暮云千树　寒雪一溪

余风谷中国画作品集

余风谷　著

河北出版传媒集团
河北美术出版社

策　　划：潘海波
责任编辑：杨　硕
责任校对：齐少楠　张青艳
装帧设计：王　欣

图书在版编目（CIP）数据

暮云千树　寒雪一溪 ：余风谷中国画作品集 / 余风谷著．-- 石家庄 ：河北美术出版社，2016.12
ISBN 978-7-5310-7905-7

Ⅰ．①暮… Ⅱ．①余… 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（2016）第 279216 号

暮云千树　寒雪一溪　——余风谷中国画作品集
余风谷 著
出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
制版：上海雅昌艺术印刷有限公司
印刷：上海雅昌艺术印刷有限公司
开本：787×1092　1/16
印张：9.75
印数：1-1200
版次：2016 年 12 月第 1 版
印次：2016 年 12 月第 1 次印刷
定价：318.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

余风谷，浙江安吉人，1997 年毕业于中国美术学院书法专业。2013 年毕业于中国美术学院中国画系人物专业艺术硕士 , 2008 年至 2015 年为浙江画院研究员，浙江省美术家协会会员，浙江省书法家协会会员，浙江中国画家协会会员。 编著有《国画基础技法教程》《国画系统技法教材》等多部教材，出版《我独泊兮》作品集。

1999 年　作品《萧萧渐引风》入选 “ 浙江省第四届中国花鸟画展 ” (杭州)

2000 年 10 月　举办第一次个人画展 (杭州)

2000 年 12 月　举办第二次个人画展 (宁波)

2002 年　作品《天下第一春》入选 “ 浙江省第五届中国花鸟画展 ”

2005 年 9 月　举办第三次个人画展 (永康)

2007 年　作品《幽谷寒香》获 “ 百花向阳 —— 浙江花鸟画特展 ” 银奖

2007 年 12 月　参加 “ 2007 水墨报告 —— 中国当代水墨艺术家巡回展 ” (衢州)

2009 年　作品《风影棕榈》入选 “ 浙江省第十二届美术作品展 ” (杭州)

2009 年　作品参加 “ 浙江画院 25 周年回顾作品展 ” (杭州)

2010 年 6 月　举办第四次个人画展 (杭州)

2010 年　作品《寒雪一溪》参加 “ 浙江中国画名家邀请展 ” (杭州)

2010 年　作品《陆游诗意图》参加 “ 南宋文化主题艺术创作展 ” (杭州)

2011 年　作品《新农村系列之五 —— 农家乐》入选 “ 最前线庆祝中国共产党成立 90 周年浙江省美术作品展览 ” (杭州)

2011 年　作品《群龟图》入选 “ 浙江省第五届青年美术作品展览 ” (杭州)

2011 年　参加 “ 第三届东方墨 —— 中国当代水墨艺术家邀请展 ” (深圳)

2011 年 9 月　举办第五次个人画展 “ 见素抱朴 —— 余风谷花鸟作品展 ” (永康)

2011 年 12 月　参加 “ 文脉心象 —— 当代中国画百家百扇艺术展 (第二回展) ” (北京)

2012 年 3 月　参加 “ 花开春潮 —— 浙派花鸟画家三人展 ” (珠海)

2012 年 4 月　参加 “ 越画吴风 —— 浙江画院走进苏州中国画展 ” (苏州)

2012 年 11 月　参加 “ 水墨咏三城 —— 浙江画院走进嘉兴中国画展 ” (嘉兴)

2012 年 12 月　参加 “ 一人一品 —— 中国国家画廊 2012 年度学术邀请展 ” (北京)

2013 年 4 月　参加 “ 丹青本色 —— 当代中国画艺术原创百家提名展 ” (北京)

2013 年 6 月　作品《玄牝之门》参加 “ 上手的青春 —— 中国美院 2013 年毕业生作品展 ” (杭州)

2013 年 7 月　参加 “ 浙江风格时代丹青 —— 浙江省优秀美术作品展 ” (杭州)

2013 年 11 月　参加《宝藏》栏目开播十周年艺术特展（杭州）

2013 年 12 月　举办第六次个人画展 “ 我独泊兮 —— 余风谷艺术作品展 ” 暨同名作品集首发式 (杭州)

2013 年 12 月　参加 “ 一人一品 —— 中国国家画廊 2013 年度学术邀请展 ” (北京)

