

魂 趣

叶向礼画集

人民美术出版社

魂趣

叶向礼

叶向礼画集

图书在版编目（CIP）数据

魂趣：叶向礼画集 / 叶向礼绘. -- 北京：人民美术出版社，2013.11
ISBN 978-7-102-06579-3

I. ①魂… II. ①叶… III. ①荷花—花卉画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第251546号

魂趣：叶向礼画集

编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 100735)
www.renmei.com.cn
发行部：(010) 56692181 (010) 56692190
邮购部：(010) 65229381
责任编辑 刘竞艳
责任校对 萧 栋
责任印制 文燕军
制版印刷 浙江影天印业有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2013年11月 第1版 第1次印刷
开本：787毫米×1092毫米 1/8 印张：31
印数：0001—1000册
ISBN 978-7-102-06579-3
定价：298.00元

版权所有 翻印必究

目录

荷韵

- 22 / 露尖 Exposed tip
24 / 探春 Seeking Spring
26 / 天鹅舞 Swan Dance
28 / 希望 Hope
30 / 初浴 Bathing
32 / 花开富贵 In Full Blossom
34 / 碧荷 Green Lotus
36 / 思语 Thinking
39 / 惊雷 Thunder
41 / 秋霜 Autumn Frost
42 / 暮秋 Deep Autumn
44 / 思忆 Memory
46 / 残荷 Withered Lotus
48 / 萌发 Budding
50 / 无题 Untitled
52 / 福春 Auspicious Spring
55 / 莲塘幽游 Swimming in Lotus Pond

诗语

- 58 / 情侣 Lovers
60 / 玉姬 Yu Ji
62 / 君子 Gentleman
64 / 绝代双骄 Proud Twins
66 / 琼芳 Contending Flowers
68 / 华采 Gorgeous Colors
70 / 莺歌艳舞 A Singing and Dancing Oriole
72 / 潋滟 Glittering
74 / 舒窈 Relaxation
76 / 旖旎 Grace

- 78 / 喜庆 Festivity
80 / 重阳艳 Amorous Autumn
82 / 稟秋 Autumn
84 / 幽昧 Seclusion
86 / 娇娃沐月 Charming ladies bathed in the moonlight
88 / 风花雪月 Wind, Flower, Snow and Moon
90 / 残阳如血 Setting Sun
92 / 魅影重叠 Overlapping Phantoms
94 / 冰晶玉洁 Purity and Nobility
96 / 日月同晖 Shining Sun and Moon
99 / 残荷 Withered Lotus

哲思

- 102 / 思想者 Thinker
104 / 少爷 Childe
106 / 虔诚信徒 A Pious Disciple
108 / 参合悟道 Meditating Truth
110 / 生 Life
112 / 追逐 Pursuit
114 / 人生百态 Aspects of Life
116 / 秋霞 Autumn Glow
118 / 浮香 Floating Fragrance
120 / 宁静致远 Still Waters Run Deep
122 / 身残志坚 Withered but Strong
124 / 汹涌澎湃 Turbulent
126 / 众星陨落 Fallen Stars
128 / 家园 Home
130 / 坎坷 Frustration
132 / 诚廉 Honesty
134 / 离骚 Lament

136 / 吻合 Kissing
139 / 秋水净芙蓉 Lotus in Autumn

佛境

142 / 静修 Meditation
144 / 悟禅 Understanding Zen
146 / 禅心 Zen's Heart
148 / 皓月春雪 Spring Snow in Bright Moon
150 / 觉悟 Consciousness
152 / 白雀听经 White Sparrows Listening to Buddhist Sutras
154 / 残愁 Withered Anxiety
156 / 佛境 Buddhist State
158 / 涅槃 Nirvana
160 / 绝尘 Perfection
162 / 佛国 Buddhist State
164 / 净洁 Purity
166 / 空灵 Intangible
168 / 弄月问佛云 Asking Buddhist Clouds in the Moon
171 / 祥瑞 Auspiciousness
173 / 佛海灵光 Inspiration in Buddhist Sea
174 / 须弥山 Sumeru Mountain
176 / 禅柔 Tenderness of Zen
178 / 无题 Untitled

