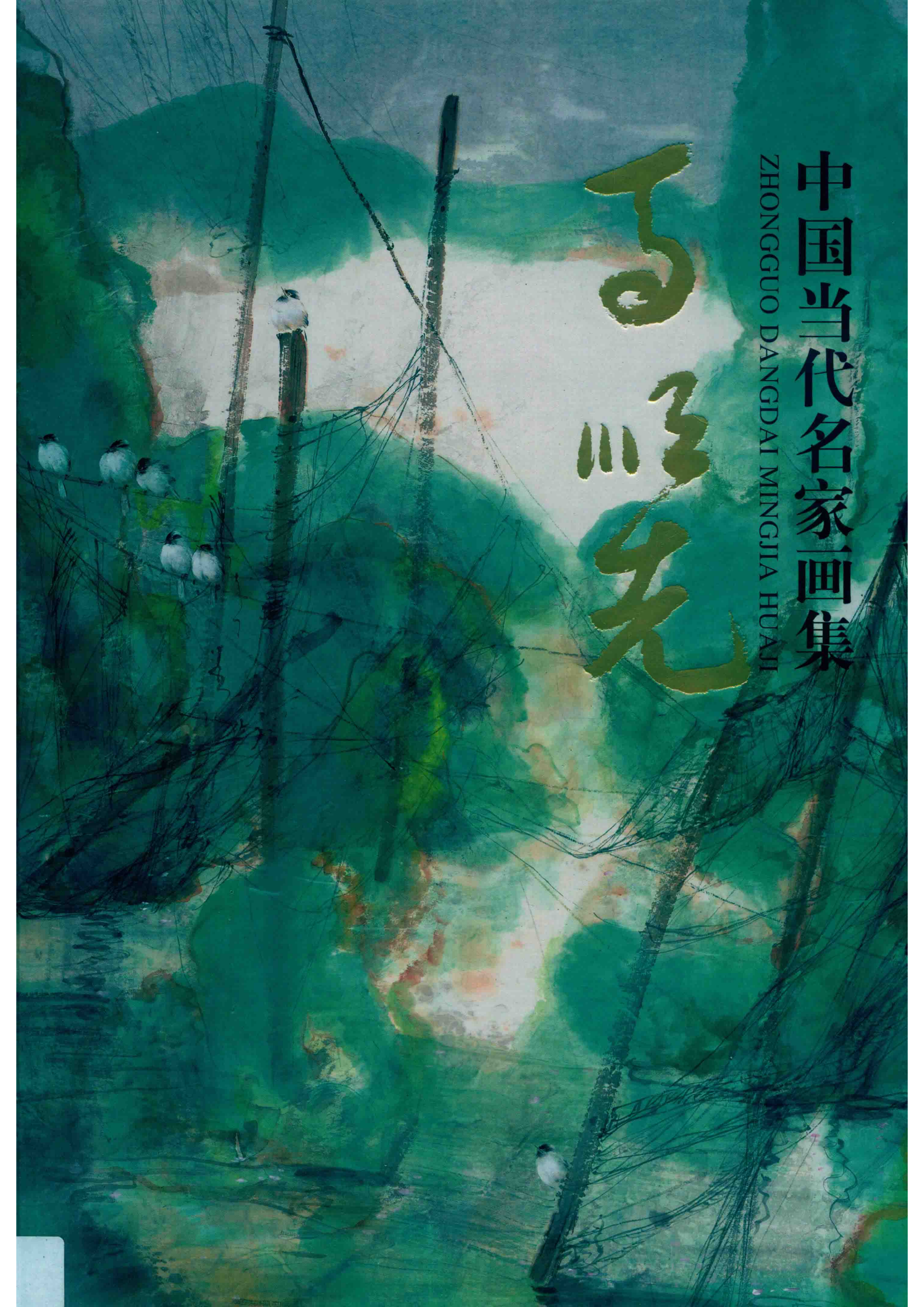

中国当代名家画集

ZHONGGUO DANGDAI MINGJIA HUAJI

百味先

中国当代名家画集

ZHONGGUO
DANGDAI MINGJIA HUAJI
MA SHUNXIAN
主编 贾德江
北京工艺美术出版社

马
迅
先

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代名家画集. 马顺先 / 贾德江主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2019. 1

ISBN 978-7-5140-1688-8

I. ①中… II. ①贾… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代
②花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J221 ②J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 299347 号

