

中国当代国画家作品集

莊道靜 精品

中国当代国画家作品集

庄道静精品

人民日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代国画家作品集/靳建疆主编. —北京: 人民日报出版社, 2009.1

ISBN 978-7-80208-754-5

I. 中… II. 靳… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第206847号

中国当代国画家作品集·庄道静精品

主 编: 靳建疆
责任编辑: 常 睿
装帧设计: 唐 冉 肖艳光
印刷监制: 凌志锋

出版发行: 人民日报出版社
社 址: 北京市朝阳区金台西路2号
邮政编码: 100733
编辑热线: (010)65369526
发行热线: (010)65363531 65363532
经 销: 新华书店

开 本: 787毫米×1092毫米 1/8
印 张: 90印张
印 数: 2000册
印 次: 2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷
印 刷: 北京市盛兰兄弟印刷装订有限公司
设计制版: 北京市丰盛文化图文制作有限公司

书 号: ISBN 978-7-80208-754-5
定 价: 720元(本册定价36元)

中国当代国画家作品集

庄道静精品

人民日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代国画家作品集/靳建疆主编.—北京:人民日报出版社,2009.1
ISBN 978-7-80208-754-5

I. 中… II. 靳… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第206847号

中国当代国画家作品集·庄道静精品

主 编:靳建疆
责任编辑:常 睿
装帧设计:唐 冉 肖艳光
印刷监制:凌志锋

出版发行:人民日报出版社
社 址:北京市朝阳区金台西路2号
邮政编码:100733
编辑热线:(010)65369526
发行热线:(010)65363531 65363532
经 销:新华书店

开 本:787毫米×1092毫米 1/8
印 张:90印张
印 数:2000册
印 次:2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷
印 刷:北京市盛兰兄弟印刷装订有限公司
设计制版:北京市丰盛文化图文制作有限公司

书 号:ISBN 978-7-80208-754-5
定 价:720元(本册定价36元)

艺术简历

庄道静（静子），南京师范大学美术学院中国画系本科毕业，2001年中央美术学院中国画系研究生班毕业，2006年北京大学“五个一批”高级人才研修班毕业，2006年公派德国斯图加特艺术学院研修。现为中国美术家协会会员，中国工笔画学会理事，华夏名家国际联合会书画艺术委员会委员，天津画院签约画家，镇江画院专职画家。

2002年《清秋》获“迎奥运全国中国画大展”金奖；

2002年《潮》获“奇迪杯全国第五届工笔画大展”金奖。

2003年《百花》获“让世界充满绿全国书画联展”银奖；

2003年《阳光》获“七彩世纪江苏中国画大展”铜奖；

2003年《民间传说—梁山伯与祝英台》由国家邮政总局特制发行首日封一套五枚。

2004年《闲》获“现代都市水墨画展”银奖；

2004年《百合》获“第十届全国美术作品展”银奖；

2004年《凤凰》由国家邮政总局特制发行特种邮票一枚。

2005年作品《夏日》获“第六届全国体育美展”优秀奖。

2006年《牙买加·印象》由联合国收藏；

2006年公派赴德国、法国、意大利、奥地利等国艺术考察。

2007年《安塞·印象》获“万里行”创作奖并被江苏省美术馆收藏。

2008年《潮·美甲》获“第三届全国青年美展”优秀作品奖（最高奖）；

2008年《潮·媚》获“江苏省纪念改革开放三十周年美术作品展”创作奖。

多幅作品被中国美术馆、北京画院美术馆、江苏省美术馆、陈之佛美术馆等艺术机构收藏。并在《美术》、《美术博览》、《国画家》、《人民日报》《连环画报》等国家级刊物发表。

媚而不俗

——庄道静的工笔重彩画

◎ 文/邵大箴

庄道静的画给我突出的印象是极有品位、极有艺术格调的。她画中主要表现女性人物、现代青年女性和唐代宫廷侍女。她之所以选择这些题材，是因为她认为现代青年女性人物的生活方式和生存环境，她比较熟悉。通过画当代女性的内心世界，画她们对未来的憧憬，来表现她对当下现实的一种思考与关注。

中国画，尤其是工笔重彩画，适合描绘祥和、宁静的场面，表现抒情的氛围。当然，这种题材如果处理不好，容易流于纤弱阴柔或染上胭脂气，而失去健康的格调和趣味。

庄道静能很好地把握这个度，她笔下的女性人物既妩媚多情，又健康质朴，显得格调不凡。与之相应的是，庄道静在立意、构图、造型、着色上有自己独特的匠心。她用精致、柔细的线勾画轮廓，用色彩与其巧妙结合来组成版块。她善于用色彩，注意浓浓的呼应、

