

葉
小
舫
畫
集

浙江人民美術出版社

ISBN 7-5340-2132-4/J.1727

定 价：260.00 元

葉小方畫集

錢君匋題

浙江人民美術出版社

主 编：马 青 云

策 划：刘 军

作品摄影：高盛奎

装帧设计：刘 蓝

责任编辑：王 铭

图书在版编目（CIP）数据

叶小舫画集 / 叶小舫绘. —杭州：浙江人民美术出版社，2006.3

ISBN 7-5340-2132-4

I. 叶... II. 叶... III. ①山水画—作品集—中国—现代②花鸟画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第015732号

叶小舫画集

出 版：浙江人民美术出版社
地 址：杭州市体育场路347号出版大厦
经 销：全国新华书店
印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司
开 本：635 x 965 1/8
印 张：13
版 次：2006年3月第一版 第一次印刷
印 数：0,001~2,000
书 号：ISBN 7-5340-2132-4/J.1727
定 价：260.00元

序

孔六庆

叶小舫(1919—2003年),原名叶振藩,现名为黄宾虹所改。浙江省湖州市长兴县林城镇人。早年就读于上海新华艺专,1948年考入杭州国立艺专,师从黄宾虹、潘天寿等一代中国画大师。1949年回乡任中学美术教师。1959年后务农。1979年起再次捡起画笔,从此勤奋创作直至去世。

发现叶小舫,是我在一次偶然之中的事。

那是在2005年初,湖州收藏家汪黎明、贾中林两位先生,因在书店购了新出版的拙著《中国陶瓷绘画艺术史》而想方设法找到了我,邀请我去湖州看他们的古陶瓷收藏。看完后,他们问我想看书画收藏否?我是画画的,又兼治中国绘画史,当然对书画情有独钟。欣诺之余,汪先生打开了一批山水画和花鸟画,都是叶小舫的,一时沉厚的笔力与清秀的灵气和着乡间生活的气息扑面而来,我不禁脱口说道:“此人笔头能得黄宾虹山水的浑厚华滋而转出于芦雁的自由抒写,好!”从此,对叶小舫留下了难忘的印象。

回到南京后,常常想到叶小舫画的芦雁。因为我刚完成一部横跨“九五”至“十五”两个五年计划的国家新闻出版署重点专著《中国画艺术专史·花鸟画卷》,十年的埋头研究,使我对中国花鸟画史的题材及其画法的各种形态是那样的历历在目。其中画芦雁的,有唐代韦銮、北宋崔白的工笔表现,明代林良的粗笔表现,清代边寿民的文人意笔表现。细究之,唐宋人画芦雁,结构严谨、作风工整,好比写楷书;明人画芦雁,作风虽趋随意,但不失严谨的本质,可比写行楷;清人画芦雁,笔法上把前人的刚硬演变为优柔,能类比于写隶书。而今湖州叶小舫画芦雁,笔法恣狂不羁,造型出神入化,如写草书矣。这是前人的未尽之意,也是芦雁画法形态的一次转换。这一点,应是叶小舫的独到价值。

为了全面了解叶小舫,当年春天时又应湖州方面邀请而再赴湖州。该次看到的叶小舫作品更多,约一千三百多件,并专门到叶小舫家乡长兴县林城镇进行了访问。

可能因为心中怀有对叶小舫画芦雁的探究之故,在汽车从湖州郊外往长兴去的公路两边,还有叶小舫生前所住村庄的一些野地及水边,我总能处处见到芦苇生长。其生长令人惊奇,往往是从新筑马路或沥青地或水泥地的缝隙里钻出来,有的还从建筑垃圾堆里挺立出来。另外,那些新房子的屋前屋后容易蹦出的野生植物也往往是芦苇。可想而知,这里在过去一直持续的农业环境中,有着怎样广袤的芦苇生态区域。当地老人证实了这一点。他们告诉我,过去这里芦苇生长极盛,除了有一望无际的芦苇荡外,各处散长的也非常多,所以出没的芦雁及野鸭也非常多。叶小舫,他的一生就在这里度过。置身于此境,能让人一下子感到:叶小舫画芦雁为什么会有生动活泼的笔头灵气和乡间生活的浓郁气息。

