

当代著名画家技法经典

余新志写意花鸟

主编 贾德江

中国工人出版社

丁丑年夏成旦余新志画

新绿如涛(局部) 1995年 纸本

封面画: 青云直上(局部)
1997年 纸本

ISBN 7-5008-3467-5

9 787500 834670 >

图书在版编目(CIP)数据
当代著名画家技法经典. ⑥ / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社,
2005.1
ISBN 7-5008-3467-5

I. 当… II. 贾… III. 中国画—技法(美术)
IV. J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005) 第 002595 号

当代著名画家技法经典·余新志写意花鸟

主 编: 贾德江 策 划: 董 民 责任编辑: 杜 予 装帧设计: 秋 韵

出版: 中国工人出版社(北京市东城区鼓楼外大街 邮政编码: 100011) 发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销
制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京盛通彩色印刷有限公司 开本: 787 毫米×1092 毫米 1/8 印张: 3.5
印数: 1~3000 2005 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷
书号: ISBN 7-5008-3467-5/J·305

全套 10 册定价: 300.00 元 本册定价: 30.00 元

当代著名画家技法经典

余新志写意花鸟

主编 贾德江

中国工人出版社

丁丑年夏成四、庚子春回歸祖国之际余新志作

在当代文化语境中，一切艺术创作、艺术现象与艺术作为都在无形中表现为一种从传统到现代的嬗变。中国的写意花鸟画也不例外，其传统的悠久包含着各种不同文化发展所特有的基因，它存在于无止境的发展过程中。因此，当代的艺术家不仅要继承这一传统，更要发展这一传统，把传统转换为一种当代文化精神的传达。基于这样的文化立场与观念，当代著名花鸟画家余新志注重传统的写意精神，强调以当代人的目光重新关注自然，关注时代，探索新的表现空间与个性化的艺术语言并保持与时代相联系的鲜明的文化特征。他的花鸟画，强调笔精墨妙、笔情墨韵的意蕴表达，以有限的意象去表现无限的情思，以点线面的交织、浓淡干湿互补的笔墨去营造画面，收奇趣于象外，出大巧于朴直，一片化机弥漫于纸上。

余新志写意花鸟画的显著特色，是物象的情意化与笔墨美。他

取大自然中勃勃生机的花鸟为画材，尤以翠竹更是他的钟爱，也画芭蕉、牡丹、秋菊、麻雀、八哥、家禽、野鸟、雄鹰等。所作画面无论大小，都能深入体察表现对象在大自然中与人和环境的相互依存关系，在写生中抓住表现对象最能动人的风姿情趣。在汲取前辈大师花鸟画精髓的基础上，他以自己的方式予以表达。他的造型是写实的，又是写意的，既是感性的，又是理性的，既有传统的精华，更重现代感情。特别是当笔墨运动、心物契合、意象浑然在纸面上成为一种形态时，他的花鸟画被赋予更多的诗性色彩，在苍润而清新中体现出一种嬗变后的新水墨气息，既洋溢着“乾坤清气”，又弥漫着“生命激情”。在这样的追求中，有限的意象与想像中的心灵幻境相统一，使笔墨表现与暗示寓意的虚境融为一体，从而在有限的画面中营造了生机蓬勃的想像世界。

著名花鸟画家余新志简介

■ 又名新治、洲山，字翔海，号石竹斋主人。1945年生，祖籍四川乐山市沙湾人，现居北京。为中国沫若书画院创始人、院长，国家一级美术师，兰州大学、西南交通大学特聘美术教授，兼任中国诗书画院、中国当代书画艺术研究院名誉院长及徐悲鸿画院艺术顾问等职。

■ 曾于20世纪80年代在中国美术馆举办个人画展，又先后在中国香港及西欧、新加坡等地举办过数十次个人画展，并多次在国内外大展中获奖。其代表作品《浩气长存》获世界华人艺术家成就特别奖，《雄鹰》获国际荣誉金奖，《堂堂正气》获2000年由中国美协、中国书协等单位联合主办的书画精品大展特别奖。

■ 中国邮票总公司于1993年出版其墨竹邮折封，在世界发行上百万套。多篇论文在多家学术报刊上发表。出版的专著有《余新志画集》、《余新志竹画欣赏》、《余新志写意花鸟》等多部。

