

画家叶烂： 我和荷花同日生

叶烂，江苏省国画院花鸟画研究所副所长，国家一级美术师，凭一池荷花连续三届入选全国美展的大写意画家。提起自己和画画的分，叶烂语出惊人：“爱上画画是命中注定的事。我活着，就是为画画而来。”

画画，是一辈子热爱的事

中国传统写意花鸟画有着辉煌灿烂的历史，从青藤、八大、吴昌硕，到齐白石、刘海粟、陈大羽，无一不在传承发展中留下浓墨重彩的一笔，然后继者却少见明显建树。江苏画家叶烂从审题、立意、构境、抒情、赋彩、用水、弄墨等诸多方面，用富于激情的画笔创造性地演绎了白石老人“作画妙在似与不似之间”的高论，做了个“时代的弄潮儿”。

谈起中国画，叶烂眉飞色舞，像初学者那般新鲜，又似刚刚觅得一个宝藏，无比兴奋。“我从小就喜欢画画，两岁什么都会画的时候也只会画画。家人没有刻意引导我向画画这个方向发展，可是我就是喜欢。爱上画画是命中注定的事。我活着，就是为画画而来。画画，是我一辈子热爱的事。”

眼前的叶烂，既有北方汉子的粗犷，又有江南文人的儒雅，二者的结合就像他最擅长的花鸟画——有浓烈诡谲的色彩，又有空灵的笔墨，冲突中有调和，让人印象深刻。叶烂1955年出生于江苏灌南乡村，绘画的启蒙教育是在对乡村自然美景的感知中完成的。他用树枝在河边画下池塘、荷花、老树、牧童，用稚嫩的双手描摹着眼中神奇的世界。高中毕业后，他幸运地结识了一位毕业于中央美术学院插队青年，开始了正规的绘画训练。

21岁那年，叶烂应征入伍。在部队，他依旧利用一切空余时间练习画画，很快，叶烂的绘画得到了领导的赏识，不久就被抽调到连队的宣传部门工作，叶烂也因此有了更多的业余时间开始了国画创作。

1980年，叶烂在部队首长的引荐下，拜著名花鸟画大家陈大羽为师，从此醉心于花鸟画的创作。陈大羽对他说过：学贵有恒，又为他的书斋题名“默耘斋”，殷殷教诲让叶烂铭记于心，一刻不敢疏懒。到现在，叶烂认为，自己如此钟情于花鸟画，和陈大羽老师当初的影响分不开。1989年，叶烂过关斩将考上了南京艺

术学院中国画系。那时他就给自己立下远大志向：要给人们奉献好的精神食粮，要为中国传统文化的传承和发展贡献自己的一份力量。

认准的东西，就不会放弃

“我觉得学画的人一定要有突破，不能总躺在祖先的功劳簿上睡大觉。在中国画的用色上，我可以说是冒天下之大不韪。”这是叶烂对自己的准确解读。

画家之苦恼在于，出道未成名的时候，每有作品问世，受到的责难往往是“没有个人特色，到处模仿”；而一旦成名，有了个人特色，伴随而来的还有争议和质疑。在艺术创作上，叶烂拒绝艺术中中规中矩的陈词滥调，拒绝那些不绝于眼的传统翻版，执意在笔墨丹青中不效仿他人、不复制自己，求新、求力、求韵、求美，成为在写意花鸟画领域治疗“审美疲劳症”的高手之一。

看叶烂的中国画作品，你会惊讶于他用色的大胆，连中国画里很忌讳的“广告蓝”在他的画作里比比皆是。对此，叶烂表示，自己要的就是突破。传统中国画以“笔墨”为主，但是叶烂的一些作品，甚至用纯色作画，没用墨。例如，叶烂有幅入选全国九届美展并获得优秀奖的《金色的池塘》，在2米×1米的画作里，一池荷花全用赭色、朱砂等中国画颜料勾勒渲染而成，没着一丝墨色，却依然感觉水墨淋漓，意境幽远。

在他近期的作品中，用色更为大胆，甚而狂放：柠檬黄、玫瑰红、翠绿等色彩夺人眼球。有人惊呼：“你画的哪里是中国画，简直就是油画啊！”说起这，叶烂爽朗地笑了：“我的画作里中国画的魂没有丢。我是努力做到中西结合而已。我的用色和我的个性有很大的关系，生活中美好的事物让人激动，好像没有那么浓烈的色彩就不足以表达它们似的。虽然一开始有些人会质疑我，也许到现在都有人在质疑我。可是我认准的东西，就不会轻易放弃。就算因此撞得头破血流，我也决不会回头。墨色是美，可是生活中的五颜六色也同样非常美丽呀。”

