

出淤泥而不染 濯清涟而不妖

□ 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,濯清涟而不妖”,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。

日前,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“一洗宋人勾勒之痕”,变画为写多以水渲染,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,不拘拘于写实之逼真。脱去作家之习气,纯为文学思想之蜕化,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各异,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“中华国礼形象大使”“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、各国政要、使节及国内外社会团体、知名人士广为收藏。

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。对水墨点染,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,增进世界对中国的了解,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“荷香随坐卧,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,创作出自我风格的荷画作品,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,我们非常容易看到洁雅爱生活、爱生命、爱和平、爱美好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”。今天洁雅亲手采摘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,祝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: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:
不染污泥近众芳,休嫌荷叶太无光。

秋来犹有残花艳,留着年年纸上香。

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,挺健有力几至通贯全幅;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、面的穿插排布颇为讲究,从局部图尤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翥画荷或失于“执”,或失于“率”,而自谓兼得两家长。白石没有妄自褒己,从此画可见,把情趣烂漫,率真可爱画的美而不俗,确实是件了不起的事情。

《荷和共美》作者:洁雅

《清水芙蓉》作者:洁雅

《一池秋水闹风荷》作者:洁雅

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,对于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、写意或泼墨泼彩,格新韵古,且依旧是恪守他一以贯之的强调调物理、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。