

当代美
术家
代表作
品精选

戎
宁

画
品
作
国

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目(CIP)数据

戎宁国画作品 / 戎宁绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2006. 8
(当代美术家代表作品精选: 16)
ISBN 7-5305-3326-6

I. 戎... II. 戎... III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第094514号

天津 **人民美术出版社** 出版发行
天津市和平区马场道150号
邮编: 300050 电话: (022) 23283867
出版人: 刘子端 网址: <http://www.tjrm.cn>

北京嘉彩印刷有限公司印刷

2006年9月第1版

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 17

版权所有, 侵权必究

全国 **新华书店** 经销

2006年9月第1次印刷

印数: 1-1000

(全套17册) 定价: 374.00元

戎 宁
Rongning

（大戎）教授，河北大学艺术学院动画系主任，硕士研究生导师。曾师从于著名国画大师，“长安画派”创始人方济众先生。作品多次入选全国及国际性美术作品展，获奖并被美术机构及私人收藏。

主要成果：

1989 年，作品《秦川风韵》参加中国首届风俗画大展，荣获一等奖。

1990 年，作品《村口》入选中日韩三国举行的“东方名人书画联展”获优秀奖，作品收藏于汉城亚洲文化交流中心。

1992 年，作品《迎亲与送葬》入选加拿大“枫叶杯”国际水墨画大展获优秀奖，作品收藏于加拿大多伦多市“大人物画廊”。

1995 年，作品《钟声幽幽》入选日本札幌“现代中国水墨画展”获优秀奖，作品收藏于札幌现代美术画廊。

1996 年，作品《山间的云》入选日本札幌“日本水墨画展”获优秀奖，作品收藏于札幌现代美术画廊。

1998 年，作品《黄土谣》入选“中国新时代杯水墨画大展”荣获一等奖。

2000 年，作品《江河之源》入选文化部举办的建国五十周年“中国画高级人才书画精品展”作品收录于《当代中国画高级人才书画精品集》，并被收藏。

2002 年，作品《百花齐放 百家争鸣》入选中国美术家协会举办的“纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上讲话发表 60 周年”，全国美术作品展荣获银奖。

2002 年，作品《反对邪教 珍惜生命》入选“中国广告 & 艺术设计大展”荣获银奖。

2002 年，作品荣获由中国企业年组委员会颁发的“中国设计师 500 强奖”。

E-mail: darongart@126.com

内容摘要: 禅宗人生哲学是以禅为雅, 禅悦之风盛行于魏晋南北朝隋唐宋时期, 几乎大部分的书法家都与禅宗思想有着千丝万缕的联系。禅宗的“无念”哲学, 自成一种空灵澄澈的美学境界。苏轼在禅理上有自己的正悟, 苏轼于此推崇“空”的境界, “静故了群动, 空故纳万境”。而随物赋形, 是道禅哲学的一个重要思想。随物赋形, 其实是随心赋形, 随物赋形虽然是自然而然, 任世界自在兴现的境界, 是空空洞洞, 杳杳冥冥, 一念无有, 一丝不沾, 意渺渺于白云, 心荡荡乎流水的境界。

关键词: 禅宗思想 以禅喻书 以禅喻画 直觉观照 审美情趣
禅宗的宗旨是以参究的方法, 彻见心性的本源。禅宗所蕴含的对本性的关怀, 以及由此出发而展开的处世方式、人生追求、直觉观照、审美情趣, 超越精神, 凸现着人类精神澄明高远的境界, 从而保持了持久魅力。

欧阳修在禅宗人生哲学中主张“学书为乐”, “乐”就是一种以禅的精神境界灌注其在生活之中的高雅情趣, 是受禅悦之风影响下所形成的自然、淡泊的人生态度: 力奉“天真烂漫为吾师”的苏轼瞻, 正是以一种禅宗“法界一相”的宇宙观: 万物皆空, 一切虚幻的禅宗思想与东坡的思想完整契合: “江西诗派”之首的黄山谷, 更是一位皈依佛门的书家。他的“以禅喻书”“以禅喻画”的思想阐述了“字中有笔, 如禅家句中有眼, 直须具此眼者, 乃能知之”。

