

YE SHANG QING'S PAINTINGS

葉尚青

葉

為青

畫集

主 編 宋忠元
副 主 編 毛翔先
關景宇
責任編輯 毛德寶
設 計 毛德寶
攝 影 周道明
英文翻譯 鍾肇恒
日文翻譯 張遠帆

葉尚青畫集

出版、發行

中國浙江美術學院出版社

中國杭州市南山路218號

香港南阜藝術出版社

ART BLOOMING PUBLISHING CO.

香港銅鑼灣告士打道 268 號

開本 8開印張16

印數 2000

1991年10月第一版

1991年10月第一次印刷

書號 ISBN 7-81019-122-5/J · 115

定價 00220

葉尚青

Ye Shang Qing

中國美術家協會會員 • 浙江美術學院教授

Member of All-China Artists' Association
Professor of Zhejiang Academy of Fine Arts

自序

“有容乃大”，是故畫家必須虛懷若谷。昔時書畫家有使池水盡黑者，數十年來，這已成為我的向學之志。

我出生在浙江東南沿海的玉環島上，稟性率直，也有點鄙野，這是從小由生活環境所養成的“海”性。

我從“一畫”為起點，以“一畫”貫始終，這是自己在游藝中的信念。

我自幼酷嗜書畫，開始求教於民間美術家，并有《芥子園畫傳》為啓蒙。一九五四年，我考入中央美術學院華東分院，專攻人物畫，度過了五個寒暑。留院任教後，列中國畫大師潘天壽門牆，得到親炙，專事花鳥畫，繼而寢饋青藤、老蓮、八大、石濤、昌碩、賓虹諸家格法，以至從古今中外的繪畫藝術中，含英咀華，蒐羅衆長。

我曾不斷體察大自然，從生活中攝取營養，尋求源泉，探索理法。我嘗言：繼承要嚴格，創新要胆大。藝術上的最終成就，歸根結蒂，在於學養和品格。這也是我奮進的要求。

在藝術上，我傾心於粗獷之美，雋永的情意。我生長在中華大地，當然也追求民族氣派，並腳踏實地開闢新蹊徑。我試圖運用中國畫的筆墨，拓展中國水墨畫的新境地和時代風貌。

我從教美術學院三十年有餘。強烈的社會使命感，使自己認真地傳授藝術，為培養後進作出了微薄的成績。在教學之餘，記錄整理了《潘天壽論畫筆錄》，編著了《中國美術名作欣賞》，著述《中國花鳥畫基礎技法》、《葉尚青書畫集》、《葉尚青花鳥畫譜》等，有的作品被選送國內外展出，還發表、出版於海外，有的被國家博物館收藏。

在這本書集裏，祇是把個人的藝術經歷作了自我小結和觀照，畫作還不成熟，惟願給人們帶來欣悅和美感，也請諸君有以賜教。

葉尚青於杭州

一九九〇年十二月

PREFACE

"Open-mindedness makes largeness"; so an artist should always have a mind as open as a valley. There once lived a great painter and calligrapher who had made a whole pond of water, in which he cleaned his brush, become black. Studying and practising with diligence has been my set principle for the past several decades.

Born and brought up in Yuhuan, an island off the southeast coast of Zhejiang, I am forthright and somewhat unconstrained by nature. It is the surroundings of my hometown that has formed my "sealike" character.

I started from "a stroke" and have been holding "a stroke" throughout my whole work. I cling to the faith that basic skills are of great importance to me.

Since childhood I have been taking great interest in painting and calligraphy. At first I learned from folk art and "The Mustard Seed Garden Manual of Painting" was my first teacher. In 1954 I entered the Central Academy of Fine Arts, East China Branch, majoring in figure painting, and spent five years there. After graduation I remained in the Academy as a teacher and became a disciple of Pan Tianshou, the great master of traditional Chinese painting. Under his instruction I engaged in flower-and-bird painting exclusively. I also studied the styles of Xu Wei, Chen Hongshou, Ba Da, Shi Tao, Wu Changshuo, Huang Binhong, and other masters, ancient and modern, Chinese and Foreign, to assimilate the quintessence of the art of painting.