出版人: 陈高潮
责任编辑: 梁 瑶
装帧设计: 汉唐艺林
责任印制: 宋朝晖

中国当代名家画集·马顺先

贾德江 主编

出版 北京工艺美术出版社
发行 北京美联京工图书有限公司
地址 北京市朝阳区化工路甲 18 号
中国北京出版创意产业基地先导区
邮编 100124
电话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 87360216 (编辑部)
(010) 64280045 (发行)
传真 (010) 64280045/84255105
网址 www.gmcbs.cn
经销 全国新华书店
制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印刷 北京恒嘉印刷有限责任公司
开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/8
印张 18
版次 2019 年 1 月第 1 版
印次 2019 年 1 月第 1 次印刷
印数 1~2000
书号 ISBN 978-7-5140-1688-8
定价 198.00 元

马顺先 生于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。多幅作品被人民大会堂、地市政府及诸多企事业单位收藏陈列。

现为清华大学中国画高级研修班主讲导师、中国美术家协会会员、深圳美术家协会副秘书长、深圳中国画艺委会秘书长、深圳画院签约画家、《先风》艺术期刊主编，被多家媒体评为当代最具收藏投资价值的花鸟画家。

当代小写意花鸟语体的开疆拓土者

● 贾德江

——评马顺先的现代花鸟画

作为中国画领域里的重要组成部分，花鸟画艺术在改革开放新时期以前，其艺术面貌大致可分为四种类型：一是以吴昌硕、齐白石、潘天寿、李苦禅、崔子范、朱屺瞻等为代表的文人笔墨化的大写意花鸟；二是以王梦白、王雪涛、江寒汀、郭味蕖、孙其峰、于希宁等为代表的兼工带写的小写意花鸟；三是以徐悲鸿、林风眠、高剑父、高奇峰、张大千等为代表的融合中西绘画为主要特征的维新派花鸟；四是以于非闇、陈之佛、俞致贞、刘奎龄、田世光、陈子奋、郑乃珣等为代表的工笔重彩花鸟。他们都在各自的艺术领域里有了突破性的成就。正是上述四类画家的异向互补，推动着新中国建立以来的花鸟画的发展。

进入新时期以来，“文革”的阴影伴随着改革的春风逐渐退出历史舞台，通过创作思想上的拨乱反正，纠正了花鸟画功能认识上的偏差，突破了创作模式上的单一，艺术个性得到强化，表现精神生活趋于丰富。西学再次东播所引起的最大惊异，莫过于目睹了西方艺术家已以自由驰骋的思维创造了缤纷多彩的艺术形式。对花鸟画家而言，则进一步开阔了视界，活跃了思想，尤对年轻的花鸟画家影响更为显著。墨守成规的画家几乎没有了，大家无不维新，无不以种种努力在前辈开辟的四种类型中各执一端，用尽心思挖掘潜能，求新图变。于是，形成了现代花鸟画坛多角度多层次多元化探索的新局面。

在这一格局中，工笔花鸟发展迅猛，早已走出低谷呈现出蓬勃发展的态势，写意花鸟相对滞后。而在写意花鸟范畴，大写意花鸟从业者众，全国各地也涌现出不少名家，处于上升趋势；而小写意花鸟相对薄弱，多有“平原”少有“高峰”。这或许与吴昌硕、齐白石等大写意花鸟大家的名气太大、声望太高相关，也与小写意花鸟大家名落孙山没有得到应有的重视不无关系。如20世纪前半叶的重要小写意花鸟画家王梦白，兼学吴昌硕，强化了小写意这一语体的力度和量感；王梦白弟子王雪涛，造物生动，技法熟练，前期雅逸，后期偏于艳丽；江寒汀兼学虚谷、任伯年，尤其是虚谷笔法的参用，升华了这一语体的格调；郭味蕖修养深湛，在生活中每创新境，成为20世纪五六十年代创新的榜样；孙其峰善画花树动物，尤以松鼠、鱼鹰名世，法度严谨，功力深厚，其“形神兼备”的特色别开户牖；于希宁专攻花卉，晚年以“才德勤修养，三魂（国魂、画魂、人魂）共一心”为座右铭画梅，是新时期的代表。稍后的王晋元、郭怡琮等人直接取法于热带雨林自然景观的小写意花鸟画，又在新文化背景下拓展这一语体的前途。他们的成就表明，中国画之走向现代，在传统基础上创新的小写意花鸟仍具潜力和偌大的发展空间。虽然掌握它的难度很高，但也不乏成功的经验。

