

金晓海

作品精选

人民美术出版社

金晓海作品精选

图书在版编目(CIP)数据

金晓海作品精选 / 金晓海绘. — 北京: 人民美术出版社,
2007.9
ISBN 978-7-102-04065-3

I. 金… II. 金… III. 水墨画: 花鸟画—作品集—中国—
现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 141642 号

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

<http://www.renmei.com.cn>

责任编辑 刘永梅

责任印制 付秀山

制 版 北京燕泰美术制版印刷有限公司

印 刷 北京地大彩印厂

经 销 新华书店总店北京发行所

2007 年 9 月 第 1 版第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 6

ISBN 978-7-102-04065-3

定价: 36.00 元

版权所有 翻印必究

ISBN 978-7-102-04065-3

9 787102 040653 >

金晓海

艺术简历

金晓海（晓嗨），1963年生于浙江临安市，现任中国民族书画研究院副院长、中南海紫光阁画院院士、杭州兰亭画院院长、中国文联书画艺术交流中心会员、中国美术研究院研究员。浙江省诗书画之友社理事、浙江省国际美术交流协会理事、中国政府网——新华网(书画)艺术顾问，现为一级美术师、教授。

1981年受教于中国美术学院花鸟画家陆抑非教授；

1989年就读于中国美术学院国画系；

1990年作品《秋夜》被中国美术学院收藏；

1992年在西泠印社举办“百米兰花长卷”及花鸟画展；

1995年作品《百丛墨兰长卷》获“书圣杯”国际银奖，被海内外誉为当代兰花才子；

1998年作品《秋艳》入选中国美协主办的“中亨杯”全国书画大展；

2002年作品《古宅清韵》入选中国美协主办的“西部辉煌”全国中国画作品提名展；

2002年、2003年、2005年参加由中国文联、中国美协、中国书协联合举办的第二届、第三届、第五届“秦皇岛之夏”中国书画名家邀请展；

2004年8月20日，在北戴河美术馆成功地举办了“金晓海花鸟画个展”；

1997年出版《金晓海墨兰集》，由西泠印社出版社出版；

2003年出版《金晓海花鸟画选集》，由中国国际美术出版社出版；

2005年出版《金晓海画集》，由人民美术出版社出版；

2007年出版《金晓海墨兰作品集》，由天津杨柳青画社出版。

作品被毛主席纪念堂、北京人民大会堂、全国人大会议中心、中央军委八一大楼、天安门城楼等收藏。

诸多作品被编入《世界华人书画作品选集》、《跨世纪翰墨艺术家书画库》、《中亨杯全国书画大赛精品选》、《西部辉煌全国中国画作品提名展》等十余部画集中。

序

王伯敏

花鸟画作为中国书画艺术最能抒发情思的题材，一管笔，一池麝墨，读书倦了或看山归来，案头展纸，便可以尽情挥发。画家落笔，不必配以轻歌曼舞。更毋须铜琶铁板，只要清茶一杯，自自然然，心身愉快，精神振作。宋元以来，多少文人墨戏其间，悠悠哉哉，自得其乐。而爱好者，也在寥寥几笔之中得以畅神。历代画家中，有以折枝花卉寄以豪情壮心；也有以写兰竹以延年益寿者。宋之赵子固、郑所南，元之雪窗和尚，明之文徵明，清之石涛、八大山人、李颀、郑板桥等，无不于写兰竹和花卉时吐胸中逸气，在画史上独得玄门。

近现代花鸟画家，人才辈出。如吴昌硕、陈半丁、潘天寿、李苦禅等大家，留传作品，令人击赏。兹有金晓海君，曾就读于中国美术学院，所画兰竹、花卉等作品自成风貌。金君出笔有抑有扬，用墨浓淡相宜，虚实互生，错落有致。

在当代中国花鸟画坛，金晓海无疑是很有实力的青年画家之一，早在1990年中国美术学院毕业展中，他的一幅创新作品《秋夜》就被学院收藏，作为示范作品。1995年中国美协和台湾省中国画研究院共同主办的“书圣杯”国际书画艺术大赛上，他的《百兰图》脱颖而出，获得最高奖项——银奖(金奖空缺)，他本人亦被海内外誉为当代“兰花才子”。晓海君现就任杭州兰亭画院院长、中国民族书画研究院副院长、中南海紫光阁画院院士等职，其作品多次参加国内外大型画展并屡屡获奖，在技法上也日渐显现出与众不同的个人风格。