交响、虚实微妙变化，使画面富有起伏曲折，产生似音乐的节奏与韵律。她的画是经得起琢磨的，大的“势”和局部的“质”都耐人寻味。

庄道静在实践中愈来愈懂得：画，不论工笔还是写意，重在精神内涵。绘画创作中充满了辩证法，笔墨的多与少，章法的平与奇，画面的虚与实，人物描绘的形与神……从微小的细部到画面的全局，无不需要用辩证的态度去处理。以少胜多，平中求奇，在工笔重彩中讲究“意工”而“笔不工”、精尽而意到以及绘形传神，是创作的普遍规律。对此，庄道静心领神会，孜孜以求，丝毫不敢怠慢，作品所体现的媚而不俗的情调以及在工笔重彩中融进的写意手法，是富有个性特色的，应该受到赞扬。

工笔人物画的亮光新景

——评庄道静作品《潮》

◎ 文/夏硕琦

在北京炎黄艺术馆举行的《全国第五届工笔画大展》上，女画家庄道静的人物画《潮》引起人们的广泛关注。究其原因，最根本的是这幅被评为金奖的作品以艺术的方式关注时代文化生活，揭示了时代文化生活形态的一个侧面：流行文化现象——青年一代对潮流、时尚文化的着意追求。这种比较普遍的社会文化心态，有着很复杂的历史背景，既蕴含着对文化封闭的逆反心理及对新文化的狂热追求，又不免带有冲动式的效仿意识和某种盲目性。这恐怕是社会大转型时期共有的文化、心理现象。作者把她的文化视角锁定在街头理发店，以理发店为窗口，审视时尚文化，透视文化心理，展示生活百态。画家采用夸张、传神而又内涵幽默的笔调，把店中男女青年染发、焗油、梳头、抹口红、打手机等多种情态，画得活灵活现。从那股认真劲儿中，让你感染生活的“来劲”与乐在其

中。袒露出当今青年一代爱美、喜欢“赶潮”的文化心理与精神状态。画得火辣辣的，很有当代的现实感，让你在忍俊不禁中品味生活，冷静地去思考现实。

庄道静不是把自己封闭在艺术的象牙之塔中，而是参与生活，感应时代。她运用的是工笔画的形式，但是，在艺术处理方面，却充满写意精神。工笔画的形式写意的意蕴，这恰恰是传统工笔画的精髓。画中人物塑造注重传神，作者把精力用在捕捉人物的心理、气质、神情、意态方面。庄道静是一位才思敏捷、富于创新精神的艺术家。由于她有写意画的功底和修养，将写意画的流畅、气韵、神思之妙融于工笔之中，使她的工笔画已体现出绘画的现代性。形成了淳和流畅、隽秀诡诞、逸韵飘然的特点。为当代工笔画坛添了一道亮光新景，也或多或少改变了工笔画的甜俗之风。

作朝霞色而不利喙之心

——庄道静画作审美分析

◎ 文/傅京生

欣赏庄道静的画，能使我们立即感到画面所弥漫着的温馨和宁静的雌性气息。而且，你似乎立即就能嗅到生活的芬芳。

看她的作品，梦幻般的浪漫情调马上就会萦绕、弥漫在你的身心周围。但她的画面绝不轻浮、肤浅。庄道静的画，象蔡琴的歌声，婉约、浪漫、深沉、跌宕，有磁性。她的画：雅静、温馨，色彩明丽但并不十分华艳，有亲合力。流畅的线，生动的造型，微妙的冷暖、明度对比，以及色相不露声色的变幻，使得画面变化极为丰富，具有甜味，异常的引入从瞩目。所有这些感觉融合在一起，从而构成了她的画作的基本风格特色。

“十届全国美展”获银奖的《百合》这幅画，简洁明快，主题也很单纯，但细看，便会发现处处精心设计，处处有诗意的细节。而每一处细节，都在不张扬中变化着。甚至，某些细节我们还可以看到米罗、克利、毕加索的抽象主义和立体主义构成因素。如果将这些因素放大，就是一种很好的抽象作品。但庄道静却把它们融汇于具象写实性的表现之中，从而使她的画，在具象写实中，内蕴了表现性写实、外光派写生色彩、抽象和立体主义构成等诸因素。这就为她更好地表现自己画作中的“文学因素”，或说“戏剧性情节”奠定了良好的基础。

