

出淤泥而不染 灌清涟而不妖

□ 洁 雅

荷花，又称芙蓉、莲花，广泛分布于中国各地。自古以来，便是中国绘画的重要表现题材，具有丰富的文化内涵。首先，荷花“出淤泥而不染，灌清涟而不妖”，象征清白、高洁的品格，是中国传统文化中理想化的人格寓意；其次，利用荷花的谐音，具有一定的吉祥寓意。如盖“青莲”者，谐音“清廉”也，为清廉的象征；“芙蓉”中“蓉”谐音“荣”，与牡丹一起象征“荣华高贵”；莲蓬与莲子，象征“连生贵子”等。由于荷花自身的特质，人们将它人格化和吉祥化：一方面，文人画家喜欢荷花，以荷花自喻，洁净无染，寻找一种精神寄托；另一方面，荷花丰富的吉祥寓意反映了人们的理想和生活追求，也成为绘画赞助人或求画者喜爱题材。因此，荷花题材成为众多文人画家的钟爱，在中国花鸟画创作中具有重要的地位。

目前，我们见到的较早的荷花形象出现在魏晋南北朝时期的敦煌壁画中，它们或含苞未放或盛开采

用线描、渲染等技法表现，具有浓厚的佛教意味。五代以降，花鸟画成为独立的画科，荷花创作在宋代大放异彩，宋人笔法细腻写实，设色柔美，不见墨笔勾痕，形象生动，具有诗意般的意境，代表作品有佚名的《出水芙蓉图》《太液荷风图》等。随着文人画的发展，荷花创作在元代有了较大的突破，张中在《枯荷图》中“洗宋人勾勒之痕”，变画为写，多以水墨渲染，以素净为贵，注重作品的内涵与意境。

明代中后期，随着王阳明的“心学”崛起与文艺思潮的突变，导致了书画艺术界不拘绳墨、张扬个性之风。徐渭、陈淳放笔纵墨，不求形似求神韵，信笔挥写，遂开大写意派。正如俞剑华所言：“此派多为文人墨戏，只花片叶，随意点染，纵横历落，奇趣盎然，只讲笔墨之情趣，不拘拘于写实之通真。脱去作家之习气，纯为文学思想之融化，实为明朝花鸟画之特色。”徐渭笔下墨荷如写狂草，笔酣墨畅，淋漓尽致，大刀阔斧，

气势恢宏。清初的八大山人、石涛，以及清中期的“扬州八怪”都受其影响，所写荷花不拘泥于物象，突破传统艳丽柔美形象，怪异、颓败、残破，成为抒发亡国、遗民或抑郁之情的载体，成为画家的内心意象的表现。

晚清以来，外敌入侵，内外交困，中国文化面临前所未有的挑战，花鸟画的创作亦处于急剧变革之中。这一时期荷花创作，继承了明清文人的大写意传统，以书入画，金石写意之风盛行，继续追求情趣讲究神韵。随

着时代的变化，西画教育的推广，写生成为消化传统笔墨的重要过程，画家将自己的观念融入画中，注重对客体观察，重视写生，追求心灵与自然的交融，主观与客体的统一。“笔墨当随时代”，20世纪的荷花创作在技法与造境上，都取得了较大的突破。虽然各家的创作理念与风格相异，却都是近代以来中西文化艺术相互碰撞、渗透、交融的结果，显示出面对西方现代文明，中国文化具有较强的调节与整合能力。

洁雅简介

洁雅，字莲君，别号荷语轩主人，齐派传人，国家民族画院研究员，文德堂画院副院长，北京师白艺术研究会会员，世界瑰宝国际文化艺术（北京）有限公司创始人，作品曾多次入选国际国内重要展览并获奖，曾荣获“中华礼仪形象大使”“中非友好艺术家”“共和国礼炮部队书画辅导员”等荣誉称号。作品曾在米兰世博

会、全国政协礼堂、民族文化宫、北京荣宝斋、圆明园等展览展出，2015年，参加的重要展览有《米兰世博会——中国艺术展》，并获金奖，《第六届中国画节》，国家民族画院和联合国举办的《可持续发展·文明与爱》绘画艺术展，其作品被联合国NGO机构、各国资助、使节及国内外社会团体、知名人士广为收藏。

作者：齐白石

齐白石画荷

白石老人曾在他的一幅《秋荷》图上题诗道：

不染污泥迈众芳，休嫌荷叶太无光。

秋来犹有残花艳，留着年年纸上看。

齐白石笔下的荷图大多拥有固有的乐观健朗的神气，无论是秋荷、残荷，还是缀以虫鸟的荷趣图，荷花的形象皆挺拔而厚重，苍劲而清健。

齐白石的生活经历决定了他不可能去做文人士大夫们的附庸，他虽从古师，但拒绝了“无病呻吟”的虚假。

他作品中花叶有的以淡赭铺染，有的则是以淡墨绘制；荷茎一笔到位，挺健有力；至通贯全幅；莲蓬、花头造型简练大方。整幅作品给人的感觉是，刚健清新，用笔干脆纯熟，墨、色富有对比但不失

