

中国美术百家

ZHONGGUOMEISHUBAIJIA

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

月照上人

中国美术百家 | 月照上人
ZHONGGUOMEISHUBAIJIA

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术百家. 月照上人 / 月照上人绘. — 天津 :
天津人民美术出版社, 2013. 12
ISBN 978-7-5305-5778-5

I. ①中… II. ①月… III. ①美术—作品综合集—中
国—现代②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J121
②J222.7

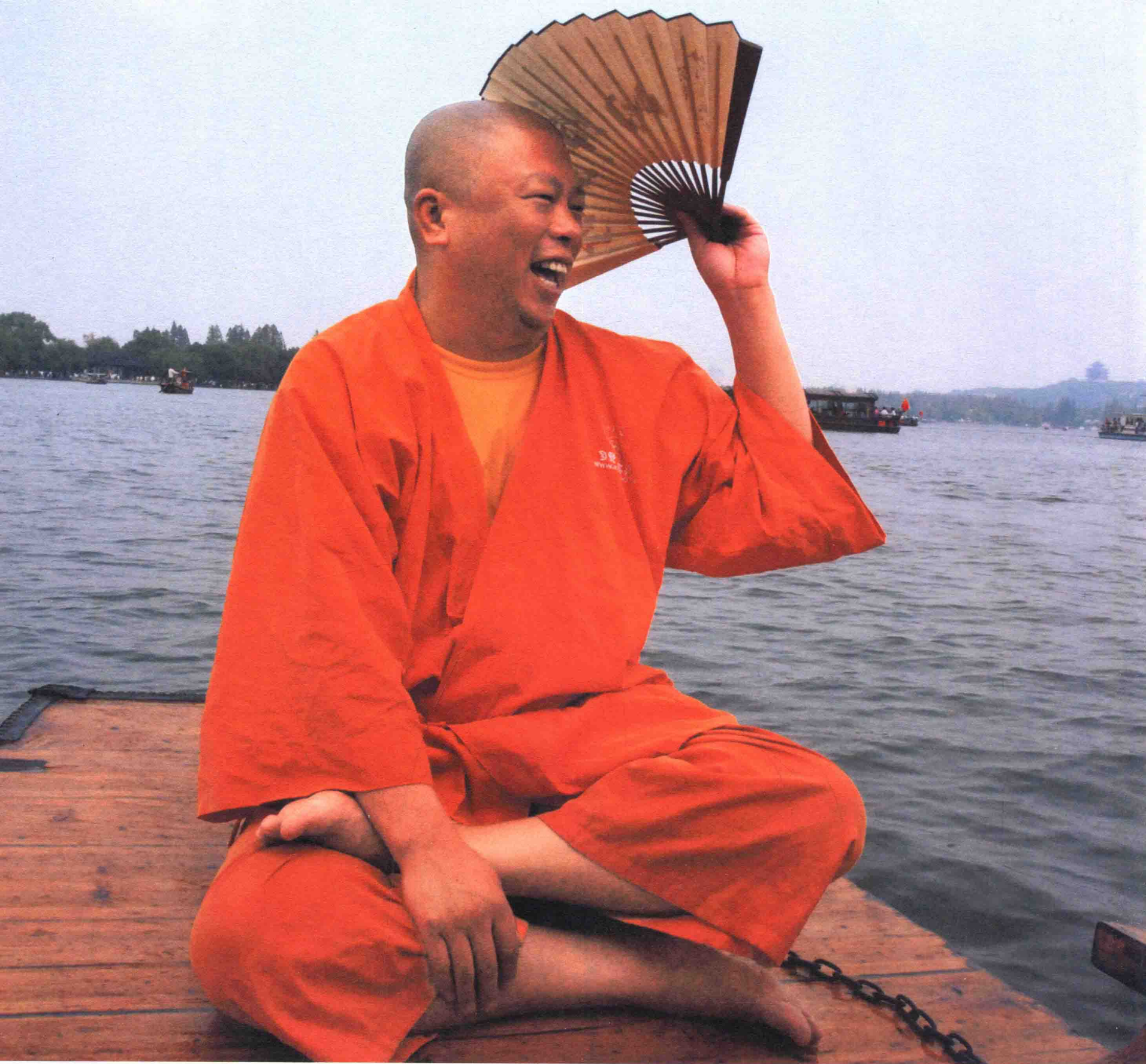
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第290157号