我用心尽力体悟禅的境界, 却因自身的浅薄, 只是在精神上体会到了一丝清凉与宁静。通过多年的绘画与学习, 略微有一些感想, 画中以兼工带写, 注重墨色的交融, 以实避虚, 以虚映实, 构图上注重装饰性特点, 在画理上吸收了宋代写意与写实的特点: 在画法上以宋代郭熙所说: “山有三远: 自山下而仰山巅, 谓之高远; 山前而窥山后, 谓之深远; 山而望远山, 谓之平远。”这不单是单纯的物理空间观, 而是置身于天地间的充满诗意的空间概念, 也就是中国画家所追求的“神游”的意境。中国画所要求的画面意境是以有限的画面, 表达无限的空间, 中国画家相应地又以散点透视法代替焦点透视法, 这是在中国文化背景和思想中形成的视觉上的心理空间, 即所谓的“心视”。像中国画家那样脱离真实自然的约束, “绘画成为人们认识自己、反思生活的一种形式”。绘画需要悟性, 需要用心去体悟绘画以外的意境, 那种空灵向上及宇宙苍穹的本质, 只需要我们用心境并且通过画笔去反映出万象的缘由。

禅宗的“无念”哲学, 自成一种空灵澄澈的美学境界。苏轼在禅理上有自己的正悟, 苏轼于此推崇“空”的境界, “静故了群动, 空故纳万境”。《送参寥师》而随物赋形, 是道禅哲学的一个重要思想。随物赋形, 其实是随心赋形, 随物赋形虽然是自然而然, 任世界自在兴现的境界, 是空空洞洞, 杳杳冥冥, 一念无有, 一丝不沾, 意渺渺于白云, 心荡荡乎流水的境界。

禅的世界是“万物同一机”, 即世间的万事万物均可成为观照的对象, 一花一草, 小院幽香皆可寄托禅思, 狭小而不失深刻, 质朴而免于浮华, 因而更具有个性而切近人情, 由此而构成宋代艺术的美学特征。

“禅宗绘画”是宗教思想影响和需要的产物, 表现在禅宗绘画上, 即开始流行五代的罗汉图及禅僧的顶相图中, 在绘画风格上, 隋唐以来严谨装饰的画法, 逐渐形成了疏简章略的水墨画法。这种以禅僧墨戏为主动脉的绘画风格标志着水墨画的成熟。这种风格的形成直接来源于禅宗思想的影响。“要在顿悟见性, 一念悟时, 从生是佛, 从自心对于客观物象的直接体验, 并不受任何拘束、不经主观刻意的入画。禅画试图把人的日常生活经验变为一种神秘的或是先验的东西。禅画不是说教性的, 而是启示性的。禅宗绘画一般不题长款, 也不用印章, 仅落名款甚至一字不题。禅画是沉思入悟的一种形式, 不在言辞, 从理性意识转到意识的直觉状态。禅画的风格分为两类: 一为即兴性的, 即和禅宗悟道的状态相接近; 二为兼工带写的风格, 技法上与宋院体画相类似, 但不尽相同, 以尖而破的中锋枯笔干擦, 笔致松秀、苍郁, 沉着自然, 细节刻画入微。

禅宗美学上说: “全部的问题在于如何从人生的空幻、虚无、悲观的情绪中求得一种精神的解脱和安慰。”而这种苦思的精神超越是“人们的自觉和省体悟, 追求着一刹那间的顿悟(顿悟)明了人世间的这一切都不是虚幻的、不真实的, 从而摆脱一切烦恼, 达到自由的精神境界”。艺术的本身能使人们从空虚痛苦中求得解脱和安慰, 诗人王维正是运用诗歌这门艺术手段, 将具有象征意义的图景, 再现空灵清静的神悟之境, 而这些山水田园的画面, 都被作者描绘得那样凝静, 渲染得是那样融和静谧。从王维山水诗中, 可以领悟到那蕴藉禅意, 幽深冷寂, 空虚的静空之美, 无不跃然纸上, 时时浮动在我们的眼前: “不知香积寺, 数里入云峰。古木无人径, 深山何处钟。泉