■ 多幅作品被北京天安门、中南海紫光阁、毛主席纪念堂、人民大会堂以及国内外美术馆、博物馆等收藏。《人民日报》、《人民画报》、《光明日报》、《民族画报》、《中国书画报》、《中国美术报》等数百家报刊专版介绍其作品和艺术成就。

■ 其传略载入《中国人物年鉴》、《中国现代美术家名人大辞典》、《中国历代书画名家大辞典》、《中国当代文学艺术界名人辞典》、《中国著名专家辞典》、《中华人民共和国人物大辞典》、《世界华人艺术家成就博览大辞典》、《世界书画名家大辞典》、《世界人物辞海》等数百部辞书。

余新志其人其画

· 石钟山 ·

余新志先生又名新治、洲山，号石竹斋主人，字翔海，即翱翔于艺术海洋之意。

余新志先生，自幼酷爱绘画，从事中国画研习创作50余年。擅长写意花鸟，兼工山水，尤精于画竹。其画风，自成一格，既有深厚的传统笔墨功底，更有朴质生活的情感。形与神的意趣，墨与色的交融，更是典雅清新。20世纪80年代，他就在中国美术馆、香港及西欧、新加坡、泰国等国内外举办过数十次个人画展，并多次在国内外大展中获奖。其代表作品《浩气长存》获世界华人艺术家成就特别奖；上世纪80年代创作的《雄鹰》获国际荣誉金奖；《堂堂正气》获2000年由中国美协、中国书协等单位联合主办的中国画精品大展特别奖。余先生的作品十分丰富，曾出版有《余新志画集》、《余新志竹画欣赏》等多部专辑在国内外发行。

余先生不但在绘画上取得了成就，还在中国画理论上有独到的见解。他认为：中国画的“根”是笔墨，“魂”是神韵。他撰写了不少很有见地的文章，如《中国画的十大特点》、《怎样画竹》、《走中国画特色的创作道路》等在《中国书画报》、《美术报》等许多学术报刊上发表。他创作的不少佳作巨幅，被收藏陈列在北京天安门、中南海紫光阁、毛主席纪念堂、人民大会堂以及国内外美术馆、博物馆等。中央电视台、中央广播电台早在上世纪80年代就专题采访报

竹韵 2004年 纸本 40cm × 60cm

道过他的艺术成就。《人民日报》、《人民画报》、《光明日报》、《中国时代画报》、《中国书画报》、《美术报》等数百家报刊先后刊登作品和文章，专版介绍过他的艺术成就。其传记已载入《中国人物年鉴》、《中国现代美术家名人大辞典》、《世界华人艺术家成就博览大辞典》、《世界书画名家大辞典》、《世界人物辞海》等数百部辞书。

青枝玉叶 2004年 扇面 25cm

1989年余新志先生在中国美术馆举办了以墨竹为主的个人艺术作品展，被当时在京的众多行家及媒体誉为“板桥之后墨竹人”。他画的竹，展现的是另一种时代精神：既有传统文人画的笔墨意趣，又具有自身的朴拙质感，挺拔粗壮的川南之竹与遒劲飘逸的北国秀竹，刚柔相济，和美统一，风流儒雅而不失庄重醇厚，给人以全新的视觉美感。难怪，1987年，他创作的墨竹四条屏《风、晴、雨、露》，一经面世便引起关注，四川美术出版社还特地印制“年画条幅”，以满足慕竹者与书画爱好者的竞相珍藏，创下了当年年画发行的可喜佳绩，而一版再版。1993年，中国邮票总公司专门致函邀请余新志赴京创作，其间创作完成了以竹为题的邮品设计，其作品《春风满林》被印刷成邮折封在全世界发行，发行量高达上百万套，从而使他的墨竹艺术享誉海内外。

“墨竹”在中国画的创作中由于仅仅是运用笔墨线条来表现其神韵，故尤见其艰深畏难，令许多画者都望而却步，或者终其一生都不得要领；要想超越古人而独创一派，更是难上之难。余新志先生自幼生活在竹林环抱的秀山之川——嘉州乐山，与竹相濡以沫，似乎竹之精灵已融入其身，40余年不懈努力，终于成就了独具魅力的墨竹艺术：其质感、神韵与真淳的精神气质都跃然纸上。

