

二十世紀下半葉中國畫家叢書

新文人畫

主編 楊牧之

副主編 張志欣 陳綬祥

北魚

出版發行 河北教育出版社 石家莊市城鄉街44號

責任編輯 張子康 孟保青

裝幀設計 呂敬人 協力 王彤 張朋

印制 深圳當納利旭日印刷有限公司

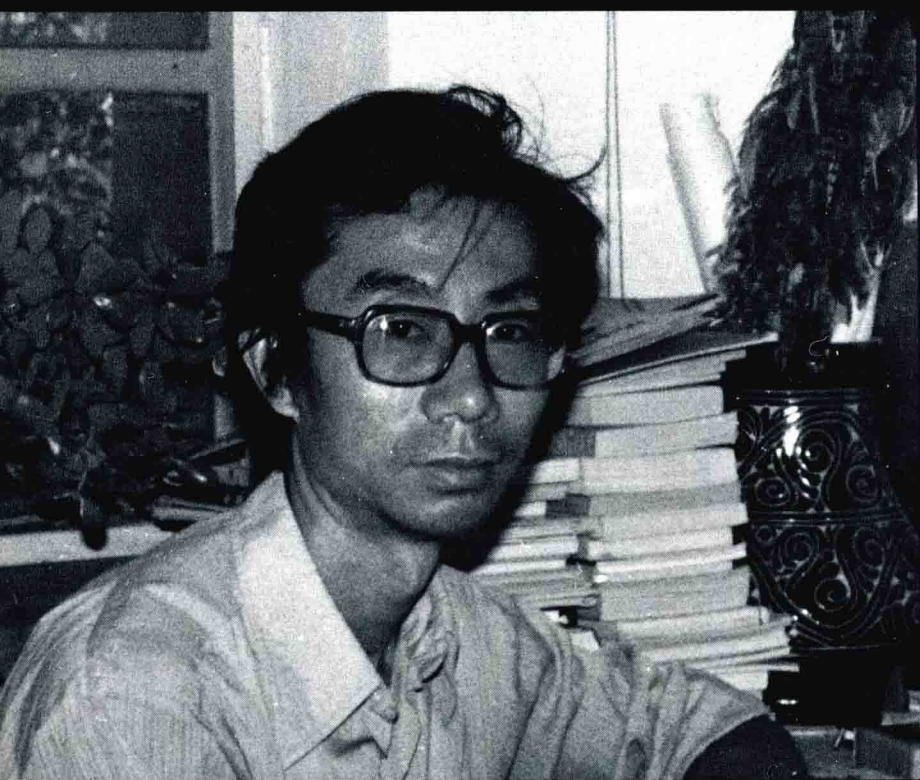
制版 深圳興裕印刷制版有限公司

開本 787×1092 1/8 20印張

出版日期 一九九六年十一月第一版 第一次印刷

統一書號 ISBN 7-5434-3001-0/J·42

北 魚

題
詩

祇莫負春光

陳綬祥

畫以文人名，人自天公設。
人文化天工，畫人寸心折。
文自心中出，天地亦可測。
測也不堪測，折也何必折。
文心生萬象，丹青究玄黃。
一畫出神去，通情理亦彰。
新法復故技，行道當自強。
匪爲論短長，祇莫負春光。

序言

得意忘形

——序《北魚畫集》

鄧福星

爲北魚兄畫集寫序，就像讀他的畫，也容易，也難。他的畫看上去並不費解，山石、樹木、房舍，或者鳥獸、游魚，或者和尚、文人、少女，雖然畫得不很像，但一眼就能辨識，比起某些前衛派作品來，是容易看懂的。可是，如果要追問，畫家幹嗎畫成這種面貌、這種風格、這種味道，其中意蘊何在，便不容易說了。老實講，評介這類的作品絕不可就畫論畫，膠柱鼓瑟，因而是可以有很大自由度的，甚至可以顧左右而言他，但要剖析入裏，揭窺其要，却非易事。因此，我擔心這裏的議論說不定會是隔靴之搔呢！

