

中国现当代中流砥柱画家作品集

ZHONG GUO XIAN DAI ZHONG LIU DI ZHUI HUA JIA ZUO PIN JI

金鸿钧

线装书局

图书在版编目 (C I P) 数据

中国现当代中流砥柱画家作品集·金鸿钧 / 魏诗娜
主编 ; 金鸿钧著. -- 北京 : 线装书局, 2014.10
ISBN 978-7-5120-1595-1

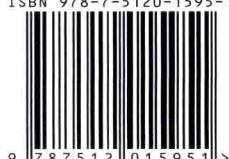
I . ①中… II . ①魏… ②金… III . ①花鸟画—作品
集—中国—现代 IV . ① J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 244092 号

中国现当代中流砥柱画家作品集·金鸿钧

定 价	四〇〇元 (全五册)	印 数	二〇〇〇册	印 张	七·五	字 数	五〇千字	印 刷	北京彩和坊印刷有限公司	出版发行	线装书局	策 划	魏诗娜	责任编辑	任梦强 曹胜利	作 者	金鸿钧
										地址	北京市西城区鼓楼西大街四一 号						
										邮 编	100009						
										电 话	64045283						
										网 址	www.xzhbc.com						

ISBN 978-7-5120-1595-1

9 787512 015951

目
录

形真境阔意新

金鴻鈞画集序

文／薛永年

妙在精微见风神——金鸿钧先生的工笔花鸟艺术

四四

金鴻鈞

中国现当代中流砥柱画家作品集

ZHONG GUO XIAN DAI ZHONG LIU DI ZHU HUA JIA ZUO PIN JI

线装書局

序言

在文化艺术事业似乎格外繁荣的当代，各种画册应运而出，令人目不暇给，但也让人莫名其妙，没有目的，没有标准，没有审美内涵，最终导致没有任何学术价值，不过是一堆废纸而已。这样的画册我看得实在是太多了。但是，我面前的这套画集却不同，我首先感动于编辑者认真严谨的工作态度，再者就是他们的艺术审美标准，因此，凡是入选画家的艺术作品都给我们带来了一定的教益和精神享受。

当代艺术大家皆『学问博综古今、人生阅历丰富、为人温雅简重、艺术成就斐然』。其性格涵养、精神气度、价值取向乃至幽玄超迈的文人情怀正潜移默化地熏染着中国杰出人才的风神气度。他们的躬行硕德、儒家精神和人格风范名重画坛，有常人无法企及的艺术高度和精神内涵。笃志于学、立志于思、矢志于艺是他们的人生追求，而他们不遗余力地以超常的勇气和魄力执着地引领着当代画坛的主流。他们既是继承中国传统文脉虔诚的践行者，又是艺苑创新的中流砥柱，坚定地履行了时代赋予他们的神圣历史使命。

当代优秀的画家人才辈出，优秀者何止数千万计，如何在这些画家中选择最优秀的代表，是一件非常不容易的事情。我们知道，凡是面对某件事情，我们的认识决定了我们的选择，对于画家来说，首先他的绘画作品要有自己独特的艺术风格，然后就是在每一个时期，都有自己的代表作，但具有很强的艺术鉴赏价值，而且还是青年美术家临摹学习的范本。

说起绘画传统，我们不能笼统地认识这个问题。每个时代有每个时代的传统，针对某一个画家又有某一个阶段的传统，所谓传统艺术也就是相对成熟的经典制作。所选画家的这些作品都是画家们的代表作品，同时也

是当代美术创作的优秀成果，是非常值得我们关注和学习的。中国当代的美术事业怎么去繁荣，怎么去发展，这需要有一个富有社会责任感和艺术献身精神的群体来实现，也不是一朝一夕的事情，需要一个很长的历史阶段。所以，我们认识画家和绘画作品的价值，要在某个历史阶段来考察。这套系列画册在选择画家的时候，在年龄上老中青三者结合，在艺术形式上花鸟、山水、人物兼有，在艺术风格上既有南方绘画的细腻婉约，又有北方绘画的厚重率真。因此，这套系列画册是当代绘画的一个很好的读本。读过样稿，我感到十分欣慰。