在此，需要说明的是，我们这里所说的“文学因素”或“戏剧性情节”，是视觉艺术造型语境中的概念。它们是通过视觉符号的“能指”所蕴涵的象征意义，来达到意向性所指的目的。譬如《百合》这幅画，画面右下角的叶子，色彩造型似乎并无多大变化，但每一片叶子都由于受光角度不同以及生长期有别，而老、嫩、鲜、枯有别。此外，在画幅中，百合花、百合花叶，甚至连那百合花中的花蕊，都是那么地清活鲜亮，变化丰富。所以，面对此画，似乎已能嗅到那花叶的气息和那花朵的芬芳。不过，最重要的是，面对此画，我们不仅仅限于似乎能嗅到那花叶的气息和花朵的芬芳，而是面对画面，我们嗅到了那花与叶的蓬勃的生命气息。还譬如，那采摘花蕊的女孩，她的发型发饰，她那踮着脚尖，那直伸的右臂以及轻盈的指尖，那托着竹篮的左手的姿态，那跨在腰上的荷包，那穿在踮起的脚尖儿上的拖鞋的装饰，似乎所有这些，都是画家在向我們展示着她的理想中的一个美的范式。而这个范式，则是在生活中提炼、加工、升华而成的。于是，画作就有了昭示意义，美的社会学属性也就自在其中了。

作为女性画家，庄道静非常注意细节表现；但她多年的专业训练，在艺术上的不断钻研探索，使得她已经能够不期然地注意到让细节服从于整体的审美境界了。她的画，境界高洁，并有着鲜明的总体上的价值指向，但她的细节却又无所不在地诉说着“故事”，这就避免了画面的简单与浮浅，使画面变得有情有味，如醇香的美酒，回味无穷。

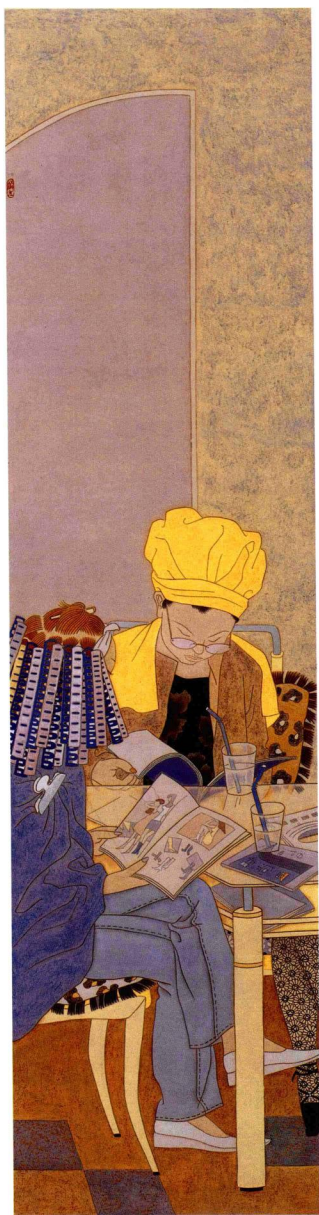
庄道静的绘画世界，多是梦系萦绕的女性境界。她画中的女子，不是那种重重叠叠上瑶台的缥缈的“美人影子”，而是有情感、有生活经验，能够为生活增添温馨、祥和、幸福的那种女人。是有鲜活生命的、有个性的形象。值得咀嚼，耐人寻味。所以，她的众多的表现女子世界的画面，如果联在一起，就会构成生活中的表现当代女子内心与外在世界的形象流”。所以，她的每一幅作品中的形象，都是这个“流动着的形象流”中的一个闪光点。而由这个闪光点，我们可以窥见我们这里所说的“整个女子世界的形象流”的基本脉动。总之，庄道静的画，冰雪聪明，属于灿烂之极复归平淡的大雅之作。她画中的人物，皆作朝霞色，但没有利喙之心。标示着画家以她所崇尚的人生立意，在做着从精神到形式的美的播布。我们认为，这样的画家，这样的画，是脚踏大地而又超越时空的，是具有永恒美的。我们希望她沿着这条路继续坚实地走下去。