这种所感,使我想到中国美术史上独具深意的唐代长沙窑釉下彩花鸟画。那是在中国绘画的工笔追求不断向上的整体时代中最早出现的一批粗笔花鸟画,画法形态的突转,甚至能刷新我们对当时绘画理论的理解。其粗笔,摒弃了当时对细节写实的孜孜以求,激情而尚速度的用笔富于灵性地捕捉着禽鸟瞬间动态的生机活力,从而有别于当时工笔画以“气”使“力”而“骨”,在“骨气形似”之全的细画稠密之中得物象神韵的“气韵生动”,其“气”更成为一种对生命力的抽象理解。那种和着激情画出的意象的“气韵生动”,明显更具抽象笔墨的意味而被赋予了一种新的内涵。要知道,具此张力的唐代长沙窑花鸟画,是在提出了“外师造化,中得心源”著名见解的时代中,被非常熟悉乡间生活而富于画性的民间画工实现的。

叶小舫画芦雁,理法上与唐代长沙窑釉下彩花鸟画相通。第一,画自己最熟悉的生活。

唐代长沙窑的画工们所画的湘江边野鸟水凫、花竹荷草，无不是朝夕相处的题材，故烂熟于心而能自由挥写，天趣自得。叶小舫之所以一而再、再而三地画芦雁，亦为自幼以来自然生活环境所蒙养。第二，笔墨语言情真意切。唐代长沙窑画工的花鸟画，只从自己内心感受出发去运用毛笔，那种或侧或欹或中锋的或扫或勾，以及色料画在泥坯之上能类比的那种生宣纸效果，与宫廷工笔画迥异，完全出于自己画性的本真。叶小舫的芦雁用笔之本真，亦体现于或欹侧或中锋的或横扫或勾写之中，其有时风驰电掣有时凝重如铁的笔道，以及笔下展现的翻转正侧的飞鸣饮啄种种姿态，还有从乳雁到老雁不同形态的完备，都是内心艺术语言自然而然的流露。

叶小舫画芦雁的笔墨功力，得力于他的山水画。其山水画情况，一是作品多。在我所见的千余幅作品中，山水画占了多数。据亲友推测，他一生作品的总量约有五千幅之多，其中的山水画远在半数以上。二是力追黄宾虹和石涛。其家人曾赠送给我一本他生前常用的《黄宾虹山水册》（人民美术出版社1986年版，6.20元），上面墨迹斑斑及用烂了的状况，见叶小舫长年对黄宾虹山水画心摹手追的经历之一斑。另外，他家的《石涛书画全集》上下两册也用得墨迹累累，亦可见心仪石涛之一斑。确实，他的山水画用笔以黄宾虹为主，间以石涛。三是风格清新。许多人学黄宾虹都得其墨黑黑的表面视觉，叶小舫却能在浑厚华滋之中开清秀清新一格，这在追求黄宾虹画法路数的当下山水画家是不多见的。对于叶小舫这样的山水画成绩，应充分肯定。他把这样的山水画笔墨基础转移到了花鸟画的画芦雁上，是一种成功。因为这一转移，为他几十年来所熟悉的芦雁生活奠定了恰当的笔墨表现基础。叶小舫画芦雁的历程，有随着山水画的不断进步而画芦雁的笔墨不断进步的特点。如六十多岁重新捡起画笔时画的芦雁显然谈不上什么笔墨语言，七十多岁画的芦雁就颇有可观，八十岁前后画的芦雁最为纯熟，而这几个不同阶段水平的提升，与他山水画笔墨境界的提升相同步。

叶小舫画芦雁的成功颇给人启示。我常想，如果我仅见叶小舫的山水画，最多说他学黄宾虹学得较好，仅此而已。因为毕竟还没有完全画出自己的丘壑面貌，尽管精品之作不少。然而，当他将此笔墨转向了自己最熟悉的生活而画芦雁后，情况就有了根本的改变：其“丘壑”在胸的挥洒自如，不但生动之致，还出人意料地踏上了画史上画芦雁形态的转换之途。

湖州有这样一位叶小舫，值得我慨叹。第一，叶小舫是在逆境中取得艺术成就的。据说1959年他从中学美术教师的位置跌落到务农的社会底层，是因说了某位领导不懂艺术的话所致，从此生活艰难得连纸笔都买不起。访问中，我看了他务农期间当油漆匠时用油漆画的花鸟画，叹其绘画灵气不息；更听了他的学生及追求者陈述其在农村里生命不止笔耕不断的生平后，叹其人生境界的不俗。第二，湖州历史悠久，文气深厚，代不乏人。虽然叶小舫不能与赵孟頫、钱选等相提并论，但他画芦雁的创造性，应该为当代所认识。