在中国现当代绘画史上，历代不乏中流砥柱式的优秀画家，他们开宗立派，树一代新风，成一时潮流，承上启下，为绘画的繁荣与发展做出了杰出的贡献。在文化繁荣的今天，我们重提『中流砥柱』这个话题，肯定是赋予了这个群体一种崭新的内涵和时代意义。本套画册集中了中国当代比较优秀的山水、人物、花鸟画家及优秀的油画家。这些画家在艺术创作上一方面很好地遵循了中国传统绘画的精神，另一方面在时代和社会的艺术实践中，他们的绘画符合时代审美的要求，在时代绘画艺术潮流中具有历史的担当精神和社会责任感。尤其是在当代非常频繁的国际艺术交流中，他们的绘画始终坚守着中国绘画独立的美学原则和民族化的艺术精神。我们知道，中国绘画在本质上是属于写意艺术的，她的最高境界是实现自然物象的意象化，从而达到天人合一的艺术化境。在选择画家的时候，他们把中国当代的文化发展趋向作为绘画艺术的大背景，站得高，看得远，立足当代，放眼未来，注重绘画的写意精神。他们把这套系列画册称之为『中国现当代中流砥柱画家作品集』，可见他是站在了中国近百年美术史的立场上来研究美术创作的，有的画家已经故去，他们的作品经得住历史的考验，有的当代画家还正值壮年，他们的作品接受或正在接受着时代和历史的检验。无论如何，我们这个时代都不能忘记这些画家和这些作品。正如中国现当代的文化史一样，书画作品的风格和历史属性都深深地打下了时代的烙印。这套画集真实地记录了这段丰富多彩的艺术史，难能可贵。

金鸿钧

金鸿钧（又名爱新觉罗·鸿钧）系中央美术学院教授、中央文史研究馆馆员、中央文史研究馆书画院艺术委员会委员，曾任中国画系花鸟画室主任。中国美术家协会会员，中华海外联谊会第二届理事会理事，中国和平统一促进会第六、七、八届理事会理事兼书画联谊会副会长，中国文联牡丹书画艺术委员会副会长，北京工笔重彩画会副会长，中国少数民族美术促进会常务理事，中国工笔画学会常务理事，北京民族联谊会理事。

金鸿钧一九三七年九月生于北京市，满族，爱新觉罗氏后裔，为清太祖努尔哈赤第十五子豫亲王多铎之第十二世孙。自幼受家庭熏陶喜爱文艺，一九五三年在北京五中美术老师郑宗鋆的引导下，考入中央美院附中，一九五七年又考入中央美术学院中国画系，亲身聆听叶浅予、蒋兆和、李苦禅、李可染等各位大师的教诲，后入花鸟画科得到田世光、俞致贞、郭味蕖等名师的言传身授。一九六二年毕业留在中央美术学院附中任教，一九七四年后转入中国画系专任工笔花鸟画教员，一九八六年晋升副教授，一九九二年晋升为教授。二〇〇七年被国务院聘为中央文史研究馆馆员。二〇一一年被聘为中国画学会理事。

目
录

形真境阔意新

金鴻鈞画集序

文／薛永年

——金鸿钧先生的工笔花鸟艺术
妙在精微见风神

四四

双鹤	古藤繁华	雨林珍卉	南国春早	生生不已																		
松鹤长春	牵牛	白菊	凌霄长寿图	瑞雪																		
群芳竞艳	繁荣茂盛	凌霄寿带	锦绣前程	雨林晨曲																		
凌霄长寿图	繁荣茂盛	凌霄寿带	春色满园	石壁榕根																		
晨	晨	晨	晨	早春																		
三四	三三	三二	三一	三〇	二九	二八	二七	二六	二五	二四	二三	二二	二一	二〇	一九	一八	一七	一六	一五	一四	一三	一二

