

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

余峰

YU FENG CAIMO ZHUHE

彩墨竹荷

编辑人语

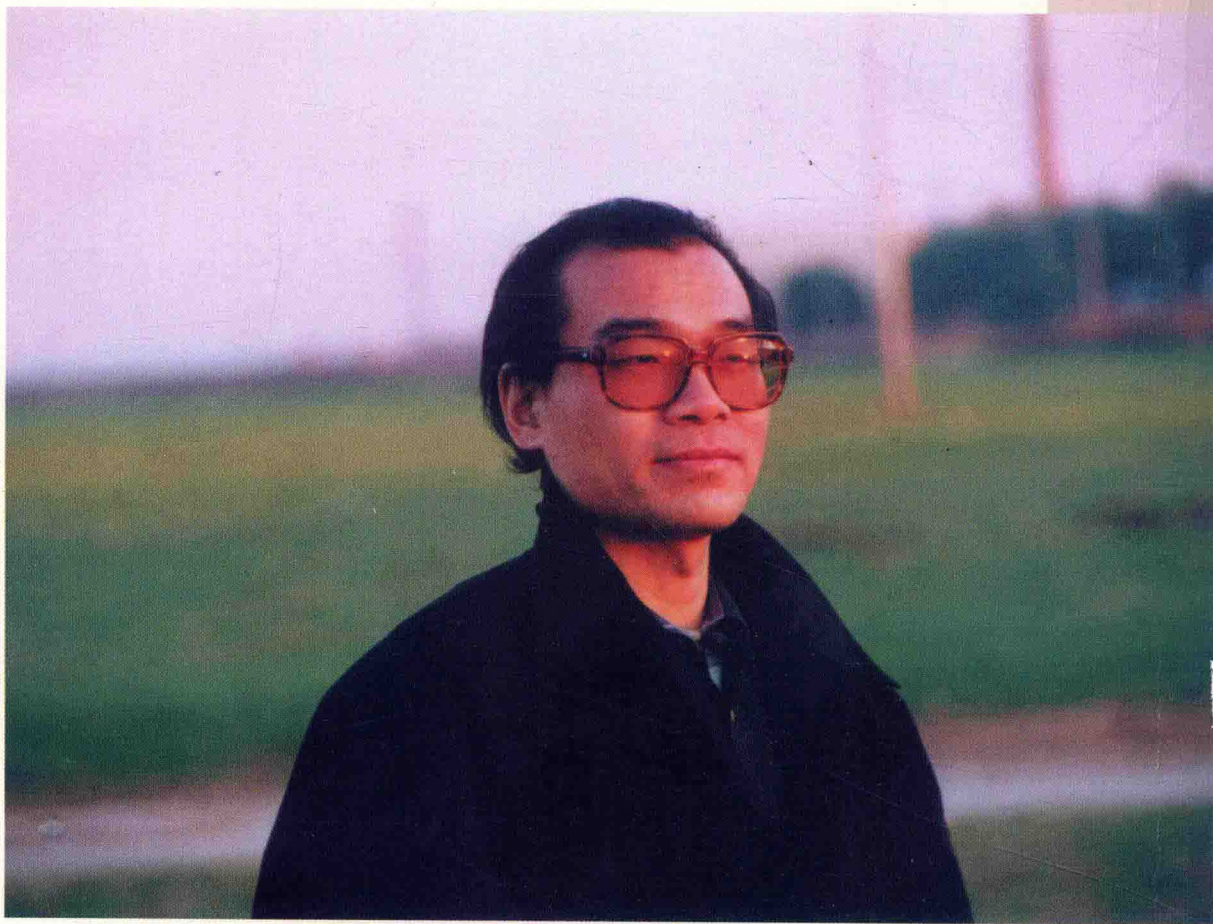
中国画的灵魂是抒情写意，人物、山水也不例外，但就酣畅淋漓地直抒胸臆来说，写意花鸟画表现为更加直接。写意花鸟画家在展楮挥毫时，往往解衣盘礴，即兴挥洒，使其主体的精神情怀得到尽情抒发。这样的作品也就充盈着作者精神情感，使得作品里的画情即我情，画意即我意。

余峰专攻写意花鸟画，尤善画竹、荷。纵观其作品，无论是在抒情写意上，还是在选材造境上，抑或在笔情墨趣上，均能把握写意花鸟的精义要旨，并能使几方面和谐统一，达到心随笔到，法随意转的境界。

