

当代美术家新作选

DANGDAIMEISHUJIA XINZUOXUAN

荷塘烂漫

叶烂荷花系列

Ye lan He hua Xi lie

（全国优秀出版社）
天津人民美术出版社

叶烂荷花系列

叶烂 全国著名花鸟画家。现为中国美术家协会会员，江苏省国画院花鸟画研究所副所长。

作品《秋塘染霞图》入选“全国第八届美展”，《金色的池塘》入选“全国第九届美展”并获优秀奖，《荷塘月色》入选“全国第十届美展”。《初夏的荷塘》入选“中国第六届艺术节·中国画大展”。《金色的池塘》获由中国文联、中国美术家协会主办的“1998年金彩奖·牡丹杯新人奖”铜奖，作品《春之夜》获“首届中国写意画展”大奖。作品《月色荷塘》入选“2005中国百家金陵画展”。出版有《叶烂画集》、《当代名家技法图例经典·叶烂重彩花鸟画》、《荷塘烂漫·叶烂荷花系列》，《国画家》、《艺术界》、《美术界》、《画廊》、《中国书道》、《当代书画家报》、《现代书画家报》等美术刊物均有专题介绍。《初夏的荷塘》、《金色的池塘》入编《中国现代花鸟画全集》。中央电视台、江苏电视台作专题采访。作品曾展览于南京、北京、台湾、香港等地区和美国、德国、日本等国家并被海内外多家美术馆、博物馆及收藏家收藏。

叶烂：“大写意”花鸟的突破

马鸿增

在“大写意”精神涵量缺失，形式语言贫乏的当代画坛，看到叶烂具有突破性的大写意花鸟画，委实感到欣喜乃至兴奋。

无需一一罗列叶烂的成果，只要指出，在五年一届的全国美术大展中，不论大写意作品多么罕见，叶烂却自1994年起连续三届入选，分别以《秋塘染霞》、《金色池塘》、《荷塘月色》登堂入室，这足以表明他的画不同凡响。

大写意花鸟作为中国画传统中的一种独特形态，有其深厚的文化内涵和高难度的艺术形式要求。这一形态直到明代后期花鸟画大师徐渭笔下才见成熟，而后经过八大、“八怪”、任伯年、吴昌硕、齐白石、潘天寿、刘海粟、陈大羽等人的传承与发扬，艺术积淀愈加丰富厚实。但随之也出现了后继者陈陈相因，索然无味。叶烂却奇异独出，其秉性执著，天资颖悟，早年受业于陈大羽，得其精义，此后则力追前贤，感悟时代脉搏，长期沉潜于“默耘斋”中，苦苦探求。他曾说：“在绘画艺术领域里探索，就如同在茫茫雪原里行走，合着别人的脚印走固然省力，可留下的只能是别人的印迹。”正是由于他的不懈耕耘，广收博取，终于自出机杼，形成了个性化的大写意花鸟画的现代新形态。

叶烂大写意花鸟画的精神支柱，是对自然野逸之美近于狂热的激情。

大自然中的花鸟生态，有着多种多样的生命情态，而叶烂对于“野逸”情有独钟。这可能根源于童年乡村生活情结，又拓展于成年后的大自然情结；也许，天性中的豪放洒脱和淡泊名利，才是内在动因。他的大写意花鸟既继承了传统中“天人合一”的理念，但又突破了传统中近于程式化的一套象征寓意规范，而更多地倾注了个人独特的情感体验和审美追求。在他反反复复地纵横挥写的荷塘景境中，“出污泥而不染”的人格寓意已不占主位，他更关注的是对种种荷塘野趣的追忆、感动和痴迷，以及由此而激发出的强烈的艺术创造欲望。这才有了笔下金秋、初夏、月色、映日、遇雨等等千变万化的荷之美境，乃至令他自诩为“万荷塘主”。当然，他笔下那些不知名的野花野鸟，同样也不再是某种客体形神的再现，而只是个人情感的宣泄。我敢推断，对艺术本体语言多样化的不断创造所获得的快感，恐怕也是他创作的推动力。

叶烂的大写意，已演化为一种现代意义上的人性化和个性化。他不追求一枝一叶的意味和一点一滴的得失，也不迷恋那种赏心悦目式的“小美”，而醉心于创造一种似真似幻的、讲究整体气势和整体精神的“大美”。作品中意象的造型与心象的内涵相契合，灵性的神态与随机的生发相辉映。或许可以说，这样的大写意，既“大写”出了花鸟世界的生命，更“大写”出了画家自我的生命。

