佛道相參——「人氣國寶展」書畫篇

鄭淑方

道家與佛教之間的激盪與匯流,是中國宗教史與思想史上的重大議題,學術界已多討論。 本文以八大山人和石濤的書畫作品爲例,解析作者經由藝術作品傳達的思想觀念、創作理 念與信仰主張,闡釋明清之際,佛道思想之於書畫審美意識與創作理論(念)的影響。

「道家」源起於中國的春秋戰國時期,是 以老子(西元前 571~西元前 471)爲首的思 想流派,主張「道」是萬物的本源與規律,「道」 體虛無,故能包容萬物生長,並以永不停息 的演變,形成宇宙運行的規律:「佛教」則源 自西元前六至五世紀的印度社會,釋迦牟尼佛 (約活動於西元前六世紀)因修行而對宇宙人 生的根本道理透徹覺悟,以所證之「道」向世 人宣傳離苦得樂的方法,其「道」所指,含有 菩提、覺知之意。

印度佛教在漢代傳入中國後,受到中土 思想的影響,與各思想學派產生碰撞、衝突、 融合、會通,如印度禪宗經菩提達摩祖師來到 中國,道家思想對其所起的作用,遠超乎來自 印度佛教的繼承,形成禪宗的理論基礎,與此 相關的研究,學術界討論已多。「本次選展清 初畫僧「八大山人」(1626-1705)與「石濤」 (1642-1707)的書畫作品,旨於探討「佛道相通」 的辯證,如何具體形諸於書畫作品之上,在「形 而上」與「形而下」之間作一貫通的理解。

「八大山人」與「石濤」俱是明朝王孫貴 胄,國變後避世於佛門,在飽經天崩地解的動 盪後,悒鬱不忿之意,寄情於山水之巓,終爾禪悟宇宙人生至理,忘情於詩書畫藝之中。二人特殊的身世與戲劇性的逆轉,是藝術史上的傳奇篇章,下文分析二人的繪畫與書法作品,就其書畫風格進行探討,說明佛教與道家思想對二人審美意識與創作理論(念)的影響。

石濤

《清史稿·藝術傳》卷 509:

釋道濟,字石濤,明楚藩裔,自號清 湘老人。題畫自署,或曰大滌子,或 曰苦瓜和尚,或曰瞎尊者,無定稱。 國變後爲僧,畫筆縱恣,脱盡窠臼, 而實與古人相合。²

石濤,原姓朱,名若極。明清易代後,皈依佛 教禪門「臨濟宗」,改名原濟,別號清湘老 人、大滌子、苦瓜和尚、瞎尊者。禪宗強調個 體內心體證的重要性,影響石濤的審美意識與 創作理論甚鉅,終爾跳脫傳統的窠臼,不拘泥 於固有形式。

國立故宮博物院典藏清石濤《書道德經》 冊(圖1),是石濤不多見的存世書蹟,此冊

書寫老子《道德經》全文,開宗明義即云: 道可道。非常道。名可名,非常名。 可道之道,可名之名,指事造形,非 其常也,故不可道,不可名也。3 佛教經典探討萬物的本源與規律,受其影響, 如永明延壽(904-976)《宗鏡錄》卷8:

> 寶藏論云:空可空,非真空,色可色, 非真色。真色無形,真空無名,無名名 之父,無色色之母,爲萬物之根源。4

以及《金剛般若波羅蜜經》:

如我解佛所説義,無有定法。5 老子於《道德經》中揭示的「道」,是不斷改 變的「常道」,「變」,是宇宙運行的「不變」 法則,因其永恆性的「變化」,以致無法從語 言文字予以表述及定義,既不可言說,故曰「道 可道,非常道。」《寶藏論》開宗倣《道德經》, 大意如同。《金剛般若波羅蜜經》所說的法, 是佛陀爲衆生修行及開悟而說的方便之法,是

法域日 明故善人不善人之師不善人善人之資不貴其常善教人故無奈人常善教物故無棄物是謂嚴關鍵而不可聞善結無絕約而不可解是以聖人善行無轍也善言無瑕繭善計不用籌荣善問無 禁觀燕屬超然如何萬乘之主而以身輕重為輕根靜為隊君是以君子終日行不離 不 有 失臣踩則失君 自然 中有四大而王處一馬人法地地法天天法大大口遊遊回遠遠回及故道大天大地 好可以為天下母吾不知其名字之曰道强為之名 俊歸於嬰児知其白守其黑為天下式為天下式 其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離 物 不愛其資難 混成先天地生好考察号獨 智大迷是謂要 法天天法道 女子 天軸下重 大王六大 軽雖 則有