I kept on observing and learning from nature and life to seek for the sources and canons of art. I have had it that as an artist

one should make not only a faithful successor but also a brave innovator. The ultimate achievement of an artist, in the final analysis, rests on his artistic attainments and moral character, and this is what I have been striving after.

In art I admire the beauty of boldness and freeness, and the meaningful artistic conception. Being a Chinese artist, I will pursue the Chinese national style while developing a new style of my own. Using traditional Chinese painting brush and ink, I try to develop a new Chinese ink and wash which can reflect the style and features of our age.

I have taught at the Academy of Fine Arts for more than 30 years. A strong sense of responsibility prompts me to teach conscientiously and some contributions have been made. Besides teaching I also take up writing. My published books include "Gleanings of Pan Tianshou's Talks on Painting", "A Guide to Appreciation of Masterpieces in Chinese Art", "Basic Skills of Traditional Chinese Flower-and-bird Painting", "A Collection of Ye Shangqing's Pictorial and Calligraphic Works", "A Manual of Flower-and-bird Painting". Some of my works have been exhibited and published at home and abroad; some collected in the national museum.

This collection is just a brief sum-up and reflection of my career as an artist. Imperfect as they are, the pieces displayed here may bring you artistic treat and fun. I hope to profit by the advice and criticism that its readers will kindly give me.

Ye Shangqing
Hangzhou
December, 1990

自序

「容があつて初めて大になる」、故に画家も虚心でなければなりません。筆を洗う池の水をまっ黒にしてしまった昔の書画家に倣おうというのは、私が数十年もの間持ち続けてきた修業の志しです。

私は中国浙江省の東南沿海地方の玉環島に生まれました。性格は率直であり、野暮ったいところもありましょう。これは幼い頃から生活環境により培われた「海根性」だと思います。

「一画」から出発し、「一画」を始終貫かせよう、これは私の自分の「芸術の旅」についての信念です。

私は小さい時から書や絵が大好きでした。始めは、民間美術家より教えてもらい、そして「芥子園画譜」から手解きを受けました。1954年、私は中央美術学院華東分院に入学し、人物画専攻で五つの春秋を過しました。学院の教師になってから、中国画の巨匠の潘天寿先生に師事し、手をとられて御指導を頂いて花鳥画に専念するようになりました。その後は青藤、陳老蓮、八大山人、石濤、吳昌碩、黃賓虹と諸大家の作風を没頭して研究していました。それに古今内外の絵画芸術からも、營養を汲み、長所をつまみ集めようとしてきました。

私はかつて大自然を絶えずに観察しながら生活からも養分を取り入れて、芸術のみなもとを尋ね、その法則を捜し求めました。私は「継承は厳しく、創造は大胆であるべき」と嘗て発言したことがあります。芸術上最終的には、学と品とでものを言わせるべきです。これは私の自分の修業に対しての標準でもあります。

芸術において、私は力強い美しさと幽遠なる情調に心を傾けています。私は中華の大地で生まれ育ったのだから、当然のことに民族の特有の気概をも追求していて、しっかりと土を踏んで新しい道を開こうと、つまり中国画の材料や技術で中国墨絵の新しい境地と時代感を創造しようとしています。

私は三十余年美術大学で教鞭を執ってきました。強い社会的使命感に駆られる私は、真剣に芸術を伝授して、僅かながら新人を育てる面で実績を挙げています。教える一方、私は『潘天寿論画筆録』を記録整理し、『中国美術名作鑑賞』を編成しました。自著には『中国花鳥画基礎技法』、『葉尚青書画集』、『花卉翎毛画譜』、『葉尚青花鳥画譜』などがあります。作品は、国内外の展示会に入選されたり、海外で出版され発表されたりしていて、国家博物館に収蔵されたこともあります。

この画集では、ただ自分の芸術の旅の一段落をふり返って觀照しただけで、作品自身はまだ未熟ですけれども、もし皆様に悦びや美を捧げられれば、そして御指導、御高見を頂ければと願っています。