2014 年 6 月　参加 “ 风雅和正 —— 当代 60 位最具传统人文精神的国画名家学术邀请展 ” (北京)

2014 年 8 月　作品《苏州园林一角》入编 “ 图说－中国当代美术 ”

2014 年 8 月　“ 余风谷个人专题作品展 ” 参加 “ 2014 年第六届中国名家书画精品博览会 ” （山东）

2014 年 10 月　参加 “ 画语清风 —— 当代中国画名家扇面画展 ” (北京)

2014 年 12 月　参加 “ 一人一品 —— 中国国家画廊 2014 年度学术邀请展 ” (北京)

2014 年 12 月　参加 “ 文心雅趣 —— 当代中国画百家扇面小品学术研究展 ” (北京)

2014 年 12 月　参加 “ 时代画者 —— 当代中国画坛百位代表性画家学术邀请展 ” (北京)

2014 年 12 月　参加 “ 虚和清逸 —— 当代中国画名家 60 人学术邀请展 ” (北京)

2015 年 5 月　作品《火鸡图》 获首届全国 “ 陆俨少奖 ” 中国画展 “ 铜奖 ” （杭州）

2016 年 5 月　参加 “ 寂然不动 —— 中国当代核心画家学术邀请展 ” (北京)

2016 年 12 月　参加 “ 怀真抱素 —— 当代画坛中坚 60 家学术邀请展 ” (北京)

2017 年 1 月　参加首届 “ 陆俨少奖 ” 获奖作者提名展（杭州）

目 录

山谷风起志远兮 —记写余风谷艺术作品集序　顾迎庆 / 文 …… 1

卿者风谷　白 砥 / 文 …… 7

风谷般自在快活　王 犁 / 文 …… 11

暮云…… 17

千树…… 49

寒雪…… 81

一溪…… 113

序一
山谷风起志远兮
顾迎庆/文

画画之人，多少还是有些特殊的，但对于画家余风谷来说，还不仅于此，他至今走过的路堪称奇特，说出来别人以为是传奇，却是他最真实的人生经历。偶尔听他说起曾经的以往，我的脑海中总会冒出这么一句话：追求好的生活远过于生活。

2011 年余风谷考取了我的人物画艺术硕士研究生，他与我所有的研究生都不一样，我对他也和对其他学生不一样，当学生有一些不足常常是和颜悦色或是调侃式的指点，对于画作中出现一些闪光点也会及时鼓励和赞扬。而对于他的习作，也许一个小小的缺点都会被我无限放大，评判起来颇为苛刻，我给予他更多的是鞭策和施压，只因对他知根知底，只因对他寄予更大的希冀。

他时而豪迈，有着豪气冲天的旷达，时而又低沉，他是一个矛盾体，狂放与谦卑，起伏无度。正因如此，他所遭遇的困境和挫折都比别人要多，做什么事都比别人要难。也许有一天他终究会明白，对于一个充满着生命热情的人来说，最大限度穷尽人生的各种可能性就是对自身潜能充分挖掘的过程，痛并不只是痛，关键是痛过以后收获了什么。而那个时段的他，在我眼里羽翼渐丰，但总有一些羽毛直楞着，我既想帮他梳理顺，又怕他在暴风雨来临时，直楞不了，总之先理顺了再说。而作为一个成长中的艺术家，他顽强的生命力和百折不回的勇气，是他的特质，也是很多学艺之人的稀缺基因。在我们密集交汇的几年师生缘分中，我愿意做那个强大的推力，希望他不断反省自我，希望他有一个彻悟、一个淬火的过程。

至今我仍清晰记得，在余风谷举棋不定选择毕业创作主题前夕，我多次提议他画老鹰的

题材，可以展现他性灵中的狂野和自信，但需要高超的技能，对他不啻是一个严峻的挑战。我期许他去寻找这种可能性，以他现在的实力，竭尽所能看看自己究竟可以飞多高多远。他居然真的迎难而上，顶着想要争一口气的重压，着实下了一番苦功。在对老鹰和秃鹫做了大量研究之后，他认为画秃鹫更符合他的性情。在中国美院这一届研究生毕业作品展示厅，他那长 8 米多、宽 2 米多的巨幅作品《玄牝之门》，豪迈率性，大气磅礴，近 30 只秃鹫，构图舒展，展示的是生命的力量和对精神轮回的思考，成为引人注目的力作。

