

DANGDAIZHUMINGHUAJIAJINGDIANCONGSHU
当代著名画家经典丛书

庄

第 3 辑

花鸟画精品

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

乾
梅

秋月乾梅

◎ 和风 2007年 纸本 50cm × 50cm

图书在版编目(CIP)数据

庄乾梅花鸟画精品 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社

2008.5 (当代著名画家经典丛书. 第3辑)

ISBN 978-7-80526-699-2

I. ①庄… II. 贾… III. 花鸟画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第055490号

当代著名画家经典丛书·庄乾梅花鸟画精品

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈朝华

责任印制: 宋朝晖

出版: 北京工艺美术出版社(北京市东城区和平里七区16号 邮编: 100013) 发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制版: 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印刷: 北京博海升彩色印刷有限公司 开本: 889毫米×1194毫米 1/16

电话: (010) 84255105 (总编室) (010) 64283627 (编辑部) (010) 64283671 (发行部) 传真 (010) 64280045

网址: www.gmchs.cn 印张: 1.25 印数: 1~3000 版次: 2008年5月第1版 印次: 2008年5月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-80526-699-2/1 · 616

10元系列丛书 / 全套 (12册) 定价: 120.00元

封面画: 浮云带雨(局部)

2007年 纸本

ISBN 978-7-80526-699-2

◎ 秋韵
2007年 纸本 180cm × 97cm
(此作获“中华情”美术书法
作品展优秀奖)

庄乾梅艺术简历

- 1965年生于山东临沂。从小酷爱绘画，得画家马世治先生的指点，专攻花鸟画。1993年就读于中国美术学院花鸟系，得朱颖人、卢坤峰、马其宽、闵学林等诸先生的亲传。2005年就读于中国美协首届高级研修班，被评为优秀画家。现为山东美术家协会会员，山东画院特聘画家、北京国画院画家。
- 2005年作品《蒙山三月》参加2005年全国中国画展。
- 2006年作品《京都花事》参加“黄河壶口赞”中国画提名展，获优秀奖。
- 作品《惠风和畅》参加“纪念中国工农红军长征胜利70周年全国中国画展”。《春晖》参加全国第六届工笔画大展，《蒙山三月》参加“纪念李苦禅诞辰100周年全国中国画提名展”。
- 2007年作品《芳树奇霞》入选第三届全国中国画展，《晓看红湿掠虫鸣》获“黎昌杯”第五届青年中国画年展铜奖，《秋韵图》参加“纪念黄道周全国中国画提名展”，《秋韵》获“中华情”美术书法作品展优秀奖。

◎ 秋歌好唱 2007年 纸本 68cm × 68cm

豪放中的温情

——简析庄乾梅的花鸟画

◆ 耿广春

花鸟画家庄乾梅早期以写意为主，作品笔力清健，墨色朴厚，有疏放意气；近年来，专事没骨创作，画面物象严谨中透露着写意情趣，工而不呆板，放而有清韵，设色雅润可人。

从庄乾梅的花鸟画作品中，不论是

写意，还是没骨，我们都可以清晰地感受到画面里所显现的豪放大气而又不失温情的特点。在我看来，这些特点的形成似与地域有关。她是一位来自于沂蒙的女画家，性格中有着鲁人所共有的憨直厚朴真率共性；而女性的本真心性，又使得

脉脉温情常于不经意间流露出。

庄乾梅幼时即喜欢画画，得画家马世治先生的指点，专攻花鸟画，于笔于墨于画理程式，悉心探求，累年其花鸟画渐成风貌。后栖身西子湖畔，游学于中国美术学院国画系，得卢坤峰、朱颖人、马其

宽。因学林诸先生指导，识得水墨韵味，画艺精进。近年又北上京华求学，画格日益彰显出自己的特色。从她的《牡丹长卷》到《拟金衣梅花图》，再到《玉兰》系列、《和风》、《白雪》、《秋韵》系列、《写生》系列诸作品中，可以明显地看到她的作品始终处于一个渐变渐进的状态中，构成画面的诸多因素，如笔墨、构图、画面主体选择等等，都是如此。这些与她的习画过程也是一一对应的。