葉 尚 青

杭州にて

一九九〇年十二月

目 錄

書畫篇

1. 龍神圖之一	57×67	1988
2. 龍神圖之二	57×66	1988
3. 龍神圖	110×147	1988
4. 漢畫呈璫琛	52×69	1985
5. 空裏疏香	45×113	1984
6. 鷄鳴圖	50×145	1989
7. 鳥章圖	50×145	1989
8. 荷花世界柳絲鄉	67×124	1983
9. 荷花世界柳絲鄉(局部)		
10. 翩翩蛺蝶斜	56×93	1988
11. 龍蛇圖之一	51×149	1988
12. 龍蛇圖之二	51×149	1988
13. 綠萼橫波醉彩霞	58×102	1980
14. 四尺五言聯	33×132	1988
15. 四尺七言聯	33×156	1988

人物篇

16. 佛與經	64×87	1989
17. 人體寫生之一	45×68	1980
18. 人體寫生之二	66×98	1983
19. 姣姣漁姑	68×136	1982
20. 敦煌供養人	44×68	1981
21. 藏舞	44×68	1981
22. 速寫	30×48	1977

花木篇

23. 冬雲圖	56×68	1988
24. 古柏圖	100×203	1989
25. 深谷幽香	68×136	1989
26. 紅衣淺復深	56×93	1987
27. 蓮房清韻	54×64	1988
28. 香祖圖	42×151	1983
29. 西冷風荷	75×102	1983
30. 雨荷倩影	54×62	1988
31. 王棕抱翠	42×153	1986
32. 遍地黃花分外香	82×132	1987
33. 九秋風露	42×152	1982
34. 臘雪圖	56×68	1989
35. 窈窕有溫香	56×93	1987
36. 水墨蘭竹	34×67	1983
37. 冷香圖	34×67	1987
38. 水墨竹石	34×70	1983
39. 曉露迎風	54×82	1988
40. 暗香圖	56×68	1989
41. 亭亭淨植	42×152	1982
42. 朝日艷且鮮	60×66	1987
43. 傾城好顏色	56×93	1988
44. 浮香圖	34×67	1987
45. 林逋詩意圖	42×151	1982
46. 梅石圖	42×90	1985
47. 風荷一向翻	54×62	1987

翎毛篇

48. 出水芙蓉	58×68	1988
49. 大洋之客	60×97	1984
50. 梅鶴圖	115×160	1989
51. 貓蝶圖	55×83	1990
52. 貓蝶圖局部		
53. 蒼羽鸞鷟	58×97	1984
54. 翠穿菡萏	58×68	1988
55. 朱雀與菱鳳	52×116	1989
56. 太陽鳥與蒼鸞	52×116	1989
57. 晨曲圖	72×83	1986
58. 昂首企望	48×85	1984
59. 翠禽與荷花	52×158	1989
60. 風裏寒絲映水深	46×67	1987
61. 仿漢畫禽鳥之一	52×117	1988

62. 仿漢畫禽鳥之二	52×117	1988
63. 紅楓鳴鴉	45×90	1988
64. 閑立春塘烟淡淡	47×88	1986
65. 山茶初著花	52×152	1989
66. 喜報春消息	52×152	1989
67. 河塘雨後	52×70	1984
68. 聊自舞秋風	30×42	1990
69. 古文化印象	115×150	1985
70. 計白當黑	54×116	1989

蟲魚篇

71. 秋池暗香	58×68	1988
72. 魚水圖	82×115	1986
73. 清澄魚樂	34×45	1988
74. 花鰣	34×45	1989
75. 雨浥碧荷	58×68	1988
76. 網得魚蝦作飯殮	59×134	1983
77. 秋高圖	93×196	1985
78. 穀雨時節	17×24	1985
79. 魚戲蓮葉	34×45	1989
80. 中秋映月	67×133	1985
81. 中秋映月(局部)		

蔬果篇

82. 碩果圖	47×58	1982
83. 豐碩圖	47×58	1982
84. 白菜柿子	34×45	1989
85. 南瓜	34×50	1988
86. 蔬果圖	52×228	1988
87. 桃實圖	47×58	1982

指墨篇

88. 遠矚圖	66×70	1990
89. 清涼世界水晶宮	58×95	1985
90. 清涼世界(局部)		
91. 子午蓮	36×67	1980
92. 梅鵲圖	48×88	1981
93. 攢身千里	69×137	1990
94. 鸚歌圖	48×88	1982
95. 燕子聲聲裏	53×108	1980
96. 鷹揚逞威	67×133	1982
97. 魚躍圖	48×88	1982
98. 初夏圖	36×66	1980
99. 李白詩意圖	67×113	1984

