

马顺先花鸟画作品集
墨一堂画廊出版

丹青清音

马顺先花鸟画作品集

墨一堂画廊 策展人 杨利军

丹青清芳

目录

7	序	42	日暖风清	64	清幽
11	砚边随想	42	庭前花开	66	春暖秋凉
19	寒林清梦	43	清幽	67	春至也
20	乾坤清气	43	游鳧	68	清风
21	清香	44	畅游	70	千里报平安
22	春到岭南	45	清风	71	寿而康
24	春暖	46	清香	72	花落心闲
25	清闲	48	客于江湖	73	萌春
26	雨后	49	平安吉祥	74	春色可人
27	两相依	50	雨中	75	和气致祥
28	秋趣	51	心赏	76	春江水暖
30	秋风醉霜红	52	好时节	77	不籍春风借秋风
31	无事小神仙	54	吟秋风	78	晨韵
32	桃花源里渡春秋	55	听风	79	露湿秋香满池岸
34	春梦	56	尽管清闲	80	花鸟六条屏
35	暖阳	57	草木风烟	82	丹桂飘香
36	蕉荫香滴	58	阳春花蔓舞清风	84	独辟新界
37	清气	60	密林歌鸟	85	风和日丽
38	冬日暖阳	61	暖冬	86	晨韵
39	春至也	62	晨煦	87	秋容新沐
40	暖阳	63	瓜园清风		

马顺先花鸟画作品集
墨一堂画廊 策展人 杨利军

丹青清芳

J222.77
2015/2

马顺先

1966年12月，毕业于河南大学美术系，结业于文化部第二届重彩画高研班，鲁慕迅工作室中国花鸟画研修班。

作品曾参加中国美术金彩奖全国美展、首届中国写意画展、城市山水画展、2002年、2004年全国中国画展等，曾多次举办个人画展、联展，国画作品被人民大会堂、市地政府及诸多企事业单位收藏陈列。

现为中国美术家协会会员、广东省美术家协会会员、深圳美术家协会理事、深圳市政协书画院特聘书画家、留仙洞书画院副院长、当代最具收藏投资价值花鸟画家。

王為
明先

序

马顺先是一位修养较全面的画家。山水花鸟兼擅，其书法题跋亦颇不俗。近观其花鸟新作，格调高雅，直追宋元。其中如《化作春雨润花红》、《秋林雅集》、《最好新秋时》等，都绘出了大自然的神韵，创造了一种真切可感的画境，足令观者身入其境，品味其妙。留连忘返。……

无疑，他的画风是属于古典形态的传统画风，但这种画风一旦注入生活的血液，便会焕发出生命的活力，这却是时下不多见的。因为明清以来的仿古之风，流毒至今，遗害甚广，许多仿古者，并未认识到传统的精髓所在，所学只是一些成法、死法，皮毛而已。他们更没有从生活中去领悟传统与时代的内在联系和「笔墨当随时代」这一艺术发展的规律。

马顺先的画，笔墨娴熟，构图完整，含蓄蕴藉，和谐雅逸。这种完全符合于古典审美情趣的画风，在展览会上也许并不抢眼，但悬之居处，却耐得久看。其根本的原因就在于：他是把大自然的生气融进了传统的笔墨形式之中。他遵循「外师造化，中得心源」的古训，到大自然中去观察、感受，获得创作的灵感。从他的一本本生气扑面的水墨写生中可以看到，他是真正找到了艺术创作的源头活水，真正理解了中国画「写意」二字的艺术精神的。

鲁慕迅/2011年于深圳

目录

7	序	42	日暖风清	64	清幽
11	砚边随想	42	庭前花开	66	春暖秋凉
19	寒林清梦	43	清幽	67	春至也
20	乾坤清气	43	游凫	68	清风
21	清香	44	畅游	70	千里报平安
22	春到岭南	45	清风	71	寿而康
24	春暖	46	清香	72	花落心闲
25	清闲	48	客于江湖	73	萌春
26	雨后	49	平安吉祥	74	春色可人
27	两相依	50	雨中	75	和气致祥
28	秋趣	51	心赏	76	春江水暖
30	秋风醉霜红	52	好时节	77	不籍春风借秋风
31	无事小神仙	54	吟秋风	78	晨韵
32	桃花源里渡春秋	55	听风	79	露湿秋香满池岸
34	春梦	56	尽管清闲	80	花鸟六条屏
35	暖阳	57	草木风烟	82	丹桂飘香
36	蕉荫香滴	58	阳春花曼舞清风	84	独辟新界
37	清气	60	密林歌鸟	85	风和日丽
38	冬日暖阳	61	暖冬	86	晨韵
39	春至也	62	晨煦	87	秋容新沐
40	暖阳	63	瓜园清风		