马顺先走上画坛时，正处在这样一个大的历史背景条件下。他出生于1966年，明显地是中国改革开放大政方针的受益者。他毕业于河南大学美术学院中国画专业，接受过重视写生、重视造型、重视写实，更重视引西入中开拓创新的学院派教育。当他确立以花鸟画为主攻方向，又先后就读于文化部第二届重彩画高研班和鲁慕迅工作室花鸟画研修班，尤其是出色的花鸟画家兼美术理论家鲁慕迅先生对他的影响尤深。先生明确地提出：“中国画以书为骨，含乐之韵，得诗之魂；治诗、书、乐、画于一炉，显示着中国艺术共同的民族特征，并构成了自己的鲜明个性。”从中意味着中国画的革新，在先生那里是对书骨、乐韵、诗魂、画风的全面推进。这样的学术观点既体现在先生许多的学术文章中，亦体现在先生的许多出新的作品中。鲁慕迅先生的教诲，如“旱地里下了一场及时雨”，滋润着马顺先的心田。

由此看来，马顺先画过素描也画过水粉，画过人物也画过山水、花鸟，画过工笔重彩，也画过水墨或淡彩，又有理论识见的提升，他的知识结构是全面的。加之他在鲁慕迅先生指导下，狠狠地补上了“传统”与“创新”这一课，他的筑基深厚，他的方向是明确的。

马顺先是一位理性的中国画家，他对中国传统文化和中国艺术的继承研究与创新光大是十分自觉的，是充满深情的，也是经过深入思考的。他在工笔与写意两者之间，他选择了写意；在大写意与小写意之间，他选择了小写意。因为他看到了小写意迷人的空间，也找到了与自己性格气质甚相契合的语体。这是他审时度势的结果，也是他理论致思的必然。此后，他的着力点基本上体现在两个方面：一是传承，二是创新。传承是为了创新，创新是为了更好地传承。

就传承而言，他一方面以读书、读诗、读史、读论与书法为“日课”，加强与丰满自己“画外功”的学养；另一方面，他重在文人写意画“画内功”的笔墨锤炼。当他从大写意的开创者徐渭及八大、石涛、吴昌硕、齐白石等人的优秀作品一一心追手摹之后，又梳理了传统小写意花鸟画的文脉。他上承16世纪的陈白阳到17世纪的恽寿平，下承18世纪的华岳到19世纪的任伯年，尤其对任伯年鲜活生动的造型和明丽可人的色彩用力最多。当他熟练地掌握花鸟画大写和小写的技巧之后，他又传承了花鸟画崇尚自然、重视写生的传统。他走向大自然，从不懈怠地写生，既写老百姓司空见惯的传统花鸟，也写少见的山花野卉，他希冀追求的，是如何把传统绘画的精神和审美格调与情趣，体现在自己的作品中，更愿意以旺盛的创造激情勇于涉险地开疆拓土，在前辈的成就之外探索新形式、寻找新语言、开辟新境界，不断推出“我之为我，自有我在”而又“不与人同”的作品，展示了他在小写意花鸟方面的智慧与才情。

基于这样的观点，他的创新就在于题材上的开拓、形式上的突破，就在于生活情趣的追求、时代品格的鲜明。

纵观马顺先的全部作品，他的小写意花鸟题材，已突破了旧有的范围，拓宽了取材的视野，表现出比较宏观的视域和“致广大尽精微”的努力。他不再满足于前人表现过的传统题材，也不再满足于传统那种经过剪裁的折枝花卉和脱离环境的盆供。他的视野从庭院、室内走向了山野，走向了原始的热带雨林。在观察自然、感受自然、体验自然、亲和自然的过程中，他呼吸着清新的山野之气，领略那生生不息的草木精神，原来被文化选择所遮蔽的千花万木进入他的视野，那些从未见过的野卉山花也纳入他的花鸟世界。他的小写意花鸟既有传统题材的再创造，又有鸟语花香的新发现；既有乡土田园果蔬的小情小趣，也有热带雨林藤蔓交错花生树的宏大景观。他的花鸟画已从文人的自赏走向了对自然生态的关照，从寻觅生活的诗意走向了对自然生命的讴歌。