冊頁篇

100. 秋聲	17×23	1984
101. 遨遊	24×27	1987
102. 烏鵲	18×23	1988
103. 鴻雁	24×28	1989
104. 卷丹	34×45	1986
105. 雨廬	34×45	1986
106. 金秋	34×45	1986
107. 雨荷	17×23	1984
108. 蚱蜢	18×24	1985
109. 鵲鳩	18×24	1984
110. 晚香	18×23	1984
111. 清芬	34×45	1981
112. 睥睨	34×45	1986
113. 睡蓮	17×22	1984
114. 秋英	34×45	1985
115. 綠萼	34×45	1986
116. 春曉	18×24	1990
117. 窺伺	18×24	1984
118. 幽谷	34×45	1990
119. 墨菊	34×45	1981
120. 墨梅	31×45	1981
121. 玉蘭	34×45	1982
122. 朱荷	18×24	1983

桑基鱼塘	61
机械化养猪	62
南海育珠	63
蚝田	64
富饶的水乡	65
蕉香时节	66
喜收新茧	67
农民育种家——邓炎棠	67
油菜丰收	68
机械喷灌	69
向农业现代化进军	70
工人工程师——姚锦钟	70
新谷登场	71、72
昆虫学家蒲蛰龙	73
化学家酆云鹤	73
竹山翠色	74
松涛水库	75
海南油棕林	76
雷州青年运河	77
鹤地水库	78
雷州剑麻	79
北鹿南养	80
自动孵化机	81
机械化养鸡	82
绿遍雷州	83
林区之晨	84
绿了一山又一山	84
合水水库风光	85
胶园晨曲	85
江门市职工新住宅区	86
海南橡胶园	87、88
为祖国探宝	89
海洋调查	90
三八潜水队	91
海底奇观	92
开垦新茶山	93
高山蓄水	94
南海渔归	95
广宁竹乡	96
五指山下新茶园	97
椰子丰收	98

水乡蔗海	99
南国水乡荔枝红	100
南雄黄烟	101
甜柑累累满枝头	102
菜园雾霭	103
迎着霞光	103
胡椒园	103
岭南果王——木瓜	104
鲜菜上市	104
台山烽火角水闸	105
菠萝山	106
小北江梯级河流	107
侨乡的早晨	108
饶平拦海大堤	109
潮阳龟头海水闸	110
八乡山公路	111
梯田迭翠满瑶山	112
跨海渡槽	113
水稻专家黄耀祥	114
中山大学	115
暨南大学	116
外语电化教学	117
广东民族学院	117
梅县东山中学	118
攻下医治蛇毒关	119
应用激光治病	119
老中医钻研新课题	119
人工心脏瓣膜替换手术	120
柑桔无毒苗微型嫁接	120
人工肺	120
心脏去颤监护器	120
探究肿瘤防治	121
地热电站	121
橡胶坝	122
高能光电杀虫器	122
合唱《毛泽东同志主办农民运动讲习所颂歌》	123
粤剧《粤海忠魂》	124
潮剧《薛郎洲》	124
琼剧《红树湾》	125
汉剧《人民勤务员》	125
话剧《惊雷》	126

目 録

自序

書画編

- 1. 竜神図（一）
- 2. 竜神図（二）
- 3. 竜神図
- 4. まぶしく輝く漢画
- 5. 空へまばらに香る
- 6. 鶏鳴図
- 7. 鳥章図
- 8. 蓮と柳の世界
- 9. 蓮と柳の世界（細部）
- 10. 飛び舞う蝶
- 11. 竜蛇図（一）
- 12. 竜蛇図（二）
- 13. 清気だけを天地に残す
- 14. 四尺五言句
- 15. 四尺七言句

人物編

- 16. 指絵仏とお経
- 17. 人体写生（一）
- 18. 人体写生（二）
- 19. 漁村娘
- 20. 指絵敦煌供養人
- 21. 指絵チベット踊り
- 22. 人物スケッチ