声咽危石, 日色冷青松。薄暮空潭曲, 安禅制毒龙。”——《过香积寺》

王国维《人间词话》说: “有我之境, 无我之境。”“……有我之境, 以我观物, 故物皆著我之色彩。无我之境, 以物观物, 不知何者为我, 何者为物。”柳宗元的山水诗, 虽有许多写无我之境, 但更多是写有我之境。他笔下的山石溪流、花草树木, 都是有灵有性而又无人赏识的。作者正是借这些具有人的品格的山水景物来抒发自己的心境。

我们再看“深林人不知, 明月来相照”《竹里馆》是参禅悟道之后完美的自我体验: “城中遥相望, 唯应见白云”《山中寄诸弟》是独居超然世外的清静闲逸: “明月松间照, 清泉石上流”《山居秋暝》是自然天成的图画: “采菱渡头风急, 策杖林西日斜。”《田园乐》之三) 是“幽闲野趣, 想见桐川图画中人。”

禅的境界, 使人们从迷雾中走进宁静的大自然, 净化了人们来自世俗尘网的怀抱, 但儒家强烈的入世意志又使人难以忘怀世事。禅宗哲学, 是教人们把握永恒解脱时间苦痛的又一次方式, 它以参破时间方位及因果去破除我执, 使主体进入无意识的状态, 像行云流水, 花开花落一样, 自在而无目的, 以超逸生死和轮回。使人们进入一种境界, 这种心境正如尼采所说: “宁静的融合”, “能够唤起一种幻觉, 仿佛只有物而没有我存在……物与我就完全融为一体”同样也吻合叔本华所讲的“无意志的, 无痛苦的, 无时间的主体”这种意境悠远的美学现象。在禅宗的诗句里反映出, “清月皓方闲”那轮明月既“静”又“冷”; “心与广川闲”河水是那样广阔而宁静; 就连夕阳归鸟也是静默的, “深巷斜阳静”, “窗外鸟声闲”这一切都使人感到, 他是在人境之中体验, 陶醉寂寂孤独中, 而忘却“我”的存在, 那种无不言其情志, 达到了情景交融的意境之中, 而成为千古绝唱, 留给后人美的借鉴、美的享受。

结论: 佛教带给人格最重要的东西是悟, 终极的悟境就是涅槃。顿悟是觉悟的高级形态, 它把人提升到充满光明的人格境界。从人格上看, 儒家的教化美学所培养的是道德人格, 审美是道德人格的一种品格和较高的境界, 道家的自然美学追求无为而无不为的自由人格, 追求逍遥游的境界, 它摒弃了道德、权力和经验关注, 只留下了审美关注, 因此审美就是目的。悟的美学是看空的美学, 是对空的直观, 是透过假象看到真实(象外), 是突如其来地发现光明, 是佛性我的挺立, 是个体的自由境界。而庄子所把握的是对万象的看破, 即所谓的无相。这种人格, 最强大的精神力量是对空和我的觉悟。如果说庄子的美学是对茫茫时空中倏忽变化的万物的感性经验, 那么佛教教悟的美学就是对空及其中之万物的进一步否定, 是看空的感性经验。看空世界的结果则是返过来对主观之心的肯定, 这个心就是般若(无相)与涅槃(佛性我)的状态。