从分析庄乾梅的作品来看，一方面其作品的画面营造、笔墨运用等处于渐变渐进的状态，另一方面从中也折射出她的绘画思想的变化，这些变化包括对传统的认识、对现代的思考以及对自己自身特点理性分析等。不难看出，在不同的时间和阶段，庄乾梅通过不同的角度来摸索自己的绘画语言和表现形式，以此来确定自己的审美意识，构建自己的美学观念。庄乾梅清楚地知道形成自己的个人艺术面貌不是一蹴而成的，这需要画家本身要经过一个长期学习、发现与时间的过程，或者说是使用各种方法，将自己对传统、对现代、对绘画本体精神的理解，从技术层面上升到理性层面的探讨与反思，以传统绘画哲学思想为理论基础，来检验自己对传统与现代绘画的理解与认识，从根本上找寻自己心理与画理的结合点来提升自己对于审美意境的营造，表达自己由传统而现代、由承继而创新的心理感受。如果没有自己的艺术特色，那么不管自己有什么式样的作品，其内里的精神品质也就无法准确的表达，也就不

◎ 思语

2007年 纸本 110cm × 50cm

◎ 芳树奇履
2007年 纸本 240cm × 160cm
(此作入选第三届全国中国画展)

能为真正体现画家精神的作品。正是基于这样正确的理解,使得庄乾梅的绘画作品本身也证明了其所蕴涵着的审美哲学性,营造出了自己的心性画境,形成了能够代表自己艺术理念的绘画语言符号模式。

潜心传统,感悟自然,体验生活,循着这样的艺术之路,庄乾梅以自己的人生体悟、积累融入艺术创作中。在创作过程中完成了自我意识的转换,并和谐地统一在一起,不再是对世间诸物的简单摹写,而是力图经过自己对传统审美的认识,赋予这些物象以自我的审美意趣,借助毛笔宣纸水墨,将心中的美丽描绘出来,呈现人前,让人们在这里一起感受着美丽。

丁亥三月于京华官园之倩庐

◎ 岁朝清供
2007年 纸本 68cm × 64cm

◎ 秋韵
2007年 纸本 68cm × 68cm

我的写生感悟

庄乾梅

每次外出写生，我都特别兴奋，这和画室里完全两个世界，特别是去年秋天我和几个同学约好到张家界的写生。来到山里，映入眼帘的是一花一草、一山一石，就仿佛有秩序融入了我的笔墨之中；冥冥之中，我的笔墨似乎又提升了一个层次。我在不断地停停看看、行止又行之中，联想到山水精神、个性、风格、意境等等，这些词汇应该是属于一花一草、一山一石，还是属于我自己？置身于大自然这个大画室中，我不知用什么语言可以形容。我想，老庄的“道法自然”或者“逍遥游”，大概是感悟于这样的自然吧。

我在这半个多月的写生中，很多不知名的植物、花卉也都写进了我的画册里，尤其是天竺成了我绘画的主要题材，也成了我的知心朋友。正如宋人杨万里诗句所云：

花发未明雨后天，
结成红颗更轻圆。
人间热恼谁医得，
只要轻香净色缘。

◎ 京都花事
2007年 纸本 180cm × 78cm
(此作获“黄河壶口畔”中国画提名展优秀奖)

我在中国美院读书时也临过天竺，如吴昌硕、任伯年等这些大师所创作的天竺作品，如今想来历历在目。郑板桥的“眼中竹”、“心中竹”、“手中竹”，这“竹”的体验无处不在，也是我创作天竺时的真切感受。

当然，我也深深地感受到艺无止境的道理，前面的路还很长，虽然我自己没有什么确定计划和目标，但是我想，只有通过不断地写生，不断地感悟自然，自然才会给你在境界意义上的回报，你的才情、修养、学识、表现形式等等，才有可能完善地表现在画面之中。

◎ 吟醉图 (上图)

2007年 纸本 50cm × 50cm

◎ 独酌雪山 (下图)