不切行相 不天門 成而不居夫惟不居是以不去 一不言之教萬物作馬而不解生而不有為而不悖何音聲相和前後相随是以聖人 處無為之事不善矣故有無相生難易相成長短相形高下大下皆知美之為美斯惡己皆知甚之為善斯 也 母故常無欲以 r 兩 許的一筆白下直上真看月落空庭子為文之势 龜記七卵山月十七日打杂山高至觀五陽七兩宮於二年、惟同二十 惡之故有道者不處 賢使民不争不貴難得之貨使民 上篇 玄无道德 者 间 出 而 经 異 名 V1. 12 间 礼其妙常有欲名非常名無名天地之 謂 之玄 玄 之又玄彩 一 敬以公 不 牆 為 觀 祖其 後 妙之 滥 不

> 身與貨乳多得與亡熟病是故甚愛必大賣多做必及 有益也不言之教無為之益天下希及之矣名與自熟親 天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間是以知無

知是不辱知公不殆可以長久

大巧岩

人又聽 贈 云天都洪石震上合 田者 晚遊江淮人争重之今維楊遺迹尤多君盖兼喜山水蘭竹華 意級悉脱畫案 又號大雅 回 濟 I 字石 後 千又自 癸卯 濤 號 1 院苦瓜和尚又院 時前 A 以其小 北五日 楷道 雪干 溪 德 京網 왎 等 陳 見

雞狗之聲相聞民至老死不相往来絕而用之甘其食美其服安其居樂其俗鄰國相望雖有舟審無所乘之雖有甲兵無形陳之使民復結 愈多天之道利而不害聖人之道為而不争博,者不知聖人不積既以為人也愈有既以與 信言不美美言不信善者不辯,者不善 松大辯者納縣勝寒静縣热清静為天下心大成若缺其用不敢大盛若沖其用不窮大直若風 有舟審無所乘之雖有甲兵無形 以與人己 知者 不

善真且成 不笑不之以為道故建言有之明通名珠進道若退夷道 益之而損人之所教我亦我義教之強聚者不得其死吾将 若渝大方無隔大器吃成大音希 聲大象形道隐無名夫惟道 及者道之動弱者道之用天下萬物生於有有生於無 人之所惡惟孤震不穀而王公以為稱故物或賴之而益道生下生丁生丁生為物萬物負陰而把陽沖氣以為和 者類上德若谷大白岩厚廣德若不是建德若偷質真 士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之

圖 1 清 石濤 書道德經 冊 國立故宮博物院藏 贈書 000021 第 1、7、11、19 開

隨衆生因緣而起,沒有一定的方法,也無法以 特定的語言來詮釋,故曰佛法不可以執取。

上述佛道經典對石濤創作理念的影響,見 諸於《苦瓜和尙畫語錄‧變化章第三》:

至人無法,非無法也,無法而法,乃爲 至法。……。我之爲我,自有我在。⁶

石濤參悟「變」是宇宙運行的恆久法則,主張 藝術創作需以革新的精神,因應新的時代與之 俱進。其次,禪宗重視個體內心的領悟,《苦 瓜和尙畫語錄‧一畫章第一》將禪的修持,實 踐於藝術創作中:

夫畫者,從於心者也。7

石濤認爲創作者應順從內心的體證,而非傳統 或威權,並將其實踐於書畫創作之中。清李驎 (1634-1710) 《大滌子傳》評論石濤書風:

得古人法帖,縱觀之,於東坡醜字法 有所悟,遂棄董不學,冥心屏慮,上 溯晉魏,以至秦漢,與古爲徒。8

石濤沒有追隨清初的主流書風,直取顏眞卿、

蘇軾,再上溯篆隸古體,即是不囿於當代陳式, 融古法爲我法,如石濤《書道德經》,即是帶 有隸書筆意的楷體。此冊書體結字稍呈扁狀, 鉤捺之間有高古餘韻,看似質樸散淡,用筆卻 無滯礙感,略去雕飾的天然意趣,下筆從容, 展現古拙清新的雅趣。

石濤畫作〈自寫種松圖小照〉(圖 2),淺 設色畫石濤握鋤,於松樹下悠閒適坐,左方僧 人與猿猴抬來小松,讓石濤種植。石濤臉部採 沒骨漬染法,先以細線精準描繪五官輪廓與鬢 髮鬍鬚,面部則以色彩渲染,使其產生質量感 與立體感,所保存的石濤樣貌,難得可貴。作 者以白描細線表現人物衣紋,筆法稠密重疊, 饒有「曹衣出水」的遺意。如此技法,源自北 齊曹仲達或三國曹不興描繪菩薩衣紋或釋迦僧 衣的筆墨形式。依款識「時甲寅(1674)冬月。 清湘石濤自題於昭亭之雙幢下」紀年推算,石 濤時年三十三,此時居住在宣城廣教寺,他採 取佛教元素爲自畫像造型,是自我身分的認知

