟画艺术



莫晓松 | 工笔花鸟画艺术

ISBN 7-5008-3396-2



9 787500 833963 >

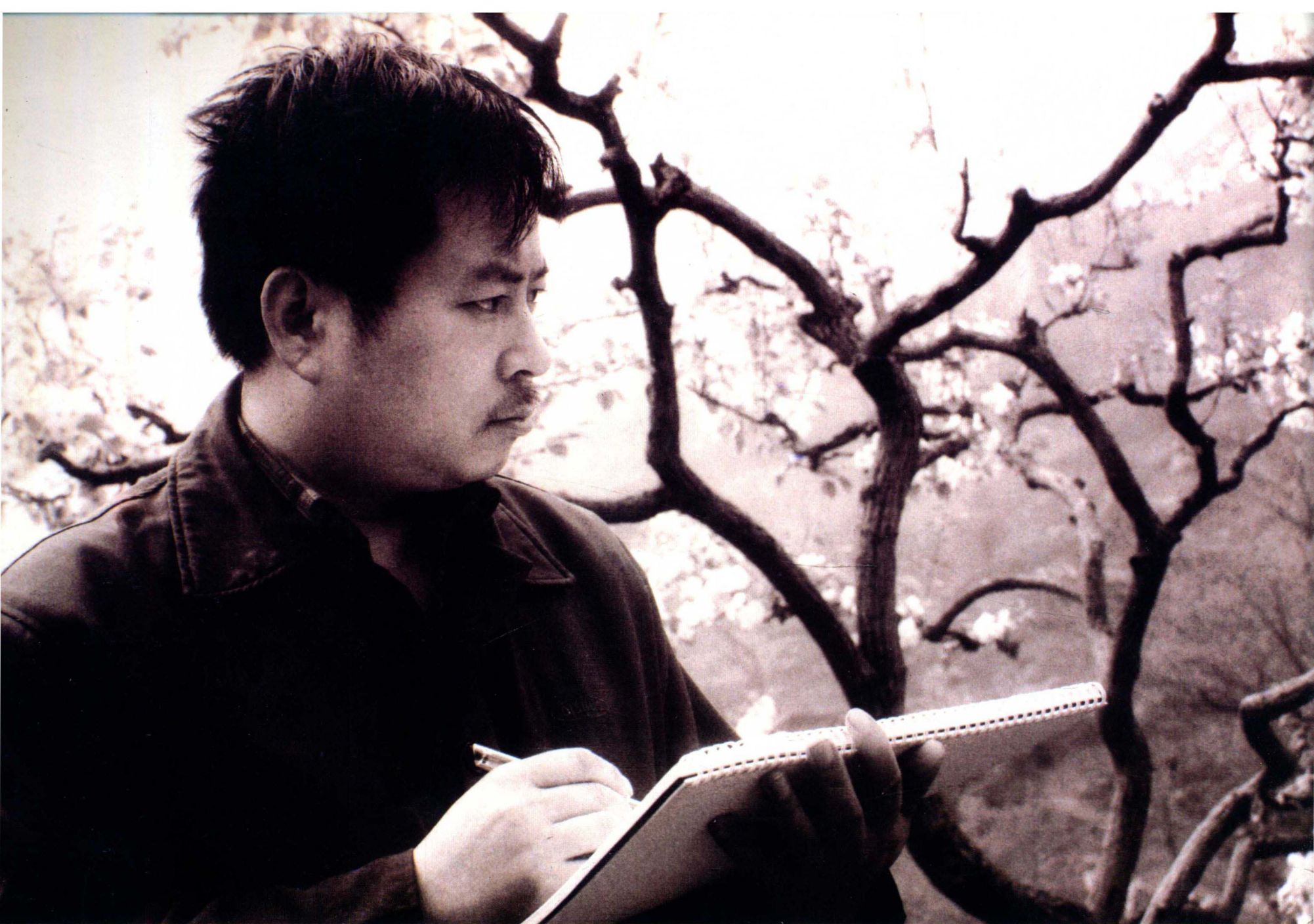
■ ISBN 7-5008-3396-2/J · 227.7 ■ 定价：68.00元

莫晓松

工笔花鸟画艺术

莫晓松





2002年摄于河北盘山

莫晓松 1964年生于甘肃陇西。1986年毕业于西北师范大学美术系，中国美协会员；甘肃美术馆副馆长；甘肃美协省国画艺委会副主任；甘肃画院创作研究室主任；二级美术师。1989年参加“全国第七届美术作品展”，获甘肃美展金奖；1991年在敦煌博物馆举办个人画展。1993年出版《莫建成、莫晓松花鸟作品集》，参加“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”，作品先后被中国美术馆、上海美术馆、广州美术馆、中国画研究院多次收藏；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；1996年出版《花鸟画谱》（合著）、《静净世界·莫晓松作品选》；1997年出版《当代中国花鸟画》（合著）；1998年在汕头、惠州、郑州举办个展，获当代工笔画大展优秀奖；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年策划“关照自然——当代著名中青年花鸟画家作品展”并主编“关照自然——当代著名青年花鸟画家作品集”，参加文化部在法国举办的“当代中国画大展”，作品为联合国教科文组织世界遗产中心收藏，出版《工笔扇面技法》；2001年参加“百年中国画展”，出版《中国工笔花鸟画新技法》两种（合著）。2002年就读于中央美院“郭怡琮花鸟画高研班”。出版有《中国花鸟画名家技法讲座—莫晓松工笔花鸟画》，出版《感动生命·爱是就恒》诗画集。

