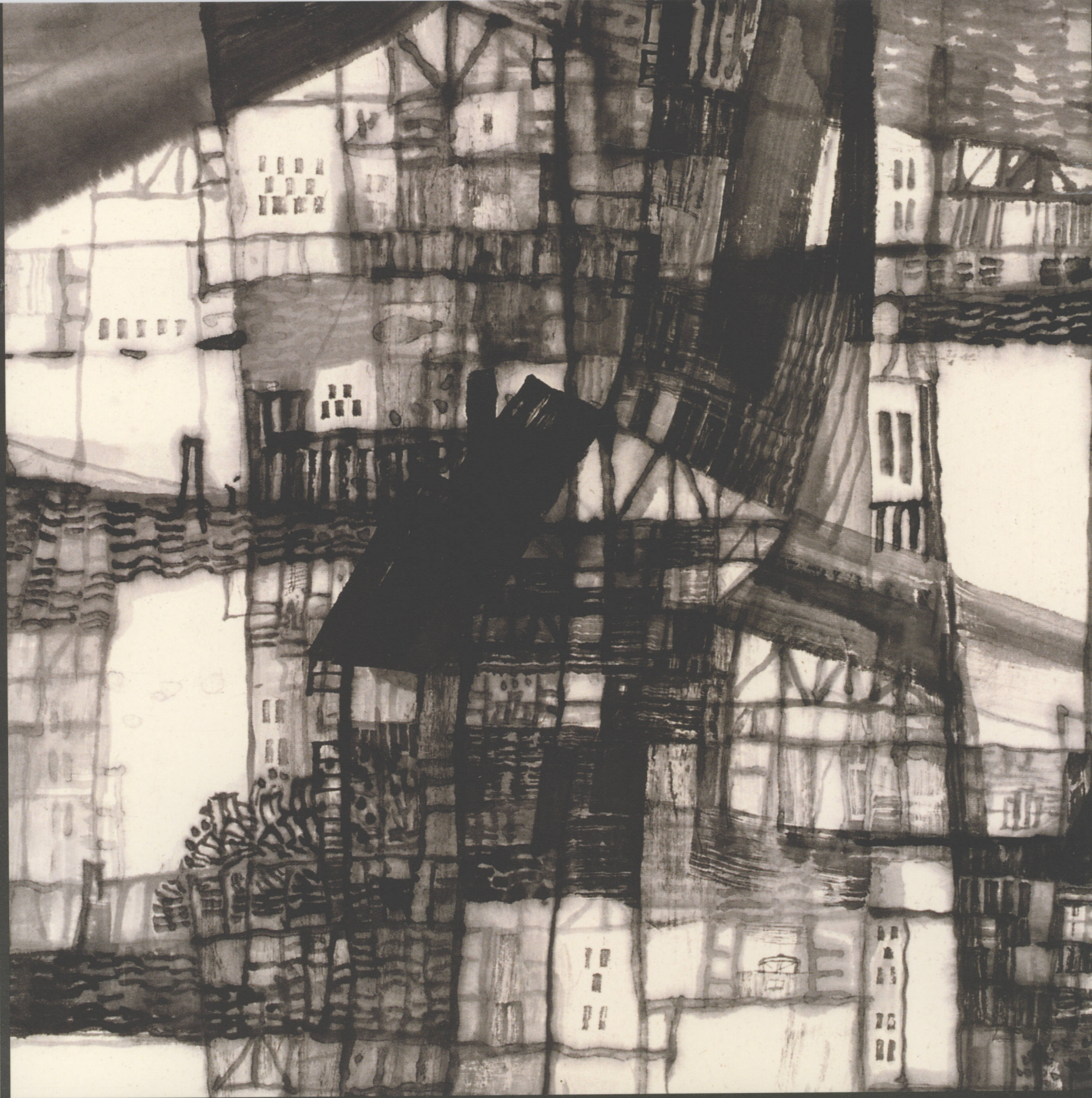

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

余光清

YU GUANGQING SHUIMO DUSHI
水墨都市

图书在版编目 (CIP)数据

余光清水墨都市 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.6

(中国当代著名画家个案研究)

ISBN 7-80526-570-4

I. 余… II. 贾… III. 写意画: 山水画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 046941 号

责任编辑 龚 梅

责任印制 宋朝晖

装帧设计 秋 韵

中国当代著名画家个案研究

余光清水墨都市

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

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 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889毫米×1194毫米 1/12