在富商，但你必须认识他；

在官员，他们是富商的朋友，他常常不买画，但他们可以把你介绍给有钱的潜在买画者，所以很多人不拒绝送当官的画。”

其实，画画是自己开心点事，是浅吟低唱为自己，偶尔扯开嗓子为大家，都应是优游的事，卖与不卖都是附加值，一旦为钱所累，其中的雅趣尽失也。

* 江山如画；——妙

画如江山。——俗

* 太行山给了我什么？我为什么要画太行？芭蕉、梅花给了我什么？我为什么要画它们，一次一次深入太行，其树木花草，其山石，沟壑，以点概面，有清新，有飘逸，有沉重……

林林总总，像太行又不像太行，许多感觉似曾相识，在他山上曾有见到，如何写生，发现太行独特之美，如何有自己的独特发现，非对比总结不行也。

* 花鸟画常见之题材已被演绎百代，各有流转，各具不同。如何别开生面，独具风骚，非读书、思考不可为也……

* 宋元山水：不着一字，极具诗意；

今人山水：粗笔恶墨，徒有其志；

八大花鸟：我心乃画，画中无我”

白石花鸟：物我交融，相映成趣；

徐渭花鸟：我乃物主，一切皆我；

昌硕花鸟：画乃为我，意使气指。

* 白石、宾虹老人遗作万件，有哪件作品堪称史上经典，能与《溪山行旅》相比，能与《清明上河》相比。草草之作，怡人悦性，张张可为范本。难道笔墨画家是产生的不是经典，经典是给精雕细刻者创造的吗？

思考当今画坛有几张山水，花鸟堪以入史册，有几张人物画的确可让人久久难忘……

山水花鸟画家该为美术史留下点什么。

* 画，买人易，变现难。搞短期投资者请不要买画，那将会使你很失望。

买画——以欣赏者的姿态买入，日日悬于壁上，日夜赏之，它就是一个消费品。谁知，咱买对了画家，他的名气，地位，画价升了，咱赚了——该！

砚边随想

马顺先

* 有时有感而发，有时无病呻吟，有时心绪复杂，有时轻松愉快。随手而得，随心所欲，随意而记，或于片纸小笔，或于书角字隙，或于随身小本，平常心情而已。

* 其实一次次出画册都仅是自己的阶段性总结和回顾。总结后给自己一个鼓励和鞭策，给自己一点满足和失落，给自己继续探索的勇气和干劲，所以，出了一本又一本，也没敢出一本太体面的「巨著」，跟着感觉走吧。

* 既不是大师，也未身居高位，平凡一画画的，且是较边缘化的画家，非职业，非专业，没有太多人关注，也非没有知音好友，这些可能更居内心，更是较自我的流露，因为不为卖钱，不求人看，不求人知。

* 艺术就是「梦中的情人」，她能让人浮想联翩，让我对生活充满新鲜的希望与期许，对他的投入的情感和时间已胜过了我对父母妻儿的关心和对自己的关爱。常常期望它能达到一种完美的状态，而她却常常不如人意。不知道这么多年的苦苦追求到底意欲何为。只是一直都在这样「傻干」着却又充满妄想，我不是那种为了某件事可以不顾一切的人，因为我怜爱我的家人朋友，我并非仅为艺术而活着的人。

——我还能算个艺术家吗？我一直认为我是。

* 艺术的作品不必有一定的量，但必须有一定的质。一个人只需要有几件扛鼎力作就可以在美术史上留下地位，如拉斐尔、达芬奇等，「画家更需要是人文素养和学问见识，而不是技术的重复。尽管都懂，量变才有质变的道理，但怕就怕有了大的量却忽视了质，齐白石、宾虹等中国大师如果废掉现存作品的三分之二，剩下的三分之一的精品，不知有多精妙。