神游

182 / 太阳鸟 Sun Bird
184 / 雨彤 Red in Rain
186 / 咸池 Salt Lake
188 / 东君 Sun

190 / 香巴拉 Heavenly Realm
192 / 悬圃 World of Suspension
194 / 霞海 Sea of Morning Glow
196 / 玄云 Mysterious Clouds
198 / 流渐 Flowing Charm
200 / 焰浴 Flame Bath
202 / 晟 Prosperity
204 / 流星骄妃 Fallen Stars
206 / 金色孩童 Golden Children
208 / 喜马拉雅 The Himalayas
210 / 灼灼其华 Shiny Rosy Clouds
212 / 拉 Pull
214 / 衍生 Derivation
216 / 襁褓 Infancy
218 / 冰网 Ice Net
220 / 古忆吴哥 In Memory of Angkor
222 / 活化石 Living Fossil
225 / 流金岁月 The golden times

魂弋

228 / 蓝精灵 Smurfs
230 / 幽幻 Phantom
232 / 魂乐 Delight of the Soul
234 / 庞贝之夜 Night of Pompeii
236 / 忘情水 Forgetting Love
238 / 冥界梵音 Underground Buddhist Music
241 / 乾元 Vitality
242 / 奇葩 An Exotic Flower
244 / 无题 Untitled

魂趣

叶向礼

叶向礼画集

图书在版编目（CIP）数据

魂趣：叶向礼画集 / 叶向礼绘. -- 北京：人民美术出版社，2013.11
ISBN 978-7-102-06579-3

I. ①魂… II. ①叶… III. ①荷花—花卉画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第251546号

魂趣：叶向礼画集

编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 100735)
www.renmei.com.cn
发行部：(010) 56692181 (010) 56692190
邮购部：(010) 65229381
责任编辑 刘竞艳
责任校对 萧 栋
责任印制 文燕军
制版印刷 浙江影天印业有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2013年11月 第1版 第1次印刷
开本：787毫米×1092毫米 1/8 印张：31
印数：0001—1000册
ISBN 978-7-102-06579-3
定价：298.00元

版权所有 翻印必究

Delight of the Soul

A Collection of Paintings by Ye Xiangli

叶向礼

叶向礼

字至善、号玄极、莫千山樵。

1963年出生，浙江德清人，现居杭州。

中国画画家。

现为中国齐白石艺术研究会杭州分会会长、中国黄河书画院杭州分院院长、中国国学书画院副秘书长、中国书画家联谊会会员、中国东方文化馆会员。

Ye Xiangli

Courtesy Name: Zhishan.