和谐，点、线、面的穿插布局颇为讲究，从局部图示可感受到画面的分割构成之美。

齐白石对画荷颇有研究。他曾写道：“客论画荷花法，枝干欲直欲挺，花瓣欲紧欲密。余答曰：‘此语譬之诗家属对，红必对绿，花必对草，工则工矣，未免小家习气。’这是说，画荷不要拘于窠臼、不要流于习气。”

齐白石又写道：“懊道人画荷花，过于草率；八大山人亦画此，过于太真。余能得其中否，自尚未信。世有知者，当不以余言为自夸。识者自当窃笑也。”他评价八大山人和李公麟画荷或失于“执”，或失于“率”，而自谓兼得两家所长。白石没有妄自褒己，从此画可见，把情趣烂漫，率真可爱的美而不俗，确实是件了不起的事情。

洁雅与荷：荷和共美 各美其美

荷者洁雅，名如其荷，其人亦如荷之款款，其画亦臻荷之清境，清秀本真，香远益清。洁雅主攻荷花，以花鸟见长，其画作深得白石老人笔墨精髓，兼工带写，形神兼备，虚实相生，雅俗共赏，意趣盎然，意境深邃，师古出新。画面很简洁，很纯净。对墨点染，色墨互补，清淡宁静又带有禅意画风十分敏感。她的花卉系列作品崇尚简约、灵秀，典雅中又透着女性画家特有的观察视角和对画面色调氛围的把握。

莲产于淤泥而不为泥染；居于水中而不为水没。“荷”“和”谐音，因此民间便赋予荷和气、和平、祥和、和合、和好的美好寓意。我国自古以来“以和为贵”，用来代表“和”的荷花，也就被赋予了各种和平、祥和等美好寓意。洁雅以丹青绘盛世，荷风遍五洲的理念，以中国传统国画书写荷花的形式，增进世界对中国了解，向世界各国传递和平友好的情谊。

洁雅特有的荷花绘画艺术风

格，在技法上效古人、承传统，渴笔中着重写意，韵律生动。她画墨荷，翠叶红荷，流畅华滋，十分强调心性、和谐、圣洁之美。在构图语言上，洁雅的荷画以写实为本、白描为技，以层层墨色勾叶、皴柄、点蕊、染瓣……动静相宜，姿态各异。荷与叶、气与韵、画与心、田田冉冉，既相辉映，又相得益彰。

洁雅在笔的运动、墨的变化中抒写的荷各异。有的“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”，明心见性；有的“荷香随尘卧，湖色映晨昏”，有禅思、有心镜；有的“接天莲叶无情碧，映日荷花别样红”，歌盛世之实，颂和谐之美，唤人间大爱，很有真情，也很有感染力。

洁雅认为，如何从南北朝、唐宋元明清的画卷中，从齐白石、张大千、李苦禅的荷画中找出自己的路，形成自己节奏、风貌、内涵，创作出自我的荷画作品，形成个性的艺术体系，这是一个非常重要的过程。洁雅在学习中注重师传统学前人表现荷

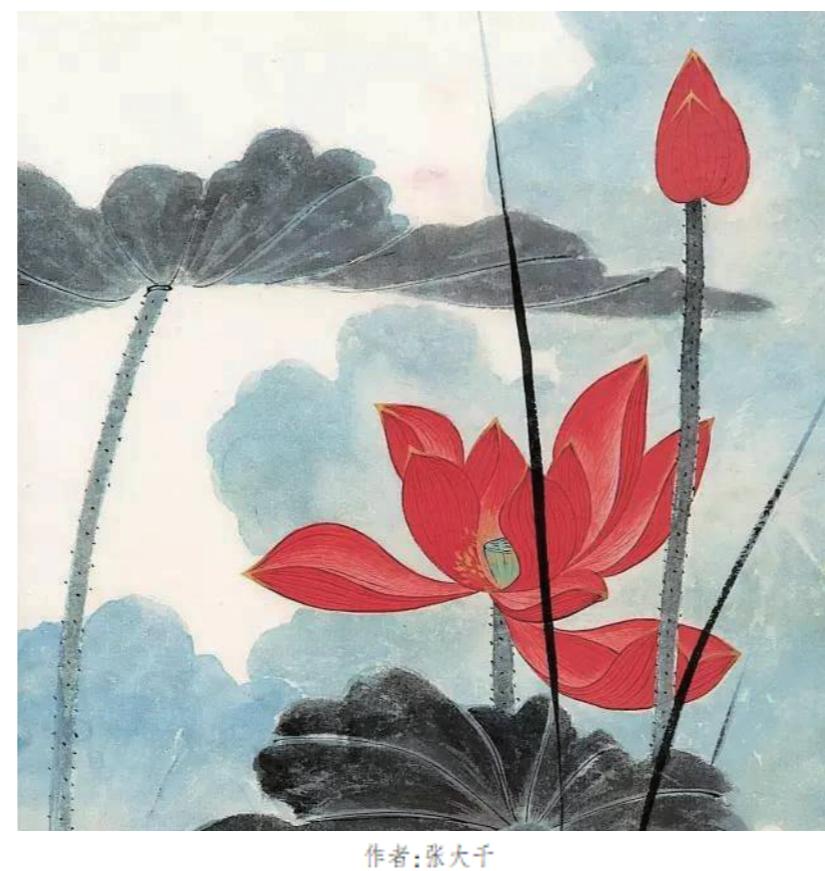
花的构图笔墨色彩，她还很关注生活中的真实的荷花百态，看风中荷花曼妙飘逸的神采，赏雨中荷花含羞带露的含蓄，从一花一世界的寂静之美到“映日荷花别样红”的盛景荷塘。洁雅无不深谙其神采，并于色墨点染中融入自己的感情，她深知艺术表现只有住情于荷花才能让自己笔下的荷花与众不同，伫立而悠远。“画即心声”画如其人洁雅为人真诚朴实，做事踏实认真，从艺谦虚努力多方求教，兼容并蓄。

