

名师讲堂

主编 许晓生

ZHUBIAN
XU XIAOSHENG

MINGSHI JIANGTANG
ZHUANG XIAOJIAN

壮不寒

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

MINGSHI JIANGTANG

主编 许晓生

名师讲堂

庄小尖

Zhuang Xiaojian

图书在版编目（CIP）数据

名师讲堂. 庄小尖/许晓生主编. —合肥:安徽
美术出版社, 2013. 12
ISBN 978-7-5398-3485-6

I. ①名… II. ①许… III. ①山水画—作品集—
中国—现代 IV. ①J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第225556号

总 策 划 许晓生
选题策划 马 涛
出 版 人 武忠平
主 编 许晓生
副 主 编 林润鸿
责任编辑 赵启芳
编 务 詹伟杰 王 艾
道 臻 许晓楷
徐辉龙
责任校对 司开江
校 对 安晓利 陈 琳
熊宇红 吕 哲
整体设计 广州鲁逸
装帧设计 何振华 伊 杰
责任印制 徐海燕

名师讲堂·庄小尖

Mingshi Jiangtang · Zhuang Xiaojian

出版发行：时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社（<http://www.ahmscbs.com>）
社 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮 编：230071
营 销 部：0551-63533604（省内） 0551-63533607（省外）
经 销：全国新华书店
印 刷：广州百思得彩印有限公司
版 次：2013年12月第1版
2013年12月第1次印刷
开 本：787 mm×1092 mm 1/8
印 张：10
印 数：5 000
书 号：ISBN 978-7-5398-3485-6
定 价：80.00 元