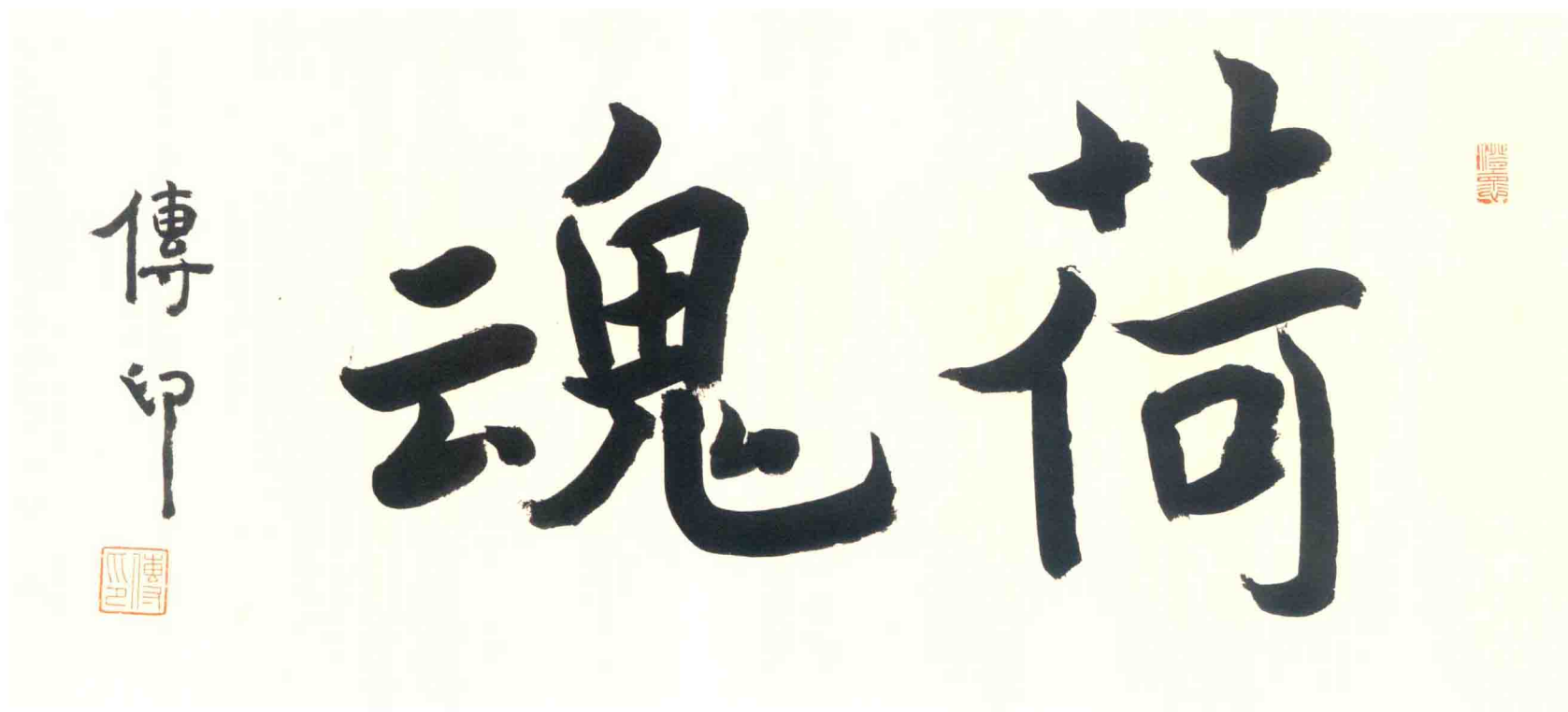
Pseudonyms: Xuanji, Moganshan Qiao

Born in 1963 in Deqing, Zhejiang.

Now living in Hangzhou.

A famous Chinese painter

Currently Director of Hangzhou Branch, Chinese Research Institute of Qi Baishi Art, President of Hangzhou Branch, Chinese Yellow River Institute of Calligraphy and Paintings, Vice Secretary General of Institute of Chinese Studies' Calligraphy and Paintings, member of Association of Chinese Calligraphers and Painters, member of Institute of Chinese Oriental Culture.

中国佛教协会会长传印法师题字

Inscriptions by Master Fuyin, Director of the Buddhist Association of China

四川
古風
來
浙江
馬
魂
翅

浙江省博物館書畫部主任趙幼強先生題字

現向礼宣禪若有感
泥潭悠々夢義載
玉骨節々一惟亦
造化天地鍾靈秀
乾坤子育歲月長
一頓魂兮方甦醒
扶搖碧落出泥多
驚看萬千大世界
正邪善惡諸孽障
吾有聖潔白玉體
合掌呈露凝韶光
個中禪意妙中妙
玄之又玄足思量
嗟乎憧々兮若隱若現
恍々哉如夢如幻尽在筆端
中愿大德弟子淨日居士
八十五齡張寅彤即興

著名画家张寅彤先生题字

Inscriptions by Mr. Zhang Yintong, a famous Chinese painter

浅谈叶向礼先生画荷

古之爱荷，画荷者甚多也。北宋周敦颐“爱莲说”问世，恋荷者更盛矣，致“莲以君子之称”久据画坛之显著地位。

历代画师，以己对莲之理解，表现手法其形各异，君子之神韵皆乎同矣。

虽如是，画师性格、审美、理解之差异，造就了荷之形态各异。展示亦有所勿同矣。

倘深入考研历代画荷大师之作，如陈老莲、任伯年、赵少昂、齐白石、张大千、杨善深、王雪涛、李苦禅、黄永玉等之作品，不难发现，荷者固谓荷，大相径庭矣。形态迥然有别，谓所不同者，亦只现于形也。

观叶先生之荷作，大而言之，非在形而在神，非“中通外直，不蔓不枝”而著笔于形外，其落脚点在于荷之魂、荷之神韵境界，有别于一般写实之花鸟画，追求情趣于外在之美；而是用笔墨、用色彩涵盖荷之大千世界，荷之精神，荷之魂魄，此实乃心灵之运笔，禅意之用笔。佛经曰“一念三千”。内核圆通，圆融乃无画之禅意，叶先生之荷恐其妙于此中，融意于无形。

