

中国美术家作品集

ZHONGGUO MEISHUJIA ZUOPINJI

莫建成

人民美术出版社

中國書法史論

莫建威

中国美术家作品集

ZHONGGUO MEISHUJIA ZUOPINJI

莫建成

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术家作品集. 莫建成/莫建成绘. —北京: 人民美术出版社, 2009. 1
ISBN 978-7-102-04541-2

I. 中… II. 莫… III. ①美术—作品综合集—中国—现代②中国画—作品集—中国—现代 IV. J121 J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第005109号

中国美术家作品集 莫建成

编辑出版 人民美术出版社

100735 北京北总布胡同32号

www.renmei.com.cn

策 划 王玉山 刘继明

责任编辑 杜松儒

特约编辑 王昕煦

总体设计 符 赋

首页篆刻 马新林

责任印制 丁宝秀 赵 丹

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2009年1月 第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 8

印数: 1-1500册

ISBN 978-7-102-04541-2

定价: 188.00元

版权所有 翻印必究

目 录

花鸟有真情而清逸 天地有大美而无言 ——莫建成工笔花鸟艺术赏析 支英琦	001
冲寒斗雪 65cm × 130cm 2007年	006
唳鸣于春 132cm × 64cm 2008年	009
梅 鹤 图 132cm × 64cm 2008年	011
竹 鹤 图 132cm × 64cm 2007年	013
松 鹤 图 132cm × 64cm 2008年	015
百花开尽牡丹春 64cm × 64cm 2007年	017
萱 草 64cm × 64cm 2007年	019
菊 香 68cm × 52cm 2006年	021
野风秋鸣图 64cm × 64cm 2003年	023
芦荡仙客 68cm × 68cm 1998年	025
仲夏绿茵浓 64cm × 64cm 2005年	027
岁旦朝贡图 62cm × 62cm 2003年	029
春天的歌 60cm × 58cm 2006年	031
鹤系列之归鹤 64cm × 64cm 2008年	033
鹤系列之鹤舞 64cm × 64cm 2007年	035
本无尘土气 自在水云乡 64cm × 128cm 2004年	036
明月别枝惊鹊 80cm × 66cm 2006年	039
香浮春风 160cm × 90cm 2007年	041
兰(扇面) 32cm × 52cm 2005年	043
竹(扇面) 32cm × 52cm 2005年	045
梅(扇面) 32cm × 52cm 2005年	047
岁寒孤雀(册页) 48cm × 40cm 2007年	049
菊(册页) 48cm × 44cm 2007年	051
寒春一点香(册页) 48cm × 40cm 2005年	053
幽萱墨香(册页) 48cm × 44cm 2007年	055
白菡萏香初过雨 65cm × 65cm 2007年	057
天香竞艳 90cm × 180cm 2004年	058

幽居图	78cm × 66cm	1989年	061
兰石图	64cm × 64cm	2007年	063
白牡丹	52cm × 52cm	1997年	065
兼葭清趣图	64cm × 64cm	2003年	067
国色原来不染尘	64cm × 64cm	2004年	069
香远溢清	66cm × 66cm	2005年	071
看取莲花不染心	62cm × 62cm	1999年	073
暗香浮动月黄昏	44cm × 44cm	2005年	075
寒冬寄语	78cm × 148cm	1998年	077
秋艳流逸	66cm × 66cm	2005年	079
青松寒不落	83cm × 64cm	2003年	081
秀姿卓为霜下杰	120cm × 48cm	2004年	083
寒塘映衰荷	64cm × 64cm	1999年	085
皆因洁来又洁去	63cm × 63cm	2003年	087
晨沐图	62cm × 126cm	2003年	088
群鹤戏洲图	118cm × 236cm	2003年	090
寒月惊梦	94cm × 140cm	1999年	093
寒月惊梦(局部)			094
蓝马鸡	90cm × 90cm	2001年	097
竹雀图	91cm × 80cm	1994年	099
秋韵	52cm × 52cm	2004年	101
梦鸟随枝摇	86cm × 79cm	1994年	103
幽薇怀古图	68cm × 115cm	1996年	104
竹林仙客图	220cm × 66cm × 4	2008年	106
竹林仙客图(局部)			108
出淤泥而不染	118cm × 238cm	2008年	110
松云伴鹤飞	118cm × 236cm	2007年	112
莫建成艺术简历			114