叶烂大写意形式语言方面的个性化特色，突出有三点——水韵意味、色彩强度、结构张力。

叶烂用水，堪称一绝。前人说“笔墨关纽在于水”，水在大写意画中自是尤为重要，何况画水气氤氲的荷塘？他往往以饱含水分之笔，和色落纸，淋漓酣畅，一气呵成。尽管控制水之渗透走向颇有难度，但因“胸有成荷”，故而能依据不同画面效果的要求，运笔或行或止，或疾或徐，或恰好“结边”，或色粒沉淀，诸种效果随机而现。正是笔随心运，水到图成，取向不惑，韵味浓醇。那种“水晕色彩”的感觉，恰到好处地营造出湿润、朦胧、飘忽的氛围，越发增加了荷境之美的魅力。

色彩在叶烂作品中具有特殊的表现力，而且敢于用非国画颜色作画，这对传统“水墨为上”是一个突破。其意义不仅在于丰富了艺术手段，更在于有益于充分表达一定的心态、情绪和意境。具体说来，其作品色彩处理方式有三种类型：一种是基本按传统方式，在墨色变化中求气韵生动。第二种是不用墨色而纯用某一彩色，于同一色调中见丰富变化，如以金黄画夏日之荷，以湛蓝画月下之荷，以嫣红画秋日之荷。这些画面虽毫无墨痕，却由于色调和谐统一，同样富于清纯雅致之美，效果丝毫不逊于水墨画。第三种是重彩浓墨，交响互动，无论姹紫嫣红，艳黄翠绿，由于与沉着的墨色相辉映，在对比强烈中复归于协调，这是近年来探索的新成果。

强化结构张力是叶烂又一特色。突破传统中常见的以虚为主、以空灵为上的格局。其构图多饱满充实，开朗舒展；笔势多粗壮有力，气势奔放；物象多简化纯化，夸张变形，甚或近乎半抽象。看得出他吸收了西方现代构成的某些因素，但本质上仍是民族传统二维平面章法原理的延伸。他的张力结构并非一味张扬恣肆，而是放收结合，开合有度，张力与引力并存，所以依然具有耐读的品位。

20年前，30岁的叶烂曾写道：“如痴邀艺海，似狂追爱途。愿肖天涯青青草，何需世人顾？”而今，叶烂已成为知名画家，但他仍然以“草民”自命，在“默耘斋”中做他的“万荷塘主”。有诗为证：“唯凭三尺画，展我一世雄。”

（作者系中国美术家协会理论委员会副主任，江苏省美术馆研究员）

荷塘馈赠

东郭润土

叶烂与荷花有着不解之缘。

他诞生在荷花的生日里，迷恋着荷塘。他以荷塘里的景致入画，竟然三次入选全国美展。

江南的旧俗称农历六月二十四日为荷花的生日。在这个季节里，满荷塘的碧绿和粉红正将未伏的暑气一点点逼向秋色，深巷和野村里的老人会用莲子粥、藕饼一类的素食，祭奠这个离尘出染的荷花生日，祈佑平安的日子祥和美好。

50年前，当母亲把叶烂领到这个世界的那天，灌云的老屋前后荷花开得正灿烂，灶台间飘出幽幽的藕饼香。年幼的生命就在这样一个浸着荷香的祭日里开始了。

在叶烂的记忆中，荷塘是童年最有趣的地方。小鸭在那里游戏着长大，叫不出名字的长嘴鸟在叶茎间穿行，蛙声、蛇影、蜻蜓……一切的新奇都在惊讶中揽入心田。躲在树阴下将鱼钩沉入荷塘，垂钓着最大的诱惑和愉快。夏日的夜晚，躺在露天的凉床上，心里还在惦记着被荷秆缠断的鱼钩上是否还挂着鱼？

因为眷恋着荷塘，在叶烂小学的课本空白处，画满了小鱼小虾蜻蜓蚂蚱，叶烂的绘画之旅就是从这里迈开了天真的脚步。

直到后来在军营中画画，考入南京艺术学院，向陈大羽等老师讨教，叶烂都没有忘却故乡的荷塘，以及荷塘四周朴实善良的父老乡亲，那是他心中追求艺术唯美的善本。在他早期的绘画作品中，《小鸭官》、《咱送妈妈上大学》、《夜诊》等，都是把对故乡的质朴情感涂上当时的政治色彩创作而成的，那种情感的流露没有一点掩饰和虚伪。

1976年的10月1日，江苏省的大型美展在省美术馆举行，开展没几天，“四人帮”垮台，紧接着就有部分政治色彩太浓的作品被撤下，其中就有叶烂的《咱送妈妈上大学》。此举意味着一个全新的艺术时代正在中华大地上萌生。这之后，叶烂对中国画的钻研更加贴近中国画艺术的本质。他没有踩着别人的脚印走，而是朝着自己选择的荒陌迈步。他把大写意的磅礴之势和文人骚客的性情之意糅成自己的笔墨，描写心中的花鸟世界，最终形成了叶氏风格。