印张 3.5 印数 1~3000

版次 2005年6月第1版

印次 2005年6月第1次印刷

ISBN 7-80526-570-4

9 787805 265704 >

ISBN 7-80526-570-4/J · 397

全套 10 册定价: 300.00 元

本册定价: 30.00 元

编辑人语

当对艺术进入深层次的思考时,便不满足于审美定势所带来的重复或“复制”式的创作,求异、求变的创造性思维与创造激情便会由此而生发。青年画家余光清的《水墨都市》系列作品,则是在此种前提下所创造的一种艺术新形式,一种新的笔墨语言的探索与实践,旨在表达当代人的情怀与水墨艺术的现代感。

余光清是一位具有创造精神的艺术家,当他精研传统笔墨之法,悟得传统山水画之精神之后,强烈的变革意识使他不再满足于旧有的陈式和规范,他把他的审美取向和创作主题锁定在“水墨都市”的表现上。面对山城重庆鳞次栉比的街巷景观,画家打破了传统的价值观念,以现代人的视野从形式、语言、笔墨、意蕴等方面提取其中的美感元素,使其自然展示出纯粹主义的点、线、面与黑、白、灰的构成关系。在他的作品中,用直线对画面的“切割”已成为他艺术表达的基本手法。显然,画家在这里不惜借鉴西方现代的抽象构成形式,甚至借助现代艺术精神对“几何学”理念的推重,对山城现实的街景巷陌、树丛、石板路、屋顶墨瓦进行了抽象的重组与概括、整合与叠加,使山城特定的符号意义、水墨本体的形式美感都统一在画家主观情感的宣泄和感觉之中,而成为心灵抒情的一种方式,使之从物质层面上升到精神层面,给人以全新的审美愉悦。

以现代人的视角,表现都市题材,以构成的方式结构画面空间,以平面的形式去编排符号秩序,是当代水墨画的新课题。从乡间转向都市,这不仅意味着表现对象的改变,更意味着随着表现对象的改变表现手法也得跟着改变。对画家而言,既是挑战,又是超越,特别是对纯粹形式感的运用和借鉴,余光清的探索与实践,无疑为我们提供了一个成功的范例。

文
／
贾德江

■ 余光清

■ 1963年生于重庆,毕业于西南师范大学美术学院。现为香港海峡两岸文化艺术促进会理事,中国美术家协会会员。2002年被国家人事部授予中国画杰出人才奖

■ 1996年获全国中国画展银奖(北京),1997年获迎香港回归全国中国画展优秀奖(北京),2001年获二十一世纪全国中国画澳大利亚展金奖(悉尼),2002年获纪念《毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美术作品展览优秀奖(北京),2004年获“菜乡情”全国中国画提名展银奖(山东),获首届中国美协会员中国画精品展优秀奖(山东),获第二届全国青年国画年度展银奖(北京),入选第十届全国美展(杭州)

■ 作品发表于《美术》、《中国美术》、《国际艺术家》、《当代美术家》、《艺术界》、《画坛》、《收藏指南》、《书画典藏》、《中国美术家》、《收藏界》等专业杂志

■ 多幅作品被国家人事部、中央电视台、上海书画出版社、烟台美术博物馆等专业机构收藏

√

当代山水画家 余光清 艺术档案

封面/重庆民居系列(局部) 2005年 纸本 38cm × 136cm

封底/犬声抱山景更幽(局部) 2004年 纸本 136cm × 134cm

山水精神的叩问与探寻

——读余光清的水墨画 徐恩存

重庆民居系列 2003年 纸本 190cm × 178cm

荷塘清韵 2003年 纸本 68cm × 68cm

重庆民居系列 2003年 纸本 68cm × 68cm

余光清是一位睿智而又善于思想的青年画家。

多年来，他的艺术沿着一条踏实而又勤勉的道路不断前行着，并体现出一种追寻人文精神与时代心声的激情。重要的是，不论如何，他始终保持着中国艺术的含蓄、疏淡、和谐美感与境界的不变。因为，它们体现着中国文化源远流长的精神，同时，他的作品又始终伴随着画家对生活、对时代、对世界的感受，不停地探索、不停地变化，这表现在他从传统山水中脱颖而出，对“水墨都市”从形式到语言的锤炼与不断探索。