絮
绢本 50cm × 50cm

沐
纸本 50cm × 180cm

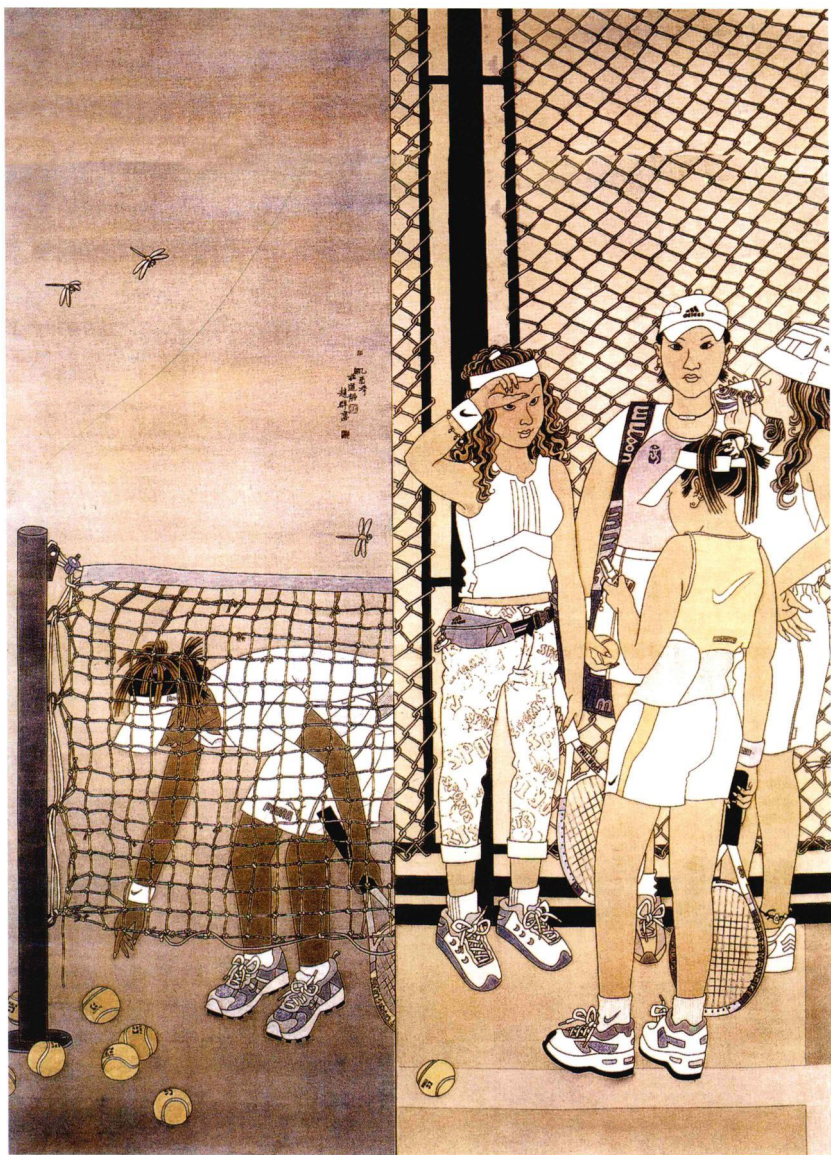
潮 (局部)
纸本 450cm × 180cm

谧
绢本 70cm×70cm

系
纸本 45cm × 180cm

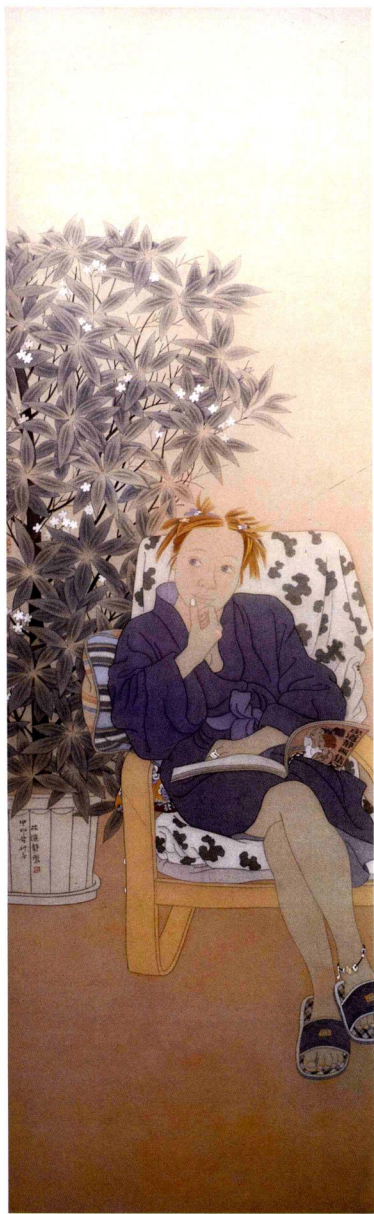
夏日
(合作) 绢本 160cm×180cm
(获第六届全国体育美术作品展优秀奖)

潮·美甲
 纸本 38cm×220cm×3
 获第三届全国青年美术作品展
 优秀作品奖（最高奖项）

潮·美甲(局部)

Z女士·印象
绢本 60cm × 150cm