其实对于他大量的花鸟写意作品，我也是甚为感叹的，他画的花鸟画几乎所有题材都涉猎到了，画什么都透出一股子生机勃勃的质朴，和很多的花鸟画家追求的灵气、灵巧和唯美相比，他似乎完全是信手拈来，恣意挥洒孩童眼中的野趣，那份粗放的气息，散发出浑然天成的灵动。那是源自他自小的生活，一个幼小的顽童在浙江安吉一个唤作无蚊村的小山村里，每天忙碌着他的分分秒秒，乡间的池塘、小河、草丛、田野是属于他的游乐场，鱼鸟草虫都是他的玩伴。童年与自然的亲近，牵动着天性中至深的情感，即使画在底纹信笺上的那些个青蛙蟾蜍，也总是那么个警觉的神态，一看便知是这个小顽童经常这样与之对视后的心领神会，至于他长期在中国画技法上师承百家的积累和书法的功力，在其创作中的孰轻孰重和追溯寻源，那是另一个角度了，他的写意花鸟画就是他自己的面貌。

近几年他渐渐沉淀下来，妻子儿子让他拥有了完整意义的家，他的爱人黄航玲，天生慧质又知性宁静，单纯中有着理性的定力，她伸缩自然的性格张力，以一种柔韧的力量，理解他的不易，容忍他孩子气的率性，又能给张狂飞扬的个性以纠偏，对于一个像余风谷这样的艺术家无疑是一种甜蜜的惆怅，有了一个好的家，未来的日子也抹上了明快的亮色。

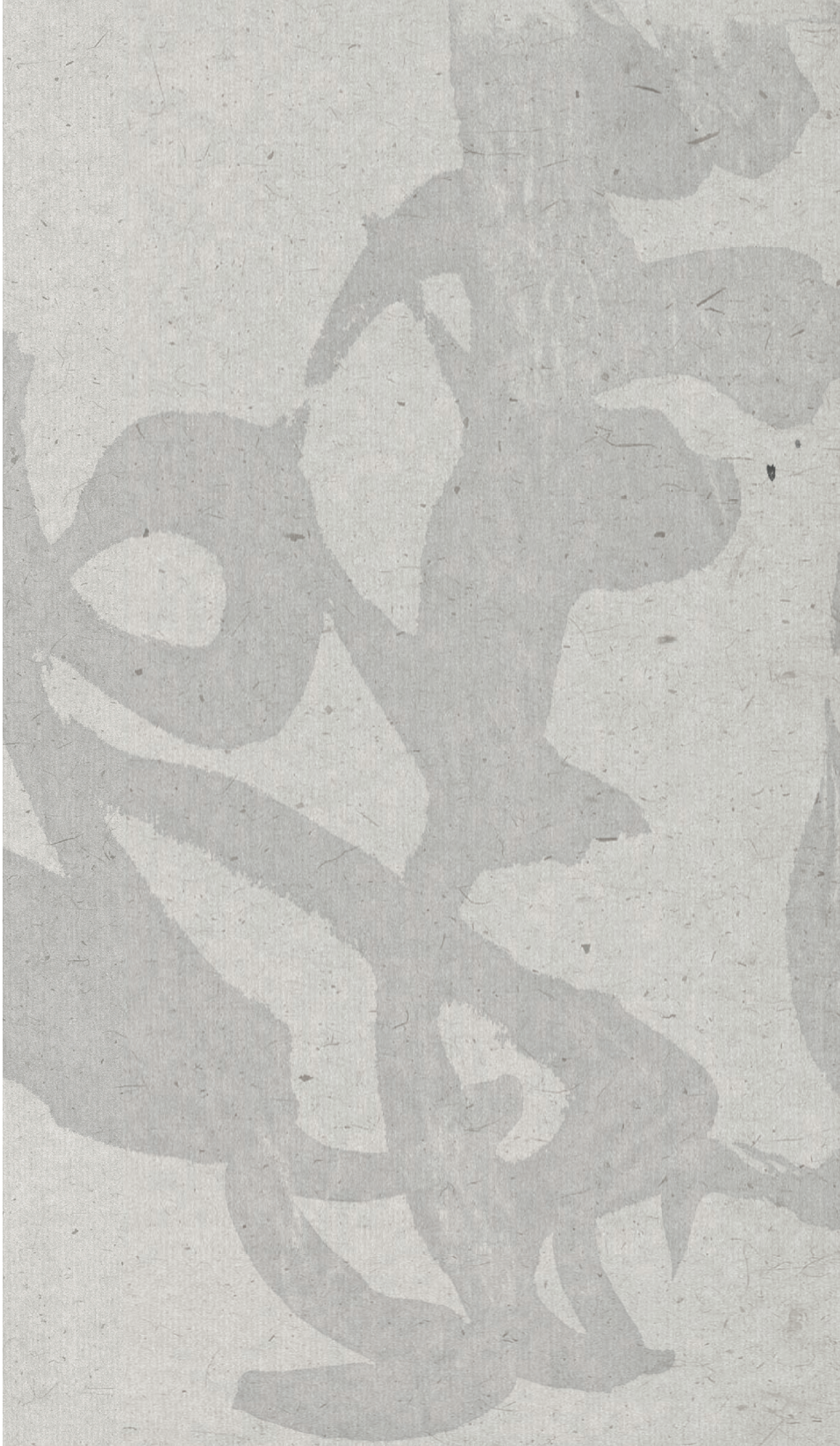
其实外表潇洒奔放的余风谷心里还住着一个侠骨柔情的忠义之士，是一个特别珍惜情谊、特别懂得感恩的人，所以得到了越来越多朋友的赏识。现在的余风谷除了继续研修书画和埋头大量作品的创作外，还参加了国学讲堂的学习，相信在他的心路历程中必然会留下痕迹。