牡丹双鸽	迎春	兜兰
花瀑	古都春风	
暖风	万紫千红	
秋菊文鸟	枝繁花盛	
竞攀	香远益清	
雨林蝶影	雨	
桔梗	辛夷玉鸟	
春意	桔梗	
暖风	春意	
冬艳	锦绣前程	
春江	冬艳	

金鴻鈞

中国现当代中流砥柱画家作品集
ZHONG GUO XIAN DANG DAI
ZHONG LIUDI ZHU
HUA JIA ZUO PINJI

形真境阔 意新

——金鸿钧画集序

文／薛永年

中国不但是花鸟画大国，而且是花鸟画的故乡。西方开始只有静物画，后来才在东方的影响下有了花鸟画，东方各国的花鸟画，从一开始就要到了中国花鸟画的沾溉。中国花鸟画历史悠久，远在南北朝时已经出现，五代北宋初期走向成熟。被历来艳称的『徐黄』两家中的黄氏父子便是工笔重彩花鸟画成熟初期的杰出代表。其后历经宋元，不仅『勾勒设色』一体成为主流，且又出现了纯以彩色图之的『没骨』和洗尽铅华的『白描』体格。历代擅长各体工笔花鸟画的画家，在中国传统文化的涵养下，在代代相承的艺术实践中，使工笔花鸟画在『应物象形』的基础上形成了三大民族特点与两大优良传统。

三大特点之一是取象单纯化。尽可能地删略环境，突出主体描写，务求花情

鸟态极尽精微，既真又美；之二是造意诗情化。追求取意的『超以象外』，往往

借助联想与想象，构筑充满感情色彩的诗境，务求『画外有情』，并注入真情实感和高尚情操；之三是表现手段的格律化，运用一定的程式化手法造型、敷色、布局，体现一定的装饰美。三大特点的形成，在相当程度上与『写生』和『寓兴』两大优良传统密切相关。这里的『写生』，并非今天的『对物写生』，而是在追求『似』与『真』的前提下，要求表现对象的生命与特质，使其栩栩如生；『寓兴』，就是反对被动地描花绘鸟，强调观察对象时的内心触动，进行创作时完成感兴的寄寓，使作品能够唤起观者类似的生活感受。两大优良传统围绕着一个根本问题，即变现实为艺术，换言之，亦即变现实美为艺术美，变自然美为社会美与自然美的交融。惟其如此，中国花鸟画才成了可以培养人们高尚情操的高级艺术。

花鸟画在历史发展中形成了工笔重彩与水墨写意两大体格，写意花鸟画的发展晚于工笔花鸟画。但自从写意花鸟画成为花鸟画主流之后，虽然偶有出色的工笔花鸟画家，工而尚意，独出手眼，多数人仅知拾取古人皮毛，一方面脱离了对生活中花与鸟的观察体味，另一方面只知以前人成法为归依，因此自清代中叶以后，工笔花鸟画从整体上渐渐失落了两大优良传统，同时也就把握三大特点上也出现了衰变。体现这一衰变的现象是『三化』：一曰取象的平扁化，平板呆滞，杳无生意；二曰造意的象征化，或取谐音，或作图解，全无感受，境意全失；三曰画法的公式化，不问对象，困于成法，千篇一律，了无个性。这种现象在清末发展至极，造成了工笔花鸟画的衰落。

近入二十世纪以后，革新中国画成为历史的使命，引进西方写实主义并取法宋人『专精体物』的传统成为大势所趋。虽然相对于人物画、山水画而言，工笔花鸟画革新的步子不能说迈得很大，但毕竟出现了几位振兴工笔画的著名画家：北京的于非闇、江南的陈之佛和巴蜀的张大千。于非闇的『双勾着色』得法于南宋院画，重其形神，坚其骨法，浓其色泽，恢复了花鸟画的生气，形成了浓丽、洗炼的装饰风格。陈之佛的工笔花鸟画也以『双勾着色』为主，可能受到了日本绘画的影响，兼得元代钱舜举『疏淡含精匀』画风的启示，追求宋骨元韵，不求力强色浓，却得『画外韵味』，创造出宁静淡雅而抒情的风格。张大千则善于集古人之大成，花鸟灵秀多姿，自成一体。于非闇与张大千又携手培养出田世光、俞致贞等名家。以上名家在工笔花鸟画发展中振衰除弊，继承了古代的两大优良传统，力挽了清末的颓风，为工笔花鸟画的进一步飞跃发展奠定了良好的基石。