*如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

*版权所有·侵权必究

*本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

月丘

萬里

無

消

息

對

梧

相

憶

鳳

凰

依

青

山

舊

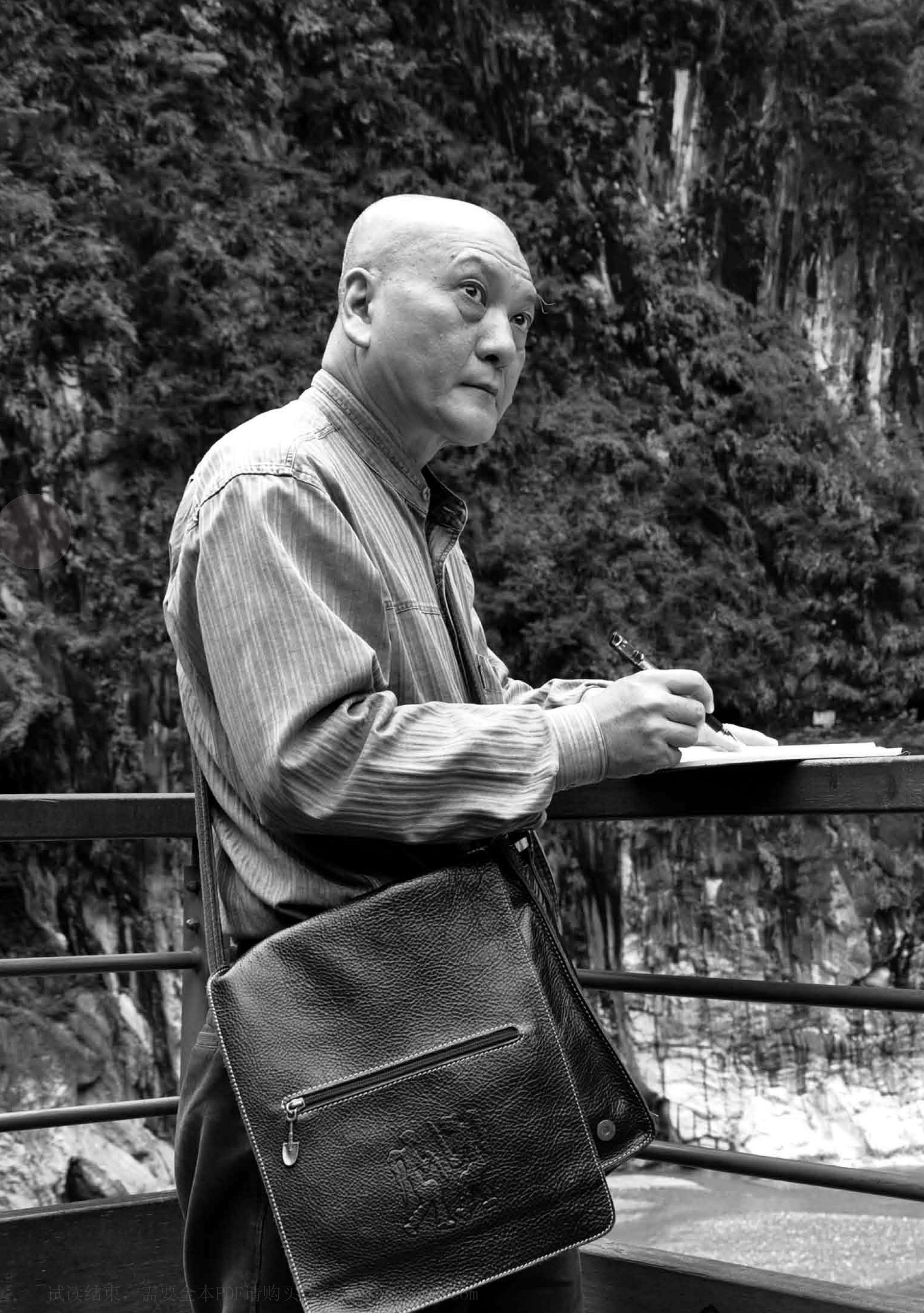
在

紅日映丹霞

此中幽趣誰

能辨深奇

高林自一天

庄 小尖

Zhuang Xiaojian

庄小尖

1949 年生于广东普宁

1982 年毕业于广州美术学院雕塑系并获学士学位

现为广州大学美术学院教授、硕士研究生导师

中国美术家协会会员

河山画会会员

中央文史研究馆书画院研究员

广东省人民政府文史研究馆馆员

广州艺术博物院特聘研究员

广东画院签约画家

中国画作品入选第九届、第十届全国美术作品展

作品获“第二届全国中国画展”铜奖（2003 年）

“第二届全国少数民族美术作品展”优秀奖（2004 年）

“广东美术大展”金奖（2006 年）

“第四届全国画院优秀作品展”画院奖（2007 年）

举办个人画展 12 次

出版画集 9 种

作品被中央文史研究馆

广东美术馆

广州艺术博物院

烟台美术博物馆

广东画院

广州白云国际会展中心收藏

/03/

画案上的三言两语

文 / 庄小尖

/16/

对话庄小尖

策划：许晓生

采访：王 艾

林润鸿

/32/

庄小尖：凝静中的峻厚

文 / 陈 迹

/49/

寂寞太古静 奇崛性情真
读庄小尖山水画

文 / 李伟铭

/60/

小尖山水散说

文 / 林 塘

/72/

年表

庄小尖：看山是山，画山是山；看山不是山，画山还是山；看山还是山，画山不是山。山耶？我耶！山借我而言山，我借山而言我；我是山，山是我，分不清是山还是我。

東 山 白 雲 兄 在 山 堂 伴

白云在山（局部）

画案上的三言两语

文 / 庄小尖

山水画不是风景画。

风景画要求客观再现自然风貌，表现人以外的世界。山水画虽然也描写自然景观，但强调“外师造化，中得心源”，“师造化”是手段，“得心源”才是目的。景物在山水画中成了画家阐释内心理想、精神的载体，它已不是原先的景物，而具备更多精神内涵。山水即人，山水就是画家本人的化身。

