

情意江南 笔墨生香

姚新峰作品集

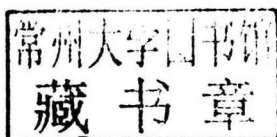
中国·苏州
古吴轩出版社

情意江南 笔墨生香

姚新峰作品集

姚新峰 ◇ 著

中国·苏州
古吴轩出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

情意江南 笔墨生香：姚新峰作品集 / 姚新峰著

— 苏州：古吴轩出版社，2017.4

ISBN 978-7-5546-0933-0

I. ①情… II. ①姚… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第090622号

策 划：唐伟明

孙跃中

责任编辑：韩 珏

见习编辑：戴玉婷

装帧设计：唐 朝

戴玉婷

责任校对：仇晨晨

书 名：情意江南 笔墨生香——姚新峰作品集

著 者：姚新峰

出版发行：古吴轩出版社

地址：苏州市十梓街458号 邮编：215006
Http://www.guwuxuancbs.com E-mail: gwxcbs@126.com
电话：0512-65233679 传真：0512-65220750

出 版 人：钱经纬

印 刷：苏州日报印刷中心

开 本：889×1194 1/16

印 张：5.75

版 次：2017年4月第1版 第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5546-0933-0

定 价：98.00元

如有印装质量问题，请与印刷厂联系。0512-65640827

姚新峰

中国美术家协会会员、国家一级美术师、江苏省美术家协会理事、江苏省花鸟画研究会理事、江苏省艺术专业高级资格评审委员会委员、苏州市花鸟画研究会副会长、新峰美术馆馆长。曾任常熟市书画院院长、常熟市美术家协会主席、苏州国画院常务副院长。

作品曾入选第十届(2004年)、第十一届(2009年)全国美术作品展览;首届(1994年)、第二届(2003年)、第三届(2008年)全国中国画展览;首届(2005年)、第二届(2007年)、第三届(2009年)、第四届(2011年)百家金陵中国画展览;首届(2008年)、第二届(2010年)、第三届(2012年)全国中国画线描艺术展,并多次获奖。作品亦曾获“江苏省体育美展”一等奖、“江苏省首届山水画展”银奖、“江苏省第二届山水画大展”金奖、“新江苏画派——七彩世纪中国画大展”金奖和“江苏省花鸟画大展”最佳创作成果奖。作品《水乡秋韵》被中国美术馆收藏,《庭院寂无声》被江苏省美术馆收藏。

序 | 向更高处

文 / 叶黎依

宗白华说：“美与美术的源泉是人类最深心灵与他的环境世界接触相感时的波动。”（《美学散步》）观姚新峰的画，便会想到宗白华的话。确实，姚新峰的画反映出了画家内心对他所处时代、所处环境的独特感触。一部艺术史会告诉我们：表现这种“波动”的方式又会随着阅历的积累、年岁的增长发生变化。原来关山飞渡的，有一天早晨醒来已是闲庭信步；原来大江东去的，忽然就小桥流水了；原来长篇大论的，于今惜墨如金了……这，一点都不意外。如果这种形态出现在艺术家的履历中，往往就是一个实力画家走向成熟的标志。以写小说成名的作家废名有一天宣布：“如果要我写文章，我只能写散文，决不会再写小说。”八九十年过去，当废名再度从历史的迷雾中走出来，人们重读他的那些作品得出的结论是：“卓然独立，果然大家！”我身边写小说的不乏其人，但缺的是求变、求新、求个性的气象。而身边的画家中却有姚新峰！艺术实践是一个不断寻找的过程，是一个不断突破的过程，是一个不断攀登的过程。姚新峰从他近阶段的中国画创作实践中寻找到了个人独有的个性特质并且能够淋漓尽致地将其挥洒，达到一个新的高度。巧的是，他名字中的两个字就契合了某种隐喻。