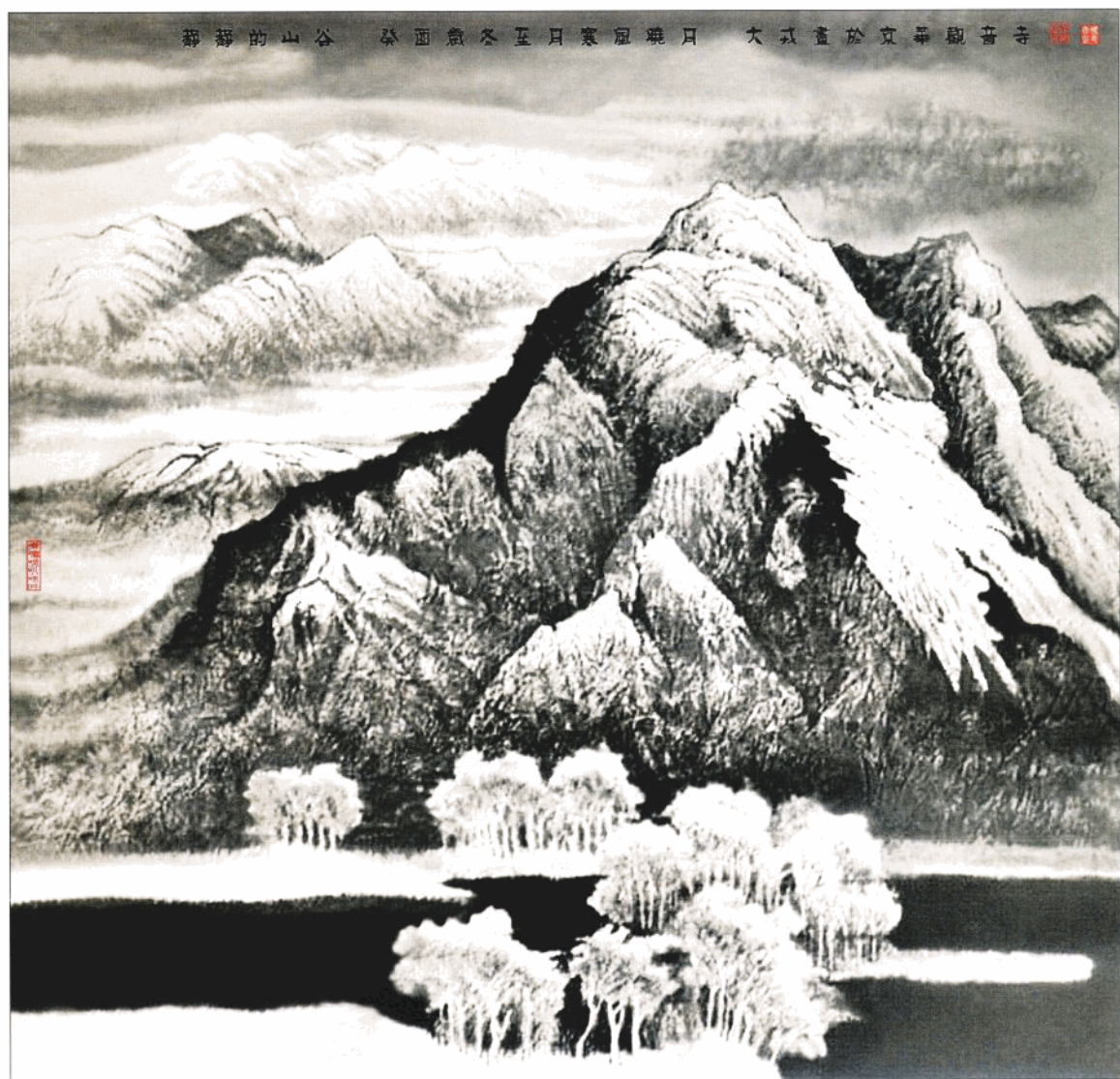
中国画家通过参禅, 去领悟世界万象的穷源, 而缘起理论是佛教对“有”的新解, 是看空的基础, 境构成佛学主体观察世界的无数个窗口, 而真正的境是对空的照, 即寂照。佛教运用体用方法来引导人们去觉知空, 教人通过有来把握无, 色是空, 空是色。认为世上存在的一切都是因缘和合而成, 虽然有因与果、有条件, 却不是真实的时空中发展和组织起来的。缘起构成世俗之人的生存之地, 但这种生存不是真实的而是虚幻的, 不是永恒而是暂时的, 是假有。人生有许多境, 缘起的世界就构成无数的境, 但这些境都不是人的究竟之境。究竟之境是涅槃之境, 在这个境中, 人对空有了真切的领悟, 并发现了佛的真理就在自己身上。涅槃之境是真正的觉悟之境。

戎宁

2006年6月8日

参考文献:

1 庄子	《庄子·齐物论》	湖南美术出版社	2001年
2 铃木大拙	《禅风禅骨》	中国青年出版社	1989年
3 叶燮	《百家唐诗序》	中国青年出版社	1989年
4 石涛	《画语录》第三章	湖南美术出版社	2000年
5 宗炳	《画山水序》	湖南美术出版社	2000年
6 董其昌	《画禅室随笔》	湖南美术出版社	2000年
7 苏轼	《宝绘堂记》	湖南美术出版社	2002年
8 张彦远	《历代名画记》	湖南美术出版社	2000年

