

至减不简-悟牧溪禅画、论当代意义

张子千

云南大学

DOI:10.32629/jief.v2i7.2003

[摘要] 本文论述了禅宗画家牧溪“减”笔画出现的背景, 画中用笔用墨的体现, 结合作品感悟作品之妙, 最后论述至减不简的绘画风格对于现当代艺术学习创作的意义。

[关键词] 禅画; 用笔用墨; 当代意义

中图分类号: I561.074 **文献标识码:** A

引言

牧溪, 俗姓李, 佛名称法常, 号牧溪, 今四川人, 南宋画家, 善画人物、龙虎、花草、山水, 所做之画用笔酣畅淋漓、颇具禅意。代表作品有《老子图》《松猿图》《远浦归帆图》《潇湘八景图》。他的绘画风格多以简洁、乐趣为主, 寥寥几笔即画出心中所想, 因其僧人的身份, 画作也被称为禅画。日本古籍《松斋梅谱》中评价牧溪的绘画“皆随笔点墨而成, 意思简当, 不费装缀。”对于他身份和画作意义的考究一直是个谜, 各家说法纷呈, 本文从至减不简角度对牧溪禅宗画谈谈自己的见解。

1 禅画中的用笔用墨之“减”

说到禅宗, 系统的来讲它是中国的佛教宗派, 自汉传佛教以来对国内宗教的影响可谓深远, 是汉传佛教的主导宗派。禅宗不重视教理更注重禅观、注重参禅人主观情感的流露, 追求心性的本源、注重以静谥和高度冥想作为超脱世俗的法门。

牧溪作为禅宗画派的代表之一, 首先是他禅宗人的身份以及日常生活中的教化对他思想的影响促进了他的禅宗绘画作品的产生。其次他的作品受到五代两宋时期画家石恪、梁楷的影响, 这三人都是将泼墨艺术发挥到极致的人, 要数三人出现的时间前后要数石恪最早, 石恪的《二祖调心图》是现今保存下来较为完整的作品之一, 在这幅画中慧可、丰干二祖分别缠腿席地而坐, 一人倚胳膊之肘托腮, 一人倚靠虎背, 二者皆给人以静谥调心之感。也已体现禅宗思想的静谥、安逸、修心之过程。再来看其中的笔法墨法, 首先看到的是人物和衣服两种墨色的深浅, 张彦远在《历代名画记》中《论画体工用拓写》篇讲到:“草木敷荣, 不待丹碌之彩。云雪飘扬, 不待铅粉而白。山不待空青而脆, 风不待五色而绌。是故运墨而五色具, 谓之得意。意在五色, 而物象乖矣。”这里讲到单纯用墨是可以与用色有同样的功效, 用墨若不分深浅浓淡干湿, 必然觉得索然无味, 不能称之为画也。墨色在写意泼墨画中尤为重要, 干湿浓淡用笔转折粗细皆能反映所画之物之神。古人讲骨法用笔, 爱宾《论画六法》中云:“夫象务必在于形似, 形似需全齐骨气, 骨气形似, 皆本于立意, 而归乎用笔, 故工画者多善书。”此讲到了要想形似最重要的是要表现骨气, 表现骨气靠的是用笔, 用笔成则立意。再来看泼墨大师梁楷的《泼墨仙人图》、《李白行吟图》等在用笔用墨上表现的恰到好处。中国画由古至今都讲笔墨, 但笔墨在工笔画中和写意画中有所不同, 像石恪、梁楷、牧溪的大写意画对笔墨要求更高, 更要求一笔喝成, 对于画家技法要求更高。在他们的画作中清晰可见的是寥寥几笔、大笔挥洒而成, 没有精雕细摹反复晕染, 相对于唐宋时期精致细密的画风来讲结合自己禅宗思想与当时开放的创新精神结合, 创造了“减”, 这种减是减去繁文缛节, 减的是用线的增减, 指的是根据南宗之前的精工细描的减。这种减所形成的画面大多给人泼墨挥笔豪洒、酣畅淋漓的感觉。物体的形态神态皆在寥寥几笔中, 画面中的留白也营造无限意境。

2 悟牧溪作品之妙

牧溪的作品大多被日本收藏, 对于当时的文化来讲国内并不太认可

牧溪作品, 认为其作品随意、无拘束、不成体系, 所以一直没有被官方认可。但却开后世文人禅僧墨戏之先河, 并对日本水墨画的产生发展作了突出贡献, 被称为“日本画道之大恩人”。法常用笔多用蔗渣、草结等蘸取水墨而画, 所作之画皆随心而作, 意思简当, 不费装缀。

其作品《六柿图》, 画中为六个柿子, 所画柿子大小大致均等, 位于画面前面的稍扁。每个柿子墨色不同, 或深或浅或留白。墨色的区分很好的将六柿作以区分。整个画面除了六柿无作其他, 将画面的重心放在这六柿之中。仔细观摩这六柿仿倒别有一番趣味, 给人以安静之感, 像极了静坐于地, 安稳修禅之人, 颇具自然之妙。《老子图》所绘老子画像, 如果说《六柿图》表现的是自然之妙, 那这幅可谓传神之妙。意在笔先充分体现在这幅作品中, 大笔挥洒泼墨表现衣纹质感, 淡墨画出面部形象, 再稍加重墨提点, 皆一笔画成, 意在笔中, 酣畅淋漓。胡须和飘扬的头发用笔轻盈, 面部五官传神有力, 将老子的形象生动的表现了出来。

3 至减不简的绘画风格对现当代艺术创作的意义

这种“减”的画法影响了一代又一代书画名家, 牧溪继承了石恪、梁楷的水墨画法, 对沈周、八大、扬州八怪、徐渭等人写意画的发生发展起到了促进作用。日本僧人的交流让牧溪作品流传国外, 影响深远。其至减不简的绘画手法对现当代艺术创作也起着重要作用。如今学画者增多, 但对于写意画、“减”笔画的学习和运用却少之又少, 泼墨写意画对书法、用笔用墨有极高要求, 需要我们勤学苦练反复练习。中国画又讲水墨画, 写意画水墨体现最多, 所以要想画好中国画, 水墨画的学习必不可少。相信通过对于像牧溪这样的大写意画家的了解, 作品的赏析, 让我们从中学到的更多用笔用墨知识以及绘画理论知识在画作中的运用。了解其画作背后的禅宗思想, 赋予作品生命力。

4 总结语

牧溪至减不简的绘画风格影响深远, 独辟蹊径的将“减”笔绘画流传下去, 作品反映了当时的社会文化、禅宗思想, 将自身情感意境融入作品, 使作品流传千古。在现当代的艺术创作中给我们提供了新思路新方法, 为我们更好的学习和发展中国画提供了借鉴意义。

[参考文献]

- [1] 王宏伟. 中国画中“骨法用笔”的艺术表现分析[J]. 才智, 2019(19):210.
- [2] 赵娜. 牧溪生平疑云考订[J]. 中国书画, 2018(06):50-53.
- [3] 贺志朴. 宋代禅宗美学及其艺术向度——读《宋代禅宗美学与禅画艺术研究》[J]. 河南教育学院学报(哲学社会科学版), 2020, 39(02):122-125.
- [4] 董庆峰, 王立蒙. “墨分五色”与中国传统水墨画创作和欣赏的关系[J]. 大众文艺, 2018(23):44-45.