说起来，因为爱好，也因为职业的缘故，我比较关注文学、艺术圈子的动态，会订阅《新华文摘》。有一天新的一期《新华文摘》来了，我随手

一翻，翻出的是一幅姚新峰的工笔画，那幅画占了杂志的整整一个版面。（黄颡鱼入画是他的首创。

《莲·鱼》系列，可谓独步画坛。）同样的，我还是一点也不意外。姚新峰的作品能为《新华文摘》杂志选录是早晚的事。老话讲：“业精于勤。”他那样勤奋的一个人，如果不出成绩，那才是怪事呢！卧薪尝胆天不负。我认识姚新峰那年还是20世纪70年代末，那时他是文化馆美工组新来的年轻人，我是在文化馆学工的“小屁孩”，我眼里的姚新峰得空就画，一支笔、一册速写本随身携带。我到过他的宿舍，只见满墙都是素描稿。墙上贴满了，就用细铅丝在房子里拉几个来回，素描稿就挂在那些细铅丝上。我走进他的那间宿舍，在那些纸张间穿行，一个念头闪过：眼前这位小哥，将来可是要成大事的一个人啊！许多年后，我大学毕业了，竟也到了文化馆工作。其时，姚新峰虽已调离，到书画院去当院长了，但老同事们还是常常跟我这个新来的说起姚新峰的轶事。其他事就不去说了，单说姚新峰是如何应付“假大空”又不得不出席的会议的：一任主席台上的滔滔不绝，他掏出速写本画会场上各种人的各种神态——不让大好年华付水流。

“栽什么树苗结什么果，撒什么种子开什么花”，万事皆有因果。没有谁会随随便便成功。冰心有名言：“成功的花，人们只惊羡她现时的明艳。然而当初她的芽儿，浸透了奋斗的泪泉，洒遍

了牺牲的血雨。”(《繁星》)姚新峰的经历和成就便是对此名言的最好诠释。当我们谈论姚新峰的画时,我们还不得不提到他的年少时光。

尽管姚新峰的中国画小品在姚新峰所有作品中所占的比例不重,只是一个组成部分而已,但却足以透露出姚新峰的美学趣味和风格气象。姚新峰的作品是有个人特点的,这种有鲜明个性的烙印让他显得极其出众,是与其他画家区别开来的标志性特征。他的品性和他的作品均是江南水乡的滋润使然。传记作家蓝弧在《水墨之间——姚新峰的书画人生》中有生动的记述:“大约在他六七岁时,沙洲建县,他父亲调任沙洲县公安局,他们一家随往,住沙洲‘城’里,很小的城,2万来人,他们居所北边是一条小河,河对岸就是农田了——新峰是城里人和乡下人的混合体,他兼有城里小孩的聪慧调皮与乡下小孩的质朴认真……那时的天,是干净的天,蓝天白云,偶有炊烟袅袅,也会当作格外的景观;那时的地,是舒缓的地,最高的建筑,三下两下就能被顽童征服。在少年时的新峰看来,那时的一草一木、一砖一瓦、一狗一猫、一鱼一鸟、一虫子一子子,无不蕴含着格外的情趣……因为他对画画的热爱,常得老师的表扬,在他上中学时,父亲为他购得一本《怎样画速写》。这本书,是他绘画人生中的第一位导师。此前,无论是方塔公园里的蜻蜓蟋蟀、回廊画栋,还是沙洲乡郊的鱼鳖蟹虾、稻麦柳杨,他全都是凭着自己的眼睛与感觉。或黑白或彩色,许多画理知识让他大开眼界,他结合从前在实践中获得的经验,依照书上的原理,从头再起……在高中快毕业时,学校组织校美术组成员绘画创作以参加省里举办的少年儿童美术展览,新峰因为父亲仍在‘打倒’之列,多少受点歧视,无缘美术组,但他不管,看人家在画,回家后也就斟酌谋划、精工细作,画了一幅,并通过老师之手与美术组其他成员的画作一并送交沙洲县文化馆。画送出后,便没了消息,

直至插队农场后半年,他突然接到县文化馆辗转送来的作品入选通知和奖品——一本薄薄的作品目录和一本塑料封面笔记本。那次展览,全县数十幅送展作品,仅新峰一幅入选……”