花鸟有真情而清逸 天地有大美而无言

——莫建成工笔花鸟艺术赏析

支英琦

初夏时节游走江南，最喜欢看鸟雀在竹林里飞，这个时候的竹叶，已经从鹅黄转为翠绿，蓝翎或红羽的鸟儿雀跃其间，摇晃得枝叶婆婆水滴盈盈。鸟的神态各不相同，一只鸟的眼睛是向上的，正招呼竹叶后仰头的那一只，另两只同栖枝头，呢喃细语。竹林飒然中，背景中的山崖墨色淋漓，恰以简淡烘托出竹鸟的灵动。眼前情景，让我忽然想起著名画家莫建成先生的《竹雀图》，其绰约风姿，神韵接近，意境仿佛。

熟悉莫建成，是从熟悉他的花鸟画开始的，其画作在工致细腻中呈现的澄静和优雅，常常让人想到宋代绘画的境界。现代花鸟画看得多了，还是对宋元时期的绘事情有独钟。那时的画面上，鸟儿总是画家意象里的景致，在一种文化精神的晴空里活灵活现，那些傲霜梅花、岫石兰竹，寄托的是文人的高洁之志，而荷塘柳烟、芭蕉秋菊，又浮动多少逸士心曲？画面中的意象是具有象征意义的，是有情感的，是画家志趣与情操的外化。宋代花鸟画是一些感情丰富、热爱自然，对于色彩和形式十分敏感的文人创作出来的作品，他们善于把自己面对千姿百态的大自然时产生的喜悦和激动融入自己的审美意趣和情感，巧妙地再现于绢素上，因此，当我们欣赏那些传世的经典时，仍然可以从泛黄的宣纸上读出当时画家放逸自适的情绪和心境，画中传递的飘逸优雅的气息，历经千年，仍然让人沉醉。而时代发展到了今天，看到今人画的花鸟，同样的梅兰竹菊，同样的水墨宣纸，笔墨也浓淡

相宜，笔法也或遒劲或轻灵，却总是感到画面上少了一种灵动的鲜活之气，少了一种可以对话的精神圆融。或许，花草葳蕤依然，松月清朗依然，只是高楼如林的现代城市，已经没有可以种下当时意象的土壤了，少了真胸臆，少了笔墨的精神，画面上皴擦渲染的只有虚空。

莫建成先生工笔画的意义就在于，让我们透过浮世的喧嚣，探触到为之一振的曾经的经典。

让我们先读这样几幅画：

这是中国西部寒冷的寂夜，凝霜与冷月铺洒大地，一种荒寂与空旷的苍凉感，随着看不见的风迎面而来，掉光了叶子的枝头上，几只雉鸡迎风而立，看得见霜月在鸟羽上擦过的印痕，听的见时间在大地上流过的水声——这是莫建成的《寒月惊梦》。他把西北高原空旷苍凉的景观感觉，通过巧妙的构图，线条的精细刻画和多层次的晕染，使画面呈现苍茫不失清润，冷峻而见高雅的艺术个性；

再看他的《莲者花之君子》：清塘如镜，照得见娉婷的荷影；在这远离尘嚣的静地，所有的心事，都在阳光下恣意绽放；这是夏天的荷塘，荷叶如盖，蛙声如鼓，惊得小鱼游出皱纹样的水纹；失去花萼的莲蓬，层层包裹起莲子的苦心；寻芳而来的蜻蜓，独自翔舞去留无意——这是莫建成眼睛里的荷塘，这是画家精神层面上的和谐境界，无论绚烂还是衰微，一切都是无争、协调和高洁的，画家对于自然的关照亦是对于自己内心的呵护。