改革开放后的三十年来，工笔花鸟画获得了空前发展，一批引人瞩目的中年画家崛起画坛。他们大多在青年时期分别从学于上述师辈诸家，并且在美术院校中接受了系统而严格的写实主义训练。经过『文革』的十年风雨，他们步入中年，由于视野的开拓、思想的解放，探索的精诚和实践的苦功，渐渐在工笔花鸟画领域拓展了画境、刷新了画风，丰富了技法，以多姿多彩、各擅胜场而又不同于师辈的风貌，掀开了近现代中国工笔花鸟画史的新篇章。曾任中央美术学院中国画系花鸟画室主任、北京工笔重彩画会副会长的金鸿钧便是其中的佼佼者之一。金鸿钧，姓爱新觉罗，系清太祖努尔哈赤十五子多铎的十二世孙，是担任中国少数民族美术促进会常务理事的满族著名画家。

金鸿钧是我的学长。我还在美术史系读『大二』的时候，他已经从中国画系毕业了。一九六一年，美术院校采纳潘天寿先生的建议，分科培养中国画人才，金鸿钧则是分科教学后第一届花鸟科的优秀毕业生，更是改革开放新时期最早在花鸟画创新上取得辉煌成绩的优秀画家。他为人诚朴实在，作画严谨认真，精心继承传统，大胆锐意创新。四十多年来，他的花鸟画，不断吸取生活中的源头活水，把古代优良传统和近代写实传统有机地结合起来，把山水画和花鸟画结合起来，把吸取西方视觉观念和中国画的意境结合起来，把融会古今技法和探索新技法结合起来，以深厚的笔墨功力、准确生动的花鸟造型、如临其境的视觉张力、诗情洋溢的意境境界和丰富多彩的技法，刷新了传统工笔花鸟画的面貌，为中国画花鸟画的承前启后走向现代作出了突出的贡献。

金鸿钧在童年时代受家庭影响，写书法，唱京戏，重视传统文化。初中在启蒙老师郑宗的引导下，练习素描、速写并进行创作。与同辈工笔花鸟画家相比，金鸿钧在学院中接受现代美术教育的时间最长，始而在中央美院附中修业四

年，继之又进入中央美院中国画系学习五载。在从学的九个寒暑之中，深受徐悲鸿艺术思想的影响，亲聆叶浅予、蒋兆和、李苦禅、李可染和郭味蕖的教诲，既受到了来自西方的素描、色彩、解剖、透视的训练，掌握了高强的造型能力，又练就了中国画白描写生、临摹和创作的本领，理解了工笔花鸟画的装饰美。他不仅学习工笔，同时也学习写意，不但画花鸟，也画人物和山水，直到升入本科高年级之后，才随着中国画教学的分科而师从田世光与俞致贞，专攻工笔花鸟画。

从中央美院毕业之后，他一度执教于美院附中，教学的需要，使他的画路较宽，《文革》前曾经致力于人物画与山水画的创作。他的从学经历与创作历程，一方面为他在工笔花鸟画的开拓上打下了广泛而坚实的根底，另一方面也为他在重视《写生》与《寓兴》优良传统的同时，把写实观念与装饰意味融合为一，并积极吸收域外画法创造了条件。经过十余年专注而不懈的努力，他终于形成了比前辈工笔花鸟画家更为写实、更为靓丽、更为大气，也更为繁茂的新风格。形真、境阔、意新，歌颂旺盛的生命力量，赞美拼搏奋斗的精神，可以说是其工笔花鸟画的显著特点。