她说：“世人都爱荷花，作为一个艺术家，我要在继承齐派传统荷花绘画技法基础上，去观察、思考、体验和创作，我画中的荷，要有自我的韵，自我的心。”洁雅的荷花画，会很容易让人产生一种特殊的、有个性的感情。这感情是笔墨之韵，佛家之心，还是人世间情愫？不同的人自会有不同的感觉。

在荷香扑面中，我们很容易看到洁雅爱生活、爱生命、爱和平、爱美等等这些光点耀眼的性格。

艺术与人生的交融，人生对艺术的追求，在正宗而传统的文脉中，洁雅坚守着中国画、中国荷的根。近年来，她笔下的花卉尤其荷花的表现越发清雅高洁，超凡脱俗。都说画如其人，洁雅的荷花也如其名，若非自性流露即上天眷顾也！而画面中的境界面貌有些是非人力不能为的。但洁雅的荷花的确有此境界。“笔墨无高下，境界有高低”。今天洁雅亲手采撷的荷花是不沾染世间一丝俗气的，她带着美好的心愿，散发着圣洁和慈爱的光晕与我们一起祈福盛世，祈愿和平祈祷文明和明日的美好。当情感注入了荷花，荷花就是一个大同世界，她笔下的荷花必然得到永恒。

生命是一场修行的旅程……正因为有了如此的自觉与自信，洁雅才能独得荷花的精神。近年来，洁雅逐步开发了跟荷花相关的文创产品，继续弘扬荷文化。“荷有韵，画有心”，这是对洁雅艺术创作的肯定，也是对她艺术探索的祝愿。

作者：张大千

张大千画荷

张大千，(1899~1983年)，原名正权，后改名爰，字季爰，号大千，别号大千居士、下里巴人，斋名大风堂。四川内江人，祖籍广东省番禺。

青年时随兄到日本京都攻读绘画，又研究染织工艺。回国后曾从师学诗文书画，后忽耽于佛学，度为僧，法号大千，后经还俗，以法号行。他擅绘画，受八大山人、石涛的影响，尤长山水，喜好画荷花及工笔人物，独树一帜，俱臻妙境。与齐白石并有“南张北齐”之誉。50年代栖身海外，居巴西17年，1976年移居台湾。张大千于诗、书、画、篆刻俱精，对中国古字画的鉴赏独具慧眼。尤其他开创了淡墨泼色山水流派，推动了现代中国画艺术发展，影响深远，是中国杰出的艺术家。

被称为“五百年来一大千”的张大千，其花卉画中以荷花居多，作品不断推陈出新，形成了驰名中外的“大千荷”。

张大千先生晚年画荷作品，

其画笔大多是没骨、写意或淡墨泼彩，格新韵古，且依旧是恪守他一以贯之的强调物理、物情、物态。此外，张大千先生在操持画笔之际，始终特别注意绘画与书法之间的关系，提出画荷需用正、草、篆、隶四种书法技巧。画荷花的干，用篆书；叶，是隶书；瓣，则是楷书。大千观察细致入微，他笔下的荷花形态各异，或正、倚、俯、仰，或静、动、离、合，或大、小、残、雅，在风、晴、雨、露中展现各种姿态，可谓“映日荷花别样红”“风吹荷叶十八变”，让人赏心悦目。

徐悲鸿在《张大千画集》序中说：“大千代表山水作家，其清丽雅逸之笔，实令人神往。”张大千以擅长画荷花著称，素有“古今画荷的登峰造极”之誉，在众多花卉题材中，张大千偏爱荷花。张大千早年画荷花，画法多以明代画家徐渭画法为多，中年时是半工半写者多，到了晚年最擅长以泼彩半抽象手法来画荷花。