广阔的内容决定了形式的多姿多彩。面对大自然的神奇瑰丽，马顺先不得不思考运用何种形式、何种笔墨语言，去表现大自然的天机天趣之美。实境写生的感受，增添了他构思的经验及语言手段。他在形式上的突破大致表现在以下几个方面：一是打破了工笔与写意画法的界线。他的花鸟画既有工笔造型兼顾到物形、物态、物性的严谨写实性，又有写意笔墨兼顾到文人意趣、个性、情感的率意发挥。他在造型上不走极端，既避免了大写意笔墨因夸张带来的粗疏和空泛，也避免了工笔的严谨而流于匠气拘于形似的弊端。它以笔墨的丰富性、表现的鲜活性见长，力求形神兼备，属于优美型的艺术。二是突破了山水与花鸟的界线。他让花鸟与山水结合，复现了花鸟的自然生态环境，已变写传统花鸟的疏花简叶、只鸟片石的空旷虚静，为构筑宏阔的“大景花鸟”，放眼于原始花树幽深丰茂的奇情，最大限度地发挥了中国画笔墨的性能。画中既有花鸟画法中的勾勒、点厾、泼墨、破墨，又辅之以传统山水画法的皴擦、点苔、积墨和渲染，通过解构重组古人的图式笔墨，发挥前所未有的表现力，又以色彩和适度的肌理制作丰富了水墨效能。三是突破了传统“崇尚水墨”的旧有观念，将色彩带入他的花鸟画中，与写意结合，使画面“以墨显色辉，以色助墨韵”。或随类赋彩，如

吴昌硕、齐白石万墨丛中点点红；或追求色相丰富，如林风眠以西画色彩带入水墨；或没骨写意，如恽南田“无线有骨”，果断行笔；或以色彩造型，或以补色对比组合画面，或施以统一色调的渲染，甚至在把握整体色调并且讲求色彩冷暖关系的同时吸收西法以呈现光感，造成了光色辉映、光雾迷离的动人效果。他在以毛笔借助水分的用色技巧中，除去平涂渲染之外，还吸收水墨画中的色墨融渗、没骨画里的撞水撞粉，造成了有控制的渍痕和渗化效果，使之与独特的意境相结合，加强了小写意直观可视的色彩感染力。四是突破了传统的程式化章法，将西方的带有设计意识的构成引入他的花鸟画。古代的“之”字型、“S”型、“对角式”等构图，已被重理性、重秩序、重视视觉张力、重整体效果的平面构成所替代。他在充满感受充满灵性的意象造型中，强化了大的点线面关系与色彩关系，构思奇谲，布局错杂，变化无尽，避免了千篇一律缺乏创造性的陈陈相因倾向，使小写意花鸟语言和形式更具有现代意味。

石涛曾有两句名言——“搜尽奇峰打草稿”和“笔墨当随时代”，早已成为山水画家喜爱的座右铭，其实也是马顺先的指南针。他的花鸟作品都不是闭门造车的产物，无一不是源于自然的写生而得来的“草稿”，并以此为本，力图突破传统的造型观、构图式、笔墨律与用色法，营造着更广袤自由的艺术时空，构筑着更丰富更强烈的艺术形象，形成着更发挥材质的笔墨与色彩，表达着更真诚更生动也更多样的审美感悟。他笔下的花有情，鸟有意，木有心，枝有韵，表现在笔墨上就是化机四溢，透出生意盎然。他传递的不是古代文人的忧患意识和自我遣兴，而是生机勃勃的花木之姿、鸟禽之态，给人以热爱自然、关爱生命、拥抱生活的精神容量。而他的审美基点则是对自然美的颂扬，对自然生命的礼赞，与举世呼唤自然保护的感召相契合，以适应有特色的社会主义市场经济下人们精神生活的需求。生活气息的浓厚与时代精神的充溢都显而易见地体现在马顺先的大量作品中，为历史悠久的花鸟画带来了新的机运，创造了多姿多彩而且有别于前人和他人的新风格。

不仅基于生活，马顺先的创新之举都是建立在高度重视用笔用墨表现花形鸟态基础上的创造。他可以大写意，阔笔纵横、水墨淋漓，也可以小写意，笔墨精妙，造型鲜活；他可以让传统花鸟在“出新意于法度之中”借古开今，也可将西法融于传统写意的笔墨体系之中而“洋为中用”；他可以工写结合，彩墨一体，也可以写实与写意、勾勒与没骨并用；他可以点、线、面的互动互补结构画面，也可以用书法意味的用笔与撞水撞墨互渗。多种技法蓄于笔端，多种美学旨趣集于一体，可以说马顺先的小写意花鸟是“融会中西，化合古今”的集大成者。