2007年 纸本 50cm × 50cm

◎ 早春烟雨
2007年 纸本 50cm × 50cm

◎ 秋韵
2007年 纸本 50cm × 50cm

◎ 晓看红湿掠虫鸣
 2007年 纸本 180cm x 97cm
 (此作获“黎昌杯”第五届青年
 中国画年展铜奖)

© 南国天竺
2007年 纸本
180cm × 97cm

乾
梅

© 独相思 2007年 纸本 50cm × 50cm

学而能思 思接自然

◆ 孙丰义

——庄乾梅花鸟画创作散记

保守的花鸟画家要想以传统笔墨完成“自成一家之言”的创作作品确实不易。有些画家的画，初看上去也有“自成一家之言”之象。但是，也许他只是完成了技术层面的内容，如在格调上没有上去，那就如婢女作大家闺秀，其神情终难到位。这倒不是说现代的花鸟画创作没有出现过“自成一家之言”的作品，而是我们更多看到的是花鸟画“统一性”格局

的形成，尤有泥古、摹仿、窃取的图式在公诸于世之后，也能立刻获得大师的称誉，致使花鸟画最终的格调在降低。于是，统一性格局的形成常常给人以厌倦之感。花鸟画如何由统一性格局作一超越？如在这里借用一下清代史学家章学诚的话说，那就是还需要画家的“别识心裁”这种能动的智慧。别识心裁在结果上显然令人敬佩，如从其历程上讲，花鸟画

家首先是“学而能思”，只学不思，不可救药；学而能思，别识心裁便会有希望。学而能思，一方面是思接传统笔墨，在这同时还要由传统笔墨观照自然。我个人认为，女青年画家庄乾梅便是学而能思的典型代表。

乾梅，山东籍，她在上世纪末，进学于中国美术学院，师从卢坤峰、朱颖人、闵学林、马其宽等先生。近年又来北京，

就读于中国美术家协会美术培训中心高研班。可以想象得到，乾梅在这样一种环境中从事花鸟画创作，显然会带上传统意义上的笔墨，而事实也如此。读乾梅的作品，无论是工笔与写意，小品与写生稿，都属于传统笔墨语言的范畴。经过近一年的了解，我深知乾梅不但是能学者，同时也是善思者。她极少谈艺术上的大道理，也不作理论描述，但是，在她的内心深处却有对艺术明澈的识解。她说她特别喜欢庄子思想中的“静”，这从她的作品表征中，可以感觉到图式中的“静”，所谓“静则明”，由思想发展到图式，总有一种特别明快的格调展示给我们。当然，这也没有妨碍她大胆泼辣用笔用墨的一面。怀素他们所谓观公孙大娘舞剑器，或见蛇斗而草书长，如不关一个“静”字，其草书便无“圣”誉可言。庄子的静则明，如落实到万象之自然，它会关涉到一草一木。一草一木又是心的观照，所以一草一木关情怀，于是“静则明”便带有明确的人间性格。乾梅曾告诉过我，她小时特别关注溪水池边，大树底下的小花小草。她认为这些弱小的生

◎ 京都三月

2007年 纸本 180cm × 97cm

命最能牵动她的情怀。小时的情怀不易，于是，现在在她的画笔上也有所反映。观去年她到太行以及张家界写生稿，基本都是小花小草的图式。确实，这种写生稿从其格调上讲并不次于正式的创作。它在不经意中敞开一个令人追怀的意境，它与遥远的过去联系起来，引动一种难于忘却的怀旧意识。似乎应该这样说，庄子的静则明，在真正深透到画家的笔下时，它还不属于虚拟世界，尽管现实世界需要感官刺激的图式。

乾梅“学而能思”还表现在她对“虚”的关注上，虽然这是画家们皆知之事，但这里可能还有一个理解的程度问题。潘天寿曾说过，“实好窃，虚难学”。这大概与人们的习惯定力有关。千年前就有人说“今人务实，古人务虚”，这说法在今天看来仍不过时。所谓“唯道集虚”，乾梅对此也有她独到的理解，所以在她的图式中也能成为一种自觉意识上的追求。希望乾梅在将来的花鸟画创作中真正能别识心裁，自成一家之言。

◎ 和风之韵

2007年 纸本 180cm × 97cm