* 读大师或友人作品，试着假想一下：能不能可以不这样画，能不能可以换个角度、换个方法，换个构图，达到更好的效果，或不同于人的效果，假想一下用某某的方法，将会是什么效果，如老歌翻唱。

* 扇面如同在窗子里面看过去的「美景」，或鲜花，或美人，「窗」形很美，窗里的景致更诱人。

* 自画像小題：你即是我，我即是你，你中有我，我中有你，你非是我，我非是你。

* 买画的人在哪儿？常遇到同行苦恼这样的问题。

——就在你的身边；试想，你若想让盖茨买你的画，可能性极小，因为你们没有机缘在一起，他对你不了解。（不了解的人很少出手买画的）

* 绘画还是要发挥出不同画种的特点、特长，如中国画勿与油画比拼细腻，更应在水墨幻化上做文章，把水墨交融的各种效果做到极至，让其他画种无法模仿达到。油画，就发挥它的塑造功能，水彩就使用好它的透明、清新。

现在，各画种杂交，互相侵占地盘现象严重，自己还没做好，就想着世界语……

* 什么才是真正有艺术价值的东西，仅凭炒作肯定不行，怪物形式也肯定不行，肯定需要一定的历史传承，民族精神和精神高度的东西；它才有可能具有价值。

* 当今世道，重利而轻义，重物质而轻精神，连寺庙都在为钱而烟熏火燎着，世俗的人们又能如何呢？老子曰：熙熙攘攘，皆为利来，皆为利往。——世事如斯也，惟有洁身自好，自我清净吧。

* 艺术风格是艺术家精神面貌精神气质的体现，风格与内容紧密相关。风格的形式要其文化积淀的制约。

* 这是个浮躁的时代，这是一个缺乏责任感的时代，你我他，心知肚明，却回天无力，这就是这个时代的特征。然而，千里冰封并不意味着找不到盛开的花朵，快餐的时代并非没有让人心灵放逐的乐园。艺术的国度里良莠不齐，有星级酒店，也有私房菜，有快餐文化，也有世代不变的家常饭，有地摊小吃，也有高档消费，有多样并存，也有一枝独秀，踏实做事，认真做事才是职业道德。

* 中国抽象艺术的基础是中国书法。书家以一种走进自我发现自我的方式，以随意书写的方式来表明心迹，曰心画。

西方抽象艺术的基础是几何学与设计学。

* 吴冠中曾言：「我辈是老鹰的后代，麻雀的子孙」，值得我们，强大，的华夏子孙反思。

* 无论什么画种，都必须关注中国的文化，要在这里边找阴阳，搞发展，画要像中国人画的。

* 在风头浪尖搏杀固然是让人瞩目的英雄，独自在树荫下吹箫依然自得的隐者境界也令人神往。

* 石在中国已是一种理想化的精神象征，是人与自然相亲和的表现，也是对生命的一种体现，如太空之物，如灵魂。或小或大，可丈二高竿，可咫尺小品，如泰山之意象，以石之图式如置大厅则平面中见凸出，平常中见奇崛。置之斗室，平添几分优雅与古意。

* 品茶与看画：

常常有朋友带不同品级的茶来品，闻了一下或看了一下汤，行家了一小口，就知道其中高下，不懂此道者自然是一头雾水。品茶，也是凭经验的活，与中医，太极，国画，书法都相似，其中奥妙，知者自知，不知者不以为然或随口附和罢了。

朋友拿来茶，好喝不好喝都会夸几句好话，看朋友的画，是否是好画，都会夸出一些好来。品茶与品画，自己的感受只有自己知道。

买画——做慈善的姿态买人。因为咱丰衣足食，可以「兼济天下」，为艺术家做点贡献，为艺术事业出份力，不计得失，不以赔赚影响情绪。

买画——赌画的态度买人。因为咱有「足够」的艺术素养与市场鉴别力，能纵横比较中外美术史上的升迁起伏。就像押宝一样把「身家」押在部分画家身上，相信若干年后，他定可以让我赚到翻倍的价钱，赔赚得失，咱玩的是心跳。

