

著名花鸟画家

庄寿红作品集

ZHUMING HUANIAO HUIJIA
ZHUANG SHOUHONG ZUOPINJI

北京工艺美术出版社

盛世典藏

当代中国画名家精品荟萃

第1辑 卷四

主 编 /// 贾德江

百年诞辰 庄寿红先生书画作品集
于京 年 月 日 于京 年 月 日

著名花鸟画家

庄寿红作品集

ZHUANG SHOUHONG ZUOPINJI
ZHUMING HUANIAO HUAJIA

北京工艺美术出版社

210943595

庄寿红的画有『壮夫』气概，同样是鸟语花香，她的鸟无依无靠，她的树苍劲千姿百态，她的花豪气迸发，无论大画小画，她都要言不烦，主面『出』，总有几根硬朗分明。她的粗线支撑起画面的骨架，使画并不枯硬，由于善用顿挫，显得金石味很足。短线直线用得较多，物象的轮廓因而特别奇崛，显出一幅荒郊野岭笑傲风霆的铮铮铁骨姿态。

收藏市场行情

(截止2014年6月)

50000元/每平方尺

肯尼亚的阳光 / 2006年 / 纸本 / 95cm × 90cm

封面画 / 妍丽版纳 (局部) / 2008年 / 纸本

图书在版编目 (CIP) 数据

著名花鸟画家庄寿红作品集 / 庄寿红著.

—北京: 北京工艺美术出版社, 2014.6

(盛世典藏·当代中国画家精品荟萃 / 贾德江主编, 第1辑)

ISBN 978-7-5140-0511-0

I. ①著… II. ①庄… III. ①花鸟画—

作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 113690 号

出版人 / 陈高潮 责任编辑 / 杨世君 高萌萌

第 1 辑 (10 卷) 定价: 320.00 元

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

经销: 全国新华书店

制版: 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: 635 毫米 × 965 毫米 1/8

印张: 6 印数: 1-3000

版次: 2014 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5140-0511-0

名家点评

庄寿红 1938年生。1964年毕业于中央美术学院中国画系。现为清华大学美术学院教授、中国美术家协会会员、中国画学会创会理事、北京文史研究馆馆员、中国女画家协会顾问、中国人民对外友好协会艺术交流院特聘研究员、人民日报神州书画院特约书画家。

作品入选百年中国画展、全国美术作品展，并入编《中国现代美术全集》《百年中国画集》《中国当代美术家图录》。中国美术馆、北京天安门城楼、中国驻澳大利亚大使馆及中国台湾、澳门等文化机构收藏其作品，有《庄寿红画集》《中国画家庄寿红》等专集出版。

先后赴美国、俄罗斯等多国作艺术考察与交流。在传统中国画的基础上，广泛吸纳东西方艺术的精华，以当代人的审美情怀，对写意花鸟画的新语言、新形态作了多方位探索，形成奔放、醇厚和富有人文气息的艺术风格。

松树小鸟 / 1993年 / 纸本 / 68cm × 68cm

张 仃 (前中央工艺美术学院院长):

庄寿红 20 世纪 60 年代毕业于中央美术学院国画系，受过严格训练，基本功扎实。她专攻花鸟，兼工人物，写意、工笔全能，创作上有探索精神，又用心于文学修养，其画作气息浑厚端正，风格豪放。社会上早有定评。

郭怡琮 (中央美术学院教授、原中国美协中国画艺委会主任):

庄寿红是位有成就的花鸟画家，她具有坚实的基本功和深厚的学养。她特别注重自身的全面修养，从人品与画品、继承与创造、生活与艺术等关键问题上深入研究，是一位创作和理论研究双轨同步并进的画家。

“视其画如见其人，作品中表达了高尚的情与态，充满着力度和真情，大气感人。”

王鲁湘 (清华大学教授):

阔笔纵横，墨渾淋漓，树如屈铁，石如斧斫，一点一拂，具含气韵——这就是庄寿红大写意花鸟所追求的生命姿态。要的是那份潇洒，要的是那份率意，要的是那份大气！

她将对笔墨的认识，渗透于绘画中，随机而作，相机而发，妙用破墨、泼染种种技法，取得许多意外的艺术效果。有些甚至超越了“传神”的范围，而进入略具形而上意味的“妙语”境界。她的目的就是要织就一张黑白虚实的秩序网幕，把这种秩序化的理性冲动，同她性格中热烈挥洒的一面恰形成互补的两极。