姚新峰作品中的江南是他孩提时代的折射?毕竟他人生中最美好的时光在那里度过。于今,如果物是人非,那他笔下的江南也是心中的江南,带着体温的江南。画家创作是把生活提炼成作品,我们看画展(画册)是把他的作品还原为生活。我们总是试图要解读画家的那些画,他通过那些画在表达什么?譬如他的《春晨》,本来司晨的鸡和开放的藤花不可能带有明显的地域色彩,但是,当画家的构图中出现两个孩童时,水乡的清新便扑面而来。江南元素是统领作品的灵魂。身边的竹篓、肩头的渔竿、蹲身托腮全神贯注观察着地上的少年、双手举过头顶的女孩似乎在为刚刚爬出来的虫蚁不再蜇居而欢欣……他要怎样才能表达出他心中对于这方水土的热爱?你去看一看那一双小儿女在大地上的姿态,去看一看他们在大地上的生长!姚新峰的画是会说话的,是会讲述的,是有生命活力的。这正是宗白华所推崇的“中国绘画里所表现的最深心灵”,“它所描写的对象,山川、人物、花鸟、虫鱼,都充满着生命的动——气韵生动”,然而又是“虽动而静”。着墨处是画家借形象表达,留白处是画家借中国传统宇宙观进行的接着讲、延伸讲,有了回味,有了念想。他的那些留白秉持了真正中国画的底色。美哉新峰!

那么好,我们是否只要具备江南元素就可以复制出一个或无数个姚新峰来?非也!复制只能得到表象,本质是难以复制的。姚新峰是他自身的经历和气质、痛苦和欢乐、挣扎和陷落、绚丽和平淡、明朗和隐晦、否定和肯定、忠诚和背叛、灵魂和肉体……的集合体,独一无二,无法克隆。形似易,神似难。所以说姚新峰的中国画是有其个人特质的。而对于他自己,反倒可以进一步地挖掘,

画组画，画系列，成规模。这可不是简单的自己重复自己，而是多角度地聚焦江南，多声部地吟唱江南，多层次地呈现江南，以具体的细节、凝练的形象、经典的代表渐次展开画中江南的长卷（非形式上的长，是情感上的长），也让自己的情感在写意的笔墨间获得重生。《春雏》《春讯》《春韵》《江南有余》《莲塘童趣》《渔归》等作品便是《春晨》队伍里的集团军成员。

似乎在姚新峰的作品中也避免不了俗。譬如《瑞雪兆丰年》《鱼满仓》《连年有鱼》《大吉图》《大鱼图》《群英图》等作品是极讨口彩、有喜感、有所寓意的。这种俗是风俗之俗，不是流俗之俗，俗到极致便是雅。由大俗到大雅发动的机制是画家必须有能使物质而精神化的把握，必须有能使生活而艺术化的调控。姚新峰深谙民俗文化的精粹所在，而落笔依然警惕不被流俗牵着走，依然是表达自己的独特质感，让俗为我所用。用俗的旧瓶装我的新酒，这是他作为一个艺术家与现实社会达成的唯一和解。我真的认为：无论作家也好，画家也罢，但凡真向往艺术的境界，首先在骨子里要与纷乱庸俗的现实有潜在的对抗，可以英雄气短儿女情长，可以没有豪气，但万不可没有傲骨。姚新峰画了俗题材而又与俗保持了距离，这是他的画为何不被人讨厌的秘密。

很喜欢姚新峰的《妆》《暖融融》《憩》《寻觅》《卫士》等作品，这些作品表明画家是个注重细节的人，有超乎寻常的表现力的人。说传神，一点也不为过。临水的梳理就像浪花一朵漂过我们的记忆之河。老母鸡带着一队小鸡一定很有幸福感，这是美丽的家园，成长的地方。嘘，轻点再轻点，别惊扰鸭子小憩，没看到它是一足独立啊？这是它的休息姿势。举步间的凝神、谛听，寻寻觅觅又是为哪般？突然间发生了什么情况？有陌生人走近庄户了，寂静里白鹅伸长脖子首先发出警告……这哪仅仅是画？！这分明就是宋代诗人范成大《四

时田园杂兴》一样的诗了！我只是随手举例，在姚新峰那里会有很多的范式。倘若姚新峰画过连环画，那他抓住的这类细节会成为点睛之笔。作品《猫》中其角度、步态，虽是一个背影（不是正面也不是侧面），所见也只是高扬的尾巴、半边的胡须，然而猫的精、气、神毕现。这是艺术的猫也是生活的猫，是一只来自生活的艺术的猫。名家贺友直常年居于市井，有人问他为何不住别墅，因为以他的地位和财力是完全可以住得起的，那样似对安心创作也有利。然而贺友直回答：离开市井就没法画了。他愿意生活在东家长西家短的乡邻中间，愿意在快到开饭时间了飘进来邻家的炒小菜的油烟味包围，愿意亲近在一张《新民晚报》和一台播着戏或评弹的半导体收音机的声响里大半天就晃过去了的日子，这是创作的源泉。从姚新峰的作品中可以觉察得到，这样的捕捉力和对艺术的敏感度以及堪称经典的表达能力来自何方。理论是灰色的，生活之树常青！