值得一提的是，马顺先作品的一大特质是格调高。具体言之，格调是透过形式风格、语言和技巧运用折射出来的人格价值，寓于笔墨功力和学识修养的程度，业已形式化、物质化的精神品位。在中国绘画里，格调是判定雅俗优劣和最终价值的尺度。马顺先具有学养、笔墨和气韵之大境，富有文思和构想。他的画其质朴朴、其气清清，有八大之清逸，但不冷寂；有缶老之雄健，但不霸悍；有白石的亲情，但更含蓄；色彩丽中求逸，艳中求雅，最终见出融通古今之迹、化合中西之变，为历史悠久的花鸟画带来了新机，创造了丰富多彩而且“立于前人之外”的新风格。说他是“当代小写意花鸟画语体的开疆拓土者”，我不以为过。

2018年12月26日于北京王府花园

（作者系著名出版家、美术评论家、画家）

图版目录

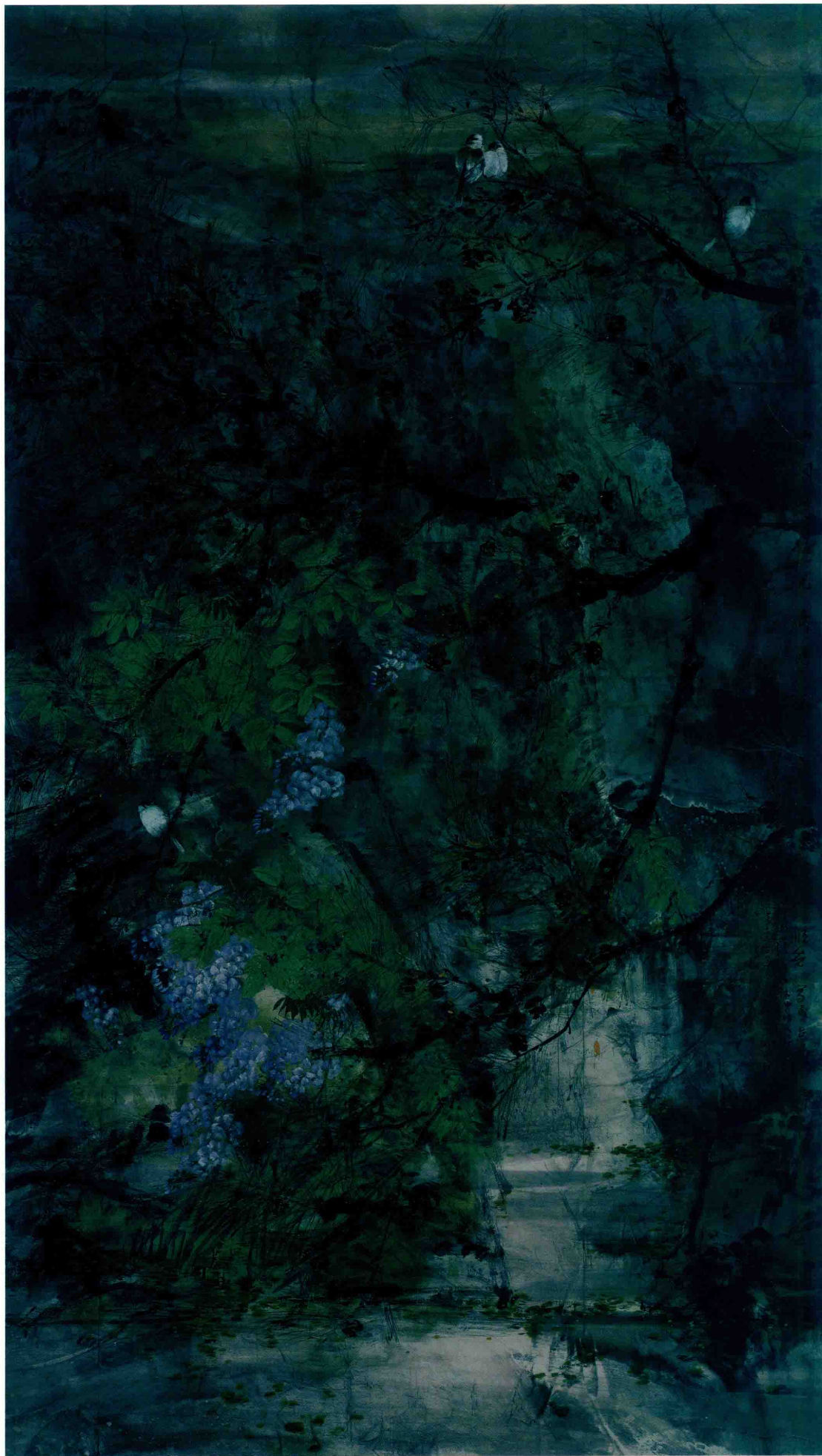
山间疏枝尤奇绝 / 2
远方 / 3
天心无限花笑颜 / 4
印象茶溪谷 / 6
清韵 / 7
和气致祥 / 8
山水清音 / 9
谧境 / 10
大山的回响 / 11
丹葩浮翠锦 / 12
旧梦 / 14
窗前芭蕉为雨移 / 15
熏风 / 16
荒郊清凉 / 17
轻雾 / 18
水边疏影香满枝 / 19
春风新沐岭南花 / 20
希望的田野上 / 22
浩气长春 / 23
春消息 / 不与姚黄争春色 / 24
清风 / 25
在水一方 / 26
潇洒绿衣长 / 27
花开金秋时 / 28
秋天的歌 / 30
风中的歌 / 勿扰清梦 / 31
秋天的期待 / 32
平安吉祥 / 33
花气带露香 / 林香树拂云 / 34
无树不开花 / 风轻听水声 / 35
清静是福 / 岭南春色 / 36
花好月圆 / 38
山家菜园子 / 39
原上风起 / 40
闻风起舞 / 清静心 / 41
花开浓艳倚春风 / 42
果中珍品 / 43