花木編

- 23. 冬雲図
- 24. 古柏図
- 25. 谷にほのかに香る
- 26. 赤い装い
- 27. 蓮房清き
- 28. 香祖図
- 29. 風中西湖蓮
- 30. 蓮の雨姿
- 31. シロの王者
- 32. 戦地に香る菊の花
- 33. 晩秋の風露
- 34. 臘雪図
- 35. 温香
- 36. 水墨蘭竹
- 37. 冷香図
- 38. 水墨竹石
- 39. 朝の露と風
- 40. 暗香図
- 41. 潔くそびえる
- 42. 朝日に映える
- 43. 傾城の色
- 44. 浮香図
- 45. 林逋詩意図
- 46. 梅石図
- 47. 風に揺れる

鳥類編

- 48. 新蓮
- 49. 海からの来客
- 50. 梅鶴図
- 51. 猫蝶図
- 52. 猫蝶図（細部）
- 53. コサギ
- 54. カワセミと蓮
- 55. 朱雀と夔鳳
- 56. タイヨウドリとアオサギ
- 57. 晨曲図
- 58. 昂然
- 59. カワセミと蓮
- 60. 風芦深水にうつる

- 61. 漢画風鳥（一）
- 62. 漢画風鳥（二）
- 63. もみじとキュウカンチョウ
- 64. 春池に佇む
- 65. 初ツバキ
- 66. 春の息吹きを
- 67. 河塘雨後
- 68. ひとりで風に舞う
- 69. 古文化印象
- 70. 計白当黒

虫魚編

- 71. 秋池にひそかに香る
- 72. 魚水図
- 73. 魚楽
- 74. タナゴ
- 75. 雨に潤す青蓮
- 76. 川の幸
- 77. 秋高図
- 78. 穀雨
- 79. 蓮に戯れる
- 80. 中秋映月
- 81. 中秋映月（細部）

菜菓編

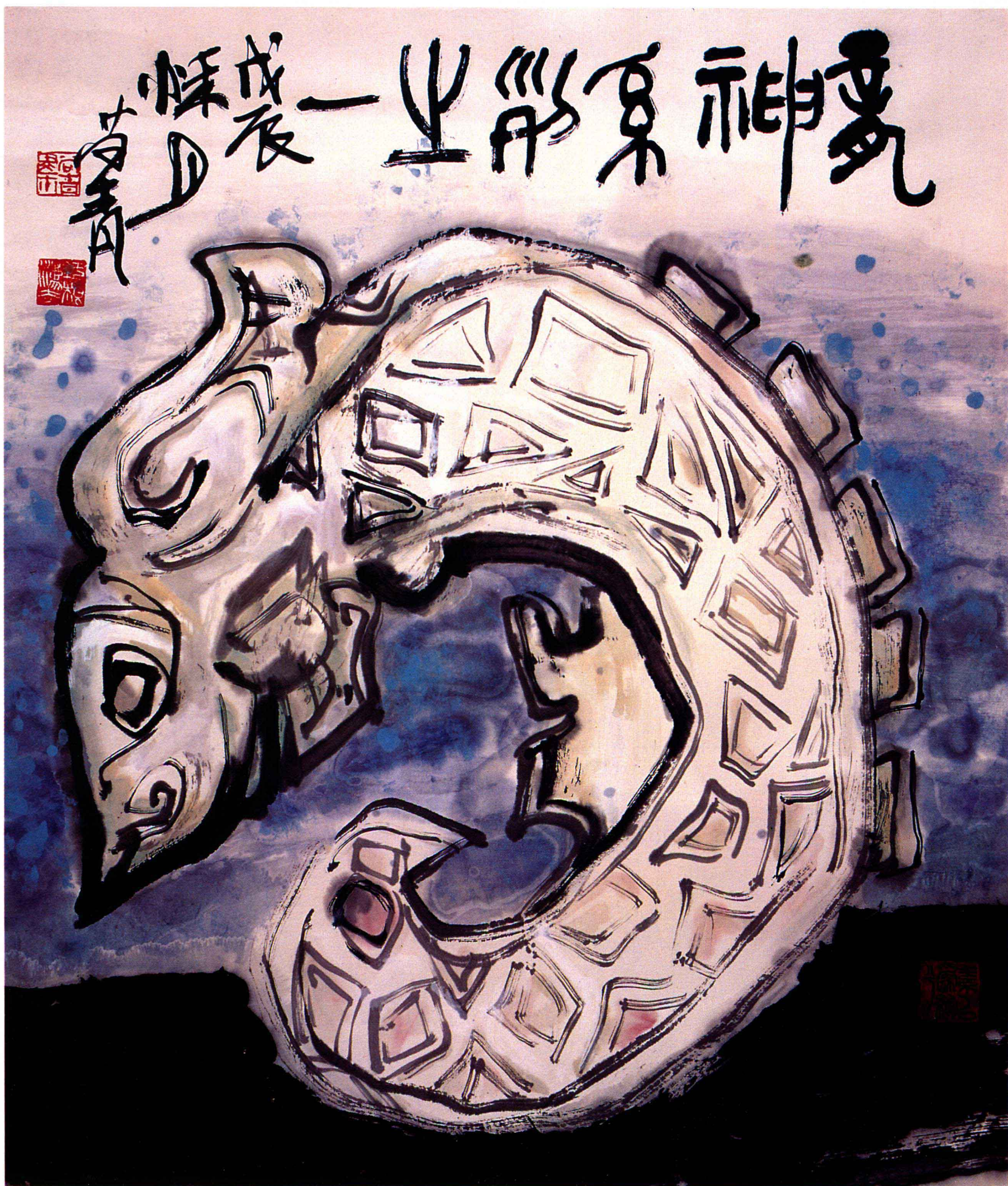
- 82. 碩菓図
- 83. 豊碩図
- 84. 白菜と柿
- 85. かぼちゃ
- 86. 菜菓卷
- 87. 桃実図