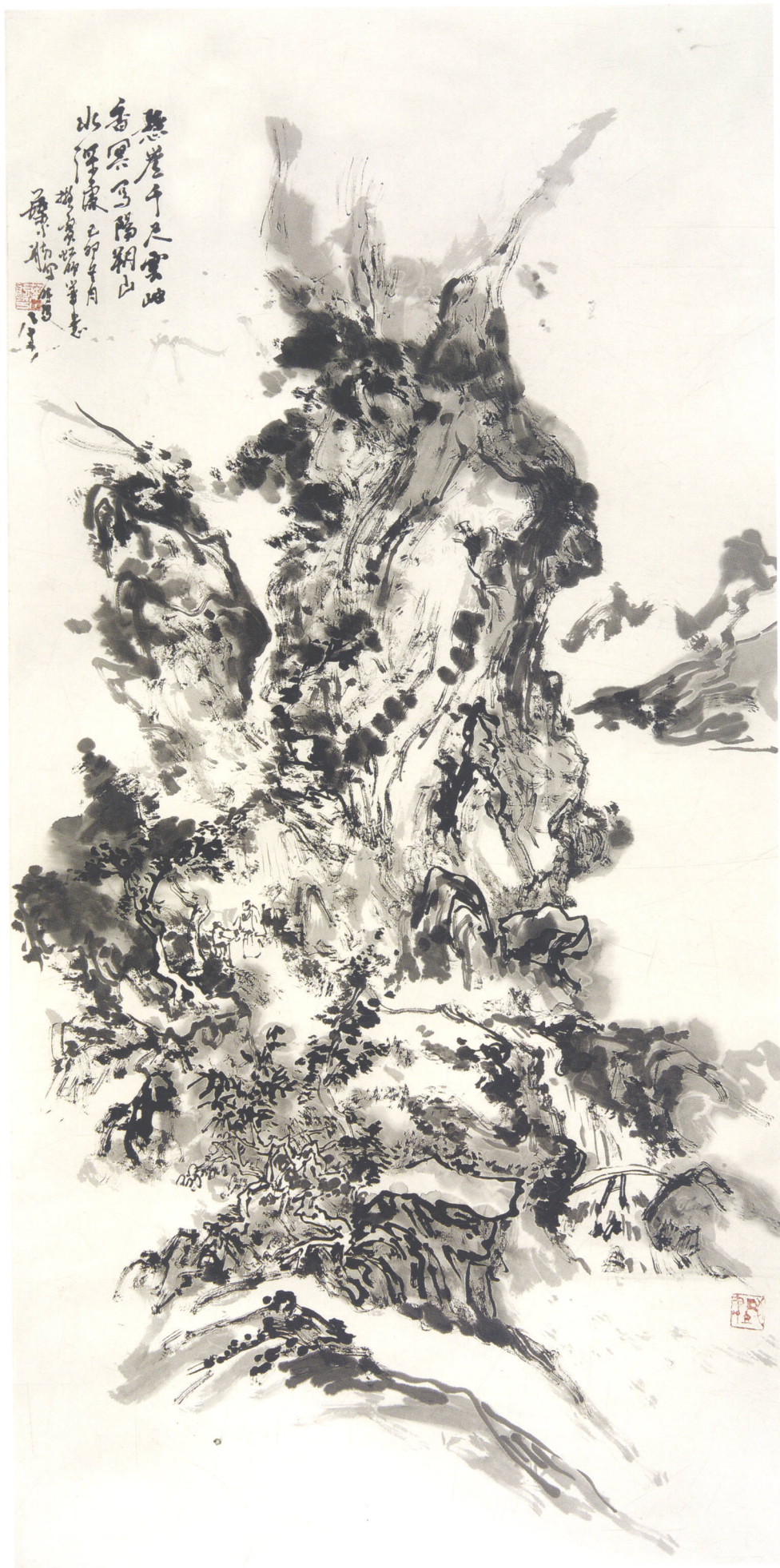
2006年正月初五完稿于南京艺术学院无事居

目 录

0 0 6 - 0 0 7	序
0 1 0 - 1 6 2	山水作品
1 6 4 - 2 0 3	芦雁、花鸟、人物
2 0 4 - 2 0 7	后记

山
水
作
品

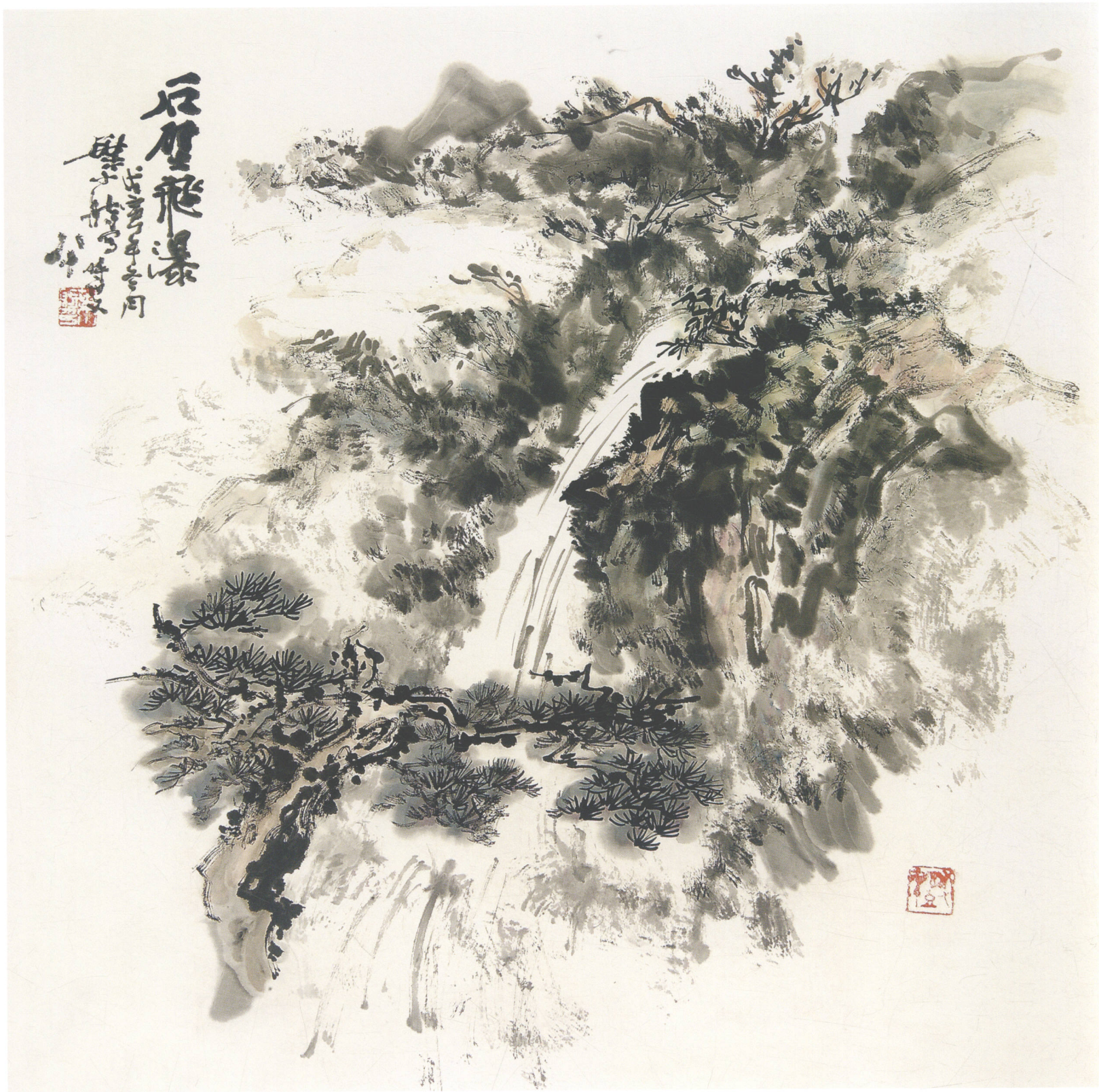

001 阳朔山水深处
1999 年
136 × 66 cm

002 山水之一
1998 年
97 × 60 cm

003 石壁飞泉
1998 年
68 × 68 cm

004 拟彩虹山水
1998 年
133 × 61 cm

006 观泉之一
1998 年
68 × 68 cm

007 拟石涛山水
1999年
138 × 67 cm

008 云谷寺欲曙
1999年
70 × 138 cm