中国美术百家·月照上人

出版人: 李毅峰
选题策划: 陈素珍
责任编辑: 鲁荣
技术编辑: 魏韬
出版发行: 天津人民美术出版社
社址: 天津市和平区马场道150号
邮编: 300050
电话: 022-58352900
网址: <http://www.tjrm.cn>
经销: 全国新华书店
策划: 北京得一鼎文化发展有限公司
印刷: 北京亚通印刷有限公司
印张: 8
印数: 1—2000
开本: 889mm×1194mm 1/8
版次: 2013年12月 第1次印刷
定价: 58.00元

版权所有 侵权必究

月照上人个人简历

月照上人，当代杰出的禅画艺术传承与光大者，大禅师。中国禅宗临济四十二代、曹洞四十九代传人。屡承恩师——已故中国佛教协会会长赵朴初先生惠注勛勉，秉朴老慈命，邀集海内外禅林艺苑名宿成立中华禅画院，并亲任院长。以孜孜穷年之功，操持禅画之道，其书其画无非心源体相之写照。

上人先后出主两浙名蓝（奉化雪窦寺、天目山禅源寺）、辽北二寺（调兵山明月禅寺、辽阳广佑寺）丈席，曾任九华山全山唯一十方丛林——祇园禅寺首座兼九华山佛学院研究生导师。处处宏开函丈，随宜说法，若讲经开示，若论坛演说，若会议展览，若义卖拍卖，若网络弘法……种种事业运作，起全机大用，度有缘众生，堪称佛教事业现代化之先驱。近几年来，上人一身自在，游化四方，致力于契理契机之“月照禅”之修正与指导，在众生心田拓荒耕耘，以淑世淑人为本分，以书画、演说、撰著为作务，敷法座于檀越熏修之精室，展经筵于EMBA专班，道俗景从，遐邇来叩。

禅画代表作有《释迦如来应化事迹图》《西方接引图》《释迦涅槃图》《五百罗汉图卷》《吉祥奥运·和谐中国》《十八声闻游戏神通渡海图》《五百大阿罗汉图卷》《朝元仙仗图》《法华经变图》《玄门雷部众神尊像》等，精品靓构屡创拍卖佳绩。编撰著作有《月照法师开示录》《天目重辉》《月古云今》《天目山禅源寺楹联大观》《天目新唱》《兆德月照上人如意歌》《月照上人开示录》等。出版图（画）集《释迦如来应化事迹图》《中国名画家精品集·沙门月照卷》《溯流光集》（文怀沙、月照合集）《昊月青华》（月照上人青华艺术图录）《月照和尚写经集》《弥勒佛像画集》《道家神仙像画集》《观音菩萨画集》《罗汉像画集》《儒释道线描人物画集》《月照上人禅画》《月照上人禅画艺术系列丛书》（3函24册）《月照上人禅画精选》《茶之父》（月照上人紫砂艺术大观）《月照禅丛刊》（18册）《中国近现代名家画集·沙门月照》《月照禅师五百罗汉》等。

目 录

月照上人线描艺术	1~2	涣然冰释	33
名家评论	3~4	借问酒家何处有	34
佛说知足第一富	5	佛光普照	35
真开心	6	佛光普照	36
一团和气	7	商山四皓	37
万事不营心	8	一团和气	38
千古知音	9	音诣太古	39
佛光普照	10	息念忘虑	40
乐我天真	11	深心一笑	41
紫气东来	12	道通古今	42
与人无争 与事无求	13	道通古今	43
无事真贵人	14	不于其中起分别	44
万世师表	15	茶以载道	45
有求必应	16	道德天尊	46
高山流水	17	众妙会心	47
放下布袋何等自在	18	德乃大	47
南无观自在菩萨	19	心包太虚	48
万里天宽	20	大道	49
照见五蕴皆空	21	一肩担却古今愁	50
无事真贵人	22	二圣图	51
有容乃大	23	天赐良财	52
度一切苦厄	24	达摩神悟图	53
无事真贵人	25	此地一团和气	54
息念忘虑 佛自现前	26	姚奠中先生	55
南无观世音菩萨	27	达摩西来	56
慈云无处不当头	28	陆羽箸经图	57
春风满面量满腹	29	陆羽品茗图	58
道德无穷	30	天下万物生于有	59
太和之气	31	月照大和尚白描感言	60
千处祈求千处应	32		