余新志尽管在事业上取得不小的成绩，但他依然保持布衣本色，素朴低调。为了一本文本典籍，他花上千上万的钱也再所不惜，而平日里，却总是一身布衣，一辆旧自行车伴他出行。他惟一的奢侈就是居所四周遍种修竹，庭前置一亲手镌刻的匾额“石竹斋”，以言情志。“去尽繁华见真淳”，可以代表余新志的精神品质与艺术境界。正由于此，他的墨竹艺术才受到同行及收藏家们的看好，正因为他去尽浮华，以真淳示人，并且始终紧持三个原则：为艺术负责，为历史负责，为自己负责。所以他的墨竹艺术，才给人以“笔笔见精神”的独特魅力。

余新志先生，除了他的墨竹画著称于世以外，他的画路十分宽广，花鸟、山水、人物都很精到、大气。他的花鸟画除了吸收古人的传统笔墨神韵外，更是从现实生活中写生、提炼创作而来，具有浓郁的生活气息和强烈的时代特点。他的巨幅画作《莺歌燕舞》创作于20世纪70年代初，画面上数十只鸟雀腾飞，数十种花竞相斗艳，整幅画面呈现出一派生机，大有乾坤万里春之势。他倾情创作的极富生活情趣和时代特点的新作《不是春光，胜似春光》被珍藏在毛主席诗词名家书画精品大画册里。还有不少新作如《征服》、《鸽魂》都给人以全新的美感。

陈列于北京天安门城楼的《森风雀舞》，可以说是余新志先生又一大

朱颜改 1998年 纸本 69cm × 49cm

胆创新杰作。他把墨竹、孔雀、山水巧妙地融为一体，构图严谨、笔墨雄浑、气韵夺人。画之近景，刻意写就雄劲挺昂的墨竹，中景以苍柔简洁的笔墨，勾勒出突兀的奇石与奔腾的激流。画面的视觉中心是笔墨大气、情态生动的孔雀与背景交相辉映，美不胜收。

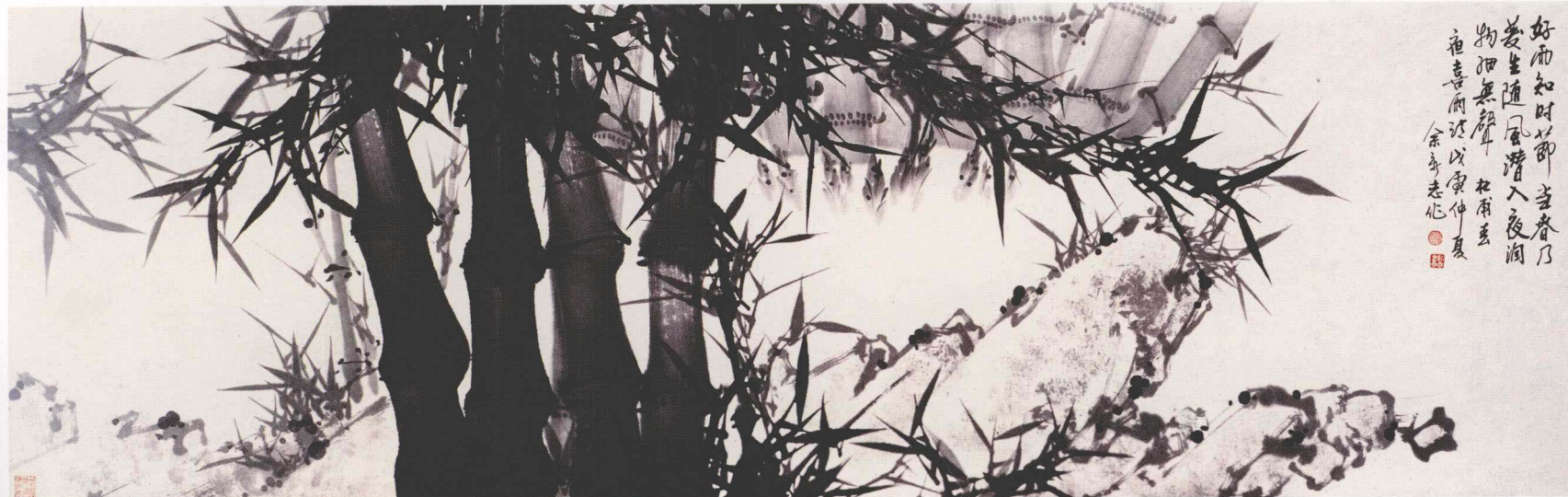
他的山水画更是气势磅礴，波澜壮观。他在海南游览观光写生，收集了大量素材之后，创作了一丈五尺长、宽六尺的巨幅山水《弄潮》，陈列于海南文昌市政府大楼。这是他的又一佳作。他把广阔无垠汹涌澎湃的海水，拍打巨石岸礁，表现得淋漓尽致。远景天空海鸥翱翔，近景椰林海风巨浪，画面的壮观景象，让观者心潮起伏，给人以强烈的震撼。