花鸟画所撷取的题材，往往都是人格化的象征。如竹与荷表征的就是人的君子风范，竹子寓文人之节，夏荷拟高士之操，因此是历代花鸟画家乐于表现的题材。尤其是宋元之后，文人花鸟画上升为主流，崇尚水墨之风盛行，墨竹墨荷的名家辈出，方兴未艾，举不胜举。显然，余峰对表现竹荷的钟爱缘于他追慕传统的古典情怀，也是他个人品质、学养、悟性、品格的使然。

作为画家，余峰深谙了解、研究、掌握中国传统的重要，他下大气力精研古代画竹、画荷名家的理法和在书法上投入大量的精力，于苏轼、文同、青藤、白阳、八大、八怪、俊卿、白石的笔墨中悟出自己的艺术之道。为此，他的画，不仅技法纯熟、精到，构图立意也很有传统神韵和个人情调。尤其值得称道的是，他没有泥古而不化，而是在积极萃取传统精华基础上发扬光大，革古图新。在他的作品中，他创造性地以彩墨相融，表现竹子的光影风姿，以绚丽斑斓的色彩营造荷塘的情韵，使其作品在绘画语言上独出机杼，别开生面。

文
／
贾
德
江

余峰

1966 年生于安徽，现居北京

1989 年毕业于南京艺术学院，1995 年进修于中央美术学院

现为中国美术家协会会员、中国花鸟画协会理事、京都画院副院长，九至名人文化发展公司艺术总监

作品曾入选第二届全国花鸟画展、新人新作展并获新秀奖，入选 2004 年全国中国画作品展

作品曾发表于《中国书画报》、《美术报》、《艺术大观》、《艺术界》等多家专业报刊

出版有《余峰画竹新技法》

当代花鸟画家 余峰 艺术档案

封面 / 四时风雨得清音 2005 年 纸本 68 × 68

封底 / 夏荷 2005 年 纸本 90 × 50

竹韵荷清

李木村

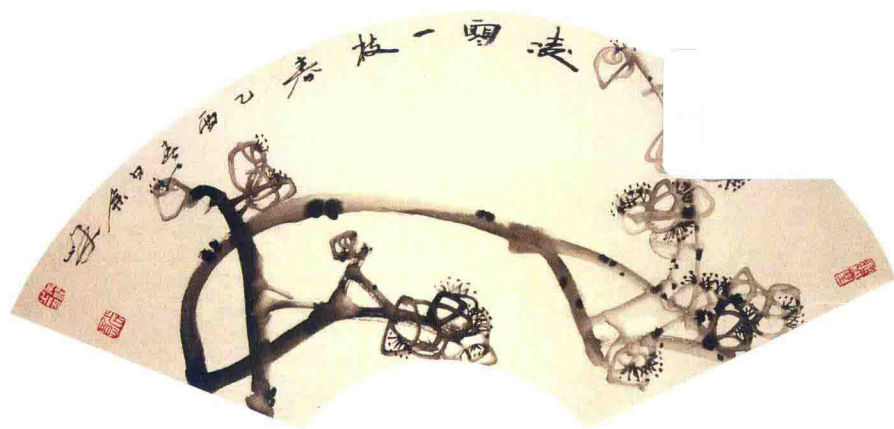
扇面之一 2005年 纸本 28cm x 56cm

扇面之二 2005年 纸本 28cm x 56cm

扇面之三 2005年 纸本 28cm x 56cm

扇面之四 2005年 纸本 28cm x 56cm

历代文人雅士爱竹成癖，东晋王徽之经常对竹咏哦“何可一日无此君”？北宋苏东坡亦认为“宁可食无肉，不可居无竹；无肉令人瘦，无竹令人俗”。唐代不仅爱竹者众，而且开始出现了大批专门画竹的高手，并留下了大量的形神兼备之作。

余峰画竹，寸岗尺堑，其布局有疏有密，但总是带雨含烟，竹情备增。观余峰之竹，清瘦中显佳趣，柔情中露出风吹不折、雪压不垮的韧性。细竹呈婀娜多姿之态，粗竹呈雄强遒劲之力。不管是大幅、小幅，无论是墨竹、色竹都能传出一种欣欣向荣、蓬勃向上的精神。