看山是山，画山是山；看山不是山，画山还是山；看山还是山，画山不是山。山耶？我耶！山借我而言山，我借山而言我；我是山，山是我，分不清是山还是我。

日子如何，都在心情。

我之作画，必兴之所至，信笔涂抹。山水树木往往东移西借，随意安排。客问所画何处风物？答曰：都是心中境象，借以寄怀而已。此即谓“境由心造”。

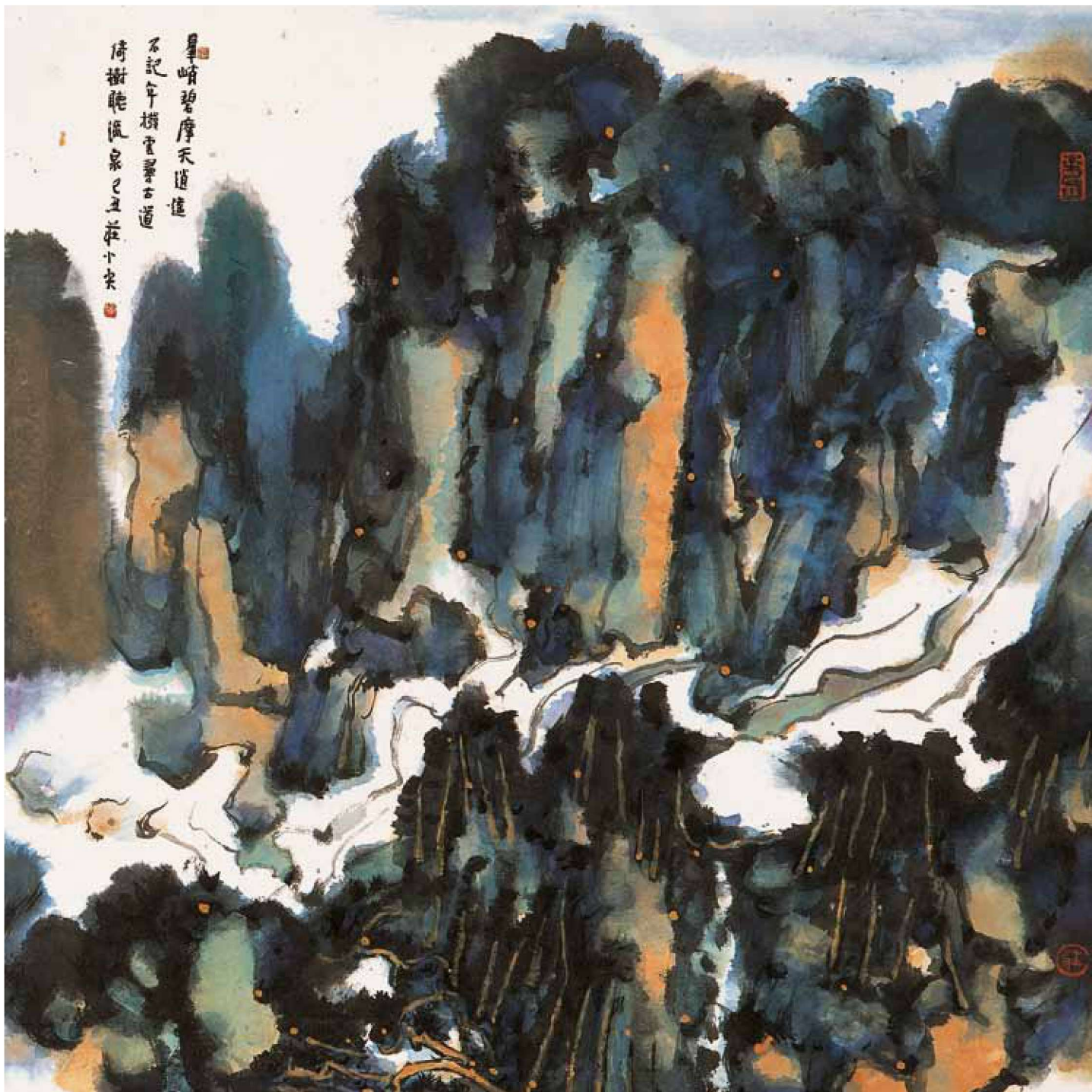
在西方美术史中，人体艺术占有极大比例，西方社会的价值观和哲学思想、人文精神主要借助人体艺术得以阐释和表现，人体的纯粹性恰恰体现了题材的永恒。在中国画中，这是靠山水画来完成的，山水画倡导的“可游可居”成了传统文人的精神家园，成了主观世界与客观世界联系的桥梁，成了天人合一的理想载体。固之，山水画在中国画史中，相对于人物、花鸟二科所占的比例最大，且承传有序，佳作迭出。

画家的创作，不管画山画水、画花画鸟、画人画马，实质上都是画自己。作品中这些被描绘的对象都有作者强烈的个人印记。通过这些作品，读者总能清晰感受到画家的个人气质：典雅或粗俗、豪放或拘谨、粗犷或细腻……画如其人，我们是通过作品来认识画家的。