从明清至今中国绘画史的发展进程来看，扬州画派的形成和海上画派的兴起，意味着中国传统绘画已发生了历史性的重大变化，也对浙派画风形成一种推动作用，意味着传统绘画正在摆脱原有的历史局限，随着时代的变迁开始向新的审美意识所要求的方向逐步转化。

金晓海置身于艺术变迁的时期。现代艺术在传统的基础上力求创新，这是历史赋予当今每个艺术家的历史责任。他根据自身条件，明智地选择了顺应历史潮流需要且符合绘画艺术发展规律的创新之路。晓海君二十几年来经过艰辛的艺术实践，以其对艺术的悟性和勤奋努力，集传统各家之长和现代艺术的精华，将个人审美理念、艺术追求和时代需求高度协调统一，“用古人于新意，以我法造天地”(陈蝶野语)，终于创出一条既有深厚传统精华又有时代新意的作品，既为专家认可又受时人喜爱的绘画新路。

金晓海创作题材内容丰富，表现手法造型生动，特别是他善于把民族民间通俗文化和高雅文化和谐地结合起来，开拓性地创作出具有雅俗共赏的艺术魅力和审美意境的精品，且具有时代的艺术风采。

晓海君具有很强艺术感染力和生命力的艺术风格，有力地突破了传统、保守、狭隘和僵化观念的束缚。冲破了那种空虚没落消极的审美情趣。如荷韵、芭蕉系列作品大胆地突破了传统，形成了自己特有的艺术风貌，给浙派画坛增添了一道靓丽的艺术风景线。

在创新方面，金晓海曾尝试过很多路子。试看封面这幅蕉下育雏图，用墨大胆，把中国写意花鸟画历来大多都是以浓墨在前，淡墨衬后的画法加以倒置，把淡墨写在前面，接着后面泼以重墨，再以层层渐淡的方法向后衬托，直至淡到虚无飘渺为止，使画面黑白对比强烈，而且达到自然和谐统一，为当代中国花鸟画坛探索出一条新的更广、更阔的写意花鸟画技法。他笔下的和谐、荷韵系列、芭蕉系列等作品都是采用他自身独到艺术语言来创作完成。

细看《油菜花开》斗方满构图，下方是浓浓的墨青叶子，中间是一片黄花，浓浓淡淡，一直延伸到无际的天边，远近透视合理，画面简洁大气，这种来自农村的灵感经过画家的艺术剪裁，飘着一股浓郁的乡土气息和丰收的喜悦。他笔下的《春城花开》、《紫气东来》等系列作品都是采用与西画焦点透视相结合的手法来创作完成的，形成了自己特有的艺术风貌。

曾参加西部辉煌提名展的《古宅春韵》是画家在传统基础上创新的精心之作。具有典型的明清风格的雅室内，八仙桌上放着一卷古书，青花瓶内的一束牡丹娇艳欲滴，透过窗棂，庭院内几树玉兰竞相怒放。全画以水墨画成，古色古香、内暗外明的光影效果，交织成一幅幽静古雅而又生机勃勃的书香门第、文人雅士梦寐以求的精神家园。

晓海君为人谦和淡泊，勤于笔耕，而他的作品却处处显现出才气和灵性。潘天寿说：画家为人要老实，而画画不可以太老实，画画的时候应当出奇制胜，所思非夷。晓海君秉承潘老意境平日宽和老成，勤学苦练，而在创作的时候则意气风发，随心所欲。所以他的作品既法度严谨，又充满灵气，而且不时爆出新奇的亮光。假以时日，晓海君在艺术上的成就无可限量。

(整理：王旭东)

古宅春韵

和 谐

海南所见

古宅春韵（二）

和谐 (二)

芭蕉图

世界和平

荷 韵（系列1）

春正濃
壬午秋 金曉海

荷 韵 (系列2)

泉边山花

荷 韵 (系列3)

版纳雨林印象