余峰画竹的一大特点是：墨色并用，以色代墨，用乳黄、朱砂巧妙地融入浓墨之中，画面表现出晨曦、晚霞透过竹林之情，悬挂室内顿感阳光明媚、气清爽健。面对余峰之竹有一种气静闲逸、舒心畅达的艺术感受。

余峰自幼苦练书法，遍临历代大师墨迹、石刻，后经名家、教授精心传授，使之形成隶书沉雄健劲、草书放达飘逸的艺术风格。余峰把多年的书法感受融入到国画当中，使其梅、兰、竹、菊具有清雅脱俗的文人画风。国画大师关山月赞其竹子：“清心挺健，得板桥遗风，有自己独特的个性。”

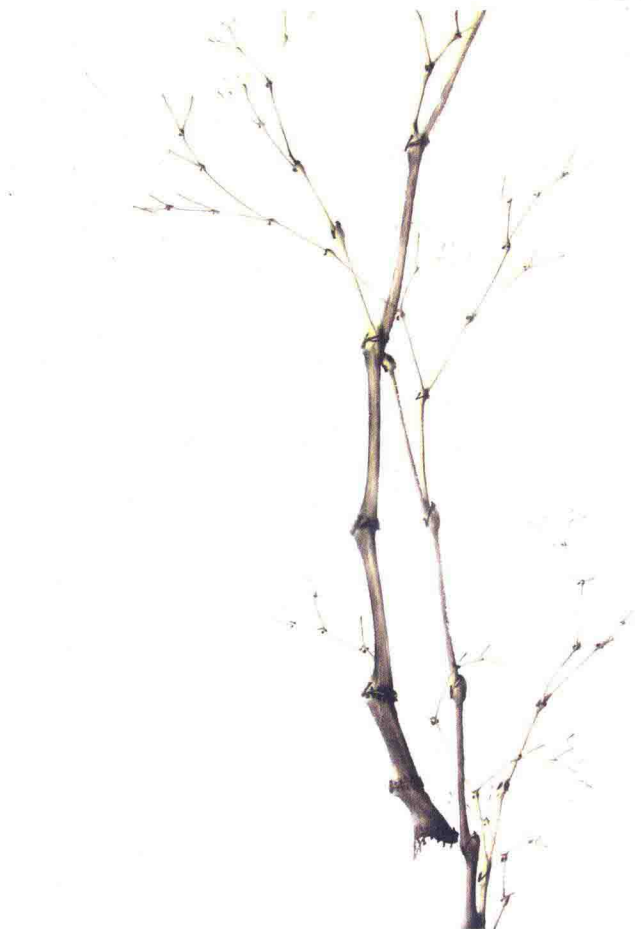
余峰的麻雀寥寥数笔，笔简形至，极具传神。竹间几只麻雀跃然枝上，像在窃窃私语、倾吐衷肠，又像争论不休、互不相让，达情入理、天趣无尽。

余峰从中国传统文化中寻求切入点，融东西方文化之精华，建立新的审美体系是余峰苦苦探索的课题。

鲁迅先生认为“青穆的艺术是伟大的艺术”。人们赞美荷之高洁、淡雅，月下荷塘更显其端庄、秀丽、神奇。余峰画荷层层渲染，表现幽幽荷塘、晨露、弯月之中，虚无缥缈，平静淡远，超世脱俗的意境，是无声之诗、禅的境界，启发人们的静思无限。余峰的泼彩荷花着意追求一种沉雄奔放、淋漓泼辣的大泼墨效果，一种激情的宣泄。在具体作画过程中，弱化了书法用笔的特点，加强了墨色的挥洒，使画面出现汪洋恣肆、豪情奔放的艺术效果。

自唐以降，凡有作为的画家，无不以禅道中那种抽象的境界为最后理想，因为禅是动中极静，也是静中的极动，动静不二，直探生命的本源。所以中国绘画最高意境的创构，既须得屈原的“缠绵悱恻”，又须得庄子的“超旷空灵”。缠绵悱恻才能一往情深，深入万物的核心，也就是所谓的“得其囊中”，超旷空灵，才能镜中花、水中月，无迹可寻，也就是所谓的“超以象外”，此乃是盛唐、宋、元文人所追求的诗境、画境。余峰为追求超旷空灵的艺术境界，数年前皈依少林，拜少林寺方丈为师，诵佛经、悟禅机，数次前往普陀山拜谒佛教圣地，得普济寺方丈戒忍大师开悟，因此余峰花鸟画极重写意精神，强调笔简墨精，对花鸟意象表现力求单纯凝练，宁少勿滥，以有限的意象去表现无限的情思。

