

中国当代画家画丛
ZHONGGUODANGDAIHUAJIAHUACONG

金钊

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

CHINA'S CONTEMPORARY PAINTERS' PICTURES COLLECTION

J I N F A N

太阳鸟 68cm×68cm 2006年

丛书策划：徐协桥 璇 风

丛书主编：张墨菊 崔培华

责任编辑：韦 冰

封面设计：顾 蓓

图书在版编目(CIP)数据

中国当代画家画丛·金钊/张墨菊，崔培华主编。

武汉：湖北美术出版社，2006.11

ISBN 7-5394-1917-2

I. 中... II. ①张...②崔... III. ①绘画-作品综合集-中国-现代②装饰美术-绘画-作品集-中国-现代

IV. ①J221②J525.9

中国版本图书馆CIP数据数字(2006)第136819号

ISBN 7-5394-1917-2

9 787539 419176 >

中国当代画家画丛·金钊

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号

电 话：(027) 87679522 87679523

邮政编码：430070

制 作：武汉孔艺设计制作有限公司

印 刷：武汉美盈风谷印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：1

版 次：2006年11月第1版

2006年11月第1次印刷

书 号：ISBN 7-5394-1917-2/G·1502

全套定价：520.00元

作者简介

金钊，祖籍贵州麻江，生于湖北荆州沙市。自幼受家父金家齐先生影响，热爱书画艺术。1990年毕业于中国书画函授大学，1994年至1995年进修于北京画院高研班，2004年4月进修于湖北美院国画系重彩班第三回中国画材料研究班。现为中国书画家协会会员、湖北省美术家协会会员、荆州市美协副秘书长、荆州画院办公室主任、荆州市女子画会副会长、武汉美术家协会三·八画会会员。

多年从事工艺美术设计工作，设计产品在1988年获国家轻工部科技“金龙腾飞”奖，1990年获国家举办的博览会金奖，1990年获省工艺美术一等奖、优秀奖等。

美术作品《秋酣》入编荆州画册；《春归》、《映日》、《花卉小品》入选省美术作品展；《锣鼓声声》入选省十届美展和入编省美术画集，并获市美展金奖；《蕙兰》入选“黄鹤情”国际女画家联展和入编作品集；《浓装淡抹总相宜》、《太阳鸟》被韩国友人收藏。

金钊，画家，美术设计师，今年56岁。

说她出身名门，是因为她是金家齐先生的女儿。金家齐原来曾长期担任过沙市市美协主席，是誉享中国水彩画坛的大师，金钊的绘画技艺即师承于她的父亲。

金钊画了近50年画，在她50岁的时候，有人请她画百凤图，在搜集资料的过程中，她开始迷恋上古楚凤凰文化，由此一改画风。

她以前在工厂做图案设计，这种工作要求精巧细腻，浸淫日久，工笔花鸟成了她绘画的特色。但现在要画100幅绝不能雷同的凤凰，构图、设色成了横亘在她面前的大问题，画到三十几幅时，已经难以以为继。金钊很善于学习，并且知道往哪个方向学习。一时间，楚文化学者、荆州博物馆的专家都成了她请教的对象，那些刻在陶片上、漆木器上的凤凰，成了她临摹、揣摩、借鉴的资料。

真正的质变发生于她将中国画坛一代大师李青萍的泼彩画和楚人尚赤的传统有机结合起来。凤凰能够自新，金钊的画作这时也象凤凰一样开始自

新。她用六年时间，完成了画风的转变，从而有了自己的定位。相信看到近期呈现于大家眼前的这批画作，一定能从她大胆豪迈的笔触和浓烈的色彩中，感受到她饱满的激情和强烈的个性。

一些看不懂她的画又对她很熟悉的人，说她的画怎么越画越退步；一些对李青萍大师的画作仅有肤浅了解的人，说她的画是沿袭李青萍的画风；而我国著名美学理论家、清华大学美术学院博士生导师陈池瑜则不这么看，他说：“金钊的《百凤图》，刻画出了凤凰五彩缤纷、轻灵活泼的形象特征和雄健昂扬、高飞远引的精神特质，敷色明快鲜艳，笔法沉着流畅，气韵生动，形神兼备，姿态横生，别具性趣。其绘画艺术和文化内涵，既有强烈的民族风格，又具有浓厚的民俗特色，是系列凤凰形式的佳作，是凤凰形象在当代新的创造。”