姚新峰的小品也许只是在构图上、在篇幅上做减法，而在笔触上、在意义上未必就不丰沛，这是为什么呢？从姚新峰这次展出的作品中可以明显地感受到画家的创作是有选择的取舍。他画水乡江南里的童年，他画鱼满仓的寓意，他画动物幽禽，他画水墨人像，他画春风秋日……似乎很随意，其实不然，从他取舍的某个角度、某一局部、某些对象都可以看出动静搭配，彰显与隐忍、铺张与节制、形与意的美学安排，这是真功夫，没有几十年的磨砺是出不来的。何况，姚新峰的这些小品还积极地表达出了明确的指向，那就是他的诗趣、情调、思绪、感受、寄托。窥一斑而见全貌，一叶知秋，三千弱水取一瓢饮，差不多也是说的小品，只是一角，只是局部，但却又让人觉得辽阔无垠、心宇浩渺。小品是舍与得的产物，有舍才有得，这是哲学，也是艺术的辩证法。我们欣赏姚新峰中国画小品的过程确是在精神上获得了美妙的

享受!如果还有所悟,由此去处理好现实生活中的取与舍那真是不虚此行了。“一花一世界,一沙一天国。”宗白华在《美学散步》里还说:“一天的春色寄托在数点桃花,二三水鸟启示着自然的无限生机。中国人不是像浮士德‘追求’着‘无限’,所以他的态度是悠然意远而又怡然自足的。他是超脱的,但又不是出世的。”每读到此,我总是疑心这位同乡老前辈写的就是姚新峰。说实在的,宗先生在为后来者做着精神的引领却是毫无疑义的。

其实姚新峰不是单单偏好田园牧歌,他不是避世的陶潜,他是入世的“范成大”、画画的“范成大”。也就是说:他是有态度的,是有立场的。仅就这次展示的白描《西藏人物》《民工》可以看出端倪。他的西藏人物、民工和他的江南水乡构成“双城记”。这是一种参照与对比。如果没有这些可供参照或对比的作品,姚新峰的世界会让人觉得不够丰富和广阔。但要是过于宽泛,我们又会觉得不够“专”、不够“精”、不够“深”了。有时候我们作为观赏者真的有点吹毛求疵。抛开这些参照和对比,其实不是不可以。就看观赏者是否真能走进姚新峰的世界了。再说得明白点,姚新峰赞美江南水乡是二选一。打个比方也许能拓展我们的思路:

《社戏》是鲁迅先生的名篇之一,我们是否发现鲁迅在《社戏》开篇写了他在北京二回进戏园子的事,看戏的结果是觉得“我近来在戏台下不适于生存了”、“使我醒悟到在这里不适于生存了”。他是那样的厌恶戏园子(成人世界的象征),“横眉冷对”。然后往下笔锋一转写起故乡鲁镇的社戏来,鲁迅却是“俯首甘为孺子牛”了。“真的,直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆——也不再看到那夜似的好戏了。”鲁迅的《社戏》不仅带有一定的自传色彩,且站在成人的立场,取回顾的姿态。这种叙述方式,很自然地给作品造成儿童—成人的比较格局。童年与成年都是两个色彩反差极大的世界。他对闪耀着童年之光的依恋和向往,

蕴含着对成人世界的阴暗的否定。艺术是相通的。如此,我们再来观姚新峰笔下的画面,他在江南水乡风物的静美里,在对于池塘边童年的回忆里,获得的艺术的勇气和力量是何等的鲜明,他选择站在代表美好的一边也就是唾弃了代表丑恶的一边!到此时,我们该重新去审视他的那些画了。这是姚新峰的实力也是魅力所在。

