

金晓海画集

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

金晓海画集 / 金晓海绘. — 北京: 人民美术出版社,
2005.8

ISBN 7-102-03447-4

I. 金... II. 金... 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(2005)第097283号

金 晓 海 画 集

出版发行 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同32号)

责任编辑 于瀛波

装帧设计 王庆伟

制 作 北京爱艺思特文化发展中心

制版印刷 北京画中画印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2005年8月第1版第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16

印张: 3

印数: 3000册

ISBN 7-102-03447-4

定价: 30.00元

J222. 7
695

金晓海画集

人民美術出版社

序

题金晓海画集

王伯敏

兰竹，作为中国书画艺术最能抒发情思的题材，一管笔，一池磨墨，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，有以画兰寄以豪情壮心，也有以写竹以延年益寿者。宋之赵子固写兰有“爽心澄怀”之句，郑所南画兰，以“露根”示骨气；又元之雪窗和尚，明之文徵明，清之石涛、八大山人、李鱓、郑板桥等，无不于写兰时吐胸中逸气，在画史上独得玄门。

近现代画兰画家，人才辈出，如吴昌硕、陈半丁及今之卢坤峰等，三笔五笔，皆令人击赏。兹有金晓海君，曾就学于中国美术学院，所画兰竹，不无受卢坤峰影响，但金君出笔，又有自家风趣。放笔有抑有扬，常常于折笔之中，写出兰惠灵秀的风姿。用墨浓淡相宜，虚实互生；传达兰若优雅的品性，所谓“日丽参差影，风传轻重香”是也。在兰叶的旋舞飘扬中，感受着生命的自在，无人自芳的欢悦。

他的作品如《九畹遗韵》、《兰竹图》、《灵筠清梦》等等，皆得“祖香”独特的意趣，绝俗而不拒人千里，清淡而不显寒尘，灵秀而不见媚艳，是为难得。其所画为世人所喜。

在当代中国花鸟画坛，金晓海无疑是最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，他本人亦被海内外誉为“兰花才子”；现在，他就任杭州兰亭画院院长、明珠书画院常务副院长，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。

金晓海出身于浙西临安教育世家，自幼受山野乡风之熏冶，酷爱书画，尤其迷恋兰草，常幽谷觅兰，护养家中。觅兰、养兰、赏兰、画兰二十多年来几乎倾注了他所有的精力和衷情，后入中国美院得花鸟画名家陆抑非、吴茀之等先生的指教，技艺大进，所以画家笔下的兰花，源于生活又高于生活，传统功力深湛，挥洒自如，又充满生机，生意盎然。在笔墨技法上，他突破前人以浓墨写叶、淡墨写花的成法，采取笔上破墨，一笔成形，产生光晕穿梭的透明感、空灵感；运笔柔中寓刚，俯仰多姿，时而嫩叶茁壮，时而长叶乱舞，写尽兰草轻盈灵动的风姿；大幅构思，浓淡相宜，从从呼应气韵贯通，有时配以月下泉边，使人如闻其香、如听其声，达到清俗出尘的美妙境界。

花鸟画自徐熙、黄筌以来，宋、元、明、清至今可谓大家代出，高峰叠起，从工笔、写意到大写意，一座座高峰使人仰之弥高，一条条成法使人望而生畏。要想在前人的基础上创新，真是谈何容易！金晓海学古而不泥古，勇于探索，勤于实践，师古人、师造化，不断变革。他的牡丹就是这样研究出来的成果。他采用没骨重彩画花，以写意技法画出工笔的效果，配以泼墨的大写意叶子，工写结合，色调强烈，艳而不甜，鲜润典雅，有如刘海粟的荷花。

在创新方面，晓海曾尝试过很多路子。试看这幅《油彩花开》，斗方满构图，下方是浓浓的墨青叶子，中间是一片黄花，浓淡相宜，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。

曾参加西部辉煌提名展的《古宅清韵》是画家在传统的基础上创新的精心之作。具有典型的明清风格的雅室内，八仙桌上放着画筒、汉罐、一杯清茶和一卷古书，画筒里几轴古画，汉罐内的一束红牡丹娇艳欲滴；透过窗棂，庭院内几树玉兰竞相怒放。全画以水墨画成，惟有桌上的三朵牡丹花以深红古艳的朱色染就。古色古香的肌理，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。

金晓海为人谦和淡泊，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。晓海就是这样的，他平日宽和老成，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闪光。假以时日，晓海在艺术上的成就正无限量。

艺 术 简 历

金晓海（晓晦），男，1963年生于浙江省临安市。90年代毕业于中国美院，现为杭州兰亭画院院长、中国美术研究院特聘研究员、浙江省诗书画之友社理事。

1981年受教于中国美术学院花鸟画家陆抑非。

1989年就读于中国美术学院中国画系。

1990年作品《秋夜》被中国美术学院收藏；在西泠印社成功地举办了个人作品展览。

1992年参加中国文化部赴马来西亚举办的中国画展；在西泠印社举办“百米兰花长卷及花鸟画展”。

1993年任中国人才研究会艺术家学部委员、中国书画艺术百科全书编辑委员会委员。

1995年作品《秋艳》入选“中亨杯”全国书画大展。

2002年作品《古宅清韵》入选“西部辉煌”全国中国画作品提名展。

作品分别编入《世界华人书画作品选集》、《跨世纪翰墨艺术家书画库》、《当代书画名家大辞典》、《中国书画篆刻艺术大观》、《中国当代书画家名库》、《中国书画家精选》、《“中亨杯”全国书画大展精品选》、《“西部辉煌”全国中国画作品提名展画集》等十余部画集中。