这里，陈池瑜先生所表达的关键词是“新的创造”，我们可以理解为对金钊画风的定位。

豫人

2006.5

火凤凰 中国画重彩 68cm × 68cm 2006 年

执着的“凤凰”女

人际交往有时就有一种感应，我相信这，和金钊的交往也印证我的判断。

初见金钊，是她随我市女子书画家代表团访问台湾。回来的时候，那天中午，天气炎热，她家楼层颇高，9楼，让人家下楼接应，其实我是有点不好意思的。在约好的地点，老远就见一位衣着朴素的中年女性走路轻盈，直觉告诉我：这可能是金钊，下意识扬起手，几乎同时，对方的手也高高举起，这就是和金钊的相识。

走进她家，满脸洋溢一股喜气的金钊拿出在台湾访问时的留影，在照片中无意发现荆州书画圈才女金莉的芳影，一打听，原来金钊和金莉是亲姐妹，经不住我们的打探，金钊向我们聊起了她的从画经历。

受家传 学绘画

金钊是名门之秀，她能从事画画，全是受父亲的熏陶，其父金家齐先生是誉满中国水彩画坛的老画家。

金钊年幼时，金老就开始培养她的艺术天赋。他的画室，也是金钊的玩耍之所，将五彩斑斓的颜料涂涂抹抹。金钊对色彩有了最初的感受，也使其幼小的心灵诞生了以后要当一名画家的梦想。那时候，金钊读书也十分用功，在当时沙市七中，金钊就是老师们的骄傲。就在金钊感到自己离梦想越来越近时，命运却给她开了个玩笑。

文革开始后不久，金家齐被打入另类，一家人的命运也随之发生变化，父亲白天8小时在工厂上班后，还要继续劳动数小时。当金家齐拖着疲惫的身躯回家后，金钊或许早就进入梦乡，有时轮上金钊还没入睡，父亲就教她画画，先画素描，打好基础，掌握了色彩、光线这些基本要领后，金老又教她构图、意境这些更高层的东西。这种断断续续的艺术教育，虽说不能起到立竿见影的效果，但对金钊以后步入画坛起到了至关重要的作用。

在那个动荡年代，因为父亲的原因，金钊的学习也不得不被迫中断，1971年，20岁的她进了沙市床单二厂。

并不如意的“先进”

工厂的生活是单调的，才参加工作的金钊自然是不可能参与到与画画沾边，诸如设计之类的工种。

那时，工厂的工人很现实，混时间聊天，织毛衣，并不鲜见，而丢不下绘画的金钊时不时还看看书，描描写写，这自然被工友们视为“傻帽”，郁闷的金钊回到家后不解地向父亲讨教，看着女儿困惑的目光，父亲轻轻地对她说：“她们不理解你，没有关系，不过，无论什么时候，人一生总要学一点什么。”

父亲的鼓励让金钊更加积极投入到学习中，不断地学习加之父亲的指点，慢慢有人知道金钊在绘画、设计

上很有一手，于是，从事8年挡车工后，金钊调入厂设计室从事图案设计工作。工作中，她谦虚好学，时时留心在实践中增长学问，下班后的业余时间，她放弃娱乐，远避尘嚣，闭门读书，博览中外最新潮的图案设计画册，吸纳知识。灵感一来，她就将新的创意绘制成稿集为资料。千般努力，终有回报，1988年，她设计的一款图案在众多的参赛设计中脱颖而出，获国家轻工部科技“金龙腾飞”奖，而当时她作为主要设计人员并不知道获奖消息，只是到北京参加布展时才知晓一切，虽然心里觉得挺不是滋味，但看到自己设计的图案被专家认可，金钊也感到一丝宽慰。