从某种意义上，莫建成属于一位接近于古典主义的当代工笔花鸟画家，他的画的意义在于强调以形写神，形神兼备，在物象形态的刻画勾勒方面一丝不苟，精致端丽，对后学者有很好的示范作用。在中国美术馆举办的“希望敦煌·甘肃省美术作品展览”理论研讨上，著名美术理论评论家刘龙庭说“莫建成、莫晓松莫家工笔画代表了中国工笔画的水平……”莫建成先生特别重视写生，他认为，中国画尤其是花鸟画的写实，其本质在于以心感物，不但要描画自然外在的实体，更要内化于心，借以表现自然的生命神韵、文化精神。莫建成写生的观察之精微，描摹之细腻，无不体现在他的作品中。他的一幅《竹雀图》，黄色基调的画幅中，蓬勃的竹叶是主体，画幅的左侧中间位置，有一只小鸟栖枝，细细赏析，让人感到画家的精神潜入了竹林，与画中的草木鸟儿一起吐纳自然气息。这样的画不是兴之所至、偶然得来的“神来之笔”，而是画家长期写生的灵性感悟。仅以竹子为例，他画了多少竹子的写生，恐怕自己也难以数计了，他在竹林题材的写生中，注意竹子在风、晴、雨、雪中的形态，主干、枝叶的取舍和相互穿插、映衬的关系，因而，他的竹鸟，栩栩如生，形神兼备，气韵跃然纸上。莫建成的写生是十分细致的，每一幅写生，都表明地点、时间和物体形态特征。一次，他在甘肃贵青山写生，画了许多小草杂卉，其中一幅上这样标示：“丛生野卉，类似毛娃儿草，长二尺，茎挺而刚中带柔，穗红里透紫，叶与枝黄里透绿”，极尽其详。莫建成在长期的创作实践中体会到，写生时必须仔细观察物态、明白物理、体会物情，才有望达到花鸟画的妙境。

莫建成的花鸟画，将工笔花鸟的既有程式与个人

审美以及地域特点熔铸圆通，缜密中有逸气，隽永里见精神，形成了卓然不俗的艺术风格。他的画，工致不乏灵韵，在文化渊源上，与宋代绘画是相通的。在中国工笔花鸟画的发展历程中，宋代是一个足以让后人仰望的高峰，宋徽宗赵佶就是有名的“花鸟皇帝”，我曾经看过他的《腊梅双禽图》，密叶丛中，一枝腊梅横斜于画面中央，两只鸟栖于枝头枝尾，中间，一朵粉白的梅花，开出早春的朦胧气息，似乎闻得到一缕淡雅的气息。皇帝痴迷花鸟，重视画院建设，宋代的花鸟画自然花团锦簇了，崔白、李嵩、李迪、赵昌等等，一批人文修养厚实、才情横溢的画家，细观物象，精心研磨，形成了缜密细致、格物咏怀的一代风范。莫建成的画，根植传统，其“简约”与“深厚”的特点，直追宋画精神。他的一些画作，画面简洁，往往只有几茎萱草，一只飞碟，或者疏枝斜逸，寂鸟倦归，画面看上去疏朗简洁，并没有繁复的构图与工致的晕染，却感觉画面意境深远，淡中味浓。这里的“简约”，看似单调空疏，却是一种凝练和集中，这样，画面一下子就深入了，直深入到我们精神的腹地，引起隽永的回味与情感的共鸣。比如他的《竹影敷凉月》，只有一枝斜贯画面的竹枝，以双线勾出竹叶，填以墨色，简单到不能再简单了，但我们感受到的是清凉月光下，秋风吹过竹林的萧瑟，激起我们内心深处对于大自然季节轮转乃至人生匆匆的细敏情感。一枝墨竹，如此简单，如此自然，但足以激起我们内心的万千思绪。

中国画自古就有“能品”和“逸品”之说，工笔花鸟画大体是属于“能”品的范畴，而长期以来崇“逸”鄙“能”的文人画滥觞，“逸笔草草”的写意风气压过了讲究工致、技术严苛的工笔创作，这