叶烂认为，他的花鸟画不追求一点一滴的得失和一枝一叶的意境，也不迷恋那种赏心悦目的“小美”，而是醉心于创造一种如真似幻、讲究整体效果的“大美”。他受教于陈大羽，得其磅礴之势，后长期探索别样情趣的花鸟没骨画法，才创造出这种朦胧迷离、亦真亦幻、水气氤氲的诗一般的意境，形成了自己“粗笔湿色”的艺术特质语言。著名美术评论家马鸿增观其作品后由衷地赞叹道，其作品“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”。

叶烂所坚持的这样浓烈风格的画作，近年来受到众多艺术品收藏家的认同，因为发自内心率真自然的作品总能打动人心。早在300多年前，一代绘画大师石涛就说过：笔墨当随时代。叶烂心里有一个梦，那就是找到一条中西合璧的道路，把中国画融进更多现代的东西，让更多的人热爱中国画这一传统的民族艺术。

爱荷花，是命中注定的

叶烂爱画花鸟是众所周知的，花鸟画中，叶烂的荷花算是一绝。荷花在荷塘中呈现出不同美景，叶烂就能在自己的画纸上呈现出荷花各种美景。叶烂告诉记者，50岁生日那天他曾在南京美术馆举办了一个“我和荷花同生日”为名的个展，展出了他各个时期的50幅荷花画作，姿态各异。一位评论家说：“叶烂画荷，把荷画绝了。”

什么原因让叶烂如此钟爱荷花呢？这和叶烂的少年情怀有关。“我原来一直生活在农村，从小就见惯了那些美丽的花花草草。但是，我唯独对荷花情有独钟。因为我家屋前屋后都有荷花，从小给我的记忆就很深刻。”叶烂说，“也许很多人都不知道，在古时江南风俗中，荷花是有生日的。阴历六月廿四就是荷花的生日。而这个日子，也是我的阴历生日。所以，这真是命中注定的巧合啊。叫我如何不爱荷花。”

他的这份钟情也得到了回报。1994年，叶烂以《秋塘染霞图》首次入选全国美展。1999年，江苏入选全国第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》，整幅画面的秋荷，浸染在混沌的夕阳余晖中，给人以无限的惬意。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，再次入选全国第十届美展。以同一物象为创作题材并连续三届入选全国美展，叶烂创造了一个奇迹。

迎合市场，生命力不会长久

在商品社会高度发展的今天，画家、艺术、市场有机地结合在了一起。市场离不开画家，画家离不开市场，两者相互依存、相互尊重、共同发展。

艺术家与市场的微妙关系，叶烂处理得很果断。“一个好的艺术家是不会迎合市场的。那些迎合市场的艺术家，艺术生命力都不会长久。”叶烂画画时从来没考虑过市场，“我知道，画家也生活在真实的世界里，画家也需要生存，也需要考虑市场卖画。但是，我在画画的时候，从来不考虑市场。我画自己喜欢的画，卖的也是自己喜欢的画。不是市场需要什么，我叶烂就画什么。而是，我觉得什么是有意义的，我才去创作。”

面对有些画家过于看重和依赖拍卖市场，甚至与画商、收藏者联手操纵作品价格，把绘画变成牟利的工具，叶烂十分反感。他认为，画家理应承担起历史、艺术、道德等诸多责任和义务。当画家和其作品经受了历史和人民的检验时，才能真正称之为“画家”和“绘画艺术品”。

回顾叶烂各个时期的画作，风格迥异，有的就像出自不同的画家之手。在努力寻找自己的艺术风格方面，叶烂一直是个探险者，他不断地否定自己，努力前进，于是有人说他“知天命之年，内心还是个率真的孩子”。

快报记者 应嘉轩

»相关新闻

叶烂其人

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。

《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“第六届中国艺术节中国画大展”。《金色的池塘》获由中国文联、中国美协联合主办的“1998年金彩奖奖杯新人奖”铜奖（此奖在当届奖次中只有两名）。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《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》、《中国书画》、《美术报》、《现代书画家报》等美术专业报刊均有专题介绍。《初夏的荷塘》、《金色的池塘》入选《中国现代花鸟画全集》。中央电视台、江苏电视台作专题采访。作品曾展览于北京、南京、台湾、香港等地和美国、日本、德国等国家，并被海内外多家美术馆、博物馆及收藏家收藏。