1985年，作为技术骨干的金钊，调入一家塑料厂工作，一心扎在工艺图案设计的她更是铆足了劲。一次，厂里把正上班的金钊叫上，要她送一个参赛快件到省轻工厅。金钊兴奋得不得了，知道他的作品又要参赛，在开往武汉的班车上，闲来无事的金钊打开参赛设计作品一看，参与设计一栏中竟没有她的名字，自己设计的图案设计者全被冠以他人的名字，率真的金钊将情况反馈给省轻工厅。

这下子，金钊可捅了马蜂窝，这不明摆着出厂里丑，揭厂里的短。接下来一年的时间，厂里有关权威人士有意冷落她，你想从事设计吗，偏不让你干，更让不懂业务的人员接替她的岗位，一年的等待中，金钊没有盼来更好的结局，最后只有两个字：下岗。

这一年，金钊已41岁。

不惑之年遭遇下岗

41岁——下岗，特别是因为人为的原因，听到厂里对她作出下岗的通知那一刻时，金钊感到格外失落，尽管时间已过去10多年，今天当她再次提及往事时，从她那略作停顿的语气看得出当初这对她是一种怎样的痛。

上有老，下有小，倔强的金钊决定发挥自己一技之长。正在这时，一位老同学找上门，请金钊为一家企业做产品包装设计。尽管做设计是她的老本行，但这可是她第一次在市场上试水。如果做得不好，企业不满意不说，就是自己砸牌，市场从来不相信眼泪。金钊全身心地投入设计，一连好几天，她总在琢磨最佳设计方案，最后她的设计得到企业的认可。这对金钊是个极大的鼓舞，拿到自己用劳动换来的报酬时，要强的金钊落下眼泪，还是父亲说的在理，学一点东西有用。金钊凭着过硬的技术赢得企业的依赖，慕名找金钊做设计的企业也渐渐多起来。

一次，一家企业对日化产品包装设计进行招标，省市好些从事设计的工作人员纷纷拿出方案，但厂家并不满意。这时，金钊也得知消息，经过对企业产品的详细

了解和定位，金钗拿出方案，她的方案很快被厂家通过。接下来就是繁锁的打版、印务，由于厂家对包装要求很高，当时一家印刷厂根本无力承担所有技术，每道工序都亲自监制完成，除了设计还做些杂活，因人事问题，在一次缺人手的情况下，时间紧迫，为了保证时间和质量，身单力薄的金钗整天奔波在一个个印刷厂，3、4吨的纸板她一个人从车上搬上搬下，实在看不过去的货车司机也帮忙给她下货。后来，包装产品完工后，企业十分满意。但看过包装后的同行都说她胆子大，一个不懂英语的门外汉设计外销产品包装，要是有个小失误就全完了。金钗轻轻地笑着说：“无非是多费些工夫，细心……。”

这种日子虽然很苦，但看到自己的劳动得到市场的认可，金钗也觉得很开心。但一次经历却让她毅然走进北京画院高研班，系统学习绘画理论。

爱“充电”的妈妈级学员

四十多岁学画，当金钗走进北京画院高研班教室，看着这位妈妈级的学员，北京画院的教授颇为感动，凭借以前在中国书画函授大学的功底，这位妈妈级的学员比小字辈学得都认真，一年下来，金钗的绘画水平进步很快。

多年的艺术追求，演化出金钗一种荡阔、稳重的艺术风格。她的画融合了国画中的深度及西画的宽广和层次感，她取材于大江南北之山林草木，也敏锐地观察生活中的人、地、事物，尽其所能表达大自然的浩瀚之美。一位评论家说：“别人的画在天上，金钗的画在人间”。她的书法线条和节奏的抽象美，总是和具有明确的文字结合在一起。她的书法自由挥洒，但在创新中从未抛弃书法传统中的重要法则规律，且与绘画交相辉映，表现出“画中书，书中画”的意境。这次她应邀参加了海峡两岸以及与韩国女子的书画展览和交流活动，其作品为书画爱好者收藏。著名书画家颜小仙评价她的画时，用了“见画如见其人”。