予以为读者万千，见仁见智，个人所解，就是他之盛餐，足矣。倘以过多的职业语言指导读者，令人云里雾里，评者费力，读者摇头，甚而误导，岂不悲哉！谬误之处，敬请斧正。

中国齐白石艺术研究会会长 刘贵翹

2013年7月10日

My Understanding on Mr Ye Xiangli's Lotus Paintings

Ancient times saw a myriad of lovers and painters of lotuses. Since the birth of Love of Lotuses, a prose written by Zhou Dunyi (1017-1073) in the Northern Song Dynasty, there appeared more lotus lovers and the “lotus is renowned as gentleman” as it has long been showing its prominence in the world of paintings. Lotuses, keeping the same innate charm, are depicted in different shapes and ways by painters throughout history based on the characters, aesthetic values and understanding of the painters, which can be testified if we take a closer view of the paintings by those renowned artists, e.g. Chen Laolian, Ren Bonian, Zhao Shao'ang, Qi Baishi, Zhang Daqian, Yang Shanshen, Wang Xuetao, Li Kuchan and Huang Yongyu.

Generally speaking, the lotuses in Mr. Ye's paintings stand out in their soul and charm rather than in appearance, which makes his paintings different from the realistic bird and flower paintings, a pursuit of exterior beauty embodying taste. He would depict the boundless universe and the spirit and soul of the lotus in his inks and colors; in a sense, in brushstrokes of the soul and Buddhist mood. Buddhist sutras tell us that “one thought implies three thousand” and the lotuses in Mr. Ye's paintings show such a Buddhist mood.

Opinions differ in different people. I would be contented if my perspective can be appreciated by others; and if I guide readers in more professional language, readers might feel hard in understanding or be misled, which is really a sorrow, therefore, I may stop here. Any suggestions are welcome.

Liu Guiqiao

Director of China's Research Institute of Qi Baishi's Art

July 10th 2013

山川意象 花鸟魂趣

——走进叶向礼先生的绘画世界

听说叶先生是很有才气，绘画与众不同，别具一格。偶尔在一次公众展场见到叶先生的作品，一股强烈的艺术视觉冲击力，久久萦回于我的心间，于是，我怀着仰慕的心情走进了叶先生的会馆。

在走廊和画室里，叶先生的作品就像黑暗里的一盏“明灯”，那样的引人注目，那样的发人深省，使我情不自禁地佇立品味着每一件作品，看每件作品都给人一种独特的感染和震撼，每一件作品都没有重复仿制之处，每一件都是不可复制的艺术佳作，都是作者在特定的意境因灵感瞬间爆发所产生的艺术与灵魂交织的产物。

画家多年来呕心沥血的作品让笔者尽收眼底。一个勤奋好学、持之以恒的艺术家，以及他与众不同的绘画语言和绘画风格，深深打动笔者的心。从那一刻以后，笔者有一种冲动，或者说是受叶先生绘画作品艺术感染力的驱动，使我萌发要把对叶先生绘画艺术的感识写出来与世人共享的念头，使其独特的绘画艺术让更多人欣赏。

一、得自然之灵性，蕴艺术之梦想

与叶先生的交谈中，笔者深切感受到，叶先生的绘画形成独特的创作风格，与其童年的劳动生活环境有很大关系。叶先生从小在杭州莫干山里的农村长大，在广阔的大自然中与美丽的山川共同成长，那里的一山一水、一丘一壑以及树木花鸟都深深地留在了他的记忆中。虽然当时的社会环境和家庭条件有限，使他没有机会去专心画画，然而大自然千姿百态的神奇之美，却深深埋在他幼小的心灵里，同时他的祖辈喜好绘画也对其产生了一定影响。待到

他长大后，随着环境变化和条件改善，早年萌生在他内心的绘画灵感喷薄而出。叶先生说：他的很多得意之作都是对童年梦幻的一种升华，是一种灵魂深处的感情倾诉。绘画艺术创作源于生活、来自劳动，而艺术作品又高于生活和劳动，它是一种精神的升华、灵魂的净化，让人从中体验到人赋予艺术的美，艺术美又传递给了人们一种愉悦，这就是艺术生命力的展现。当我们用这一美术理念去审视叶先生的绘画作品时，无论是具象的作品还是抽象的作品，抑或是半抽象、半具象的作品，都有其独特的审美趣味，这种趣味富含着音乐般的韵律。因此，欣赏叶先生的绘画，会将人们带入梦幻般的艺术境界中，如作品《生》《秋恋》等，这种境界的产生，正是叶先生童年所得大自然的灵性在现实世界的重现，不仅催生了叶先生绘画艺术风格的形成，也是叶先生成功秘诀之一。