看北魚的畫時，讀者不須太留心於筆墨，不須太着意於物象，更不須去尋找畫中某一局部有無精細之處，總之，先不必對他畫中的形象作過多的揣摩，重要的是去體味整體畫面造成的意境。他之所以不讓讀者留戀於中途，正是爲了

帶你走進一個更加奇妙的幽境。你要戀筏，又怎麼能够登岸。讀他的畫，就好像看三維畫那樣，須要通過一定的特殊觀察方法，纔能看到那種立體效果。當然，看他的畫不是靠一種觀察的技巧，而是需要讀者具備一定的審美經驗，一種感悟，甚至學養。否則，就不容易體味出那種畫境來。

這畫境，也許就是他常對我提起的禪意。近些年，北魚對禪學發生了一種特殊的興趣。我們每逢見面，不免論藝談禪，有幾次談得興奮起來，竟忘了時針的轉動。我對禪學所知無幾，純屬妄談，而北魚體悟頗多。照我的理解，他所謂畫中的禪意，乃是他創作時的一種心態、心境和情緒，其時所流瀉到筆下的感覺完完全全是出自個人的心靈。

禪宗作爲佛教的一個宗派，於公元六世紀初爲南天竺僧人菩提達摩所創。傳到五祖，又發生南北二宗的分化，慧能創立了南宗禪，後人所稱禪宗便是指此。南宗禪認爲，人心本來清靜無爲，祇要直指本心，不須外求，便可頓悟成佛。禪宗的興起，對中國的文化和藝術發生了非同

序言

小可的影響。「它關於個體的「心」，對外物的決定作用的強調，它對通過個體的直覺、頓悟而達到一種絕對自由的人生境界的追求，在唯心主義的神秘形態下，包含着同審美和藝術創造極為類似的心理特徵的深刻理解」（《中國美學史》第一卷緒論）。禪宗對繪畫的影響尤其大，在一個時期裏（從晚唐到元代）出現了禪宗畫。禪宗藝術的精神是，特別強調在創作中心靈的能动性，特別強調對絕對自由的人生境界的追求。

我們不妨把繪畫中的禪意理解為在創作中具有特別體驗的極強的主觀性。現實的理性忽然散解，意識鬆弛，恍兮惚兮，如莊周之夢蝶，物我合一。瑞士心理學家榮格把藝術創作分為兩類，一類是與現實生活邏輯相符的理性的創作，叫作心理學式的創作，另一類是出於潛意識的夢一般的創作，叫作幻想式的創作。禪宗藝術以及帶有禪意的創作大致與這種幻想式的創作相近。創作這類作品時的心態比較特殊。一般來說，不可太清醒，如同半醉，當然也不能一點都不清醒，否則連筆都捉不住，遑談作畫。記得友人徐建融說到禪宗畫創作的經驗模式時，稱之

為「昏酣」，即半夢微醉之意。

我至今還沒有親睹北魚作畫的情景。是否像有些畫家那樣也飲得半酣，或者焚香淨手，排除雜念，關起房門來隔除外界任何干擾纔鋪紙蘸墨。從畫面看，他作畫一定是全身心投入的，他所認真的投入在於其意而非其形。即使畫中也有疾厲的用筆，但作畫時應該是很沉靜的。富有禪意的作畫不同於「解衣盤礴」的狂放不羈。畫史記載唐人顧生每作畫，先將數十幅絹鋪在地上，擺開一缸缸墨和色彩，數十人吹號擊鼓，於是顧生用手將墨彩潑在絹上，這場面頗有氣勢。據說還有張璪以掌摸色，王洽手足并用且以頭髮作筆，這已近乎於現代的行為藝術了。他們雖然怪誕，却也反映了一種類型的創作心態。這是一種張揚外向的表現主義創作，而禪宗繪畫，却是一種頓悟的內向的體驗主義的創作，不過也含有行為藝術的成分。禪宗畫的確很注重創作過程。它重視對一種境界的追求，把在紙上作畫當成是一種所由的借代形式，因此，不很看重畫面上的構成形式。

