

中国当代名家画集

余奕聪

YU YICONG

余奕聪 画

北京工艺美术出版社

中国当代名家画集

余

秉

聪

ZHONGGUO
DANGDAI MINGJIA HUAJI
YU YICONG
主编 贾德江

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代名家画集.余奕聪/贾德江主编;余奕聪著.
—北京:北京工艺美术出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5140-0807-4

I. ①中… II. ①贾… ②余… III. ①绘画—作品综合
集—中国—现代 ②写意画—花鸟画—作品集—中国—现代
③山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J221②J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 299072 号

出 版 人: 陈高潮
责任编辑: 杨世君 冯淑泰
装帧设计: 汉唐艺林
责任印制: 宋朝晖

中国当代名家画集·余奕聪

贾德江 主编

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区 16 号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64280399 (编辑部)
(010) 64283671 (发行部)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷 北京隆晖伟业彩色印刷有限公司
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/8
印 张 18
版 次 2015 年 12 月第 1 版
印 次 2015 年 12 月第 1 次印刷
印 数 1~2000
书 号 ISBN 978-7-5140-0807-4
定 价 198.00 元

余奕聪 1946年生，广东汕尾人。现为中国书画研究院副院长、国家一级美术师、中国国画家协会理事、广东省美术家协会会员、汕尾市美术家协会常务理事。

作品多次参加全国、国际展览并有获奖。多幅作品被中国香港、台湾及美国、加拿大等国家和地区的友人收藏。曾获“中国画名家名作展藏博览”金奖、“纪念长征胜利70周年中国美术书法作品展览”银奖。

出版有《中国经典——中国国画家余奕聪》专集。作品入编《当代名家系列丛书》《中国书画家大展作品集》《中国书画家研究丛书》《和谐中华海峡两岸书画家交流活动集》《世界华人庆奥运名家书画大展作品集》等多种画集辞书。

2008年，被中国国画家协会授予最具收藏升值潜力书画名家荣誉称号。

序

卢延光

世人喜爱牡丹，特别是现在，新屋入住，家里装修，家家户户挂幅“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的牡丹图，已是时尚。富而且贵，美而且好，国家的品牌代表也。老百姓喜欢，厅堂挂上一幅，满屋吉祥喜庆，也十分养眼。

碰上这个时代的余奕聪于是赶上这个大画牡丹的好日子，汕头、汕尾、汕中间，不少老百姓家中挂的都是余记牡丹图。奕聪的牡丹画得不俗，俗而富，清且贵，他突出的是“贵”。以文人画之随意潇洒、清淡简洁除去艳丽浓烈，他的牡丹“富”而不骄，脱“艳”而雅，去“浓”而淡，藏“富”而贵。这是奕聪的聪明，用贵族气赋于牡丹新角色。

奕聪绘画几十年，画牡丹，画菊花，画海棠，画荷花，画黛尾，画兰，画山水，都画得很好，出于上乘，品格不低。我最喜欢奕聪的荷花，他画的荷水平不低，可以说是其艺术最有成就的一个品种。对荷的研究、表现、探索，奕聪着墨最多。因为这种不断地各样追求，不断地尝试，他的荷花特别有艺术性、探索性、创造性，和其成就当然成正比。

墨韵在他的荷花系列中比重特别大，各种笔触、块面、着色、线条、渗化、干湿、浓淡，奕聪用了很多心思。他懂得干什么事都得“食脑”。

《荷梦》一画，表现的淋漓荷叶依然是一种现代的抽象，三杆荷，水中昂然而伸，一独枝、一莲蓬、一含苞待放的花蕾，作者画出了思想。小荷才露尖尖角，已有蜻蜓立上头，绝妙！

《荷魂》是我最赞赏的一幅，这样画荷花在当今艺术界还是少见，充满个性和独特，我当另眼相看。这是奕聪艺术上有质的飞跃的作品。画面用现代的抽象肌理，泼墨、渗水，以水来养墨，以现代来幻化古典，在墨的漫延和水的流动中，这幅画画出了奕聪对荷花的理解和高度。从《荷魂》一画中，我看到了奕聪几十年的艰难努力、摸索、推敲，乃至成功。他能在画坛中立起来，放在全国的画荷高手中，这幅画可以傲视群雄。余下的《夏荷露影》《夏情》等作品也是相当有探索、有雅气的精彩之作。