平和、稳重的性格对金钗的画风有很大影响，她的工笔画以细腻见长，《秋酣》、《早春》、《春归》、《锣鼓声声》先后入选省市美展及画集、《蕙兰》入选国际女画家联展……

就在大家以为金钗会按部就班的从事绘画。去年，常给人们意外的金钗又走进湖北美院国画系学习中国材料研究班，和20多岁的小姑娘、小伙子一个教室，连教师也比她小许多，看着别人不解的目光，金钗笑着说：“这没什么，活到老学到老，很正常。”

六年绘就百凤图

1999年，一个很偶然的机会，热心荆楚文化的钟扬波了解出身美术世家的金钗对工笔画很有造诣，荆州又是崇奉凤凰的地方，凤凰腾飞、高扬、涅槃再生的生命精神在荆州影响深远，但现在全国有百鸟图、百兽图，但

却没有百凤图，这不能不说是荆州人的一大憾事。

于是，钟扬波找到金钗，早就与“凤凰”打交道的金钗听说后，感到十分高兴，欣然开始百凤图的创作。凤凰谁也没见过，要创作百幅形态各异的凤凰并非易事，且百凤图多取材于历史典故，以天地山川、日月星辰、祥云霓雾、名花嘉木、瑞禽吉兽或圣哲贤达相配构成画面，这对作画者要求更高。

6年来，为投入画百凤图，金钗头脑里尽是凤凰，刚开始，沉淀多年的凤凰形象仿佛就在自己眼前。毕竟，以前在工厂做设计时设计过多年的凤凰。但画到30几幅时，却怎么也画不下去了，雷同不可避免地出现在她的创作中。一时间，她干脆放下画笔，到博物馆观察各种出土文物，几年来，金钗到过多少次博物馆她自己也记不得了。反正，荆州画院只要有到博物馆去活动总忘不了叫上痴迷凤凰的金钗。一些书画朋友还给她寄来《中国凤纹图谱》，但也有人嘲讽她浪费时间，作些土里土气的画，纯属下里巴人的做派。

但执著却并没理会这些冷嘲热讽，一些熟知金钗的书画界知名人士鼓励她：民俗的东西是我们文化的基石。专家的鼓励更让金钗扎进凤凰创作中。今年，历时6年的创作，金钗的百凤图终于完工。百凤图完工的消息很快在国内书画界引起反响。清华大学美术学院博士生导师、美学理论家陈池瑜看到金钗的百凤图后，给予很高评价：敷色明快、鲜艳、笔法沉着、流畅、细腻，刻画出凤凰五彩缤纷、轻灵活泼的形象特征和雄健昂扬、高飞远引的精神特质，气韵生动，形神兼备，姿态横生，别具情趣。其绘画艺术和文化内涵，既有强烈的民族风格，又具有浓厚的民俗特色，是系列凤凰形式的佳作，是凤凰形象在当代新的创造。