在余风谷“暮云千树，寒雪一溪”中国画作品展即将开幕之际，他嘱我写此序，我深知他是懂得的，在人生的历程中，曾经与我们有过交集的人，无论是正面的还是负面的，只要我们去积极坦然的面对，都会成为前行中不可多得的激励。所有的痛苦和欢乐，都是财富，关键在于当你遍体鳞伤后，重获了新生，实现了精神上的超越和成熟。

世界上没有两片相同的叶子，每个生命都有自己的轨迹，每个人的天性中都蕴藏着大自然赋予的独特创造力。我希望他在永不满足的行进途中始终保有自足的童心和纯良的天性，期待他飞得更高更远。

2016 年 11 月 15 日西子湖畔

顾迎庆（中国美术学院国画系教授 硕士研究生导师）



序二
卿者风谷
白砥/文

说起风谷，他在美院读书时我教过他，那时他名叫余子卿。当时一学期有几周的草书课程，专业上他不见得有什么出色。那时候，我与学生们接触得不多，他则是更少。之后我见过他的书法毕业创作，也到过他工作室看到墙上挂着放大临写的徐谓《野秋千十一首》，才对他印象多一点起来，觉得他还是个能沉得下去的人。

风谷这些年几次请我给他的画展作品集写序，我借故案头事忙也不擅长国画评论为由，一一推托。这次风谷在杭州国画院要举办“暮云千树 寒雪一溪”的中国画主题创作展，又邀请我给作品集写序，事不过三，不好意思再推了。

在这之前，2013 年风谷在美院旁边恒庐美术馆举办“我独泊兮”中国画个展，我有幸被邀请到场，看到他的国画创作面貌，这些年风谷确实有进步。尤其在中国画款识题跋上表现不俗，他的研究生论文方向就是关于文人画款识题跋。题跋不等同于书法创作，后者具有独立性，前者还要服从相应的经营位置和表现空间，但又不是从属关系。做得好便相得益彰，否则便相互对立。徐渭的《石榴图》题跋“山深熟石榴，向日便开口，深山少人收，颗颗明珠走”就堪称经典，在书法史上都有地位。

也许是时空的合缘，风谷来自吴昌硕的故乡——浙江安吉。吴昌硕曾言：“我平生得力之处在于能以作书之法作画。”他以“草篆书”入画，状物不求写实，形成了直抒胸襟，酣畅淋漓的“大写意”笔墨形式，影响了近现代中国画坛，风谷深谙此妙，自然也揽胜入怀了。

唐代张彦远在《历代名画记·叙画之源流》中最早提及“书画同源”论，元代大家赵孟頫是“书画同源”这一论断的捍卫者，并在其绘画作品中以篆书及草书意味的皴法入笔充分地体现出这一理论精髓。宗白华也对书画同源有“引书法入画，乃成中国画的第一特点……中国画以书法为骨干，以诗境为灵魂，诗、书、画同属于一境层”的观点。