在当今，全国画画的人不下两百万，以画谋生的人也不少于百万。很多画家矻矻以穷年，三更灯火五更鸣，能成功者也是寥寥，这也是艺术之可叹息处。能画出点名望者，能在画上有点新的品位者，大千世界芸芸众生能有几人呢？《荷魂》之荷值得称道是奕聪在千军万马之中脱颖而出。正如他的荷已露尖尖一角，这也真是值得祝贺的。

我观奕聪的画，也感叹画画之不易，感叹中国之人多，感叹竞争上游之艰且见其苦。皓首穷经，头悬梁，锥刺股，几十年的努力，或许有点滴之成。如刘易斯跑步所以比别人快两三秒，该滴下多少泪水与血汗呢！人，生下两条腿注定就要走路，走得顺，走得歪，或在走中趴下，各各演其悲喜剧，但总得要走，这也是人类的宿命。

希望与理想总在前头，我们总得要走，这总是人类的美好处、光明处。作为艺术家、画家，天赋予我们以使命，我和奕聪一样也得走下去。

奕聪的艺术已有高度，努力地迈开双腿，在世俗中，像他画的牡丹，淡而贵，有尊严而自由地走下去，为中国的文艺再复兴而举步。是为序。

（作者系中国美术家协会会员，广东省美术家协会副主席，国家一级美术师，享受国务院特殊津贴专家）

花香深处的水墨心曲

——观余奕聪写意花鸟画有感

贾德江

时代在造就一批属于它的艺术家时，不外乎两种途径：一种是通过学院教育，使学生掌握了高强的造型能力，练就了对色、线、形之美的敏感与创造意识，而走向艺术家的道路。另一种是以师傅带徒弟的方式，即由名师传授技艺带入艺术殿堂而自成一家者也不在少数。当代功成名就的艺术家几乎无一例外，不是高等美术教育的成果就是名师出高徒的结晶，耀人的学历或显赫的师门皆为标榜自己的印记和资本。

经好友卢延光、陈孝能的举荐而认识的广东籍画家余奕聪先生则与众不同。1946年出生的他，家道贫苦，出身不好，无缘于大学校门；他身居汕尾小城，孤陋寡闻，也无缘与名师邂逅。他生活在社会的底层，只能隐藏着对绘画的酷爱，在生活线上苦苦挣扎。迫于生计，他十几岁时便开始做工，画过擦笔肖像，干过摄影，当过绘图员，也做过生意，“文革”期间还画过油画领袖像，按他的话说“什么都干过”。他的绘画基础，是凭着兴趣，靠着对报纸、杂志、画册等绘画印刷品的临习而集腋成裘的。他临摹过连环画，临摹过现代许多名家的作品，画过人物，画过山水、花鸟，对古代名家临习不多，多是从现代名家入手渐修顿悟画学之理法。他对艺术是执著的，从一面做工一面刻苦自学，他经历了30多年艰难坎坷的业余求艺生涯，如此漫长的业余求艺之路。需要付出的心血和毅力是可想而知的。他也因此成为一个在当地出类拔萃的画家。

真正拿起画笔是在21世纪伊始，在他有了一定的经济来源之后，才得以全身心地投入了绘画的实践和研究。此时已是改革开放20年后，中国的文化背景已发生了重大转换，或者说其时的中国正处在经济腾飞国富民强的辉煌历史时期，这使余奕聪对生活始终充满激情和发现感，而他的艺术也正是因为这独特的社会变革在寻找恰当的形式。他喜爱花鸟画，钟情于水墨表现，审时度势，他的水墨花鸟的切入点，选择了牡丹，也选择了荷花。因为他和世人一样，喜爱牡丹的高贵富丽，喜爱荷花的清纯高洁，它们的多姿多彩也象征着祖国的欣欣向荣和炎黄子孙的尊严及品格。可以说，余奕聪选择的是接人气、地气和祥瑞之气的题材，这就决定了他的艺术具有民族性、人民性、时代性的特质。