余新志先生，热爱家乡，思念家乡。他为了创作一幅家乡的山水画——乐山巨型睡佛，带着画板跋山涉水，走遍了大佛山和乌尤山的景点写生，还到岷江对岸，对“睡佛”作了大量写生，倾情创作了一丈五尺长、宽六尺多的巨作睡佛，用完美的中国画艺术形式，展现在人们的面前，让世界认识了解、感受乐山巨型睡佛壮美与独特的神韵。这是他山水画的又一巨作。

看了余新志先生的山水、花鸟、人物，无不感到是一种全新的美的享受。他的画无论是小品尺幅，还是巨幅大作；无论是彩色的，还是纯墨味的，都生动传神，独具魅力。他的画，好就好在有笔墨功底，有创新，有个性，诗情画意，韵味无穷。我们衷心祝愿他在今后的艺术道路上，创作出更多更新更美好的画卷。

余新志写意花鸟

03

满目青山韵竹时 2004年 纸本 80cm × 230cm

《大地之歌》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：立竿画节。用大斗笔先蘸水，再蘸墨，稍压扁，调好水分（调时适当注意扁笔两边稍浓），画出竹竿，待画出数竿有八成干时，画出竹节即可。注意画竹节，要适当错位。

步骤二：生枝发叶。待到竹竿快干时，用小笔从上至下，在左右生出数枝。生枝时，注意长短、方向、交叉等变化。尔后画竹叶，可先画浓叶几组，再画淡叶，要连贯协调。画竹叶最见笔力功底，用笔要有力度，注意粗细、大小、浓淡变化及穿插合理。

步骤三：画雀配景。在竹林下方，用中号羊毫调赭石，点画出情态各异的麻雀数只，使画面呈现生机勃勃、静动相宜的格局。画麻雀时，要注意疏密、聚散以及藏露向背等变化。

步骤四：收拾整理。整体画好后，收拾整理也很重要。当添枝的添枝，当加叶的加叶，当连贯的连贯。尤其是细枝的添加，可以起到连贯补白的效果。收拾麻雀时，适当用淡墨绿点画出草的感觉。最后题款铃印。

青风满林醉天香

1989年 纸本
150cm × 70cm

此画是画家根据在四川彭州市丹景山牡丹园的写生稿整理而成，用色、用墨泼辣大胆，牡丹艳丽夺人、娇柔妩媚，墨竹刚劲有力、挺拔朴直，画家以红与黑、刚与柔的对比，使画面超然脱俗，清香四溢，给人以欣欣向荣之感。

傲霜斗雪

1989年 纸本
150cm × 80cm

此画为雪竹，画法、构图、表现都与众不同。雪不用白粉，而用大写意泼墨突出效果。大雪压青竹，沉沉欲坠处，飘出几片竹叶，更显现出竹的品格。此作品以“比兴”手法状物抒情，赞颂一种不屈不挠的精神。