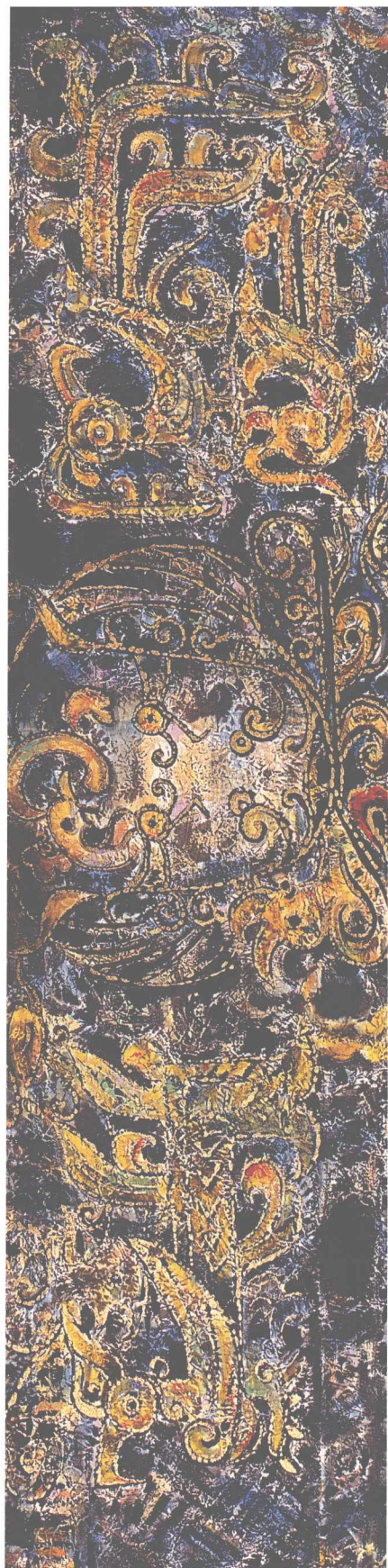
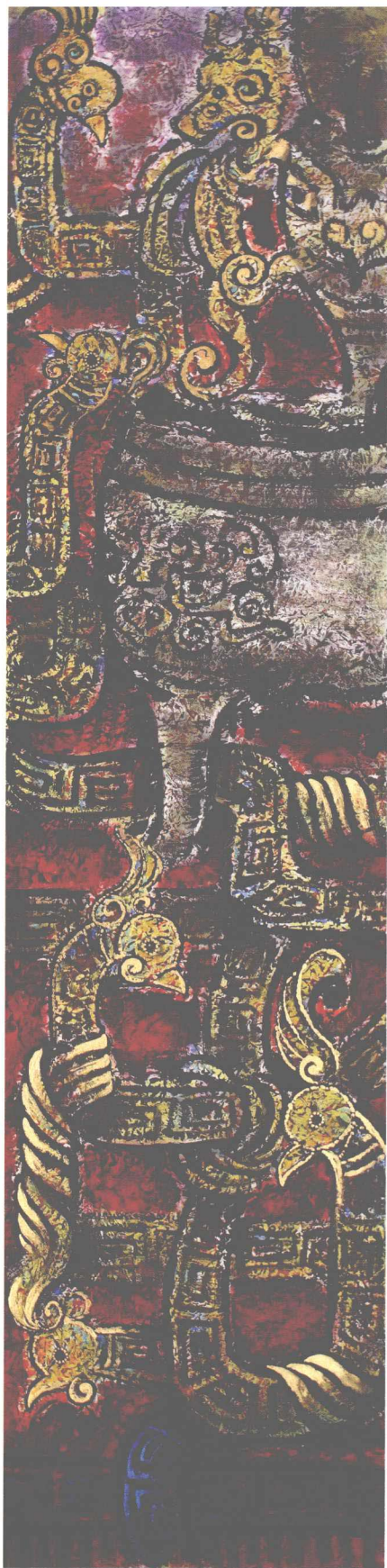
吴蓉(湖北荆州日报记者)