有专家认为，余奕聪的艺术之所以让人感受到不同一般的新鲜气息，并深深地打动观众，原因在于其是地地道道的原生艺术。的确，余奕聪的艺术已经明显地超越了传统文人画的表现模式。根据“原生艺术”提出人杜布菲的定义，原生艺术常常产生于作者一股强烈的内在需要，这些作者大多未曾受过专业训练，因此从主题到创作材料的选择，从画面到图像的创造，都是从作者的内心，而不是从古典到流行艺术的表现惯例中流淌出来的。事实上，余奕聪并非完全如此。为了学习传统，他曾经花过很大的气力临摹过齐白石、吴昌硕、张大千、李苦禅等艺术大师的作品，也对色彩、构成、肌理等西法进行过研究，从中借鉴了不少东西。只不过，他落在纸上的荷花、牡丹是在原生态的真切感受中消化了前人的经验，并脱胎换骨而形成新的形态显露于花鸟画坛。

他笔下的荷花，妍雅清丽、苍润灿烂，水墨酣畅、淋漓烂漫，在浓淡虚实的墨色交融间，透视出层叠起伏的莲叶和娇艳欲滴的荷花，其间有茎梗穿插，有蜻蜓点水，有翠竹相衬，有芦苇交错，几乎都是在饱满的构图中，以双勾、点厾、泼墨、破墨、泼彩、皴擦相辅相成的画法表现荷叶、荷梗与莲蓬的组合，甚乃采用胶、矾等溶剂与

水墨相和的制作手段产生特异的肌理效果，崇尚以书入画的力量、气势，追求清新、劲拔和朴茂的意趣，生动地体现出画家对荷花形神、意趣的美学追求。他的每幅作品都不是以狭小的视角描绘少许的花叶，而是在于荷塘的满目风光。不管是饱满的构图，还是空灵的布局，他都不满足于一花一叶的小情小趣，而在于作品精神境界的玄远灵明，致力于讴歌鸟鸣花放的生韵。自2000年开始画荷以来，他既研究前人的作品，更深入荷乡即景写生，既捕捉天然图画中的形式美，还在铭颂古来诗文中强化感受，深化意趣，至今已创作了数百幅荷花作品，不仅多次参加各类美术大展荣获多种奖项，还被社会各界人士广泛收藏。这些作品，虽然都表现了荷花的勃蓬生气和高洁品格，但千变万化，幅幅不同，无一不独出心裁地表达了人们共同向往的境界和自己的独特感受。

再看他笔下的牡丹，姹紫嫣红、华贵典雅，墨彩飞动、浓妆淡抹总相宜。既有继承文人画写意传统的水墨或设色牡丹，也有取法西方现代艺术的彩墨牡丹。前者多在以线为骨、以墨求韵中展现牡丹的万种风情，强调的是笔墨关系，是形式构成，是典雅的格调，注重的是花的层次感、立体感的表现，讲究的是用笔的遒劲苍辣，用墨的鲜活潇洒，用色的艳丽润泽，雍容中透出素雅之清趣，华贵中显出朴拙的本色。如他的《沉香醉墨》《富贵祥和》等作品，都体现了上述写意牡丹之特色。后者借鉴了西法的构图、色彩之优长，多以满构图的画面，在以色求神中展现牡丹的风姿绰约，在以墨托色中追求老茎新枝干湿浓淡的错落穿插，以及阔笔大叶墨彩辉映的混融感、疏密感、韵律感。他借助毛笔笔尖、笔肚、笔根蘸色的深浅渐变，借鉴西方的色彩理念，根据结构，根据自然，根据理法，以浓淡相间的色彩互破、映带或叠加，舒卷自如地表现出牡丹花瓣里外正反的丰富层次和质感，像绣球般团团隆起，晶莹剔透，灿如彩霞，溢满了他对牡丹的爱意真情。如他的《雪魂》《红云》等作品，都是现代彩墨牡丹的代表之作。