书法的用笔是中国画造型的语言，离开了书法的用笔，就很难言中国画。我曾在《书法空间论》中写过这样的观点：“书法，之所以成为‘中国美学的基础’（林语堂语），成为文人思想情感的表现领地，并不仅仅是因为书写汉字，它在深层里蕴含的‘道’的精神，才是其传统的本质、艺术的本质，生命的本质。”“书法空间形成要素中黑与白、虚与实、聚与散、疏与密、刚与柔、燥与润、动与静、奇与正、巧与拙等等的矛盾统一，正是其生命的真理所在。中国书法艺术的精神体现了一种纯粹抽象的空间形式反映宇宙的生命本质。”“中国画最后走向了将书法的线条意识引入创作的文人画的境界之中，虽然作为绘画，其基本的图形仍需从自然物态中来，但画中之形已然是对自然的提炼，是一种‘心化’的自然。”

我们今天谈论古代圣贤，他们在文学、书法、绘画等方面均有兼修。历史上出现过很多同时是书法家和画家的人物，从苏东坡、米芾到赵孟頫、徐渭、董其昌再到近代吴昌硕。苏东坡是宋代文学最高成就的代表，不仅在诗、词、散文、书法为一代翘首，也是开创文人画先河。为什么我们现代人从事中国传统文化研究，在古代圣贤面前会容易自卑？他们或有对传统文化认识与研究的条件与自身素质,对书画蕴含的哲学思想与美学精神比我们要强得多。我们处在科技信息交通发达的时代，比起前人少了许多秉烛夜读、苦心励志的修行。对风谷而言，临习古帖，夯实基础只是方法正确，徐渭、吴昌硕就是他前面的高山，同一道上，不要走出相同的印迹来。人生参佛，个味其中，这点风谷应该明白。

多年来我一直在中国美院从事书法教学和书法创作实践，我较关注学生自身的素质才情及在专业上的勤勉独特见知。他们现在取得的成绩也是阶段性的，我只是扶正某个阶段性他们有所偏离的认知，期许将来走得更远。对于风谷我更高兴的是看到他的一种精神、一种执着。风谷的童年在安吉一个小山村，他的创作经历有着童年生活的掠影。清代邹一桂《小山画谱》认为要“以万物为师，以生机为运，见一花一萼，谛视而熟察之，以得其所以然，则韵致风采，自然生动，而造物在我矣”。风谷在这方面显然得益启迪，他的作品以水墨为主，设色也多为淡雅清丽，淡泊平和。

风谷其人，圆圆的啤酒肚搭配憨憨的笑脸便是他的写照。他时而像北人有把酒言欢的洒脱，却又流露出文化南人的一丝寂寞和悲欣。时而有一种惆怅之外的自许清风，又有大喜过忘后的失落焦虑。他初学绘画，科班是书法，时隔十几年，他又考取中国美院人物画艺术硕士，不熟悉的人总觉其性情有点参理不清，似乎不断折腾。

我个人认为：“观念、个性应当张扬，但学习当博、泛，学得越多，基础越扎实，对美的种类感受越具对比性，眼界自会越高。中国的文化强调对两极的认知，而对立两极能够互相通融，协调在一起，才是高水平的体现。”“如果不是那些对立的东西不断地调和变化，世界就不会有新生与进步，自然也便不再自然。”“不论是艺术理论与创作实践，都必须强调一种创作意识，重复古人或过去的自我即意味着艺术（学术）生命的死亡。”

也许正是风谷性格中的这些对立矛盾、时刻不安分的探索心思，这些个折腾，使他更具才情，并以极大的勇气破门而入、夺门而出，学昌硕却不见其痕。他初涉海派，后移师诸家，走传统出新的路子，日渐气候，已独具个性化的语言。

卿者，风谷也。今天他捎带自身的那份才情与执拗、优郁与信念走在他的路上，去他想去的地方。在 2017 年元宵节后，他将在杭州国画院美术馆举办又一个展，那是座落在西子湖畔北山路的葛岭，那地有一处抱朴道院。余秋雨曾评此处：“这是湖畔最先迎接黎明的地方，一早就呼唤繁密的脚印。”但愿风谷能踏过这既往的断桥残雪，迎来属于他的新年曙光！

些许文字，为卿者风谷序也！

2016 年 11 月 25 日于西子湖畔

白砥（中国美术学院书法系教授、博士生导师）