画道乃寂寞之道，守得住寂寞才能达到安详的境界。所以，画家与功名利禄保持距离是获取高古创作境界的前提。即使身居闹市，也要提倡“闭门即是深山”的生活态度。

由于书画艺术的特殊性，决定作品好坏的从来不是技术问题，而是作者的气格、学养、阅历三大因素。以书法为例，历来执书坛牛耳者都不是以写字为第一职业的人。书画属雕虫小技，只有成为在思想文化领域有成就者的余事之后，才能有耐人寻味的作品产生。

传统书法修养是中国画的基础，书法的缺失是当代中国画的致命伤。吴昌硕说：“直从书法演画法，绝艺未敢谈其余”“临摹石鼓琅邪笔，戏为幽兰一写真”。所谓“书画同源，毫无二致”，所谓“石如飞白木如籀”，山水画因其造型灵活随意，更能与书法意趣相融合。诸如情性、骨法、气息、格调以及贯气、争让、笔气、墨韵。另外，中国画强调的“写”字，一方面有宣泄情感之意，另一方面就是要有书写性，即书法用笔。书法的意义不仅仅是笔法线条的修炼，它有更深的内涵，对书法的理解有助于我们对传统文化精神的理解。相对于其他艺术品类，在中华精神文明中，书法的价值和意义显得更突出。

拨云寻古道 倚树听流泉
69 cm × 69 cm 纸本设色 2009年

评判一件国画作品的好坏，习惯借助画中题款、跋文、书法以及印鉴篆刻水平的高下来做结论。画好，款印差，画不是真好；画差，款印好，画必不差。因为画事毕竟是雅事，缺少文化不行，文化因素才是国画最重要的因素。

作画忌熟，一熟就有习气在，习气一出即成匠气，或索然无味，或庸俗不堪。要气韵生动，要见画家真性情，就要求画家熟而能生，无过熟，也无过生。作画过程充满随机性，蓄势而发乃见画家真性情。

胸无成竹不见得就画不好，心中无数，画得吃力，必然激活所有脑细胞，高度兴奋，精神集中，使出浑身解数，左冲右突，“真我”暴露无遗，方显画家真面目，这种画必“真”。

胸无成竹不见得就画不好，心中无框框，放笔直取，笔随意发，笔墨相生，因势利导，变化无穷尽，逾规逾矩，出新奇于法度之中，得

至乐寄山林
71 cm × 69 cm 纸本设色 2006年

妙趣于情理之外。有激情，有癫狂，情难自禁，自然气韵生动，必有意外收获，这种画必“活”。

作画无坏画，百发百中，并非好事，说明画家已有套路，若不突破，越画越熟，越熟越“死”。

好画少人说好，谁都说好的画必俗。

中国画画到最后，其实是画境界，画学养，画书法功底，画人生阅历，画胸中一股氤氲之气。

风格不是可以人为设计出来的，而是画家个人性格、气质、学养、阅历和意趣、品味的无意透露。

秋声多在山
69 cm × 69 cm 纸本设色 2006年

精神上恪守传统，而在视觉形式上接纳外来因素，可能是中国画保持生命力的手段之一。

我今日的山水画面貌，并非偶然得来的，更不是我刻意设计出来的，它是我数十年人生历程铸就的，是我生命的一部分。

我6岁开始学写意花鸟画，青年时代在海南岛下乡期间主要从事版画创作，“文革”后恢复高考，我考进广州美院，学的是雕塑，毕业后在出版部门从事设计的工作。而我对书法数十年不懈的学习，还有作为旁观者对当代中国画坛的关注和思考，是形成我目前绘画面貌的直接推动力。正如李伟铭先生指出的：“庄小尖山水画所特有的简括凝练的构成趣味、沉厚结实的体积感和气脉流转的空间节奏，直接来源于他在平面设计、雕塑和书法艺术方面获得的良好训练。”当然，版画与欧洲现当代油画对我作品构成因素的影响也是显而易见的，但我的内心世界仍是东方的。我是个恪守传统精神、内心有点怀旧气息的中国人。

大山行色
69 cm × 69 cm 纸本设色 2007年

怅望浮云隐落霞
62 cm × 62 cm 纸本设色 2007年

山随白云转
62 cm × 62 cm 纸本设色 2007年