目 录

秋酣	8
风中之舞	11
微雨兰花春未散	13
荷之梦	14
晨光	17
夏韵	19
冬日	21
不知多少秋声	23
春到红墙	24
冬至	26
风影清似云	28
流光溢彩	30
波光系列	32
晚风	34
飘散的白光	36
冬人池塘风露微	38
故园秋意浓	40
河西九月天	43
夏绿系列之二	45
骄阳	47
泛水新荷	49
袅袅游荡白云间	51

醉红	53
靡靡秋已夕	55
西风荷枝斜	56
今宵雨多情	58
远山芳草外	60
随花逍遥	62
夏日荷塘	64
秋荷系列之一	67
静土	69
雨气散新秋	71
尘世何时曾识玉兰	73
不染	74
春歌	76
熏风	78
秋荷系列之二	80
白露	82
夏绿系列之一	84
缘云	86
雨后初凉	89
秋葵	91
清香	93
大漠行	95



北去南来任自由

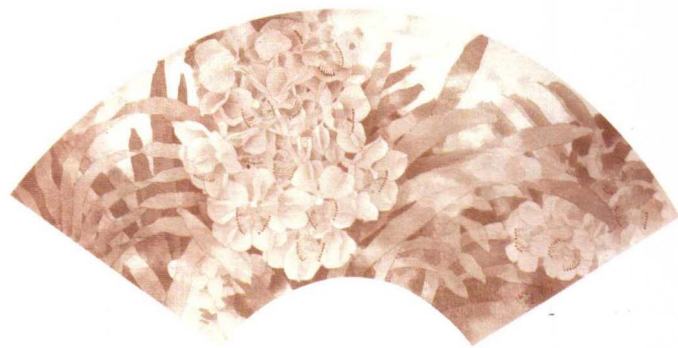
——析莫晓松的工笔花鸟画艺术

进入二十世纪以来，人们一直在谈中国画的变革，谈了一个世纪，探索了一个世纪，到八十年代，出了个黄秋园、陈子庄和“新文人画”的中国画，使相当数量的人们仍然认为“中国画”还是那种宣纸笔墨，水墨写意，笔简形具的“文人画”。这种状况当然有对全盘西化的反拨及回归传统之意，但同时也带来了某种复古的意味。二十世纪西方美术大量的引入，使中西融合的世纪性风气十分普遍，但就严谨的造型，丰富的色彩，理性化的结构等西方艺术的特色，西画的一套与宣纸水墨的文人画的结合则相对困难，如果还非讲文人画的一套笔墨不可的话，则这种结合更加困难。但工笔画则不然。它本来就具备造型的严谨性，而可以较为方便地使用色彩也是它的一大特点。因此，八十年代以来，中国画坛的工笔画一路，在中西融合的时代风气中竟蓬蓬勃勃地发展起来，且有压倒传统文人水墨之势。客观地说，在吸收西方美术之长上，工笔画的确有其画种上的优势。对改变水墨写意的草率不似风气来说，工笔画更有其所长。最近参加由中国美协中国画艺委会与中央美院研究部联合举办的“当代著名中青年花鸟画家作品展”，更加深了这种看法。而莫晓松的工笔花鸟画，正是此展中给人印象深刻的一位。

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的的独树一帜，无形之中给这位偏爱本该柔弱秀美花鸟的画家悄悄的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，以墨为主，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。自然地，文人水墨花鸟如徐渭、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《大漠秋风沙》、《河西九月天》、《冬至》、《寒禽雪霁》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，甚至参加过文化部高级绘画材料研修班（其实即重彩、石色的研修）学习的莫晓松的并非这样简单化地对待单纯，他必须突破水墨的单色界域。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，双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，同样的在单纯中求变化，在矛盾中求统一，值得指出的是，他在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。