“画风新奇而独特，用笔生动而洒脱。寻常的题材，在他的点染下显得如此有趣……他用一种流畅清雅的水墨线条，创作出一个充满生机和颇见现代意境的意象天地”。这是朱道平先生对叶烂作品发出的感叹。而马鸿增先生评价叶烂的艺术更是一针见血，他认为叶烂的大写意花鸟画“画面意象造型与心象内涵相契合，加大水分量，下笔酣畅淋漓，一气呵成，灵性的形态和随机的变态俱出之。又善于一色见丰富，诸色求统一，墨色交渗，浑然一体，平淡见天真。用水一绝，非其莫属。”

人们在评说叶烂的艺术时，总会提及他对荷塘的钟情。他的这份钟情得到了丰厚的回报，荷塘馈赠给他的是一次又一次的惊喜。

每五年一次的全国美展被认为是由政府组织的最高学术展评。1994年，叶烂以《秋塘染霞图》首次入选第八届全国美展。从此，荷花题材的国画带给他的运气就一发不可收拾。1999年，江苏入选全国九届美展的大写意花鸟画仅有两幅，一幅是陈大羽的《松菊颂》，另一幅就是叶烂的《金色的池塘》，涨满整幅画面的秋荷，浸染在混沌的夕阳余晖中，给人无限的惬意。2004年，叶烂又以清新淡雅的《荷塘月色》从数万件送评作品中突围，再次入选全国十届美展。

以同一物象为创作题材并连续三届入选全国美展，叶烂算是创造了一个奇迹。在这期间，他还以各式各样的荷花图“置换”了各式各样的专题大展的若干奖项。人们开始关注这个披着长发留着胡子的男人，莫非他生来就是荷花的命？！

在我的印象中黄永玉的斋号是“万荷堂”。叶烂更直白地叫“万荷塘”，乍看上去不像斋名，倒像是种荷专业户。其实，他没有半分荷塘，万荷只是摇曳在他的心池里。

自古至今，中国文人与荷花有着根深蒂固的情结，咏荷的美文很多，周敦颐的《爱莲说》，朱自清的《荷塘月色》，诗仙李白干脆把自己的号取为青莲居士。唐宋的庙堂壁画上有荷花，民间更是以荷喻一团和气。自八大浓墨泼荷之后，张大千、潘天寿刘海粟都画出了自己面貌的艳荷妖姿。正因为荷花凝结着更多的人文精神，画坛上喜欢画荷花的遍地开花，而叶烂这一朵分明已有几分姿色。

画出荷花的鲜活真不容易。汉乐府有很多描写荷花的古辞，辞中的“采莲”是指“寻爱”。由此而言，叶烂痴迷荷塘而收获颇丰，理应是爱的结晶。

不知这位陷在荷塘里的贪婪之徒还要采摘多少美味？！

目 录

荷塘月色..... 1	接天莲叶无穷碧..... 30
(入选全国第十届美展)	故乡的荷塘..... 31
欲繁华 待来年..... 2	荷叶似云香不断..... 32
金色的池塘..... 3	月下惊艳图..... 33
(入选第九届全国美展并获“优秀奖”)	寻寻觅觅..... 34
待放图..... 4	夕阳下的温柔..... 35
初夏的荷塘..... 5	此花瑞合在瑶台 冷香常留月徘徊..... 36
(入选“中国第六届艺术节——中国画大展”)	双影共分红 荷塘沐阳图..... 37
荷塘之晨1..... 6	荷塘双栖图..... 38
映日荷花..... 7	荷塘染霞图..... 39
清清世界..... 8	晚荷人不折 留取缀清秋..... 40
荷塘之晨2..... 9	金尘玉露洗残红..... 41
荷塘印象1..... 10	红莲沉醉白莲酣..... 42
荷塘印象2..... 11	荷叶似云香不断..... 43
朝霞..... 12	独赏..... 44
清凉世界..... 13	待放..... 45
月色正好图..... 14	荷塘印象4..... 46
荷塘月色图..... 15	荷香图..... 47
敢问路在何方..... 16	小品四幅..... 48
藕塘双栖图..... 17	露为风味月为香..... 49
月光曲..... 18	荷底藏幽图..... 50
荷之梦..... 19	秋荷万柄不言愁..... 51
月色正好图..... 20	留得残荷醉夕阳..... 52
宋人诗意图1..... 21	但爱绿荷深..... 53
宋人诗意图2..... 21	荷香十里图..... 53
雨过清香发..... 22	只留清气满乾坤..... 54
晨雾..... 23	映日花更艳..... 55
荷塘月色..... 24	待放图..... 56
冷碧新秋水..... 25	映日荷花..... 57
风微影自摇..... 26	月色荷塘..... 58
误入藕花深处..... 27	红莲沉醉白莲酣..... 59
新荷..... 28	叶烂常用印..... 60
荷塘印象3..... 29	