是因为写意精神更切合中国文人闲适寄情的审美取向吧。而如何将“能”品和“逸”品水乳交融，“能”中见“逸”，也是当代不少花鸟画家们孜孜以求的课题。莫建成的花鸟画，最大的特点是在工笔画的工致端丽中，有鲜明的写意精神与笔墨情趣。在他的许多以荷花为题材的作品中，我们常常会从严谨端丽的画面上，读出一种奇妙的意境，是诗意、是梦境、是回想？在《看取莲花不染心》里，几片被季节揉皱的荷叶，衬托出两朵圣洁的荷花，一只蜻蜓从虚静中飞来——画面上没有过多的渲染，却有无尽的遐思留给观者，似有梵音缭绕，心中一片清静。这种“象外之趣”，是画家的主观使然。莫建成的画作，有明显的文化基因，同样的繁花寂草，荒原古树，画面却呈现旷远和清雅的意境，有一种可以对话的文化深度，这应该就是画中的“逸气”了，这种“逸气”是发乎画家心切，是画家寄托在宣纸上的情愫。比如在他的《幽居图》里，一堆青石，几簇灌木，几只小鸟，在避风的凹处、在阳光下彼此照应，躲避即将到来的无边无际的寒凉。鸟儿在画面上悠然栖居，那些卵石和疏枝、枝头饱满的红果，不正是画家给鸟儿搭建的温暖的康居？其实，画家创作过程中那一笔笔精心的勾线，谨严的构图，静心的渲染，仿佛就是对于那些鸟儿的抚摸，是对于生命的抚慰和关怀。

画境，其实不就是画家的精神境界？相对于山水和人物，花鸟画表达内心“逸气”的手法是有局限的，山水画可以酣畅淋漓或者淡远迷蒙直抒胸臆，人物画可以通过形体表情展现七情六欲，而花鸟画如果少了文化含量或哲学精神，很容易成为风花雪月的浅浮小品。莫建成画里的哲学意味是非常深厚的，显现了他深厚的传统文化的滋养和对于艺术美的独特把

握。所以，他的画中才有一种大境界，大情感，而这种境界又是通过细致入微的手法表现出来的，因此，看莫建成的画，在欣赏画面的澄静醇美的时候，总能读出另一番寓意：他的荷叶，即使是纷披衰败的样子，也会有细细的茎坚韧地托举；那些圆润的石头，即使在暖阳的照耀下，也让人感到彻骨的冷；那些极力向空中伸展的枝桠，竭力留住苍茫时空里一掠而过的鸟羽——少时读古诗词，总不明白“感时花溅泪，恨别鸟惊心”有什么奥义，看了莫建成先生的画，我们或许有了一些领悟。

莫建成的工笔花鸟画大多是属于清雅精典一类，无论是瑞鹤秋虫，淡月荷花，还是修竹婆娑，兰草幽幽，有北宋院体画的风范。然而，让我们眼前一亮为之震撼的，却是他的画中清晰透出的西北高原的基因，仿佛一阵漫卷黄土的罡风，时而急，时而缓。因而，看他的画，在享受优雅抒情的同时，也常常感受到扑面而来的地域文化特质。气势恢宏的黄土高原和温润秀丽的江南相比，更显得苍茫、寥廓和深厚，将大自然这一特殊景观感受完美地带进工笔花鸟领域，是莫建成对于中国工笔花鸟画本体建设的一大贡献。通俗一些讲，他将带有明显西北特色的花卉草木、鸟禽虫兽带进了宣纸，使得长期以南方景物为题材的工笔花鸟，到了莫建成这里变得“硬”了、“大”了，比如他的《幽薇怀古》，风化斑驳的巨大山石上，一只小鸟幽幽回望，石头缝里，丛丛薇草卷曲着蓄势待发——画面不大，也不繁复绮丽，但透露出的那种冷峻、苍茫、凝重的地理风貌，以及坚忍、执着、顽强的精神品格，却使画面的语境更加深入。他的《春到西部》，画面上是没有叶子的古树，在荒寂的高原上像化石一样，嶙峋而粗硕，一群小鸟正鸣叫着飞出冬