余奕聪的荷花与牡丹在造型、图式、笔墨方法和色彩表现等方面，都突破了传统绘画的框架和模式，呈现出新的形式美感，然而又维系着中国画表现自然界生命韵律追求气韵生动的首要法则，它们同时又饱和着我们时代生活的内容，能让我们体验到某种从前人的画作中未曾体验过的情感。此后，随着他不断推出新作，不断悟出艺术的真谛，不仅产生了广泛的影响，而且在艺术思想回归深层传统后，渐渐形成自己别具一格的独特风格。十余年来，这种风格日益完善，不胫而走，可以毫不夸张地说，在当代中国画坛，余奕聪是一位崛起于南方的实力派画家。他的实力不仅在于造型，也在于笔墨，是全方位的，尤以讲究境界的小写意花鸟为胜。他的全方位实力也不局限于表现在荷花或牡丹的选材上，而是由此拓展开来，取材虽以荷花、牡丹为主，这是他立身之本，但也画松、竹、梅、兰、芭蕉、藤萝、枇杷及南国花木。他画《阳春三月》的紫藤飘香，他画《留得清香入素琴》的蝴蝶兰的恣肆明丽，他画《竹魂》的朴茂超逸，他画《根福九畹》蕙兰的清奇开张，幅幅作品无不来自于大自然的恩赐，无不洋溢着生的喜悦和欢乐，显示着一派生机与活力。余奕聪极善于运用笔的急速舒缓、墨的枯湿浓淡、色彩的古雅清丽和布局的疏密错落、造型的开合揖让来达到诗意般的效果，以表现撩人心弦的生命律动。从这些作品中，我们看到经过磨难的余奕聪先生，总是对生活乐观自信，对艺术无比热爱，孜孜以求，从未消沉。他那大

气磅礴、劲拔俏丽的艺术风格正是这种不屈不挠、乐观向上、积极进取的人格体现。

近年来，余先生又拿出一部分精力，潜心于山水画的研究与开拓。他的山水多以写意笔法，以自然为师，或水墨，或浅绛，或青绿，或彩墨，放笔直抒胸臆。他的山水不以境之奇怪为高，而以平中求奇为胜，追求在平常的景色中画出自然、历史和生命的统一。其实任何高明的传统艺术，都不是情绪的发泄、直白的叙说，而是通过涵养性情，净化心灵，使真情实感升华为审美理想和精神境界。同时，山水画新境界的开拓，与艺术语言的精湛密切相关。因此在余奕聪山水画里，我们可以看到画家在新的语境中重新组合水墨语言的努力以及由此带来的水墨性的新发挥。这种新发挥，主要体现在余先生把多年创作花鸟画的经验和手段，带入他的山水画中。比如，他用写意花鸟画的兼勾带点的一次性过程，改造了传统山水画先勾后皴再擦再层层积染最终打点的程序，通过由浓到淡、由干到湿点线对比交错的笔势运动，在单纯中求变化，在随机中求自然。他把色彩带进他的山水，以泼墨泼彩的表现形式，为山水作写实的发抒，豪迈奔放的形体，苍茫浑雄的气度，彩墨互映的光色跃动，显示出以墨胜笔、以色助墨、以泼染代渲染的新形式，有悠远的云水飞荡，有浑厚的山峦起伏，有深邃的诗情画意，真正达到见山不是山又是山、见水不是水又是水、见树不是树又是树的山水画之道境。

余奕聪勤奋多产，毕生孜孜于艺事，无遑他求，虽已届古稀之年，但他创作精力更加旺盛。他的花鸟画题材更为宽泛，场面愈来愈宏阔，色彩配置一如既往地鲜艳明快，洋溢着欢乐与激情，用笔也更加老辣奔放、恣肆汪洋。他的山水画作品，已进一步在“师造化、得心源”中体悟现代人与自然的关系，一批以大山大水为主体的作品，陆续出之于笔下，墨的倾泼、色的厚抹已经从笔法造型中解放出来。也许可以说，笔墨互补，线面交映，大面积的粗砺的笔墨肌理与色彩、线条对比，讲究西式平面构成的视觉效应，这一切组合进一步形成了余奕聪山水画的语言特点。无论是花鸟还是山水，他的艺术还在向尽善尽美的境界继续攀登。