历览他一九七七年以来创作的一系列作品，不难看到金鸿钧经历了三个时期的不断进取，在工笔花鸟画创新上逐渐走出了自己的道路。从一九七七年一月创作纪念周总理去世一周年的《遗爱》至一九八二年前后，是其在精研传统中探索工笔花鸟画创新的第一个时期。其间，他怀着对新时期的热爱，努力捡回荒疏十年的专业，进行了大量的写生、速写，并时常去故宫临习。一方面熟悉传统题材，深入研究传统画法，另一方面开始了更讲求造型和结构的真实生动、色彩的明丽鲜艳和远近空间虚实层次丰富等方面的积极探索。这一时期著名作品有《万

紫千红》、《无暇》、《锦绣前程》、《白夜来香》、《凌霄白羽》、《春色满

园》和《繁荣茂盛》等。

从一九八二年创作《晨》至一九九〇年前，金鸿钧进入了花鸟画创新的第二个时期。他在坚持写生中，积极感悟生活，善于在平凡景物中发现前人没有表现过的新的美感。如果说描写积雪未消而白杨吐芽的《早春》，充满感兴地讴歌了即将到来的一片春光，那么描绘方砖路上红枫飘落、白鸽漫步的《枫叶白鸽》，则把道路的建设与游人的欢快心情巧妙地结合为一。这些作品是高度写实的，又不乏传统工笔重彩画的装饰美，主体是突出的，又加强了对情景氛围的烘托。同时期的著名作品还有《新绿》、《芦塘野趣》、《迎春》、《霜重色更浓》、《红满香山路》、《牵牛》、《雨》、《竞攀》和《石魂》等。

从中可以看出，他虽然善于继承历代院体传统，但是更努力寻找自己的独特视角，不仅扩大了题材领域，而且突破了『双勾设色』的院体画法，开始在构图上实现花鸟与山水环境的结合，在笔墨设色上实现双勾与没骨和水墨与重彩的结合，精心描绘主体与渲染底色结合，此外，他还尝试了古已有之的积水、撞色技法与拓拍、撒盐、用油、用蜡等新技法的结合，并且以统一色调加强情调气氛的表现。比如，《红满香山路》在取景上便是山水花鸟的结合，在主体描绘上又是水墨苍劲的树干与工丽娇艳的红叶与山雀的结合，而以浓墨加油所画的粗糙老辣的树木和勾勒设色的金红璀璨的红叶，不仅综合使用了传统技法，而且创造了强有力地表现直观感受的新技法，从而赋予了花鸟画以清新动人的新意境。此时，他的工笔花鸟画已形成了自己的面貌，赢得了同行专家和广大受众的一致好评。

从一九九一年画《生生不已》到世纪之交，金鸿钧进入了花鸟画创新的第三个时期。这一时期的作品，集前两个时期的大成，并以如临其境的意境创造，往复地生长的旋律中，深情地点出了《生生不已》的立意。这当然已不是人们习想。令人观之振奋振作或低回沉思。我最喜爱的《生生不已》，便是这类作品的突出代表。作者通过描绘西双版纳原始森林的生态环境，在落叶归根、枝干循环、《林间如可步入》的真实感，但在意境和境界的表达上，又是最具有思想内涵、最富于感染力和发人联想的。

在这些作品中，直观的感受已通过讲求意匠的艺术思维更多诉诸观者的思维。令人观之振奋振作或低回沉思。我最喜爱的《生生不已》，便是这类作品的突出代表。作者通过描绘西双版纳原始森林的生态环境，在落叶归根、枝干循环往复地生长的旋律中，深情地点出了《生生不已》的立意。这当然已不是人们习

见的花鸟画，它介于花鸟与山水之间，却以情景交融的意境恰到好处地发挥了作用于观者心灵的作用，扩大了花鸟画的思想容量。应该说，这是以新的视觉形象对传统艺术精神的继承和表现的超越。至此，金鸿钧的工笔重彩花鸟画已经高度成熟了。

