

莊小廬

zhuangxiaolei

J222
40

莊小雷畫集

中國美術學院
美術研究所
田 田 田

天津杨柳青画社

責任編輯：楊 文
裝幀設計：谷 谷
作品攝影：莊小雷
出 版 人：劉建超

图书在版编目（C I P）数据

庄小雷画集 / 庄小雷绘. — 天津: 天津杨柳青画社,
2000.2

ISBN 7-80503-510-5

I. 庄... II. 庄... III. 山水画 - 作品集 - 中国 - 当代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 02519 号

出 版: 天津杨柳青画社

印 刷: 北京飞达印刷厂

开 本: 889 × 1194 (毫米) 印张: 6.5

2000 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 1500 册

ISBN 7-80503-510-5

定 价: 68 元

致詞

香港物華集團有限公司主席 袁煒

在這新的世紀到來之時，我很高興有這一次機會贊助中國著名畫家莊小雷先生的畫集出版。

繪畫藝術使我們大家能參與一項非常特殊的文化交流。繪畫是通用的語言，通過繪畫來表現這個世界的美好。在一件藝術佳作之中，我們不僅會發現激奮的情感，而且會找到平和與寧靜。通過繪畫使我們每個人得到心靈的淨化和美的享受，同時讓我們去體驗其中的真與善。

香港物華集團自 1972 年在香港上市至今，投資遍及各個領域，在積極參與各類經濟投資之余，我們也應為繼承與發揚中國獨特的繪畫藝術盡綿薄之力。在新世紀到來之際，我忠心地希望中國的繪畫藝術更多的並以更高的層次走向世界，為人類的美好明天繪制出一片絢麗的色彩。

心畫難矣

中國美術評論家 郎紹君

古人一再說過“書，心畫也”，“畫，心畫也”。但把書和畫變作心畫談何容易！有的人是沒有心的；有的人有心卻不能用“心”作畫；還有的人是不知“心”在哪裏，如何去做“心”畫。

莊小雷不曾就讀于藝術大學。但他生在畫家的世家，曾拜何海霞先生為師，年紀不大但有人生宕映的經歷。傳統程式和西方學派規範對他造就不深，束縛也淺，這反而賦予他較大的自由。在十年開放的大背景中，他優游于“東西古今”紛來雜沓的氛圍，以現代的磚敲啓傳統的門，用傳統的水墨描述一個現代的靈魂。他學會了用“心”去畫，首先求取的不是筆墨形式，而是境界和心意的流淌；不是一般師長或同行的習慣認可，而是對自己內在動機的忠誠，我曾用“意境大于筆墨”形容他在追求中的重輕選擇，對藝術家來說，這是成功的一個根本條件。

莊小雷繪畫的取材是西北高原和江南水鄉，黃土坡、斷層、窑洞、流水、舟橋……，都是人們常見，畫家常畫的。但一經他描繪出來，就與別人不同，就成了他心中的景觀。似乎是蒙上一層回憶的紗簾，折射了一束情感的輝光，紛亂的世界變得寧靜，復雜的對象變得單純，瞬息萬變的時間變得凝固。一切秩序井然和諧清平，卻又讓人感到一些沉重，孤獨和內在的緊張。那金色的夕陽不是明亮而柔和的么？是的。但它們的后面——深重的靜謐或飄渺的幽淡后面，又隱隱的透着一絲無可奈何的寂寞和不安。

這是畫家心迹的視覺“物化”，即心畫。在某種程度上，又反映着徘徊在傳統與現代之間的一代青年的心態。

莊小雷喜歡用熟宣紙作畫，畫法不是寫意式的，筆墨淋漓的，也遠離了書寫性。綫大多轉換為面，構成因素成為畫面的重心，但物像不是靠染，仍是靠筆觸，包括以板刷畫出的方筆觸，這避免了裝飾化和小趣味。但大面積的結構性描繪總難免單調感，畫家用于解決的辦法是光與色的表現。以淡色配淡墨，重色配重墨，是多數作品處理顏色的基本方法，它保證了畫面基調的統一性。相比之下，光是更強調的東西，有時突出明與暗的對比如《歲月》中向陽的黃色山坡與遠景迎光的深紅色山坡之對比，有時精心刻畫彌漫的清光，并無固定光源，而只是無所不在的“光感”如《江南三月》和《炎熱的夏天》。光的描繪使畫面生動而豐富，甚至略帶神秘，而這主要得之于西方繪畫。

當前的中國繪畫，有若干趨向，一大批人向着商業需求傾斜，為滿足一般中產階級和市民趣味而倒向俗媚、漂亮、甜柔等流行風格；一小部份人只管自己的追求探索，對流行的或禁止的一概不予理采。另一些人兼求兼取，以適中靈活的態度出之，既不同于通俗的大潮，亦不涉入極端，與潮流對抗。莊小雷大抵屬於后者。他避開甜俗，求自己的格趣；他從西方現代繪畫借鑒，但并不生搬硬造；他感應弄潮者的博擊，却不作危險的弄潮兒，他懷有生存的痛感，仍深藏着一個寧化痛感為恬淡而不轉為生命吶喊的中國靈魂。因而他的藝術雖是表現性的，又始終保持着和表現主義的距離。

莊小雷自1988年以來，畫風一直相對穩定，這對於贏得社會確認乃至他自己對自己的確認，無疑是必要的。面貌與程式業已形成，今后面臨的將是深化和突破，極致和內涵量。因為它所牽動的不只是畫面的變異，也是心的開掘。

通訊地址：北京市朝陽區六里屯北里一號北京畫院 郵編：100026

藝術簡歷

莊小雷

中國美術家協會會員

北京畫院山水畫創作室主任

北京市美術家協會藝術委員會委員

1983	中國青年畫家展	巴黎
	中日美術家聯展	東京
	八十年代展	北京
1984	北京市美展	
	第六屆全國美術展	
1985	全國青年美術展	北京·中國美術館
1986	北京市美協會員展	北京
	北京市青年美展	北京·中國美術館
	新時代畫展覽	北京·中國美術館
1987	京杭運河展	北京·中國美術館
	大陸水墨畫展	臺灣
1988	個展	香港·北京畫廊
	個展	北京·中國美術館
1989	由香港出版個人畫集	
	中國山水畫聯展	北京·中國畫研究院展館
1990	中日畫家聯展	京都
1991	國際中國畫名家精品邀請展	大阪
	北京市美展	
1992	國際藝苑油畫展	北京國際藝苑美術館
1993	首屆全國中國畫展	北京·中國美術館
	中韓代表畫家交流展	漢城
1994	第八屆全國美術展	
1995	韓國 BESETO 美術展	漢城
1996	個展	北京·藍色畫廊
	“情系井岡”著名山水畫家創作展	
1998	個展	北京·可創藝苑
	中國山水畫油畫風景對比展	北京·中國美術館
1999	北京、香港畫家聯展	香港·大會堂
	北京市美展	北京·中國美術館
	第九屆全國美術展	汕頭