日的禁锢——面对这样的画面，所有的评析都是多余的，你只要细细观看，细细品味，任凭那些翅膀掀动的气浪裹挟着沙尘拂面而来。

秋风里，荒原上，长河落日，大漠孤烟，在这样的环境里，画家莫建成最大的感受应该是洪荒初始的孤独之美吧。孤独乃是宇宙之大美，而大美是无言的，于是，莫建成的画面上，常常弥漫着一种虚静淡远的意味，一种“念天地之悠悠，独怆然而涕下”的苍凉悲壮感。一行飞鸟，一排枯树，几茎杂草，几片落叶，牵起悲天悯人的无尽思绪。而这种萧瑟和荒寂，正蕴含了生命的韧性与执着。孤独使人崇高，使人深刻，而这种情绪的流动，也使画面倍添了生命关怀的哲学意义。

如果我们细细欣赏莫建成的花鸟画艺术，不难看出他向中国传统文化更深处回溯的同时，又向现代审美思想和表现形式靠拢的努力。这种矛盾是对立统一的，像山中的急湍，交融汇流，激起了绚烂缤纷的浪朵。如果我们细细品评莫建成近几年的作品，不难发现他的画作呈现出来的崭新气象。松鹤题材，以其长寿祥瑞的寓意，被历代画家皴擦敷彩，代代传承，几乎成为中国画的一个范本。而莫建成近年创作的《松云伴鹤飞》，却赋予了这一传统题材以新意：在结构上，采用大场面全景式入画，五棵千年古松，盘曲虬伸、嶙峋苍劲，而树冠上新枝苍郁，茁壮而繁茂，画幅下方，九只仙鹤掠空飞过，似乎听得见翅膀拍出的风掀动松涛的声音——在笔墨处理上，反复皴擦点染，树干有岩石的质感，干笔湿墨交替，营造出温润秀劲的氛围，而和单纯的赋色施以多层晕染，使画面呈现朗净清阔的效果。整幅画面，疏密有致，色墨协调，远近分

明，动静结合，使观画者如临仙境与瑞鹤共舞，油然而生“扶飞仙以遨游，抱明月而长终”之感。这幅画中表现的三种审美取向：意境美、构造美和笔墨美，不也正是当代花鸟画的发展的必然路径？

即使把古今许多工笔花鸟画家的画作放在一起，莫建成的画也是很具个人风格和面貌的。他的特征不是色彩的鲜明或者构图的匠心，而是画面浓烈的情调，也可以说是氛围，或者就是画上传递的一种气息——大西北的气息，这种气息，是黄褐色的土地发出来的，是那些顽强的树、纷杂的花、灰褐色的鸟雀以及生生不息的人们发出来的。这种气息融入了莫建成的画中，成为了一种基因，一种特质，这种融入是温暖的，悄无声息的。莫建成说：“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唐代洞窟壁画，我被古人那精妙绝伦的技艺所征服，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——我望着浑厚苍拙的山川巨石感受着大自然的造化之美，品味世道之沧桑，表达我对生活、对山河的依恋之情。”的确，画家莫建成行走在西北高原，也行走在中国文化的高处，感受自然造化之美，品味世事沧桑变迁，那些高原莽苍，枯树寂林，山花野卉，印证着画家对于家乡的眷恋和深情，也印下了画家对于中国工笔花鸟画艺术拓疆意义上的探索足迹。

现代城市，花花草草都在温室里萎靡着，烟气弥漫的空中很少见到鸟儿的影子了，惆怅时，就到莫建成先生的画中神游一番吧，莽莽苍苍的西北大地，天地有大美而无言。

图 版

冲寒斗雪玉骨冰肌者梅
虚心劲节直竿凌云者竹
林和靖有咏梅佳句云疏影横斜
水清浅暗香浮动月黄昏步歷代
文人學士獨愛四君之風雅且以梅為首頌其仙風道骨故
以水墨拭寫其韵丁亥仲春於蘭州莫建成畫并記

008

009

>>> · 唳鸣于春 ·

132cm × 64cm

2008年

唳鳴於春時戊子年正月於蘭州

黃河之濱知學

堂莫建威畫并記

010
011

>>> · 梅 鹤 图 ·

132cm × 64cm

2008年