通观金鸿钧三个时期不断发展完善的创作，不难看到他在继承古代和近代传统上的创新，除去开掘新的题材之外有三点值得注意。

其一是在造型上，他善于在『象形』、『写生』的前提下，精心地描绘花鸟结构形态的千变万化，适当强调立体感，扩大使观者更觉逼真的写实因素，甚至把写实的人物肖像画法融入花鸟画的老树榕根，不因传统工笔花鸟画中的装饰美的继承而忽略体感、量感、质感乃至光感的表现，不因追求单纯而失之单薄平扁。

其二是在构境上，他长于把花鸟主体的描绘与特定环境的点染相结合，把山水画融入花鸟画，尽力扩充画境，强化空间层次，努力渲染气氛，尤乐于在真实可信的画境中点缀现实生活中的细节，如《红满香山路》中的山路，《枫叶白鸽》中的灰砖路面，《古都春风》中的铁栏。强调了花鸟与人情的联系，增强了花鸟意境的现实感，避免了孤立描花绘鸟所造成的意境宽泛，情趣贫弱，发扬了表达生活感受而『寓兴』的优良传统。

其三是在画法上，他尽力集古今中外之大成而化入工笔花鸟画的固有特点之中：精到的工笔与苍劲的写意相结合，讲求用笔的勾勒与不露笔痕的没骨相结合，讲求色彩效果与注重黑白反差相结合，发挥对比装饰色彩的绚丽与使用统一色调以造成特定情感氛围相结合，运用传统工具材料与吸收探索新技术、新材料相结合。

绘画不同于科学，分科固然可能有益于绘画的深入发展，同时也可能造成苏东坡所说的『占色（即‘分科’之意）而画，画之衰也』，关键在于画家是把绘画当成一种技艺，还是视之为艺术地把握世界的方式。仅仅把工笔花鸟画当成一种技艺，就难免孤立地看待花鸟，忘记一花一鸟与周围世界的联系，也容易忽视花鸟与人类生活情感的微妙关系，当然也就难于摆脱前人的成法，构图则折技，赋色则三矾九染，从而窒息了创造精神。金鸿钧则自觉地以工笔花鸟画把握世界，以对自然和人生的真诚与纯情，『致广大、尽精微』，厚积薄发，重视生活的观察感受，讲究传统的取舍发扬与对外来艺术的消化吸收，也着意于观者的喜闻乐见。由之，使他的工笔花鸟画极工而尚意，以写实注入装饰，超然自立于前人之外，令人耳目一新。

新世纪以来，金鸿钧除去已成熟体貌继续创作外，还开始探索小写意的创新，往往工写结合；以写意画法画花点叶、以工笔画法画鸟蝴蝶，但依旧注意写实的结构和造型，仍然致力于体积感和空间层次，同样喜用明丽色调，姹紫嫣红，鲜艳夺目，沉着稳重，严谨大气，已取得了可喜的进展。金鸿钧是一个老老实实的画家，有人说他的画过分的认真，不会使用巧劲，不太肯于放松，我想这正是金鸿钧先求深入再求提炼的特点。如今，他探索的小写意创新，正为他的《真放本精微》和王朝闻期望的空间艺术更带时间性开启了广阔空间，相信古稀之年的金鸿钧，必定老骥伏枥，继续精进。他的小写意花鸟画，也会像他的工笔花鸟画一样，取得山水花鸟统一，雄强与柔美统一，造型与氛围统一，视觉感受与心理体验的统一，写实与抒情的统一，创造新意境与提升新境界的统一，为花鸟画的发展再立新功，我和大家一样地期待着。

金鴻鈞

双鹤
纵三八厘米
横六九厘米
二〇一三年

一二

古藤繁华
二〇〇七年
纵二二七厘米 横一八七厘米

二〇〇七年八月特邀参加『第三届全国中国画展』在北京、厦门两地展出。二〇一〇年十月特邀参加『中央美术学院中国画学院教师作品展』。二〇一四年六月特邀参加『精致立场——全国第二届现代工笔画大展』。

金鸿钧

丛林珍卉
纵六五厘米
横六五厘米
一九九一年

一四

一九九四年入选『第一届全国花鸟花展』。