指絵編

- 88. 遠望図
- 89. 清涼世界
- 90. 清涼世界（細部）
- 91. すいれん
- 92. 梅鳩図
- 93. 千里はばだこう
- 94. 鸚鵡図 歌
- 95. ツバメ鳴き
- 96. 鷹揚猛ましい
- 97. 魚躍図
- 98. 初夏図
- 99. 李白詩意図

画帳編

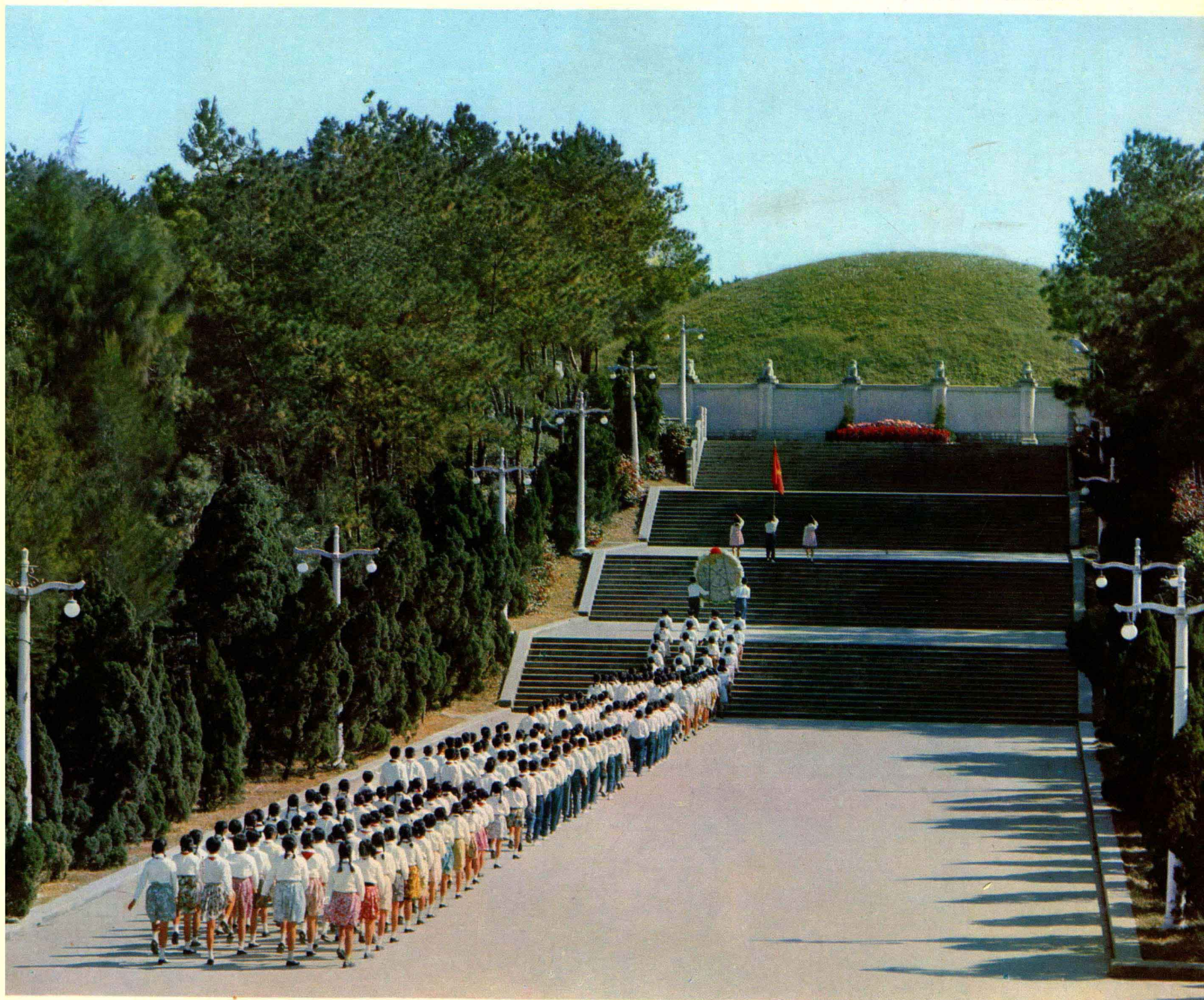
- 100. 秋の音
- 101. 遊
- 102. ツグミ
- 103. 雁
- 104. 百合
- 105. 雨竹
- 106. 金色の秋
- 107. 雨蓮
- 108. ばった
- 109. ジュズカケバト
- 110. 晩香
- 111. 清香
- 112. 見下ろす
- 113. すい蓮
- 114. 秋の粧い
- 115. 緑萼
- 116. 春暁
- 117. 狙ひつつ
- 118. 幽谷
- 119. 墨菊
- 120. 墨梅
- 121. 玉蘭
- 122. 朱荷

1. 龍神圖之一 57×67 1988
God of Dragon, I 竜神図 (一)