2003年8月1日以杭州兰亭画院院长身份参加了中国文联、中国美协、中国书协联合举办的“第三届秦皇岛之夏”中国书画名家邀请展。

2003年8月应中央军事委员会办公厅邀请，为“八一大楼”作画8幅并被收藏。

2003年9月应全国人大常委会办公厅邀请，为北京人民大会堂作画5幅并被收藏（其中3幅挂在人民大会堂北门对外第一宴会厅）。

2003年12月26日应毛主席纪念堂邀请，作画1幅并被收藏，应中央电视台邀请作画并被收藏。

2004年7月由杭州兰亭画院发起的“浙、津、湘、鲁中国名家书画联展”在秦皇岛举行。

2004年8月14日至20日，在北戴河美术馆成功地举办了“金晓海花鸟画个展”，画展期间原全国政协副主席杨汝岱出席开幕式，原军委副主席迟浩田和原全国政法委书记任建新等中央领导观看展览。

雨林深处
240cmX200cm

花开岩边
68cmX68cm

版纳雨林印象

240cmX200cm

春色满园

210cmX108cm

版纳秋色印象

240cmX200cm

雨林一角

240cmX138cm

葫芦

108cmX108cm

春正浓

200cmX108cm

岁朝清供

138cmX68cm

洛陽春色

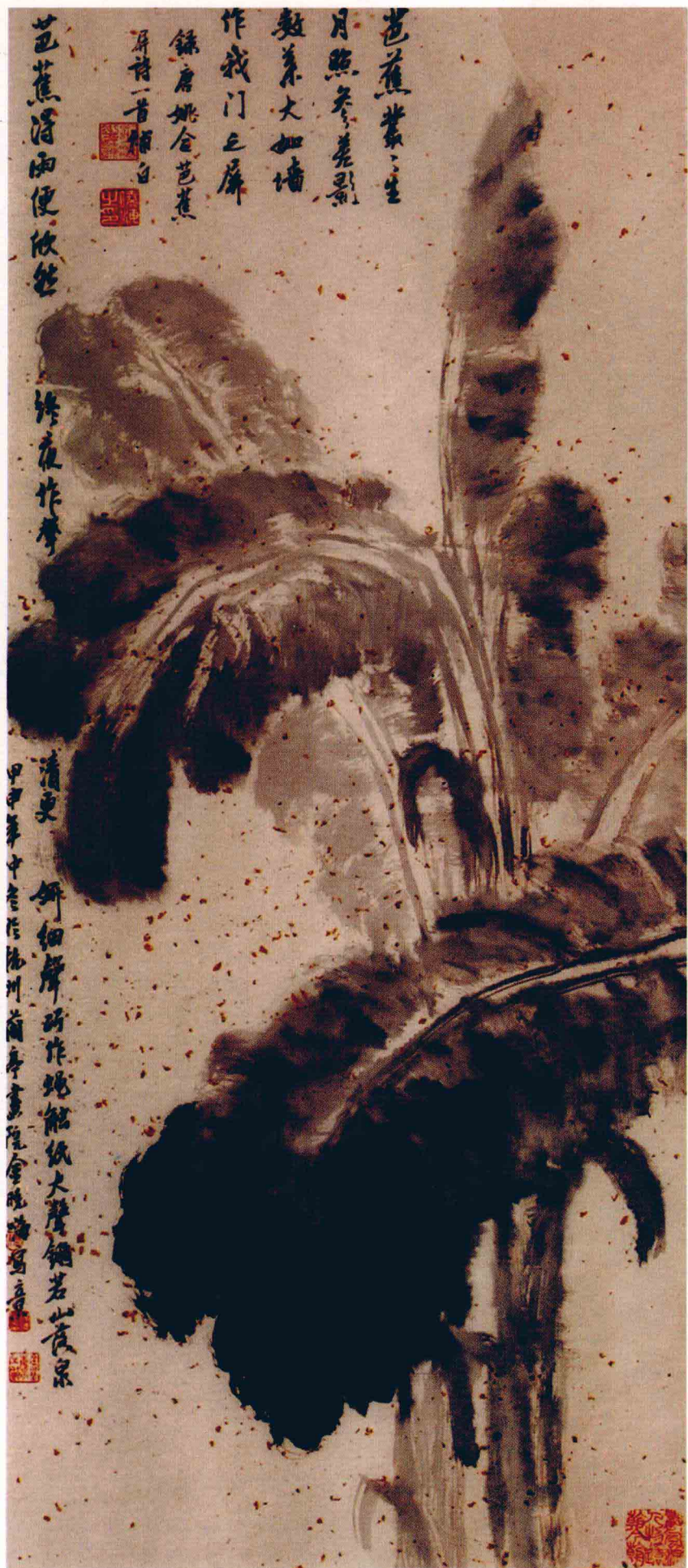
乙酉年仲春於杭州

金曉海

洛陽春色

138cmX68cm

蕉阴图

80cmX50cm