花鸟画的秩序，起源于神秘的“三”。庄寿红对“三”的感悟可以说是得益于她多年潜心于“秩序”探讨中的一种重要体验。三片竹叶，三根兰草，三茎荷梗，三块石头，三棵树枝，这是中国画的基本单元和细胞。“一生二，二生三，三生万物”，是中国古代哲人对宇宙创化之道的高度概括，活用“三生万物”这个大道理，花鸟画的造型和布局就会有一种特有的韵致。

在庄寿红的众多探索中，我认为最具传统底蕴因而极有发展前景的当属《北海》这类作品。毫无疑问，此画融入了西画的明暗，甚至透出塞尚的造型意趣。鱼的抽象变形及采用留空的表现手法，似乎同传统画法相去甚远，但这不正是古人高唱的“舍形而悦影”的恰当表现吗？（摘自《铜琶铁板傲风霆》，原载于《中国画》1995年第3期）

孙美兰 (中央美术学院教授、美术理论家):

三峡的激流、西双版纳的热雨、鄂西的酷暑、北国的冰霜，给予她大自然的洗礼，使她体验到宇宙的博大、万象运化的生命力，也给予她发现自我的灵感启示。“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”，庄寿红从青山脊梁发现辛弃疾铮铮铁骨、爱国热肠和自负，又从辛弃疾反观自己，诗情喷涌，灵感突来，一气呵成《南宋词人辛弃疾》。《北海》则是 20 世纪 90 年代脱颖而出的代表作，是纳传统和现代、东方和西方于一体的大胆独造。

庄子曰：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲鹏展翅九万里，负苍天，绝云霓。”这是庄寿红代表作《北海》构思的灵感启示。祝愿庄寿红以鲲鹏精神，搏击长空，优游于水墨天地，共同追寻和把握当代中国的民族魂。（摘自《北冥有鱼》）

鱼戏图 / 1987年 / 纸本 / 68cm × 68cm

刘曦林（中国美术馆研究员、原中国美术家协会理论委员会副主任）：

庄寿红的花鸟画颇具创造胆识，风格朴厚，思维自由，同时注重理论研究，更以花鸟画创作与山水画相联系，对“无序中的有序美，有序中的无序美”进行了独到的发挥，颇有趣味，并引起美术界的关注。

李 燕（清华大学教授）：

庄寿红敢于把光的力度与韵律感融进大刀阔斧的大写意画中：一幅《待月》图，仅由通体皆白得嘴眼皆无的三只鹭鹭，折射出行即中天的月色，朦胧意境自是幽远。（摘自《雾散山露》，原载于《北京晚报》）

何燕明（前中央工艺美术学院教授）：

在数十年潜心探求的笔墨生涯中，庄寿红怀着一颗画家虔诚的心，驮负着传统文人

画中汲取的文化精神以及从现代艺术中领悟到的象征与幻化的韵致，本着由苦练得来的扎实功底，一步步走向成熟的境地。

展读庄寿红的画作，一个突出而深刻的印象是她的博采众长，又出自心灵的感情去为山川写意、为花鸟传情、为万物谱魂。不论是大幅宏构或尺页小

鸡雏相觑图 / 1981年 / 纸本 / 34cm × 34cm

品，都涌溢出一派浩然放达，寓灵动于拙朴的豪壮之美。（摘自《洗尽铅华直抒胸臆》，原载于《装饰》杂志）

汪为新（青年书画家）：

在我所敬重的前辈画家中，对庄寿红老师，虽无缘聆其教诲，然其人品却一直为我所仰，尤其作为女性，她的豁达、豪迈和她的坦坦荡荡，令我觉不出任何的陌

生感或留点鸿沟。

庄老师作画重逸趣天机，行条理于粗布乱头之中。观其临阵，阔笔纵横，苍动沉雄，一扫女性执笔靡弱之弊，大开大合，精备处多留拘滞，决无率尔任性之笔。（摘自《庄寿红花鸟画作品浅析》）

杨庚新（美术理论家）：

庄寿红师从李苦禅、郭味蕖、李可染、

叶浅予等名师，虽是女画家，但画风大气淋漓，其作品不拘一格，集奔放、细腻、典雅于一身。

张光（《新闻出版报》记者）：

“女儿笔涌壮夫诗”是绘画大师刘海粟对她的评语。自然法则告诉我们：文如其人，画如其人。庄寿红画中的豪气来自她那颗燃着火焰的心，尽管她如同一个平

版纳滴翠 / 1988年 / 纸本 / 95cm × 90cm

常得不能再平常的人。

记得罗曼·罗兰有句名言：“怀疑能把昨天的信仰摧毁，替明天的信仰开路。”一个年过半百的人敢于正视自己半生的功过，敢于在时代的洪峰中逐浪，则需要多么大的勇气和胆识。（摘自《女儿笔涌壮夫诗》）