余奕聪没有重复前人，当然也不会重复自己，他已经为我们创造出了一种写意花鸟画的新风格和一种写意山水画的新面貌，相信他一定会把这两种风格提炼得更加精纯，更加有学术性。

2015年11月22日完稿于北京王府花园

（作者系著名出版人、美术评论家、画家）

作品目录

花鸟篇

露气	002
秋水芙蓉	003
墨池清娇	004
彩露	005
清艳	006
并妍	007
飘香	008
白莲之一	009
墨荷之一	010
残艳	011
富贵祥和	012
朝彩	014
露气	015
初春	016
玉雪	017
墨荷之二	018
彩云	019
荷华笑沐胭脂露	020
双娇	022
残香	023
清音	024
笑舞春风醉脸丹	024
晨风	025
晨露	026
墨荷之三	027
紫气东来	028
清露	030
白莲之二	031
菏泽牡丹第一枝	032
朝晖	032
香池醉墨	033
娇艳	034
香溢金塘	035
富贵祥和	036
不染尘	038

凝艳	039
昔日花繁处	039
丹华	040
朝彩	041
金秋	042
天香	042
浮香	043
荷塘珠影	044
彩香	046
朝露	047
晨露	048
清彩	048
飘香图	049
白莲之三	050
墨荷	051
紫气东来	052
风荷珠露	052
露影沉波随晓霞	053
硕果	054
君子风范	055
清娇	055
暗香	056
红云	057
凌波仙子斗新装	058
留得清香入素琴	059
富贵祥和	059
露影	060
清韵	062
飘香	062
清艳	063
丽日	064
香影	064
荷魂	065
素佩	066
晚香	067
报春图	068
夏韵	068
和谐图	069