到处都是展览会，如何让自己的展览出新，让人震撼不易——要思考，从整体创意，到具体创作等等。

* 画家创作是经历一个情境、悟境、造境（意境）的过程：先有所感后有所悟，再有所造。画的是自己的感受，写的是自己的情，表现才是自己的艺术，不能人云亦云，不能人家作画自己去抄。所以要在写生中，生活中找灵感，画创作。

* 如何画一幅算一幅，别人没有画过，自己也没有重复——选取典型「景致」。

* 作品的调子很重要，它给人以远效果，「先声夺人」或淡雅，或深沉，或鲜艳，或灰暗，须有一调子，就怕不咸不淡。山水以淡灰如银的色调，很美；以漆黑如夜的色调也很美……花鸟也如此。

* 山水写意，写意山水，如果山水状若素描，是人都会画成。如果色墨泼出，再在其中找形，画出山水云石会有不同意象。

* 画写意要学会用水画，若以水或淡墨，泼色来画，再以层层找形，追求色墨之美妙。

* 有人把鸟画得像照片一样，真实却不生动。——挺多画家这样的。

* 山水意象有时可以无象，如赵无极、朱德群等都是，故尔大千等之泼也，是无象，以色泼、以墨泼。

石齐、黄永玉之法让花鸟画家解放出来，可以挥洒，可以刷子，可以装饰背景，可能不像中国画。

* 用白粉作底画的山水、花鸟有作旧感，有水浸渍之感。

* 有的人是用心去画画的，有的人是用脑来画画的，有的人是用眼去画画的，有的人是用手去画画的，用心画的人在不断地修炼内心，用眼画画的不断去体察内外，用眼画画的不断去改变自己，用手画画的不断地重复自己和别人。

* 好的作品必须有好的机遇，好的运气；

好同志也必须有好机遇和好运气。

差作品有好机遇也会风华百里，

差同志有好机遇也会人前显贵。

* 要在现实和虚幻之间生活和创作。

* 现代人以「水墨」概念滥充「笔墨」，混称中国画。

悯之情，人物有仙风道骨（大千也有）他的放纵，与随心所欲的石鲁，堪有一比，也太注意西画所谓的大效果，他的线是缺少内涵的，虹老的境界真的是高过他们，而他们是晚的一代，——真是一代不如一代。

* 于非闇的水平更不敢恭维，临的《珍禽图》实在太差了，其创作也难与大千等相提。

* 徐悲鸿仅停留在图的高度，唯恐不像那匹马，他真应该用油画画马还好，关键是用水墨画马，受形的约束而不能洒脱，精品很少，有幅狮子还真叫「绝」，画出了内在气质和精神面貌。白石老人的太似与不似之说，悲鸿先生还没有参透，媚俗而未能达到高境界。

白石老人聪明绝顶，常人画的梅兰竹菊等传统题材，他无一不精，关键是那些乡村题材，那些农民的智慧让人佩服，中国花鸟画的难度在哪里，高度在哪里？

千千万万的老年大学的学员都在以白石为范本，已经破坏了传统花鸟画精品的形象，必须在笔墨和形象上再做整合和突破，才会让花鸟画魅力依旧。

* 在这人际匆匆、画作如海的繁杂的当代，能让这忙乱的人们记得你太难了，只是临近的部分人对你发生兴趣，你就算「小名家」了。想让更多的人关注你，如果你没有显赫的位置，就必须有「显眼」的作品，如在大展中获奖，以系列标志形象的作品在媒体亮相，频繁出现在媒体上，以大作品（常人多常规作品，如小幅花鸟。）震撼出场，以「主题」作主题画展画册（如画鸡、画太行）。

* 小时候拼命读书，立志考上大学，走出农村。毕业后，不满足于中等城市的生活，到特区来闯世界等。四十五岁似有所悟，心向山野，渴望平静与散淡，厌倦匆忙、竞争的城市，我为什么到这里来，到这里我得到了什么，失去了什么。