秋声知多少

1997年 纸本

69cm × 69cm

此作用笔能运腕使转，藏头护尾，气张笔敛，挥洒自如。其墨中有笔，笔中墨活，更是难能可贵之处。挺立的墨竹，与大笔勾勒淡染的斜石形成对比，两只八

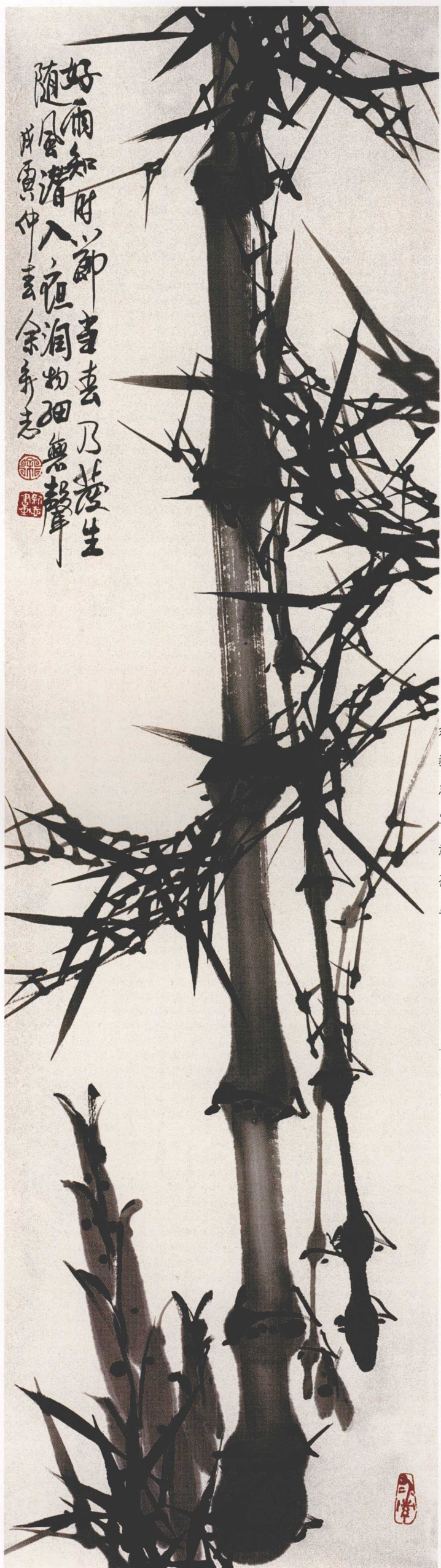
哥，一只观鱼一只远眺，一仰一俯，生动传情。笔墨之中见精神，笔墨之中见境界，作品有醇厚、静穆之趣。

吟風 1998年 紙本 135cm x 25cm

弄晴 1998年 紙本 135cm x 25cm

醉雨 1998年 纸本 135cm x 25cm

承露 1998年 纸本 135cm x 25cm

青山作伴（上图）

1991年 纸本

70cm × 150cm

皎皎曜清晖（下图）

1992年 纸本

69cm × 69cm

春之梦（上图）
1996年 纸本
69cm × 69cm

春风好发香（下图）
1989年 纸本
80cm × 165cm

东风劲吹

1982年 纸本

136cm × 68cm

竹子,是广为人所喜爱的植物。早在唐代就被画家收入画幅,宋代则形成了以文同为首的“湖州画派”,已将象征意义赋予了竹子;到了元代,由于特定的社会现实,竹子更被文人画家们广为描绘,用以象征自己的民族气节和情操;在清代郑板桥的笔下,通过别出心裁的题款,抒发了作者极为丰富的思想感情。这一传统延续至今,当代不少画家仍是借助竹子的“宁折不弯”、“虚心向上”、“百尺竿头”、“清气昂然”等品格来表达自己的希望和企盼,抒发自己的胸臆和意念。

青绿带烟深

1996年 纸本
150cm × 70cm

此画写生于蜀南竹海，茫茫深处，遍山翠竹，层林尽染，时有几只竹鸡在林间觅食，此情此景十分动人。在此画中，画家强调墨色并用，相映生辉，先以绿色铺垫，后加以擦皴、点染，运笔而成。画面丰富深沉，显现出万竿翠竹幽深浑然的意境，赋有浓郁的生活情趣。

森风雀舞

1999年 纸本
110cm × 365cm

群英会

1998年 纸本
69cm × 280cm

此作陈列于北京天安门城楼，长3.65米，宽1.1米，可谓气势壮观，美不胜收。画面布局严谨，近景刻意写就雄健劲挺的墨竹，中景以苍润简洁的笔墨，勾勒出奇

异突兀的怪石与蜿蜒曲折的溪流，画面主体的两只孔雀，细腻生动，色阶丰富，虚实、浓淡、轻重、大小对比强烈，竹影流水，动静相宜，和美统一。

余新志写意花鸟

坚持在继承优秀民族传统基础上创新，是余新志写意花鸟画的宗旨。在此作中，画家以神取形，以意会形，写心，抒情，有趣，有味，生动地表现出群鸡在竹林之下的姿态。此作的

成功之处，在很大程度上在于画家能够很好地驾驭笔墨技巧，创造出笔墨之美。没有笔墨之美，也就没有艺术形象之美，笔墨美和艺术美在任何时候都是相连的、统一的。