我们因此注意到，这不仅是水墨画形式、语言的嬗变，也是画家心路历程的折射，当然也是一段精神之旅。而贯穿始终的是，对永恒山水精神的不倦叩问。

解读作品，余光清山水画扑面而来的是一股浓郁的巴蜀文化气息，山水意象之间、笔墨纵横之间、虚实浓淡之间，都流动着烟雨迷离的巴蜀山林的清新、湿润、朦胧与生机；而淋漓漫漶的水墨与勾勒皴擦的山峦叠嶂、丘岩沟壑、溪流深谷、丛林杂树等的互融互动，更为生动地营造了画面动态的气韵，使作品中洋溢着生命之气，为作品带来了鲜活之感。

显然，以巴蜀山水为主题的作品，多来自于画家对故乡的深切体验与感受，久而久之，从庞杂、丰富的记忆中剥离并撷取出典型的意象素材，经过运思构成、剪裁截取后入画；因此，余光清笔下的山水意象，既有生活依据，又不囿于生活的局限，他以感觉为主，强调构思与创作中的想像、灵性和智慧，以强烈的主观色彩在有限的时空中，表现无限深远的山川草木、云烟光色，使每一片烟云，每一丛山林都折射出人的心灵与自然的关系，用以表明他作品中的山水意象与笔墨都相关着人与自然的生命。

余光清的山水画，洋溢着浓浓的乡情，内蕴着浓厚的文化精神。对画家而言，这只是他心灵的理想图景而已，承载着亘古不变的人生向往，寄寓着一种更惬意、更舒放、更完美的人生形式与持久的精神追求；它们奠定了画家的艺术取向与精神目标，不论他作品中形式、语言有何种变化与演绎，这份具有普通意义的精神追求，是不会改变与不会消失的。

在追求宁静、安谧的田园、山居境界的基础上，余光清近年来又把创作目光聚焦在“水墨都市”题材的探索与创作中；他的“水墨都市”为题材的作品，显然融入了现代意识与现代感，作品中明显地体现出一种超越的态势，表明了画家旺盛的创作激情与勇于探索的先锋精神与前瞻性的襟怀。

我们看到，以重庆现实街景巷陌为基本素材的“水墨都市”已逐渐演变为黑、白、灰的纯粹抽象构成方式。不过，余光清紧紧把握的是使抽象的构成形式感剔除了“蒙德里安”式的冷抽象，而以疏密、韵致、氤氲等方式在横线、直线、斜线切割的空间中植入点、线堆积的树丛与云烟，使之保留生活的亲切感与温馨的气息，在近乎抽象的形式意味中保留了现实的气息，兼顾了中国文化的主体意识和中国艺术对生命本身的依恋的特点。

“水墨都市”，从形式、语言、笔墨、意蕴上看，明显地体现出强调感觉、知

泉出青山白云来 2004 纸本
132cm × 200cm

觉相结合带来的愉悦；在很大程度上，借助了现代艺术精神对“几何学”理念的推重；当然，余光清的借鉴是极有分寸的，他在不失去人文精神的温情中，把现代艺术的价值因素引入自己的作品，他强调直觉、激情、情感，在这一基础上适当的吸取理性的秩序和统一，把点、线、面，把直线、横线、斜线，把不同的几何图形——方形、长方形、矩形、三角形……等，进行拼装、叠加，以及深巷中的石板路、树丛、屋顶黑瓦等，进行整合为纯形式的图景。

以“水墨都市”为主题的作品，显示了创造性地运用形式、语言的能力，也显示了以创造的眼光认识世界的能力。就此而言，我们可以肯定，余光清所进行的艺术探索与实践，是对文化精神的现代叩问，是对山水精神的现代叩问。

源于此而产生的画家精神张力的强弱，情感式的浓淡，生命力度的大小，生命表现的张弛幅度，生命趋势的曲直等，都直接影响并进入画面，分别以刚柔、动静、壮秀等显现在画面里；这种生命——艺术一体化的道路，使余光清的艺术完全不同于传统文人的“闲适自娱”之路，他有意识地以现代人的胸襟反思文化

传统，以及传统中的价值观念；他更强调的是，现代人的审美原则及在此基础上获得辽阔的视野，因而余光清在艺术理念上，更强调心灵感受、更强调站在传统与现代交叉点的艺术思索，更强调一种精神发现。

总体来看，余光清的绘画已经步入了全新的境界，重要的是，他意识到文化精神、山水精神的背后是生命意识的存在，而所有艺术形式、语言的丰富性与复杂性的深层都源于生命形式的作用。