北魚的畫裏，也有這種意思。那些點和綫，

序言

墨和色仿佛都是漫不經心地隨意畫出來的，看去那麼散亂而少規矩。實際上，就其筆墨的輕鬆，畫面的空靈，意蘊的沉靜，可以說，是別人難以摹製的。但是，不管怎樣，凡「形」的方面，確非作者關注所在。北魚以為，「執於形」則人為形用，「忘形」則形為人用。他所重視和追求的是他已經沉浸於其中的意境。也許因此，他那迷離散淡的畫面，或令一些不識者感到莫名。

這一點也反映了禪宗裏老莊哲學的含義。

禪宗產生於晚唐，它融合了老莊哲學、魏晉玄學以及儒家學說而成，反映在繪畫裏，便有莊子的「得意忘形」。『筌者所以在魚，得魚而忘筌；蹄者所以在兔，得兔而忘蹄；言者所以在意，得意而忘言。吾安得忘言之人而與之言哉？』《莊子》中的這段話在中國傳統文藝理論中佔有重要的位置。得意忘形，不是說棄形而不顧，而是不執著於形。在繪畫中，意境必須由「形」來創造，來體現。形不可無，而且它是引出并指示讀者走向意境的前導，承負意境的載體，記錄意境的符號，又豈可忘乎！

我們觀賞北魚富有禪趣的畫作，完全是一

種消遣，一種休息，一種放鬆。對一幅幅畫面靜靜地琢磨、體味，其中會發現不盡的意趣。在『烟雲水月，出沒太虛』中，那般空曠，悠遠，恬淡，靜謐，幽深，平和……

北魚的畫是百花叢中清淡的一株，清如朗月，淡若秋水。與那火紅的山茶、富麗的牡丹相比，其趣迥異。它不比黃鐘大呂那般雄壯響亮，使人激動振奮，它猶如細弱悠長的竹管絲弦，而餘音裊裊。

其妙處盡在不言中。

丙子中秋節於蘭齋

序言

北魚畫品

李清賢

季酉辰，自號北魚。其家鄉村名名北魚，於是酉辰號曰北魚。《莊子》曰「北冥有魚」，大抵說順萬物、游變化、逍遙自任的莊周道理。北魚其人村氣抑雅。北魚的文化觀念或說其思維修大體在道家、禪機的境界。

哦，士夫畫家，若閑時、空境、禪心、繪事「四美」具備，想來亦不必求於別物。

北魚曾適瓷窑，依照陶匠的工藝，親手埤埴幾件吃茶的皿具，繪上圖畫，署以文字；又游武夷山，北魚好武夷山麓岩茶中的三秀前品，或許買些備於木匣；其居家的餐桌上散發着友人敬慕的食譜平平、家風融融的馨香；北魚有書房畫室，如事佛的人在禪房，其獨自享用這觀想空間，或靜或動，頗便利的。

嘗有高士論次北魚畫品，相邀我說難。

問說：「北魚畫貧乏呢！」

我說：「般若的感覺，抑似可言富了。」

北魚作為士夫文人畫家，他擬諸一種其情也淡淡、其念也散散的境狀式樣，由此換取畫面上的一種所謂的保持勢。

「勢」乃謂相持着抑自守之的一種感染狀態。其必是就限定的場合相互構成的關係而言的。

北魚畫違拗別澀，北魚與生俱來持着一種不欲近俗的性。這在士夫與世俗間相持着一種勢態。北魚修持人格，練習圖畫，雖然苦於執著，抑畢竟拓着一條若設置荆棘而無所礙的小路。北魚以獨到的修持體驗、獨具的慧識，向審美詰難。他劈出筆毫，趁開悟的當兒，憑着無所謂，將自然的一股弱力，夷平世俗功利標準。從此，北魚與自己的畫幀間，總保持陌生而新鮮的感覺。兩者常常相期而若邂逅。一境境圖畫新境偶然孕現，但見一人像、一屋架、一山塊、一樹狀、一鳥樣、一獸物。其情狀尤拓荒而脫俗。其不必說餘地恢弘，如此處子之初試，北魚自己尤宜珍藏起這段清馨的氣息。