丰收年 / 清香 / 44
潇洒迎春风 / 46
菜园子 / 47
在水一方 / 48
霜降 / 49
沟崖上的菜园子 / 50
澄怀游心 / 生命礼赞 / 51
北塘有鱼 / 52
房前屋后有修竹 / 53
虹彩龙腾 / 绿荫 / 54
舞春风 / 岭南春 / 55
收获的季节 / 56
花间逸趣 / 57
秋收时节 / 58
绕池闲步观游鱼 / 59
福寿永享 / 客于江湖 / 60
最爱是农家 / 雅逸清风 / 61
春云岭上飞 / 62
暗香 / 63
风潇潇 / 64
丰收季 / 65
天高云淡 / 66
草间生活 / 67
生于山涧 长于山间 / 67
生命的赞歌 / 68
乱花入眼心逾清 / 68
秋天的韵律 / 风动露滴沥 / 68
岁月悠悠 / 69
守望家园 / 思故乡 / 70
绿野觅踪 / 在河之洲 / 71
一枝浓艳对秋光 / 72
风清云淡 / 73
众妙和合 / 塘头红艳映翠影 / 74
湖畔丽影 / 75
焰火花 / 76
无忧花开 / 76
田野计划 / 77

竹枝词意 / 78
云想衣裳花想容 / 雨林奇花 / 79
花蔓宜四季 / 80
向往 / 山间 / 81
火焰花开红艳艳 / 春色满园 / 82
习习谷风 / 83
钟鸣鼎实 圆满富贵 / 83
成双成对舞翩翩 / 84
明年花开 / 84
一鸣可惊人 / 春艳 / 85
硕果图 / 惠风和畅 / 86
路边野花 / 秋至山塘 / 87
笑口常开 / 果熟的时节 / 88
松风 / 山楂树下 / 88
木芙蓉 / 89
无忧花 花无忧 / 90
火焰花为三世诸佛说法 / 90
山楂红了 / 91
花间清梦 / 92
春风 / 93
雨打芭蕉自多情 / 93
丹冠锦衣慕雄风 / 94
美木艳树深秋时 / 94
花花世界 / 95
疏影参差 / 96
疏枝清逸 / 竹林觅诗 / 97
丰收了 / 98
春去秋来又一冬 / 清荫滴露 / 99
绿塘深处见美人 / 99
忽于水底见青山 / 99
曼陀罗 / 绿色家园 / 100
三时风雨得知音 / 101
微风 / 101
北国之秋 / 为何辛苦为何忙 / 102
葡萄熟了 / 103
清凉境 / 104
农场的葡萄熟了 / 秋实 / 105

吉祥花开 / 106
火焰花 花似火 / 106
绿了芭蕉 / 居高声自远 / 107
在水一方 / 108
远望 / 109
和风素影 / 阡陌水边 / 110
朱实星悬 / 111
静卧荷塘听蛙声 / 112
清静世界 / 112
南岳龙种郁亭亭 / 113
菜园子工程 / 114
平常草木 / 无华亦清香 / 115
闲花野卉 / 清雾 / 116
春风拂栏露华浓 / 117
开花结果的精彩 / 118
舞秋风 / 118
百草园 / 119
惜花恰莫探春迟 / 119
乡野娇红惹人怜 / 120
此花此叶常相映 / 121
丰收时节 / 121
风儿轻轻吹过 / 122
竹园清风 / 122
人生哪能多如意 / 123
粲粲朝露 / 123
胡杨林 / 124
空谷相呼 / 125
秋初凉 / 雨晴烟晚 / 126
珠玑满腹 / 127
听风 / 128
河畔野竹三两竿 / 仙人树 / 129
竹影和诗瘦 / 130
幸福的一天开始了 / 131
我心即佛 / 132
静静的港湾 / 码头 / 133
禽鸟系列 / 134