我和姚新峰的交集差不多都与画有关。年少时我订阅《北京文艺》,里面有周思聪为小说作的插图,姚新峰看到我在看周思聪,便借去过把瘾。我做业余作者时,姚新峰为我的作品画过插图。单位里编《中国白茆山歌集》时,我跑到书画院去找他要来一幅画做封面,工笔的《桥头细语》。我记得他是让我们无偿使用他的画的,是看在文化馆的情份上吧。我有一位女同学是某市的政协副主席,某年到常熟参观学习,点名要见叶黎依。市里有关方面便在她的行程中特意安排了一站到文化馆。谁也想不到,这位女同学见面对我说的是:“你帮我向姚新峰讨一张画吧,我喜欢他的画!”说明一下,这位女同学尽管是一位官员,但决不是贪腐之辈,她的另一个身份是写过几部好戏的著名剧作家,除了获全国奖的舞台剧,也被拍成过优秀的电影、电视连续剧。由此可见姚新峰的作品是大有知音的。许多年之后,我也离开了文化馆,到文化局剧目室从事职业写作。近来我主持一本杂志的日常运行,还是用姚新峰的画做封面。著名画家、画坛前辈李焙戈先生看到了我们的杂志,托人捎过话来,说在编排、版式、封面等诸方面都比某些全国性的期刊用心,都比某些办了好几十年的大刊好。我想这中间也有姚新峰“雅韵清风”的功劳,我们杂志的封面用他的画,一期一幅,整整用了两年。

相信再过许多年,仍然会看到姚新峰在向更高的高处迈进,我也仍然是一点也不意外,他是命中注定要登上新峰的,舍“姚”其谁?!

目录

序 | 向更高处

叶黎依

花鸟

群英图	02	母子图	20
双雄	03	寻觅	20
大鱼图	04	大吉图	21
江南鱼乐	05	春日小景	22
幽香	06	溪边漫步	23
湖上漫步	07	暖融融	24
鱼歌子	09	大鱼图	25
卫士	10	悠游自在图	25
憩	10	黑大鹅	26
猫	11	清风碧水	27
晓露清风	12	双鱼图	28
鱼满仓	13	鱼	29
清溪	14	白鹅	30
妆	14	瑞雪兆丰年	30
春日倩影	15	鸭	31
回眸	15	漫游	32
金秋十月	16	夏荫	33
逍遥游	17	春雷	34
雄视天下	19	春雷	35
		早春	35
		溪边小趣	36
		一池春水	37
		欲飞	38

觅	38
双鹅	39
漫步	39
溪边嬉戏	40
溪畔小景	41
香鹅之一	42
香鹅之三	42
香鹅	43
含香带露情无限	44
绿水依依	45
柳荫	46
绿荫	46
夏莲倩影	47
水乡秋韵	49
雨过莲塘	50
莲塘月色	51
雨过莲塘	53
瓶鱼	54
秋声秋色	55

人物

西藏人物线描之一	58
----------	----

西藏人物线描之二	59
民工	60
河口系列之一	63
河口系列之二	64
西藏行人物习作之一	66
西藏行人物习作之二	66
西藏行人物习作之三	67
西藏行人物习作之四	67
西藏行人物习作之五	68
西藏行人物习作之六	68
春意图	69
莲塘童趣	71
春晨	72
春雏	73
春韵	74
春讯	75
春韵	76
渔归	77
秋日童嬉	78

艺融东西,化古为今

——姚新峰的绘画艺术 左庄伟

花 鸟

姚新峰受过中西两种画理和画法的培养和教育，具有深厚的中西绘画基础功力，即写实造型和写意书写，既善素描色彩又精线描，以书法入画法。因此他在花鸟画创作时，能天衣无缝地将西方静物画元素，与中国画表现生命元素巧妙结合，如他描写居室的一角：有木质椅琴和猫、莲子、玻璃缸共置一画，烧熟的螃蟹、瓷盘与莲子置于一画。将有生命的游鱼与无生命的静物共置成为新峰新花鸟画的一个特色，既有写实的物性美又有生命的律动美，丰富了传统花鸟画的表现力和审美意趣。

——左庄伟

群英图

138cm×47cm
2017年

双雄

138cm×47cm

2016年

大鱼图

69cm×69cm

2016年

江南鱼乐

139cm×69cm

2016年

幽香

61cm×43cm

2016年