置在平夷荒袤之境的北魚畫作，往往使觀畫人無所憑欄。那由於觀畫人常備的看畫姿式

序言

在此時面對着北魚畫，或許會出現怎的也不能使身軀從容穩妥的窘茫呢，必若非暴虎馮河不足以言論其畫品了。

此可說是萌生出了一股勇而不謀的生力，說不定會奇迹般一次便撞開了聰明人不便問津的開悟之門，這乃徒藉畫幀爲之介體，去由其自身的人性本能及人生經驗來體驗一種生機躁動、芸芸情感的過程。往往於此種情況，中智的人纔可得文化之體驗。

北魚畫標出士夫畫品，它突兀處見平俗，執拗着自家的性又隨和着大家的意，它弃物抑仁。乍嗅之味貧，再味之則頗味了。

一得悠悠，我閑品北魚的畫，便想理理北魚畫畫風由來。

趟一條繪畫的路，須經歷循序漸進、路途漫漫的跋涉。其間功夫，北魚在爲之缸墨或滴竭，毫筆猶積冢了。

何況，參禪乃「一人與萬人敵」，「此大丈夫事，非將相所能爲。」北魚的繪事也即修煉。修煉之路，不在進，而在退，不在益，而在損。

技術路斷之，筆墨路斷之，形器路斷之，情路、意路一切常路一一斷之，斷之又斷以至無斷。俗路通物欲，知返達本心。

北魚畫，通常是提供給富智者所賞看的，覓情逐技不必從這裏尋。北魚畫的筆墨輪迴回到樸質淡簡，它向人平擺出不多技術的單調語詞，僅僅是一個人、一個屋、一個山、一個樹、一個鳥、一個獸嘛。不說得那麼多，沒有那麼多嘛。形器再大總歸有限，世間還有無限的嘛。

智者會心，品之味餘，猶意猶未盡呢。

一九九六年中秋寫於水上蘇州院

目錄

題詩

陳綬祥 祇莫負春光

序言

鄧福星 得意忘形

李清賢 北魚畫品

作品

一	站立的行人與獸	2
二	知音者與鳥	4
三	無弦的琴	6
四	看書人與獸	8
五	山水	10
六	坐着的僧	12
七	人與花香	14
八	歸樸的人	16
九	南岳懷讓開示圖	18
一〇	移身不移步	20
一一	孤輪獨照	22
一二	白銀世界	24
一三	天風浩浩	26
一四	植香圖	28
一五	心通佛可齊	30
一六	嗅着不聞香	32
一七	幽幽寒角	34
一八	山水	36

三七	牡丹花下貓兒	74
三八	石與鳥樣	76
三九	山狀、鳥樣與月	78
四〇	臨王羲之書法	80
四一	凡所有相	82
四二	群靈一源	84
四三	無一可戀	86
四四	非樹、非石與香	88
四五	樹、鳥與天真	90
四六	禪釋	92
四七	禪釋	94
四八	禪釋	96
四九	禪釋	98
五〇	禪釋	100
五一	靈迹獨聞	102
五二	石笋橫空	104
五三	東山西嶺青	106
五四	河山宣演	108

一九	孤峰朗月	38
二〇	白雲岩上月	40
二一	青染白梅	42
二二	石狀與鳥樣	44
二三	石狀、鳥樣與涼	46
二四	白鳥	48
二五	紅石與白色的獸	50
二六	秋潭月冷	52
二七	山和風月流	54
二八	鳥覓秋山	56
二九	山水	58
三〇	樹、石與經聲	60
三一	山水	62
三二	山狀、鳥樣與空	64
三三	山狀、鳥樣與空	66
三四	石、鳥與禪靜	68
三五	萌芽未出土	70
三六	山石、鳥與秋潭	72