中国当代名家画集·马顺先【图版】
ZHONGGUO DANGDAI MINGJIA HUAI MA SHUNXIAN

◎ 山间疏枝尤奇绝
2016年 纸本设色
255cm × 144cm

◎ 远方 2016年 纸本设色 230cm × 180cm

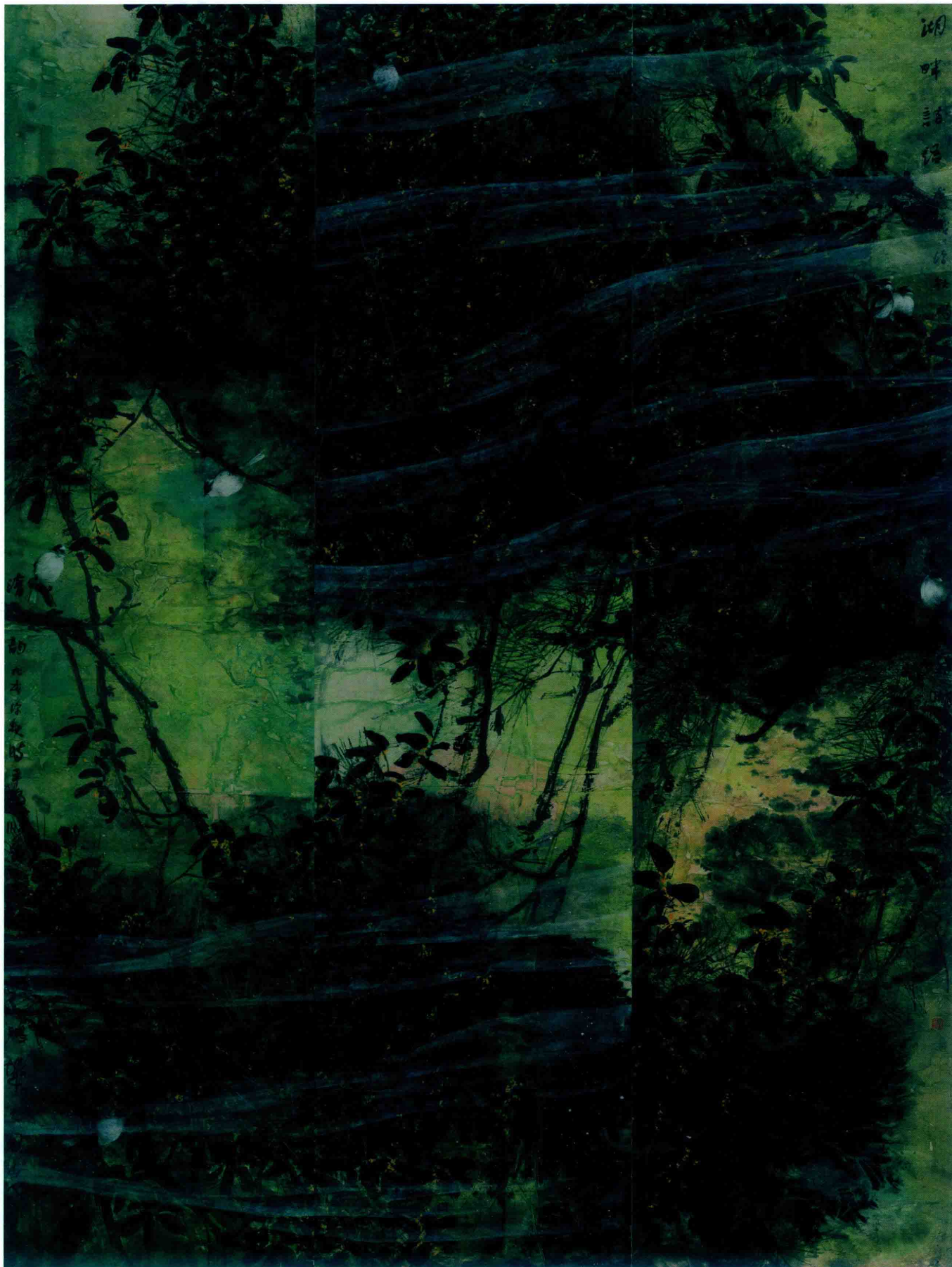