圖 2 清 石濤 自寫種松圖小照 卷 國立故宮博物院藏 贈畫 000114

與定位。9

此卷構圖頗富奇思,誠如石濤所強調的「法 無定法」、「法自我立」,創作者應「從於己 心」、「自用我法」,故筆墨縱恣,淋漓多變, 一反當時仿古之風,可視爲石濤畫論的實踐。

八大山人

《清史稿·藝術傳》卷 509:

朱耷,字雪個,江西人,亦明宗室。 崇禎甲申後,號八大山人。嘗爲僧。10 八大山人本名朱耷,明亡後, 遁入空門, 法名 傳綮。八大山人曾自題〈个山小像〉:

生在曹洞臨濟有,穿過臨濟曹洞有, 洞曹臨濟兩俱非,贏贏然若喪家之狗。

還識得此人麼?羅漢道底。个山自題。 據題,八大既皈依「曹洞宗」傳人弘敏(1606-1672) 學法,也參禪於「臨濟宗」一派,自身 **積澱著「曹洞」和「臨濟」兩宗禪學的涵養。** 八大幼年能詩,少有文名,善書法,工篆刻, 尤精繪事,《清稗類鈔》讚曰:

山人工書法,行楷學大令魯公,狂草 頗怪偉。亦喜畫水墨芭蕉、怪石、花 竹、及蘆雁汀鳧,翛然無俗韻,人爭 寶之。11

所作水墨芭蕉、怪石、花竹及蘆雁野鴨,無凡 塵俗世之染濁。八大追求平淡空靈的意境,即 是來自道家與佛教禪宗的影響。

在印度佛教中,「道」的概念蘊含「菩提」 之意, 傳入中國後, 受到《道德經‧象元章》 的影響:

> 有物混成。先天地生。寂兮寥兮。獨 立而不改。周行而不殆。可以爲天下 母。吾不知其名。字之曰道。12

據該章的論述,「道」是宇宙萬有存在的本源, 先於天地誕生,本質寂寥而虛空。唐代法融禪 師(594-657)《絕觀論》吸取道家的思想,將 「道」視爲宇宙的本體,提出「空爲道本」的論 述,認爲大道沖虛幽寂,虛空是萬有的本源。¹³

道家思想逐漸融入佛教,成爲禪修 的理論基礎,明清書畫藝壇,亦受 到佛道思潮匯流的洗禮,八大山水 書即是一例。

清朱耷〈山水〉(圖3)畫幅 狹長,以龍脈統理畫面,側重上下 氣勢的連貫。八大因遭逢巨變,使 其對「寂滅虛空」有了深刻的體 悟,本幅山水格調冷雋,在蕭索的 寧靜中,沁入荒寒的孤獨冷寂。八 大寥寥數筆寫就形象,省略細節的 描繪,以簡練的筆墨於「空」中蘊 景,潛心追求無極禪意。如此荒率 孤寂的 書境,是八大的心境,如此 虚無禪空的山水意象、也是宇宙萬 有的本質。作者略以空曠寂寥的山 水體現宇宙本性,即是佛道思想形 諸於書畫作品的具體表現。幅中署 款「八大山人」,據《清史稿·藝 術傳》卷 509:

> 朱耷。……。其書畫題款 八大二字每聯級,山人二 字亦然,類哭類笑,意蓋 有在。14

作者簽款聯綴看似「哭之」或「笑 之」的字樣,道出八大心中極其複 雜鬱結的情感。

八大書作亦有禪機,擅長於虛 實變化的留白中,營造畫面的空靈 感。〈草書詩〉(圖4)寫唐代詩 人王瓚古詩〈冬日與群公泛舟焦山〉 最後四句:「縱步不知遠,夕陽 猶未廻。好花隨處發,流水趁人 來。」詩句集中在書幅的右上側,