在余光清的作品中，洋溢着一种崭新的民族文化心态，其主题、意蕴、形式、语言、笔墨、特征等所表现的正是在生命意识、形式特征基础上的创造热情与自由想像的感性心态。

一切表明，处在历史转折中的青年画家余光清，以自己的艺术思考和实践，向着“艺术自身回归”，努力于感性生命和文化精神的物化形态结合，他的成绩有目共睹，他向更高境界攀登的信念和实践给我们留下难忘的印象。

我们对余光清寄予更多的期待。

2004 纸本 重庆民居系列
260cm × 130cm

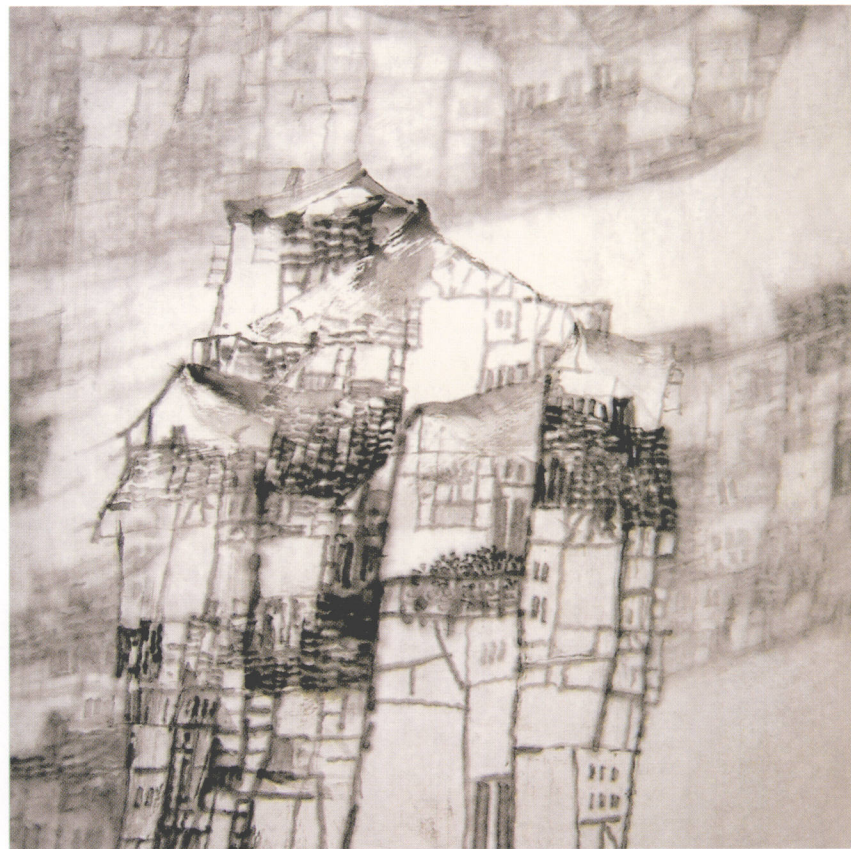
当艺术思索进入深层时，便不满足于审美定势带来的重复或“复制”式的创作。求异，求变的创造性思维与创造激情便会由此生发。以山城重庆的鳞次栉比的街巷景观为载体的“水墨都市”系列作品则在此种前提下的一种艺术形式、笔墨的探索与实践，旨在表达当代人的情怀与水墨艺术的现代感。