◎ 天心无限花笑颜 2018年 纸本设色 180cm × 96cm

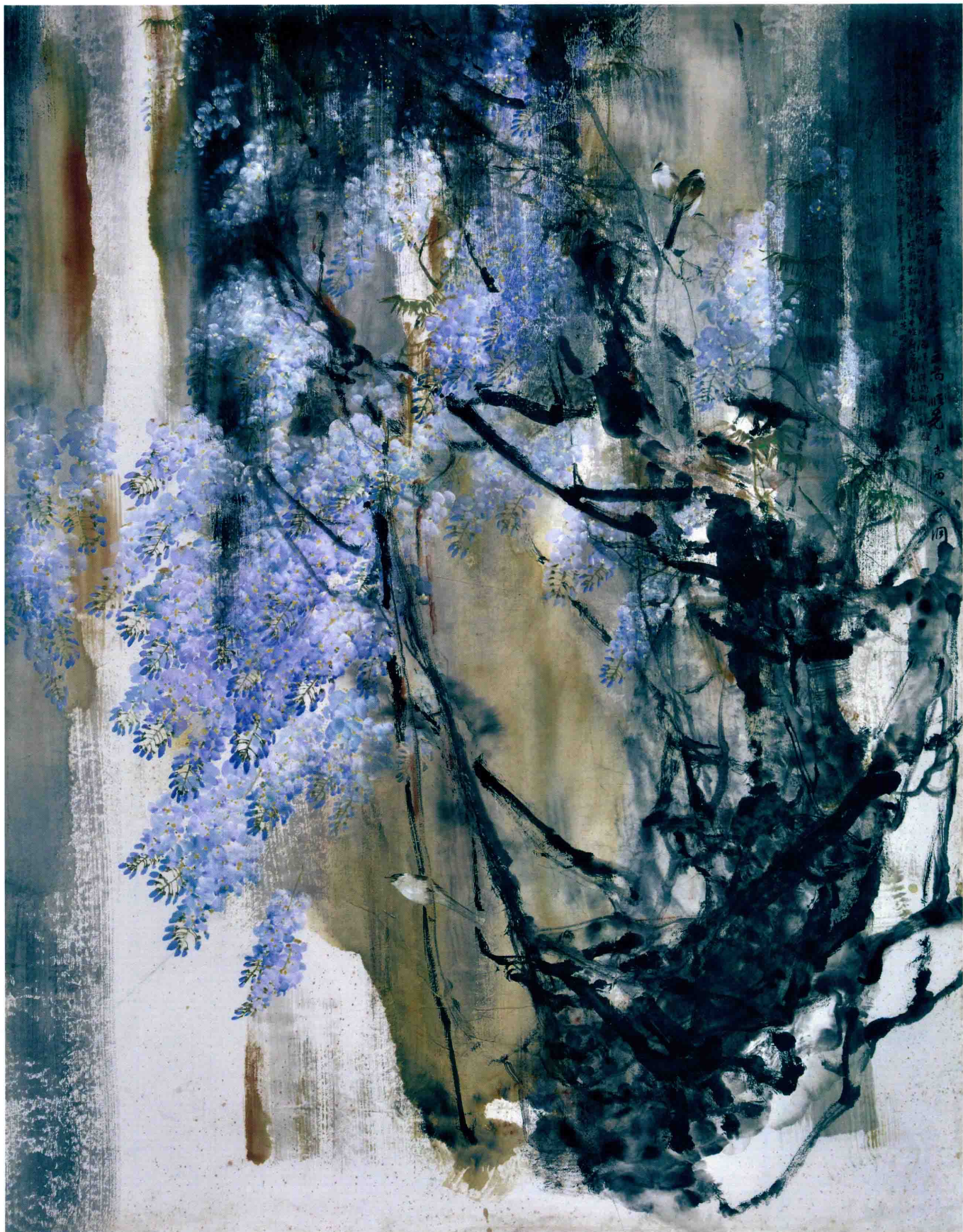

◎ 印象茶溪谷
2015年 纸本设色
255cm × 144cm

© 清韵 2018年 纸本设色 230cm × 173cm

◎ 和气致祥 2016年 纸本设色 216cm × 180cm