凤之舞 中国画重彩 50cm × 50cm 2006年

凤凰情系列 中国画重彩 90cm × 70cm 2006 年

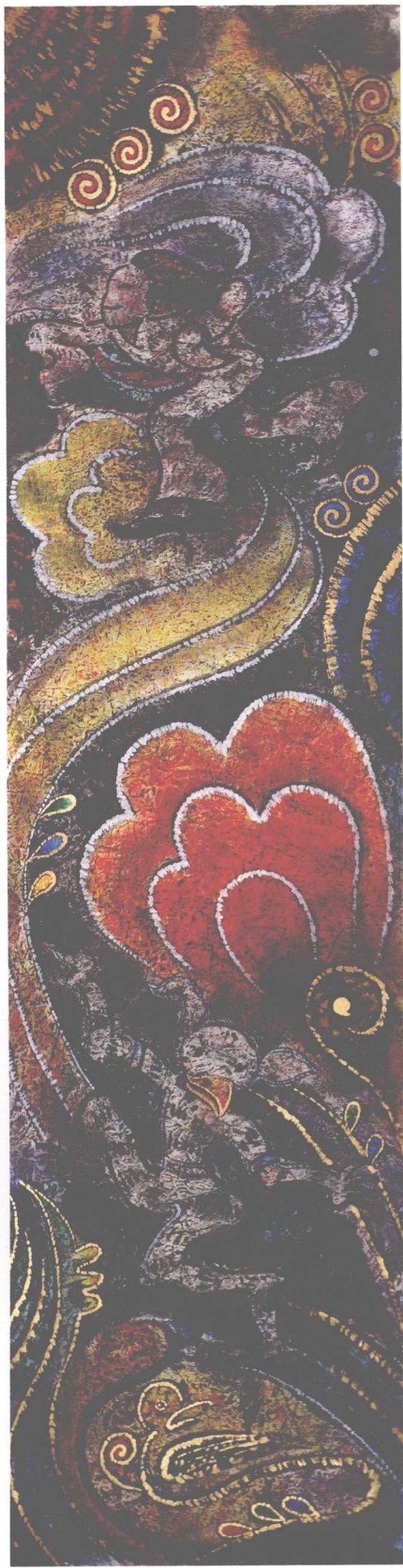
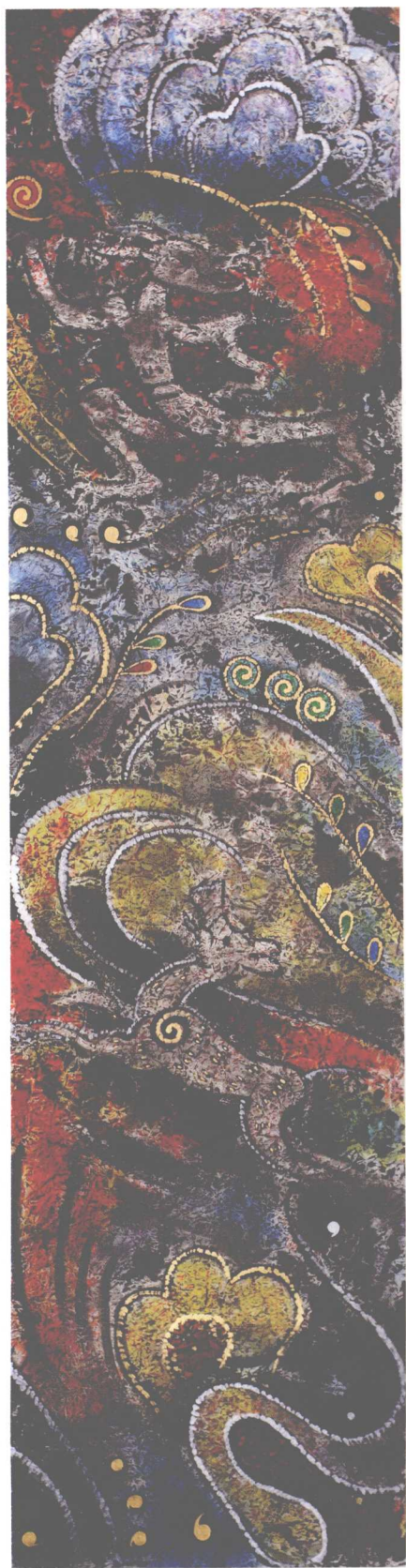
凤凰情系列 中国画重彩 136cm × 34cm × 3 2005 年