月照上人线描艺术

从中国文化史来看，佛教文化特别是禅宗文化深刻地影响了中国文化的更新与发展，佛教也因此而融入了中国文化，成为中国文化不可缺少的组成部分。在现代，佛教和禅宗文化已经成为传统文化的重要组成部分。在这一意义之下，考察本文所述的月照上人禅画创作，我以为月照上人的艺术活动，是在现代中国文化面临西方文化冲击的形势下，出于弘扬优秀传统文化的机缘与意愿，而采取的一种方便、直截、触动人心的应对方式。

月照上人为禅宗临济、曹洞二脉正宗法嗣，时值韶华之年，精通内典，广修人文，亦通声律，能诗擅书画。上人俗名张洪彬，20岁于温州乐清青莲寺出家，曾就读于福建厦门南普陀寺闽南佛学院，访谒名宿，融冶三藏，是个有文凭的现代大和尚。又曾卓锡九华，为九华山祇园禅寺首座，九华山佛学院研究生导师，又创中华禅画院，任院长。1992年，被各方推举为浙江奉化雪窦禅寺方丈，随即四处化缘，费时两年筹集资金，重建殿堂，令已化为丘墟的道场为之一新。2000年为重建被日寇飞机炸毁的临济宗祖庭西天目山禅源寺，月照上人受临安市政府和佛协的礼聘，出任禅源寺重建第一任方丈。为此月照上人四处奔走呼吁，广结善缘，筹集资金，为重光祖庭而不辞辛苦。

我说月照上人是现代大和尚，不仅因为他是宗教家，熟读内典，能讲经说法，度化众生，光复祖业，还因为他能与时俱进，秉承赵朴初先生“人间佛教”的教诲，弘扬佛教文化，开拓禅文化新篇。如2001年在北京全国政协礼堂举行“天目山禅源寺复建周年联谊笔会暨‘天目重辉’大型纪念集首发式”，2003年在杭州举办“天目重辉——月照上人书画暨藏品展览会”，主编并出版《天目山禅源寺楹联大观》《天目山诗词吟咏专集》等大型图书，又多次举办过个人书画展及与其他名家的书画联展，还有个人作品和藏品的义卖等活动。这一系列的宣传活动方式，业已成为佛教文化活动的新潮流，因势利导，利被群生。这一系列活动利用广大群众普遍接受的形式，以世间法办出世事业，可谓现代意义的方便法门。

月照上人少有书画之好，成了名僧后，书画创作乃其余事，又是法事。文怀沙先生曾论月照上人：“就其艺术作为，乃是另一层面的修为。”此话极有见地。在中国历史上，不乏善书画的高僧，隋智永、唐怀素、五代彦修、贯休、宋惠崇、玉涧（若芬）、温日观、法常（牧溪），清初“四僧”——浙江、石谿、石涛、八大山人。这些高僧或书或画，皆以笔砚作法事。月照上人法先贤，他的书画一方面是“另一层面的修为”，同时又是他随机应物、广结善缘的方便法门，以艺济世。我曾见过月照上人送给朋友的一个扇面，罗汉画得清俊自然，线描颇具功力。我见过不少现代人画的佛教绘画，大多是低俗的大路货，不堪鉴赏。像这个扇面那样格调清雅而又见线描功力的作品，我还未曾见过，可与历史上佛画大家比肩，所以印象很深。其后又翻阅月照上人寄来的画集，这才对他的书画艺术有了了解。

月照上人的绘画，在传统上是下过大功夫的。他的创作路数是在传统的基础上向现代推进，可谓渊源有自，转化多方，自成面目，形成了月照画风。杨仁恺先生说：“月照法师绘画是新中国成立以来出家人中第一人！”此语不虚。

月照上人主要画佛教人物画，亦能画山水和兰竹。就我从画册里见到的作品，如《释迦如来应化事迹图》《五百罗汉图卷》《西方接引图》《韦驮尊天菩萨》《十八罗汉》《观音三十三应身图》《观音百相》《道教水陆人物系列》等大型或成套的作品来看，主要源于唐宋以来的释道人物画传统，如五代贯休和明代丁云鹏的罗汉画，北宋李公麟的白描人物，南宋梁楷、法常的水墨人物，元代永乐宫壁画等。上人画的朱笔钟馗，与近代任伯年有所关联；他的山水画，则得益于清“四僧”及现代泼墨泼彩山水；兰竹得益于石涛与郑板桥等，真可以说是转益多师。