朱耷 山水 軸 國立故宮博物院藏 贈畫 000113

草書詩 軸 國立故宮 博物院藏 贈書 000023

左下角留有大片餘白,整體布局追求虛實對比, 「有」與「無」相生相成, 虛靜中蘊含「真空妙 有」之意,體現佛道「虛寂空無」的宇宙哲思。 通幅用筆流暢,上下連成一氣,看似隨意,卻 無一絲鬆懈感。運筆藏鋒,融篆書筆意於草書, 線條圓渾凝斂,維持一定的厚度。用筆點畫靈 動、不失狂野,且具獨特的造型意識,以減省 筆畫或結體移位的手法,在單字的內部,空出 大片的留白,如「步」、「陽」等字,險奇卻穩 定的結構,充分顯示駕馭筆墨的能力。

結論

本文簡要分析形塑「八大」與「石濤」筆 墨形式的思潮,呈現明清之際,受到佛教與道 家思想映照的書書藝壇。

「八大」與「石濤」參悟天地萬物存在的本 質和不斷變化的運行法則,蘊藉出獨特的審美 意識,具體呈現於筆墨構圖的形式當中。歸結 上文的說明,八大體現宇宙寂靜虛空的本質, 作品因而空靈寂寥;石濤主張藝術創作求新求 變的理念,風格因此豐富多元,脫盡前人窠臼。 二人忠於內心的領悟與體證,終能以獨特畫風, 衝破墓古的樊籬。

作者任職於本院書畫文獻處

註釋:

- 1. 方立天,〈道與禪:道家對禪宗思想的影響〉,收入陳鼓應主編,《道家文化研究·第六輯》(上海:上海古籍出版社,1995),頁
- 2. (民國)趙爾巽撰,《清史稿》(民國十七年清史館排印本〔關外一次本〕),卷 509,〈藝術傳〉,取自《愛如生中國基本古籍庫》 http://server.wenzibase.com/spring/front/read (檢索日期: 2024年2月29日)。
- 3. (春秋) 老聃撰, (魏) 王弼注, 《老子道德經·上篇》(清乾隆武英殿木活字印武英殿聚珍版書本), 取自《愛如生中國基本古籍庫》 http://server.wenzibase.com/spring/front/read (檢索日期: 2024年2月29日)。
- 4. (吳越)延壽撰,《宗鏡錄》,收入《日本大正新修大藏經本》,卷 8,取自《愛如生中國基本古籍庫》http://server.wenzibase.com/ spring/front/read (檢索日期: 2024年2月29日)。
- 5. (後秦)鳩摩羅什譯,《金剛般若波羅蜜經》,收入《日本大正新修大藏經本》,取自《愛如生中國基本古籍庫》http://server. wenzibase.com/spring/front/read (檢索日期: 2024年2月29日)。
- 6. (清) 石濤撰,《苦瓜和尚畫語錄》(民國二十五年上海神州國光社排印美術叢書本),〈變化章第三〉,取自《愛如生中國基本古籍庫》 http://server.wenzibase.com/spring/front/read(檢索日期:2024年2月29日)。
- 7. (清) 石濤撰,《苦瓜和尚畫語錄》(民國二十五年上海神州國光社排印美術叢書本),《一畫章第一》,取自《愛如生中國基本古籍庫》 http://server.wenzibase.com/spring/front/read(檢索日期:2024年2月29日)。
- 8. (清)李驎撰,《大滌子傳》,收入《虬峰文集》(北京:北京出版社,2000,四庫禁燬書叢刊),集部,冊 131,卷 16。
- 9. 王耀庭,〈石濤自寫種松圖小照研究:兼述他的自我形象〉,《故宮學術季刊》,32卷1期(2014秋),頁1-45。
- 10.(民國)趙爾巽撰,《清史稿》(民國十七年清史館排印本),卷509,〈藝術傳〉,取自《愛如生中國基本古籍庫》http://server. wenzibase.com/spring/front/read (檢索日期: 2024年2月29日)。
- 11.(民國)徐珂輯,《清稗類鈔》(民國六年商務印書館排印本),取自《愛如生中國基本古籍庫》http://server.wenzibase.com/spring/ front/read (檢索日期: 2024年2月29日)。
- 12. (春秋) 老聃撰, (魏) 王弼注, 《老子道德經》(清乾隆武英殿木活字印武英殿聚珍版書本), 〈象元章〉, 取自《愛如生中國基本古籍庫》 http://server.wenzibase.com/spring/front/read(檢索日期:2024 年 2 月 29 日)。
- 13.(唐) 法融著,《絶觀論》(南京:江蘇古籍出版社,1993)。
- 14.(民國)趙爾巽撰,《清史稿》(民國十七年清史館排印本),卷 509,〈藝術傳〉,取自《愛如生中國基本古籍庫》http://server. wenzibase.com/spring/front/read (檢索日期: 2024年2月29日)。