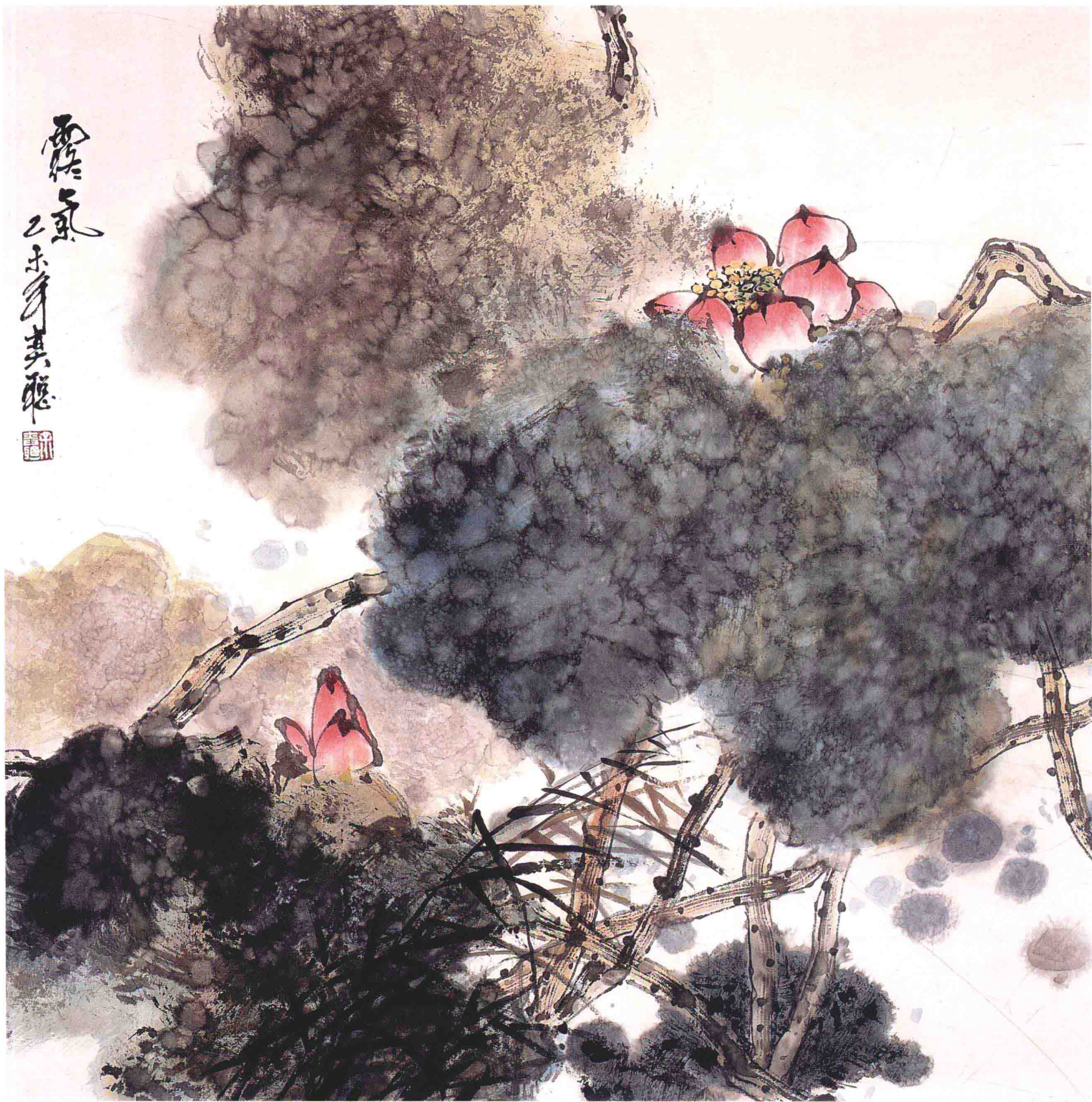
霜彩·····	070
雪魂·····	071
秋水文章·····	072
玉莲浮香·····	073
花雨·····	074
春色·····	075
紫艳·····	075
不染污泥出众芳·····	076
鸣风·····	078
香影·····	078
秋水芙蓉·····	079
香清·····	080
清趣·····	081
光明磊落·····	082
香远·····	083
清气·····	083
清夏·····	084
映日荷花·····	085
香远溢清·····	085
荷梦·····	086
根福九畹·····	086
风荷露香·····	087
白莲之四·····	088
露彩·····	089
洛神·····	090
荷香千里·····	090
朱荷双映·····	091
国色颂·····	092
香风十里弄晴晖·····	094
鲜彩·····	094
白玉香·····	095
蓝田藏玉·····	096
唯有牡丹真国色·····	096
秋水双香·····	097
碧池清影·····	098
红艳·····	100
漫将荷芰尽为裳·····	100
风雨秋池·····	101

玉蕊生香·····	102
清香满堂·····	102
不画花容只写香·····	103
梅花本是神仙骨·····	104
清影摇波暗香来·····	105
晓露·····	105
秋水惊梦·····	106

山水篇

红叶丹山·····	108
春山泉音·····	110
山水流香·····	111
泉韵·····	111
清泉流香·····	112
云山清韵·····	113
春泉流香·····	114
云水环山·····	115
苍山晨晖·····	116
秋山鸣泉·····	118
高山流水·····	119
初雪·····	120
山幽云间·····	121
奇峰泉音·····	122
幽谷清音·····	123
雨后山光·····	124
崇山翠色·····	126
秋山泉音·····	127
春山鸣泉·····	128
江村清夏·····	129
清音·····	129
溪山春晓·····	130
溪山泉音·····	131
丹碧辉映·····	132

【花鸟篇】

© 露气 2015年 纸本 68cm × 68cm

秋水芙蓉

庚寅年夏

余之錫

◎ 秋水芙蓉
2010年 纸本
136cm × 68cm

◎ 墨池清妍
2013年 纸本 100cm × 50cm

◎ 彩露 2014年 纸本 68cm × 68cm

© 清艳 2013年 纸本 68cm × 68cm