月照上人的宗教人物画，在表现上大体可分两类：一为细笔，一为粗细笔结合。我看过他临摹的宋人《维摩演教图卷》，这是一卷传为李公麟而实为李公麟传派的作品，现藏北京故宫博物院。月照上人的临本虽略有改动，大体格局和线描风格还保持着原作的面貌。卷后增加的弥勒佛和两个罗汉，使后一组人物更合理，构图更趋丰满。线描很到位，去掉原作少许晕染，纯以线的增减和疏密处理画面，突出了白描的韵味，更强调了白描本身的美感。他的许多细笔人物画，皆以此筑基，并形成圆润流畅、格调清雅的个人面貌。月照上人粗细笔结合的画风貌多样，或脸部细润圆劲，而衣纹粗放劲利，或人物为细笔而背景粗放。如《南无观自在菩萨》一画，人物与竹为细笔，造型有唐代水月观音的韵致而又脱化无痕，线的疏密所形成的灰与白很有节奏感，处理恰当。山石则用粗放之笔皴擦而成，墨色突出，与人物形成对比，以墨托线，意趣经营颇具匠心，实属月照上人近期佛教人物画精品之作。

上人画作备受画坛钦重，影响甚大。由画家范曾补鹤的《百千万劫化阎浮》作中，菩萨脸部勾线圆润沉静，头巾与衣服连成一体，造型简洁，笔法劲利，写意味浓，强调用笔的速度和力度，衣纹勾勒具有海派任伯年人物画的韵味，而又消去了火气、野气，这可能是禅师内心静气使然。此类作品动与静、工与写皆处理得恰到好处，是月照上人佛画粗细笔结合的代表作之一，堪称此类近作中的上乘。

月照上人的生宣线描作品，不论是细笔的、粗笔的，抑或是粗细笔结合的，都有格调清新且富于精进精神的特质，其用笔在提、按、顿、挫、皴、擦的变化中，形成劲健、爽利而又圆润的个性特点。从其线描的外形、速度、力度看，皆根于“兰叶描”“铁线描”“游丝描”等传统描法而形成自家面貌，独树一帜。此等水平的宗教人物画，近现代唯月照上人一家。我以为，月照上人不仅在禅僧画家中是佼佼者，就是放到现代全国人物画家之中，亦属一流。

综上所述，月照上人宗教人物画的艺术成就，既反映了他的创作所具有的跨迈古今的品质，更足以奠定他在中国美术史上的绝对地位。

名家评论

月照法师，系中国佛教协会理事，在当今佛教界中是一位难得的青年僧才。1993年初，被礼聘为浙江奉化雪窦寺（全国重点寺院）方丈。任职两年，多次访问港台地区，募得信众捐款人民币三千万余元，将断垣残壁的雪窦寺，重建成一座庄严宏伟的道场，吸引众多海内外佛教信众前来参访，促进了当地的对外开放和经济繁荣。

—— 赵朴初居士

月落不离天，照明三大千。法轮圆又转，师扫云无边。

—— 性空长老

方外高僧而工诗擅绘者，近世有弘一、曼殊、寄禅，固天纵之才，未可方物。今者月照法师，英年卓荦，为学多方，雅擅艺文，尤精六法；比诸前修，似有出蓝之誉。盖其于天人性命之学，明心见性之佛，因修而悟，由悟而证，故谈禅能参乎活句，论道不滞于迹象，发为墨楮，自能独出机杼，不蹈故常，故观其造述，智慧天发，风韵独绝，有由来矣。余尝观月照法师所绘山水手卷，皴擦所至，咫尺万里，灵脉绮连，元气淋漓，逐觉烟云满纸，蓊勃几案。其手绘佛像，多以白描出之，眉目以清，蹊径以分，笔势圆转，飘逸隽雅，颇有吴带当风之致，天机神韵，毕集毫端。偶或着墨，亦浓而不腻，厚而无滞，淡而能苍，秀而愈神，品奇韵逸，未可追踪。至若月照法师之手书佛经，自利利他，同趋佛道，固盛举矣。世之览者，咸会斯旨，庶不负大师弘艺兼弘法之胜意耳。余细瞻其书法，可谓洋洋巨观者矣。融冶碑帖于一炉，纯任心腕之交应，寄庄肃于刚中，发劲秀于象外。刊落锋颖，力追高华之境，在书家固为逸品；盖月照大师精持梵行，深究佛学，内熏之力自然浚发，非具眼者，未足以知之也。噫吁，艺有专精，技进乎道，璧合珠联，未遑多让。顷者，月照法师选其力作若干幅，裱为一集，嘉惠艺林，并诿垂索序。余观诸剧迹，辄为神往。蕉天墨雨，弥见精勤，颠米髯苏，相视莫逆。藉甚艺名，固已飞声海内。爰缀数言，略抒所感。竿头日进，有厚望焉。

