

南国春早

山花烂漫

遗爱

歌颂繁荣和平 描绘锦绣前程

——金鸿钧工笔花鸟画述评

金鸿钧写意花鸟画在题材方面颇有讲究，在写意作品中力求突出色彩艳丽，形象真实，繁茂清新，生动传神。正如传统文人在取材上不约而同地选择代表着品性孤高的松竹梅，出淤泥而不染。金鸿钧在写意花鸟画的审美趋向上，认同潘天寿的雄强开阔，但他所追求的明丽却有别于潘先生的雄浑。金鸿钧深信，画是画给人看的，作品的欣赏对象应该是从庙堂到民间的广泛群体，因为他们的欣赏才最直观、最本质。所以，金鸿钧一般选择欣欣向荣的牡丹、热烈火红的凌霄、姹紫嫣红的杜鹃、团团簇簇的紫藤等作为其画卷中的主体，用它们来表现当今的文人情怀。

写意与工笔的高超艺术

金鸿钧认为，花鸟画创作在内涵上必须具备诗的意境，无意境的作品便如同标本画。所谓诗的意境，实际上也就是一位画家汹涌澎湃的情感，在这样的激情驱动下，画中有画外的感情张力，才能格调高雅。在画法上，他努力将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法新材料相结合。近年来他又创造性地把写意花卉树石与工笔鸟蝶结合起来，既有大的气势，又有细微精致的点睛之笔，手法的差距也正带来了画面语言的丰富和生动，堪称为精品。

金鸿钧

金鸿钧是新中国培养的第一代工笔花鸟画家，他修养非常全面，不仅画工笔花鸟，能画没骨的、写意的，也能画人物，画山水。不过由于工作需要和爱好，逐渐发展成了非常专业的工笔花鸟画家。他的工笔花鸟画既继承了传统，又有创新。传统的工笔花鸟画重视写形传神，重视用书法式的线条来进行描写，重视充分地利用空白虚拟的空间。颜色也是固有色，比较重视颜色的装饰性。金鸿钧的工笔花鸟画是把我们传统的东西和写实的观念结合起来。所以他对于花鸟画的处理就更加有现场感，包括这画的环境，有的是雨林环境，有的充满阳光。这样就使每幅画不是一般地使用色彩和水墨，而是创造了一种色调，这个色调和他表达的一种高兴的愉悦感结合在一起，又和春夏秋冬结合在一起，这样就非常耐看。

他不仅表达了对对象的形、神、花姿、鸟态，而且把它们处理到环境里去。像他画的樱花，这一片樱花前面画得非常工细，花瓣、花蕊都看得非常清楚，但是后面是一片花海，这花海都是虚的，处理手法就像景深够不着镜头里的效果一样。这种手法都是古人没有的，都是他根据实际生活的观察，根据现代人的审美眼光加以创新出现的结果。

更重要的是，金鸿钧的花鸟不只是赏心悦目，它还有思想性，有寓意，给人精神上的启示。比如画雨林，有些就是画落叶归根，树的叶子落下来了，变成了肥料，树长起来了，生生不息，这反映了中国的一个传统思想：天行健，君子以自强不息。再比如，他画的《石魂》就是画公园里的假山石，他能把假山石画出生机来，结合苏州狮子林的那些叠石，把没有生命的假山看成有生命的动物，这样赋予人一种精神的动力，有一种向上的活力。所以我认为，在新中国培养的第一代工笔花鸟画家里面，金鸿钧是非常有代表性的，也是非常出色的。他形成了自己鲜明的风格，这个风格是很有阳光的，很写实的，又很有新意、赋予生机和活力的，同时非常细腻耐看，并不僵板，也是新世纪以来颇有价值的艺术探索。（薛永年）

艺术简历 金鸿钧，男，1937年9月生于北京市。中央美术学院国画系教授，别名爱新觉罗鸿钧。北京工笔重彩画会名誉会长，中央美术学院国画系教授。中国美术家协会会员、曾任中国画系花鸟画室主任、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，中国少数民族联谊会理事，北京齐白石艺术研究会副会长，中华海外联谊会理事，中国和平统一促进会理事。

（整理：宋英涛）

红满香山路

近年来，金鸿钧小写意的创新是工、写结合，以写意法画花点叶、以工笔画法画鸟画蝶，但依然注重写实的结构和造型，仍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，严谨大气的艺术风格。

绚丽而诗情的奇妙境界

金鸿钧写生是亲近、拥抱、神会自然，寻觅诗意创造的灵感之源。在与大自然的接触中，金鸿钧获得灵感，创出“中间突破”构图法。写实地画一棵巨树的局部，再于旁侧垂挂气根，然后透过树干的空隙，看到纵深逐渐远去的密林，越来越虚，其间轻烟飘渺，影影绰绰，但虚得很有层次感。画家在大实大虚的对比中，幻化出雨林绵远不尽的空间纵深，塑造出热带雨林深不可测的磅礴气象。创作出诸多空间分割奇特、形式结构新颖、境界独特、情趣盎然的佳作。（英子/文）

主持人：李树森
电话：010-65363425
E-mail: haiwaiban@126.com
人民书画艺术网：
<http://www.people-art.com.cn>
北京九州金台书画院

国色

秋光翠羽

繁荣和平