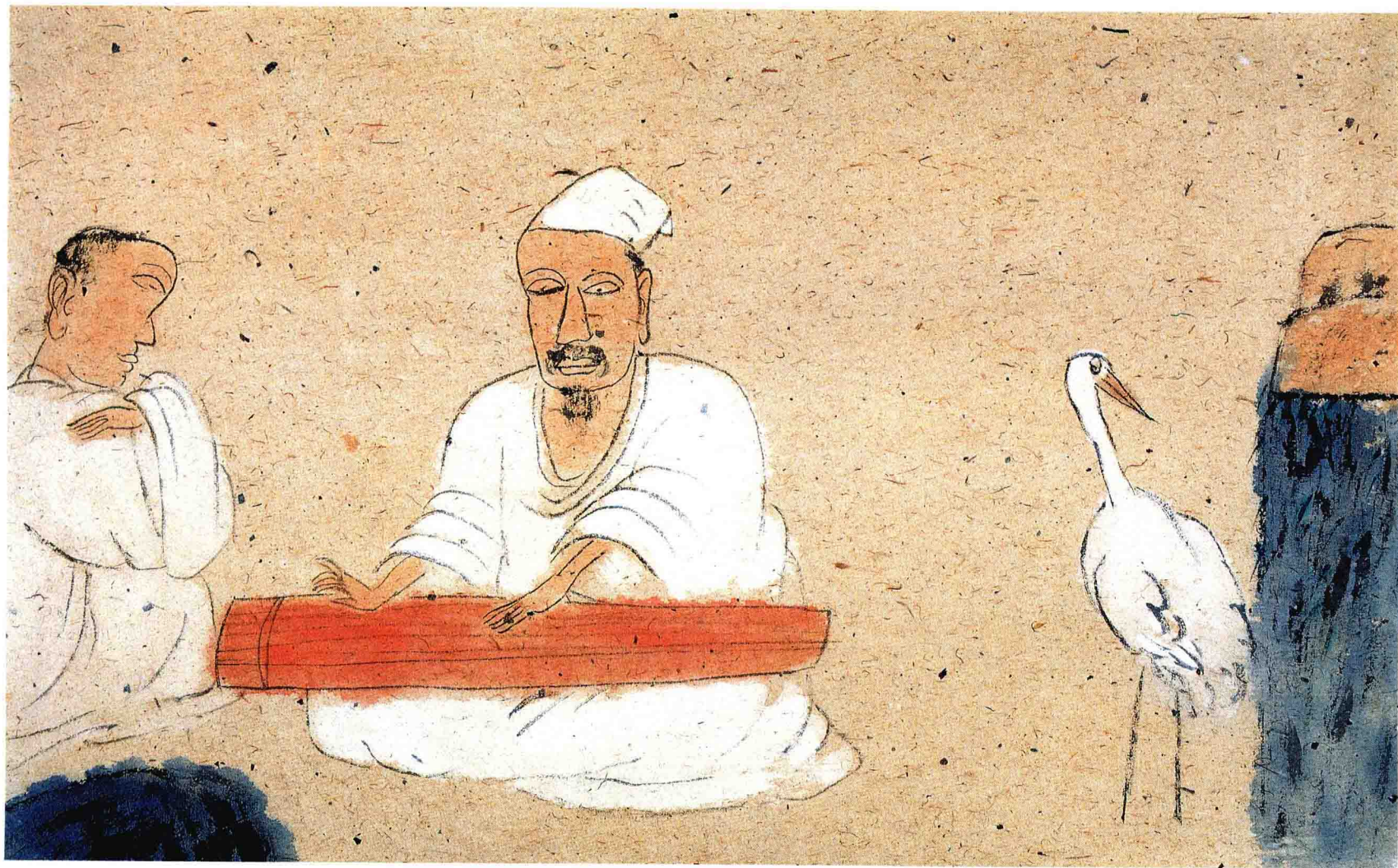
五五	青石、樹與寒岩	110
五六	天垂六幕	112
五七	天之心	114
五八	天之心	116
五九	非相	118
六〇	非相	120
畫之道		122
入禪室隨筆		124
作者簡歷		136
後記		138

一
站立的行人與獸

站立的行人與獸
34×56cm 1992年

二 知音者與鳥

二

知音者與鳥

34×56cm 1992年

三 無弦的琴