我们似乎也可以给晓松工笔花鸟的造型冠以单纯性的特征。传统工笔花鸟以写生写实著称。宋代的“写生赵昌”与一丝不苟的宋徽宗堪为代表。严谨的写实给画面带来严谨、繁复的特征。明代院体花鸟即为典型。但纵观晓松的造型，却是同样的单纯。作为现代工笔花鸟，莫晓松的单纯当然不是简单、简率，而是形象塑造上形象的概括，单纯的符号性形象的重构。细读晓松的花鸟，不难发现，他对物象的处理决非依样画葫芦似的对现实的照搬，物象都是被精心提炼、概括、处理而成的精炼的具符号性质的艺术形象。不论是形态复杂的花、叶、石、鸟，一经莫晓松之手，都被提炼成极具色、线、形之形式感的较为统一的形象，这些单纯统一的形象又被作者匠心经营，置陈布势于画面，形成了又一矛盾中的统一，复杂中的单纯。有时，莫晓松还特别钟情于一些形态复杂却样式统一的具精湛的工艺美的植物，如一些小草的精致的花冠，荷花的精细的花蕊……他兴致盎然一丝不苟的刻划、玩味这些细节。这种对细节的兴趣当然是“工笔”所以为工笔之处。但有趣的是，这种对精微细节的兴趣却并没有破坏莫晓松绘画的单纯与整体感，这无疑是符号本身的复杂性 with 符号组合的单纯性质构成的矛盾统一之使然。这种符号的单纯性又因大量直线的运用而加强。晓松喜欢在自己的作品增添一些直线性的物象，如荷梗、田埂、树干、植物茎杆乃至拖长成直线状的云雾、水之类，他不仅画这些古



典工笔中忌讳的直线造型,而且还有意识地夸张这些直线,有意给这些直线性物象留出显眼的位置和足够的空间。这些占据较大比例的突出的单纯直线与造型复杂的物象形成的对比,显然又增加了晓松绘画的造型的单纯。有时,晓松还有意识地强化这种单纯。为了表达大漠的苍茫与生命的孤独,或者宇宙的浩瀚与生命的微缈,他往往以大写意的豪放泼墨为背景,点缀上一只勾勒精致,细节如微的禽鸟,此种工写结合,令人想到齐白石的泼墨花叶上一支蚱蜢螳螂……当然,这种对直线的偏爱又与晓松在工笔花鸟画中引入现代构成意识有关。这种符号化的物象在画面的重复性连续排列组合,直线对画面结构的切割,对称的几何式结构,乃至四方连续般符号结构及相应的方形构图等等,都使晓松的工笔花鸟画带上了鲜明的现代的色彩。

这种对客观物象的主观化处理,使晓松的工笔花鸟画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。除了那些符号化的形象提炼和形式化的结构安排外,尤其值得指出的是晓松色彩处理的精神性因素。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的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,作为以色彩擅长的工笔画,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皆景下,柔和地光晕般地衬托出嫩红粉白的淡线勾勒出的荷花。这既是对现实莲荷视觉形色美的夸张的提炼,当然也是对圣洁空灵超尘脱俗的精神的境界的艺术体悟,亦如《大漠秋风沙》、《河西九月天》中好在苍茫天穹大漠之中孤飞的那只野鸭和茕茕孑立的灰鹭一般,不当然也是同样深沉的人生体验么?……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,又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?

2000年8月23日于重庆 林木

● 秋酣
96cm × 136cm 纸本 2002年







彼此隔着一段近近的距离
诉说着渴望拥抱的秘密
从春到冬

于是有了密密麻麻的情意
尽管是一枝枯藤
也能感到生命的跳动
爱是永恒

题莫晓松作品 · 贾俊杰诗

还是这畔池水
又绿了枝头
蝶儿飞满天
可想那个秋天
我枯了，你去了
不是岁月总合离
只缘春光太多情

题莫晓松作品 · 贾俊杰诗

画家的笔墨，
诗人的独白。
春来秋去——
美丽和希望总在，因为
心灵是太阳激情的光芒，
一幅幅在爱念中痴情渲染。
哦，是爱，是思念。
我心中的太阳，
你给我一生爱的誓言。

题莫晓松作品 · 贾俊杰诗





生活，谁没有伤痛
谁没有彷徨、失意和迷惘
这一刻，你要保持欢乐
欢乐是一剂治百病的良药
是心的精灵，是生命的太阳闪耀
即使没有一切，你要保持欢乐
欢乐是净目的神水，点点滴滴明亮心灵
欢乐是暖暖清风，丝丝缕缕沁人心脾
欢乐是山的沉稳，是水的流畅
是花的美丽，是鸟的欢鸣
不止是三月的春和九月的秋
希望和甜美挂满山川
不止是六月的夏和十二月的冬
火热和冰凉浸透生活
欢乐在时时刻刻，拥有一颗执着的心
拥有永远的欢乐

题莫晓松作品 · 贾俊杰诗

有风入莲，莲已睡
月儿透着难舍的梦
一池荷香
一池荷梦
月光如水风入梦

题莫晓松作品 · 贾俊杰诗

天色已晚
在记忆中有过很深的痕迹
灿烂的面庞已不在
如莲的微笑
有一缕入梦

题莫晓松作品 · 贾俊杰诗



● 微雨兰花香未散 60cm × 36cm 纸本 2002年