荷塘月色（入选全国第十届美展）180cm×180cm

欲繁华 待来年 68cm×68cm

金色的池塘（入选第九届全国美展并获“优秀奖”）194cm×97cm

待放图 95cm×45cm

初夏的荷塘（入选“中国第六届艺术节—中国画大展”）194cm×97cm

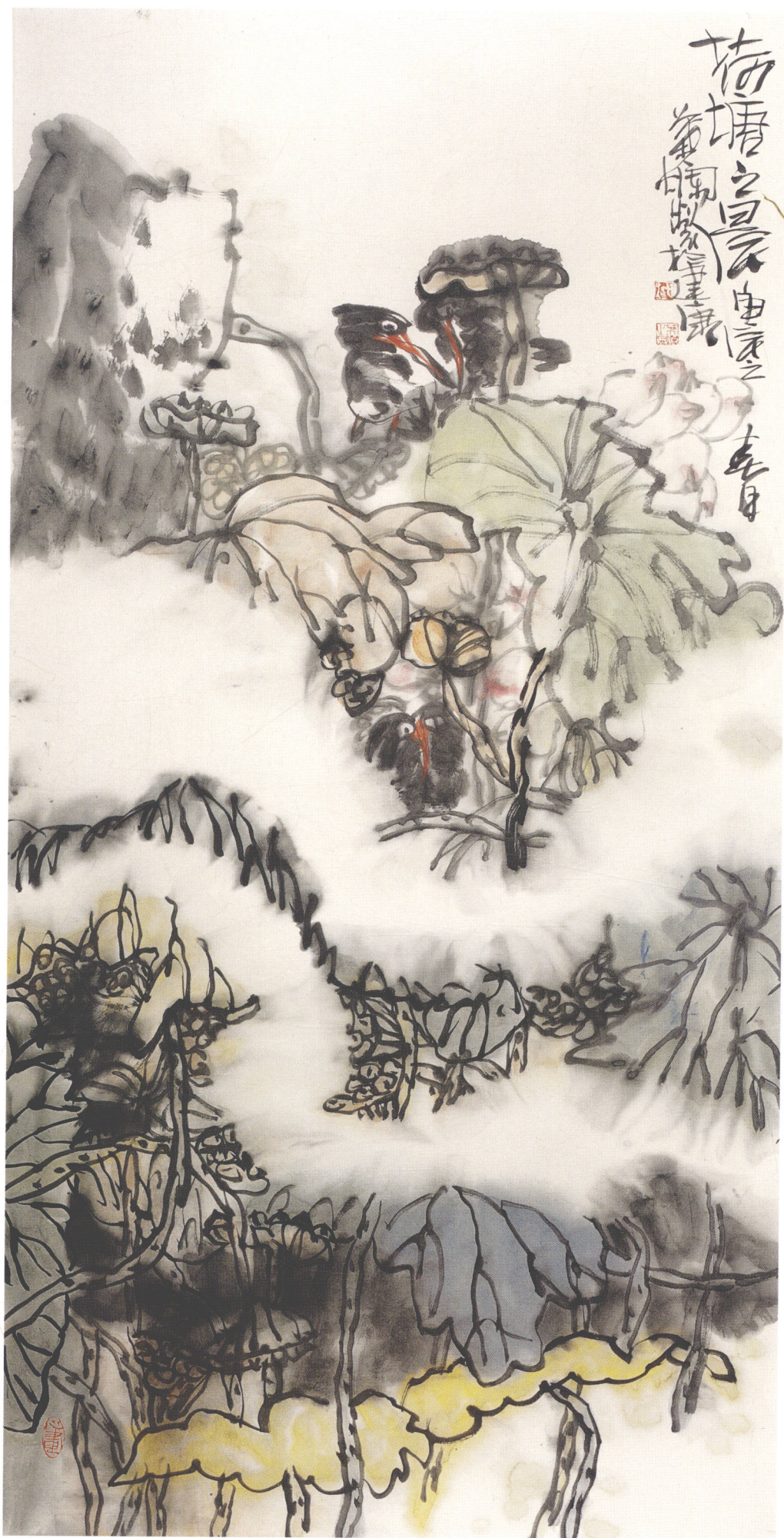

荷塘之晨1 68cm×68cm

映日荷花 68cm×68cm

荷塘之晨2 136cm×68cm

荷塘印象

荷塘印象