二、冲出传统水墨，探创色彩之美

由文人画主导下的中国传统绘画理念，其中重要一点是“水墨至上”，对绘画设色或颜色的应用限制颇多，仅用一些赭石浅绛色为之，水墨唯上成为很长一段时间中国传统绘画追逐的最高艺术境界。清末民初，以上海为中心的“海上画派”崛起，刮起了一股中西融合的艺术之风，大红、大绿、大黄等鲜艳的颜色融入中国传统绘画，给人们带来了耳目一新的视觉效果，“以色碍墨”的传统绘画观念被一些画家以“色墨相融”、“色即墨、墨即色”的观念所替代。赵之谦、吴昌硕等海派先驱和大师在绘画上的大胆设色赢得了市场的认可，并一直影响至今；如现当代画家林凤眠、周昌

谷等人都是以“色”取胜的创新实践者。

诚然，中国绘画的生命主要体现在“用笔”和“墨色”两大元素上。“用笔”千古不变，是指中国特有的以毛笔作为绘画工具的笔性不能改变；“墨色”当随时代，是说绘画构成的基本元素“墨色”应当随时代的不同审美要求而有所变化。赏析叶向礼先生的绘画，他所遵循的正是这种绘画理念，同时加入了他个人对用色的经验感受。在他的《荷魂》系列的绘画中，所有作品上都有设色，底子上的调色多以浅咖啡色敷之，给人一种稳重感，画面呈现一种油画的厚实韵味，这是叶先生与众不同的技法之一。荷的花瓣、叶子、茎杆、莲蓬等敷色协调又有差异，把荷花婀娜多姿和流畅自如的风采充分体现了出来。通常人们对绘画中的“线条”着重强调，而对色的搭配居于“线条”之下；但真正好的绘画是“以线带色”或“以色带线”。笔者认为叶先生的绘画两者同时兼有，增强了他绘画的表现力，这也是他与众不同的技法之二。在叶先生写意或抽象绘画作品中，运用了一种黄宾虹在水墨山水画面常用的一种“渍墨”法，黄老在山水画上渍墨产生的是黑色的点，而叶先生尝试用白色的点，即一种“渍白”法，达到了一种意趣盎然的艺术效果，可谓是叶先生与众不同的技法之三。中国画遵循散点透视法创作，明暗对比多以墨色的强弱或深浅为之，而对用色为主进行绘画的画家来说，处理好明暗关系或一幅画上的“睛点”，色的运用至关重要。叶先生对色的理解是从内心和灵魂深处的高度来把握的。他说，睡至半夜有时候绘画灵感来了，他会马上起来将这种稍纵即逝的灵感，一挥而就就在他的作品中。在

他的这些朦胧的意象作品中，用一亮色绘一荷花红蕊或一金丝翠鸟，或一虎头、或一人像、或一束佛光等，以色点“睛”，富有一种油画般的视觉美感，是其与众不同技法之四。叶先生以花卉、花鸟绘画为主，但有时他将山水与花卉（鸟）绘制在一起，产生了一种奇妙的效果。花卉（鸟）本是在山水画面一个小景，现在叶先生反把花卉（鸟）作为主题，山水作为一种陪衬，看似走出了常规，而作为一种意念升华的东西，它又是合乎情理的。如在他的《秋的晚霞》作品中，他将相隔西湖对岸的雷峰塔山水景色与荷花一同置在作品中，荷花处于醒目的位置，而远处的塔、山峦与西湖水相连，似有“湖水共天长一色”之意境，这种图式也是叶先生与众不同的技法之五。综观叶先生的绘画作品，以意为先、有感而发、以色取胜、以奇出妙的艺术风格，让人在他的作品前观赏，总有一种意犹未尽之感。去过他艺术馆的很多美术评论家都与笔者有相同的感受，即他的绘画成就与所谓学院派的艺术家相比，更多了荒率、天趣、意韵——即一种魂趣，可以说叶先生的绘画作品是一种真正的心声和对灵魂意象的描述。随着时间的推移，信服的人会慢慢更多，叶先生的艺术会最终被世人所接受。

三、才力引创艺术，画求魂趣之妙

著名浙派画家周昌谷先生有一句名言：功力是画好画的基础，才力是绘画创新的动力。时下绘画界名人高手辈出，各种画展让人目不暇接。画的品位高低和市场价格，有的以“官位”定价，有的以“名气”比值，有的以“学