邹德侬（天津大学教授、博导，建筑学兼西方现代艺术史学家）：

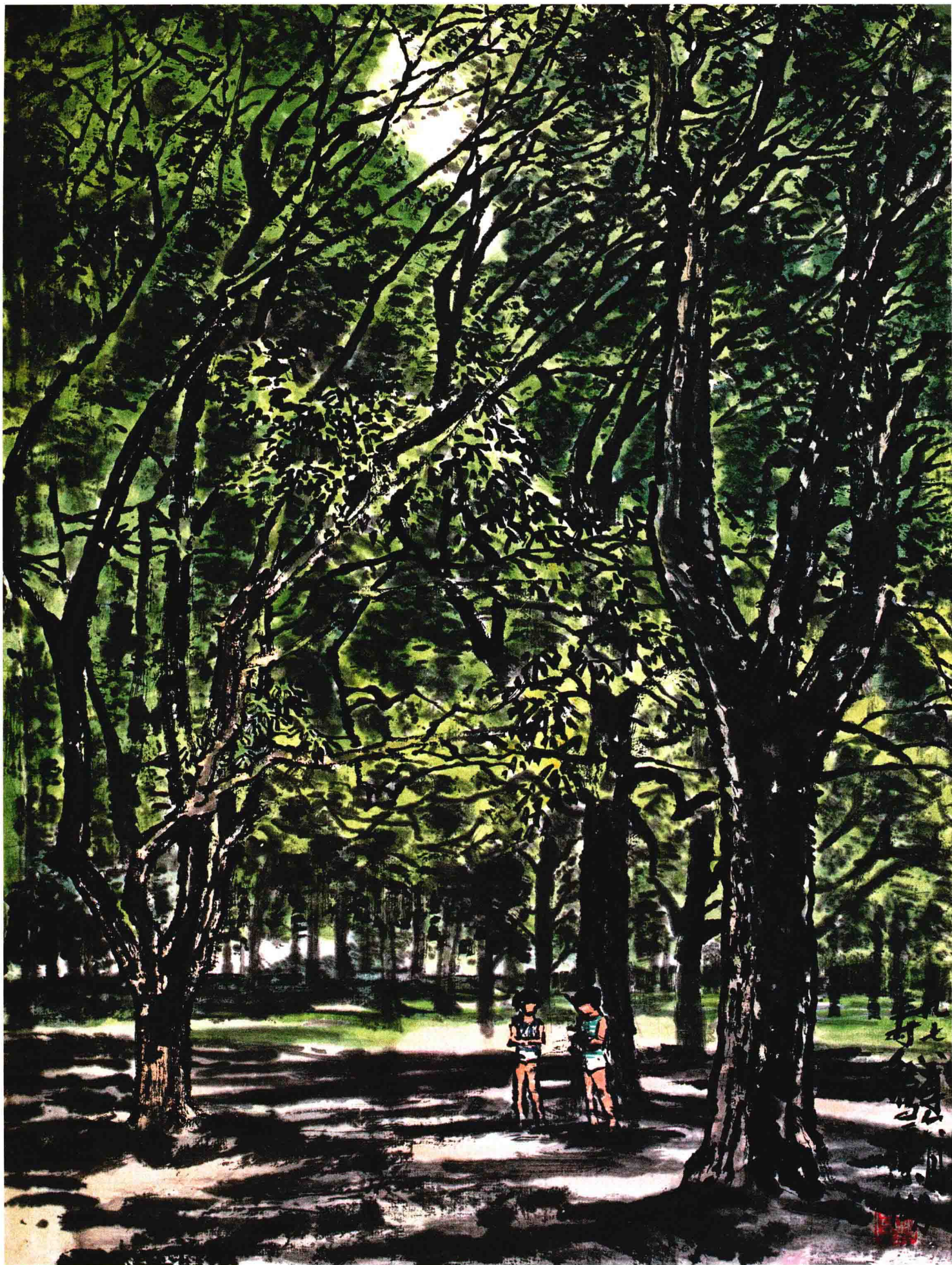
读到寿红《画集》，出现在我心中的第一个字就是“大”，大气的大，胸怀宽大的大，下笔大方的大……同时出现的另一个字就是“美”，题材的美，构图的美，画内角色的情趣之美，在传统画中极