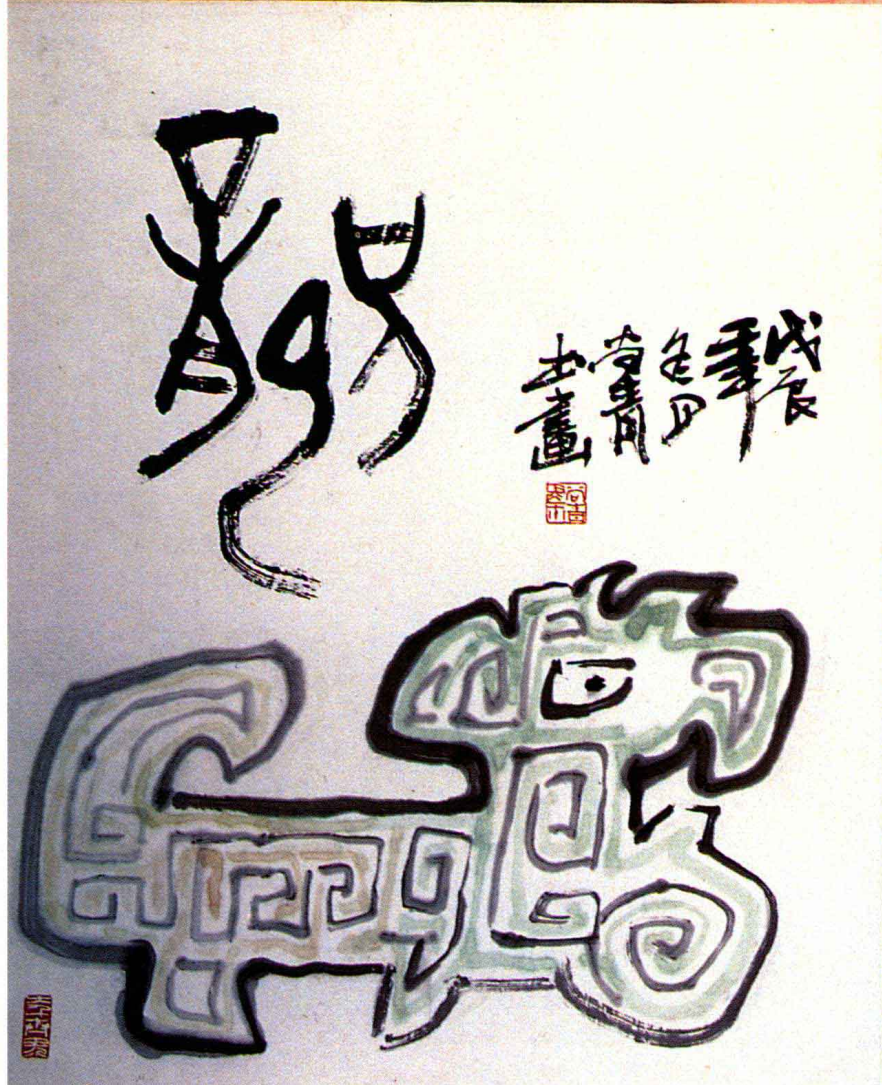
毛泽东同志主办广州
运动讲习所旧址

广州起义烈士陵园

龍神圖

尚書道兄
 近作四龍
 畫甚可
 喜也
 戊辰十二月
 陸揚銘

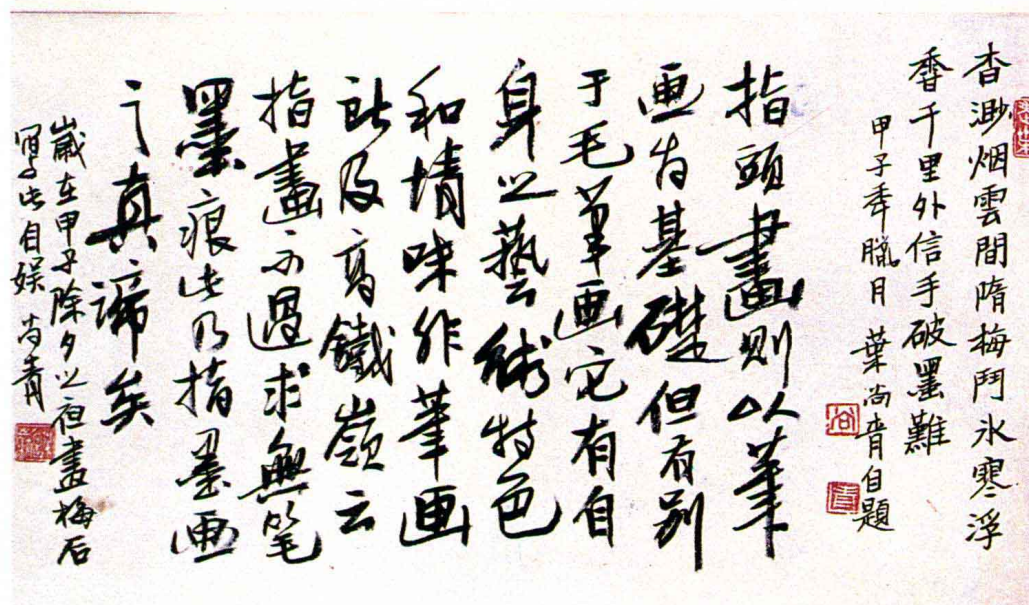

3. 龍神圖
God of Dragon

110×147 1988
龍神圖

4. 漢畫呈瓊 52×69 1985
In the Style of Han Painting まぶしく輝く漢画

5. 空裏疏香
Plum Blossoms

45×113 1984
空へまばらに香る

雞鳴圖

釋文雞鳴圖
集甲骨金文
一九八九年
首夏於西湖之濱
畫

6. 雞鳴圖

Chickens

50×145 1989

雞鳴圖