《重庆民居系列》作画步骤

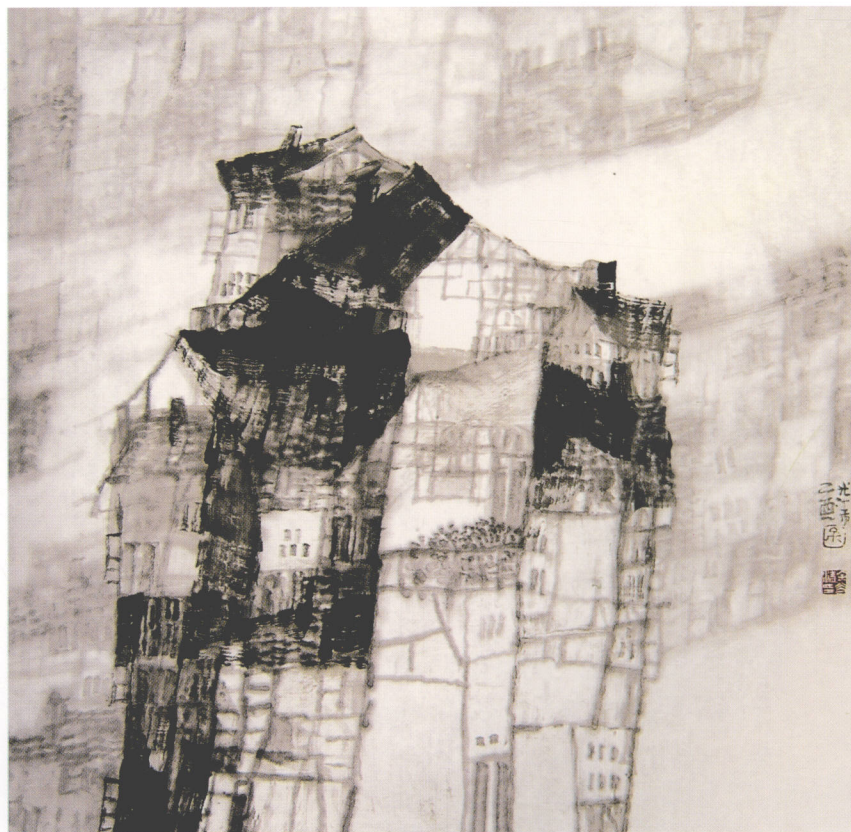
步骤一：用淡墨按胸中之象，房屋的大感觉，大胆落墨，待笔头水分要干时，顺势擦、勾、画出房屋的基本特征。

步骤三：在前一步的基础上，用宿墨和新墨根据画面需要交替使用强调出房屋的一些基本结构。

步骤二：用排刷在第一步的画面墨迹上，有节奏的使用排刷进行第二次重叠，错位的落墨，做到胸中有数。

步骤四：画面这时基本趋于完整，在房屋的局部结构上用重墨强调出重庆民居的形象特征，再用排刷根据画面大的黑白、关系和大的节奏关系进行最后的调整。

对酒当歌 2004 纸本
58cm × 65cm

图景的虚幻和朦胧，淋漓漫漶的水墨营造出画面烟雨迷濛的巴山蜀水。

渔家 2004 纸本
58cm × 65cm

巴山蜀水实际是一种“乡愁”，也是一种文化。它直接转换或作用于山水意象与笔墨之中。使寻常的丘陵、山峦、烟云、丛林、屋宇浸满画家的主观情感，使进入画面的山水意象充溢着主观表现的色彩，而成为心灵的抒怀方式。

重庆民居系列 2004 纸本
96cm × 96cm

以“水墨都市”为主题的作品，打破了传统的价值观念，更强调现代人的审美原则，以现代人的视野从形式、语言、笔墨和意蕴上明显地体现出强烈的现代感和现代意识。

重庆民居系列 2003 纸本
200cm × 108cm

以现代感为理念去创作都市街巷景观，大量运用并强调直线、横线和斜线，对空间分割的作用，力求还原点、线、面的独立审美价值与意义，并汲取现代艺术的纯形式因素，在点、线、墨、色与不同几何形的拼装组接，叠加中营造出审美意义的“陌生化”用以表达现代人心中的“城市”感觉。

听琴

2004 纸本
58cm × 65cm

当图景回归到原初的状态时，那种含蓄、疏淡和谐的美感与境界都在一种不知不觉中回到自由的状态。同时我们会从中得到一份宁静与平和。

(右上图)

2004 纸本
68cm × 136cm

雪霁访友

(右下图)

2004 纸本
68cm × 136cm

仙源泛舟

重庆民居系列

2003 纸本
200cm × 108cm

水墨艺术超越性的探索，不意味着对经典元素的忘却与抛弃，在这幅作品中，极富构成意味的城市街巷被形式化之后，并未照搬西方艺术构成中的“冷抽象”，仍然融入了中国绘画特有的含蓄、疏淡、和谐与气韵感，使画面洋溢着亲切的人文气息与时代感。其中，形式、笔墨的现代感令人耳目一新。

(右图)

2004 纸本 清江一曲抱村流
58cm × 65cm细雨溟濛湖上亭 2004 纸本
58cm × 65cm老屋 2004 纸本
33cm × 33cm

也许是由于对巴蜀故乡的记忆太深，感受太多的缘故，挥笔便是昔日所见的巴蜀山乡小景，它们绝不同于文人画的逸笔草草与残山剩水，这里的一山一石、一溪一桥与一草一木，一屋一瓦都承载着对往昔的回忆，承载着对故乡的深情；显然，有了这个前提，才能营造形简而意深的笔墨秩序与境界。

清江曲抱村
庚申夏月
余光

荷香客至 2004 纸本
65cm × 58cm