—— 季羨林先生

线描画的用笔最难，既要求流畅，又要求有力度；既要求走笔匀称，又不能刻板、单调。在一个二维的平面之中，再现出下个三维的空间形象，不是简单的事情。月照和尚的线描画，见出他自己的独到认识。他把自己理解的佛画形象，与绘画的基本技巧结合起来，他的书法，既来源于传统，又有新意。他把自己的审美判断，与生活的现实性有机地结合在一起，所以他绘画中的生动的形象，能成为欣赏者认识的起点和诱因，从而使观众在不自觉中得到思想的教益。

佛教劝人为善，与我们提倡的精神文明是完全一致的。发掘和利用传统文化中的宝贵的精神财富，为现实社会服务，是一种实事求是的态度，也是一种积极的工作方法。月照和尚这些年来不辞辛苦，广结善缘，所以值得尊重，他的绘画也值得借鉴和研究。

—— 王朝闻先生

临安市西天目山禅源寺住持月照法师深通佛法，并擅绘事，人物、山水、竹石无不精，曾获艺苑欣赏，更得赵朴老称许有加，岁次庚辰叁月，予客沪上，法师携近作《五百罗汉图》长卷嘱题。开卷拜读，为其精工白描五百罗汉生动形象所感染，想法师于参禅之暇，于六法尤为情有独钟，又得佛理之助，故能愈臻佳妙也。我国历代画家中禅门高僧优于绘画者代有传人，而方今以月照禅师为表率，可以当之无愧耳。

—— 杨仁恺先生

月照大师以书画作品济世，以艺术之美辅助教化之功，是给大家一个方便法门。尤其难能可贵者，是其所画弥漫禅趣、禅意、禅旨……方之古之释子书画家，若张僧繇、怀素、石涛、八大、髡残，亦不多让；较之当代书画家，则更为超群拔俗。月照大师功力深厚，尤其是线描人物，如《五百罗汉图卷》《佛祖道影》等长卷巨作，开卷恍若空山灵雨，心魂俱爽，令人惟折服而已。

—— 文怀沙先生

月照上人是个奇才，聪明极了，悟性甚深，新中国成立以来未曾见过。

—— 大康先生

方今禅门画家中，浙江西天目山禅源寺方丈月照为表率之一。

—— 王伯敏先生

菩提一树万千枝，法相庄严有守持。般若隐藏留碧珮，丹青顺化在银丝。移心佛国浮灵筏，翘首诸天寄净陂。羡尔纤毫承鼎力，诚哉月照妙思奇。

—— 范曾先生

予喜其（月照上人）语言澄澈，洞察秋毫，令人有山川林藪之想；尤乐闻其开怀大笑之声，爽朗隽快，若金风忽起席间，染人肺腑，市井阡陌之尘，顿为一洗。

—— 崔自默先生

月照和尚是当今佛门中少数能书又善画的大和尚之一。……月照和尚自幼聪明过人，艺术天赋颇高，多年来，潜心于对怀素、贯休、八大、弘仁等书画大师的作品的临研，又在四方云游中求得海内外名家的指点，渐悟得艺术之真谛。由于身居佛门，使其十分自然地将“禅”意融于书画之中，其书与画均为“自性之流露”矣！……作画最难得是悟性。而月照和尚之悟物之灵性超乎常人，……作为宗教画之《观音百图》，图式制度规范，可作画观音之范本，而作为白描作品，我想人们也定会从中得到很多启示。

—— 吴山明先生

佛说知足第一富

二〇一〇年八月沙门慧沐子

佛说知足第一富 68cm×45cm 水墨纸本

真开心 90cm×97cm 水墨纸本

一团和气 97cm×90cm 水墨纸本

万事不营心

戊子沙月月思沐手奉

千古知音 70cm×139cm 水墨纸本

佛光普照 68cm×68cm 水墨纸本

乐我天真 68cm×68cm 水墨纸本

紫气东来

乙丑歲前月照山人沐子

紫气东来 137cm×68cm 水墨纸本