为少见的色彩含蓄之美……寿红的画，自传统来，而不见某家的踪影，而且不落个人的窠臼，是大家也。可贵的是，寿红的许多画，极具现代精神。如今，寿红有如此之成就，自己的辛苦那就不用说，而基本功的支持亦具有不可取代的作用。

雨季的版纳

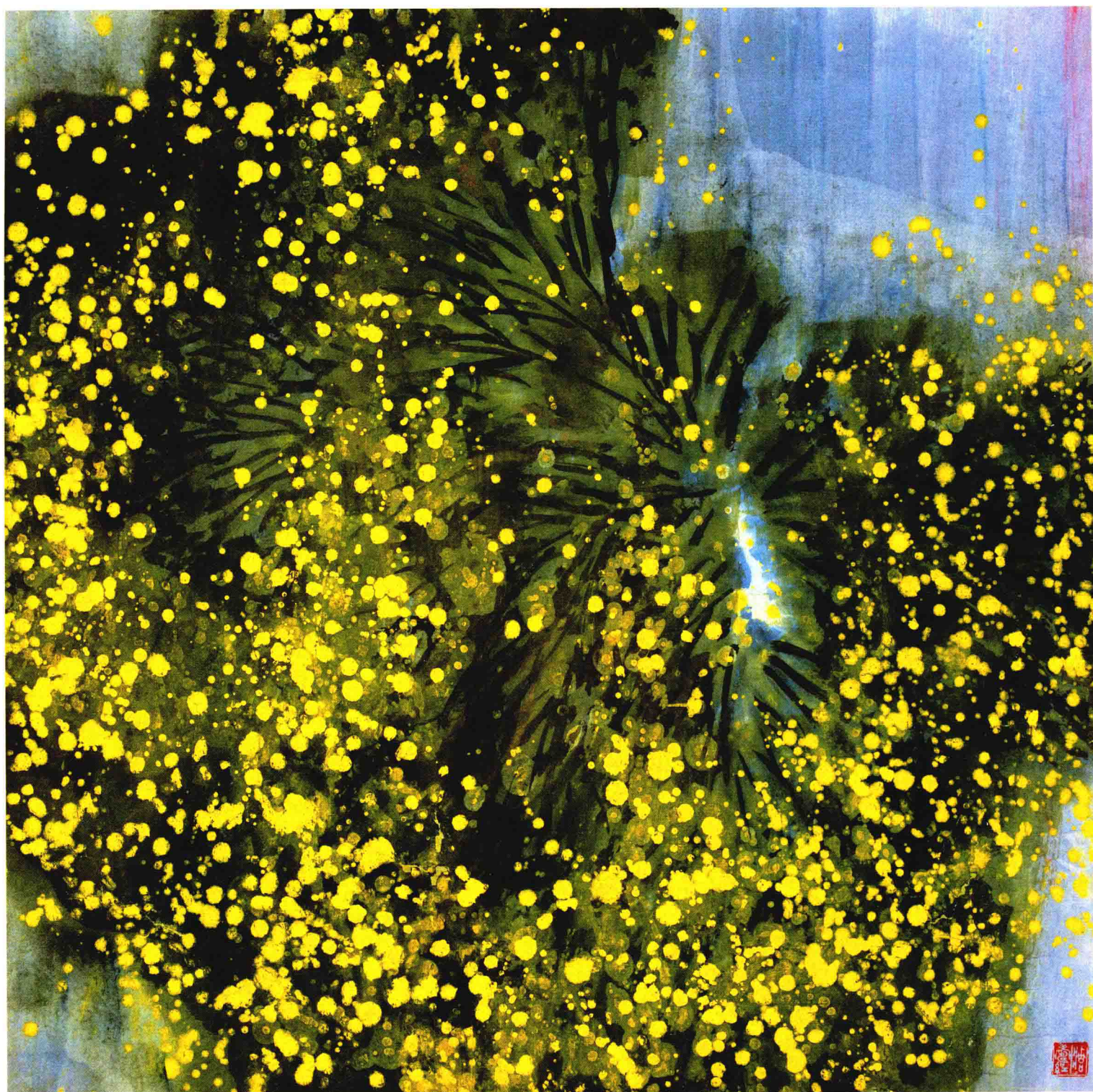
1985 年 / 纸本 / 98cm × 51cm

武汉东湖写生 / 1978年 / 纸本 / 68cm × 45cm

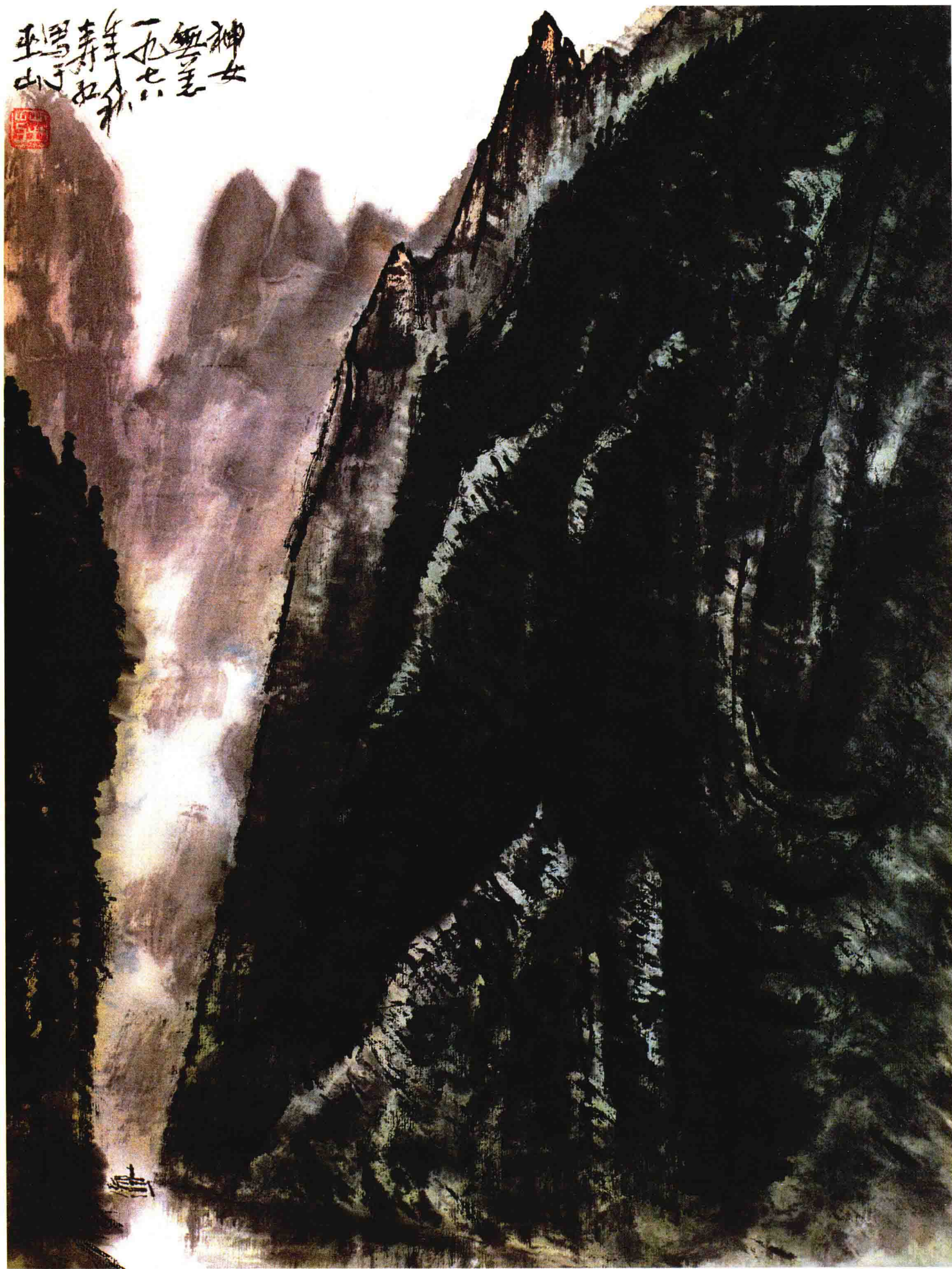
觅 / 1991年 / 纸本 / 47cm × 44cm

金色的泉 / 1990年 / 纸本 / 68cm × 68cm

逆风 / 1993年 / 纸本 / 95cm × 90cm (中国美术馆收藏)

三峡神女峰写生 / 1978年 / 纸本 / 68cm × 45cm

待月 / 1991 年 / 纸本 / 68cm × 68cm

晚香玉 / 1993年 / 纸本 / 84cm × 75cm (收入《中国现代美术全集》)

北海 / 1992 年 / 纸本 / 68cm × 68cm (中国美术馆收藏)

夏目阴阴 / 1985年 / 纸本 / 68cm × 68cm