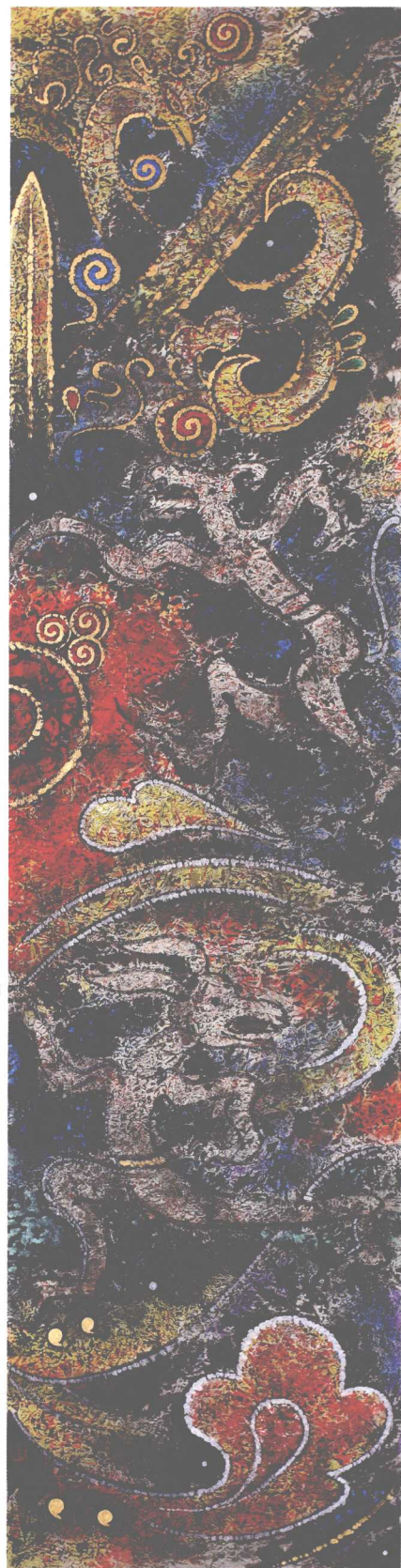
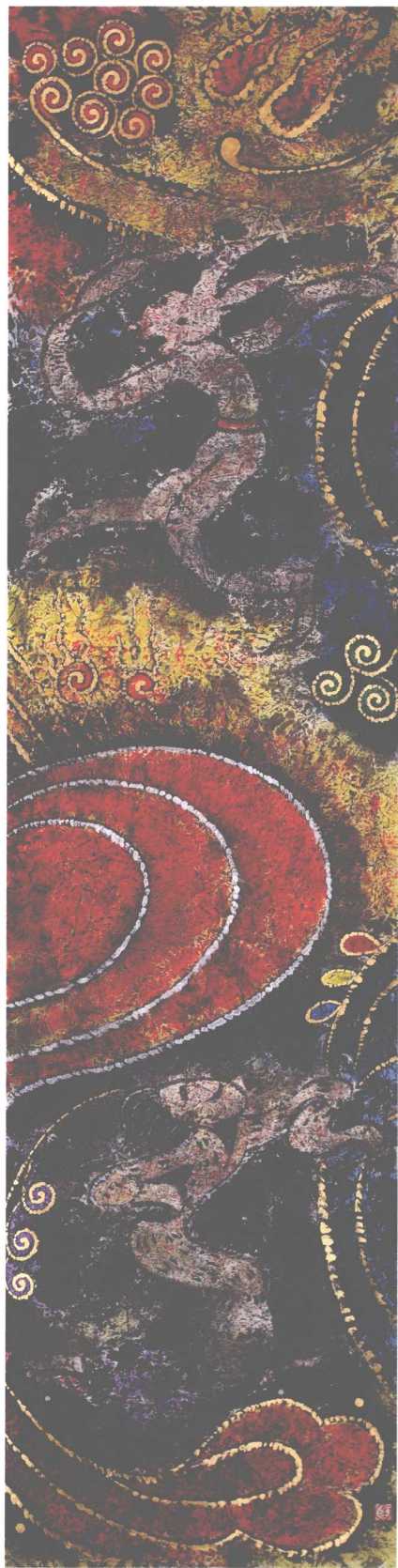

凤凰情系列 中国画重彩 136cm × 34cm × 3 2005 年

楚风荆韵 中国画重彩 136cm × 34cm × 2 2006年

楚风神韵 中国画重彩 35cm × 1400cm × 6 2006 年

金帆

鼓乐声声 中国画 136cm × 68cm 2004年

秋酣 中国画 68cm x 68cm 1995年

高秋 中国画 68cm x 68cm 2005年

金秋 中国画 68cm × 68cm 2003 年

映日 中国画 68cm × 68cm 2004年

白花与红果 中国画 48cm × 48cm 2003年