《虚心凌云》作画步骤

步骤一

步骤三

步骤二

步骤四

步骤一：先调好乳黄色，以色代墨，用蘸满色的笔，侧锋蘸浓墨，从竹子的根部画起，一笔到顶部。画竿时注意用笔的提、按、顿、挫，把握好用笔节奏，画出竹子的刚柔相济之美，然后再用重墨勾节。

步骤二：用长锋蘸乳黄，笔头蘸浓墨，从重叶画起，渐渐叶淡，一次画成，竹叶要按组分布，切忌零乱。

步骤三：竹根处加一小笋，增强竹子的生机，竹间一双麻雀飞出，使画面更加灵动。

步骤四：落款要注重画面的平衡，印章要大小适度，切忌印章过大而显粗俗。

2005 纸本 高风亮节
136cm × 68cm

画竹，百家有百法，初学应注重笔力、笔法，后则须求情求韵。笔墨基本功来自多读画、多临摹。而意境的表达则需要丰富修养，增强对物态的感受，然后有感而发。以竹子的精神气质着眼，以修炼笔墨功底着手，以书法感觉入画，以形式构成落幅，不求竹子的形似，只追求画面的气韵，但求笔墨的品格，以达竹子的神魂。

(右图)

2005 纸本 风雨知节劲
68cm × 68cm

“雨”是画家常表现的内容，竹在雨中更能体现内涵的力量感，稀疏的竿和茂密的叶形成鲜明的对照，由竹叶下垂而体验微风细雨之情。竹下新篁作出，使人感受到春的气息。

扫月枝 2005 绢本
90cm × 55cm

“画无定法”，不是任何画面必须套用程式，搞成千篇一律。此作以彩墨画竹，仿佛一派阳光灿烂，生机盎然，让人体会到一种积极向上、朝气蓬勃的生命活力。如一曲用生命欢舞出的清丽乐章，感染着观者。

风雪见精神

2005 纸本
68cm x 136cm

(左图)

风·晴·雨·露四屏

2005 纸本

136cm × 35cm × 4

风、晴、雨、露竹子四态，是画家喜表现的形式。风竹：迎风摇曳，弯而不折，既能顺应自然，又不失其傲骨的个性。晴竹：挺拔向上，在阳光的沐浴下展示其强劲的生命力。雨竹：在细雨之中更显青翠，新篁拔地而起，在春雨支助下，似有冲霄之势。露竹：青爽劲健，挺而不僵，弯而不曲。凌云仍是低头枝，虚心示人。古语：“未出土时先有节，纵凌云处尚虚心。”此乃做人的写照。

2005 纸本
90cm × 50cm

留得虚心傲骨

古人以朱磬画竹，此作以石青画竹，以淡墨勾线，用笔泼辣率意，既有粗细对比，也有浓淡对比，别有一番情趣。

09

余峰
彩墨竹荷

(右图)

2005 纸本
68cm × 68cm

高节

此作只是随意写来，未刻意经营，画竿写叶一气呵成，反觉水墨浓淡交融，有一种轻松自然之感。

青云直上 2005 纸本
136cm × 68cm

画竹叶用“个”字为单元，叠加在一起，达到统一，用“个”破“个”，求其变化。统一防止古板、僵死；变化注意气氛，使画面妙趣横生不失画意。

V

11

余峰彩墨竹荷

余峰

乙酉夏月

音

貴溪

節

動

於

深竹亭里听秋声 2005 纸本
68cm × 136cm

石如飞白木如籀，写竹还应八法通，书中有画，画中有书，不仅画竹中的骨法用笔离不开书法笔意，中国画根本就是

充满书卷气的画体形式。以落笔成象、笔笔见形见质为笔墨特有的花鸟画，与书法的内在联系更为突出。

2005 绢本 雨洒竹间翠
120cm × 50cm

凌波仙子伴此君 2005 纸本
45cm × 68cm

“写意”道出了中国画的真谛，它区别于“写形”，不是表面上的形式或风格的区别，而是文化本质的不同，具有特殊的意义。

2005 纸本
68cm × 68cm

(右图)

清音