寒山之一 65cm×65cm 水墨写意

寒山之二 65cm×65cm 水墨写意

寒山之三 65cm x 65cm 水墨写意

寒山之一 65cm×65cm 水墨写意

寒山之五 65cm×65cm 水墨写意

古刹鐘聲 辛醜年初春日 大我畫于京華

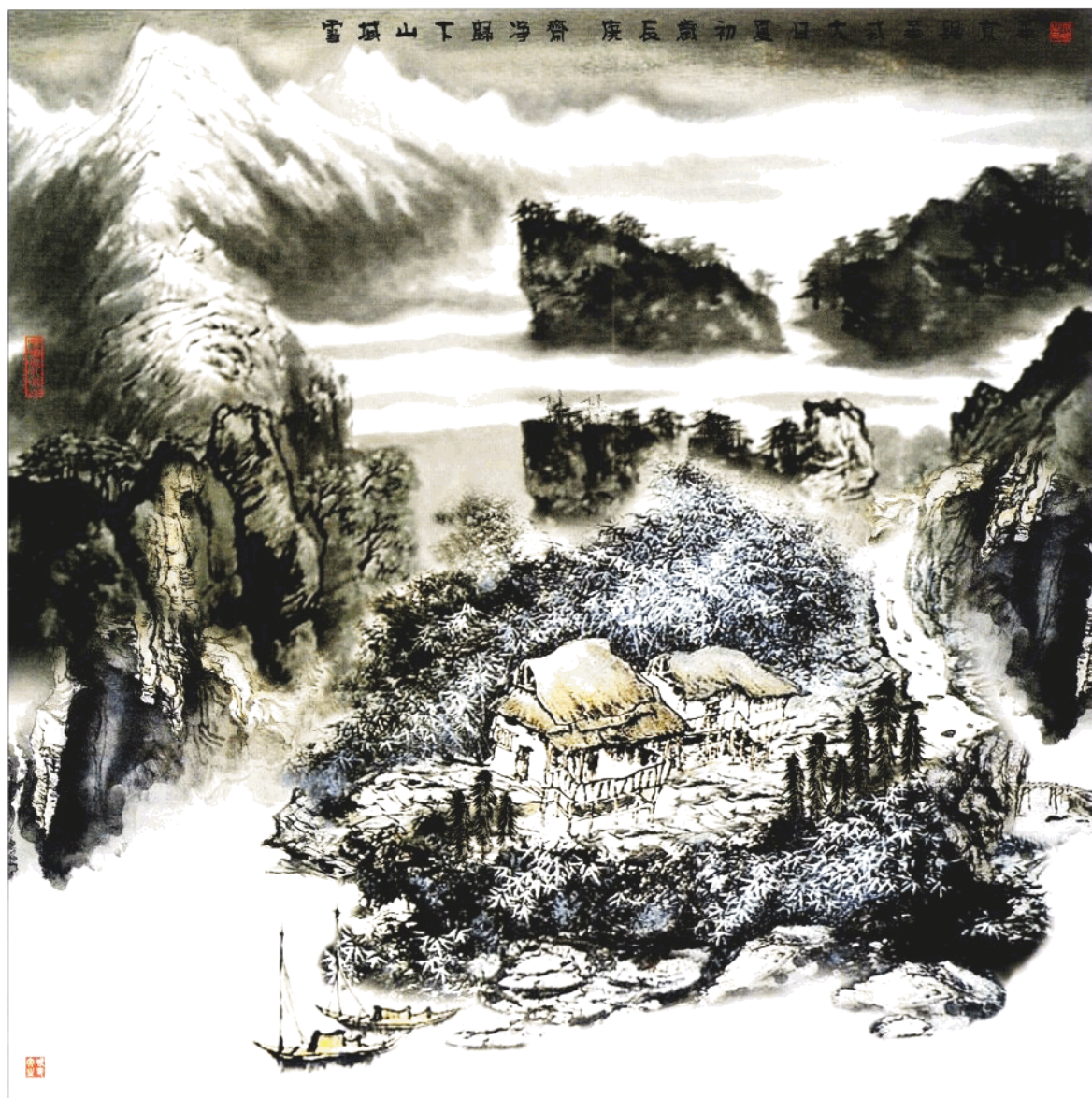
寒山之六 69cm×65cm 水墨写意

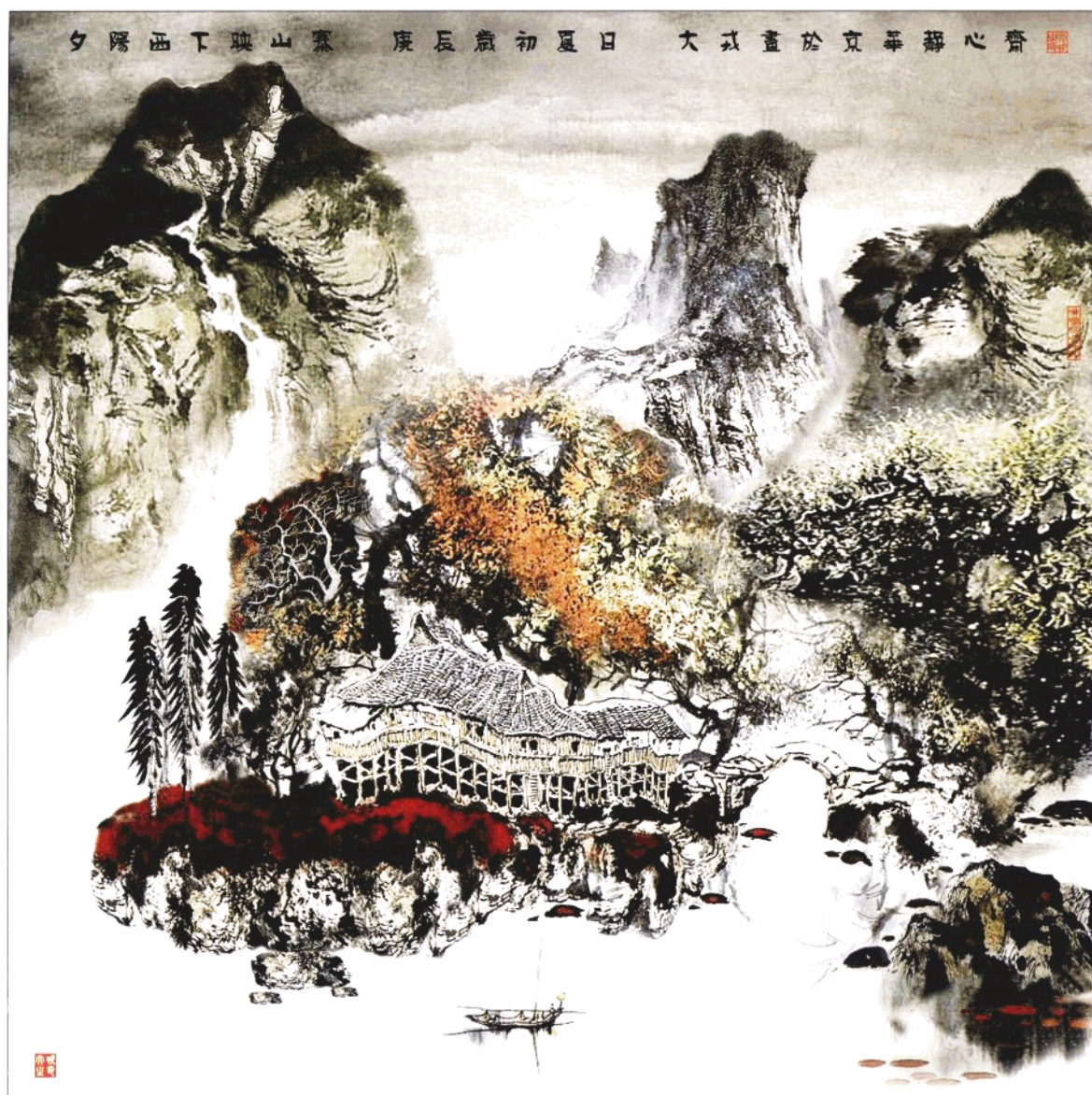
寒山之七 65cm×65cm 水墨写意

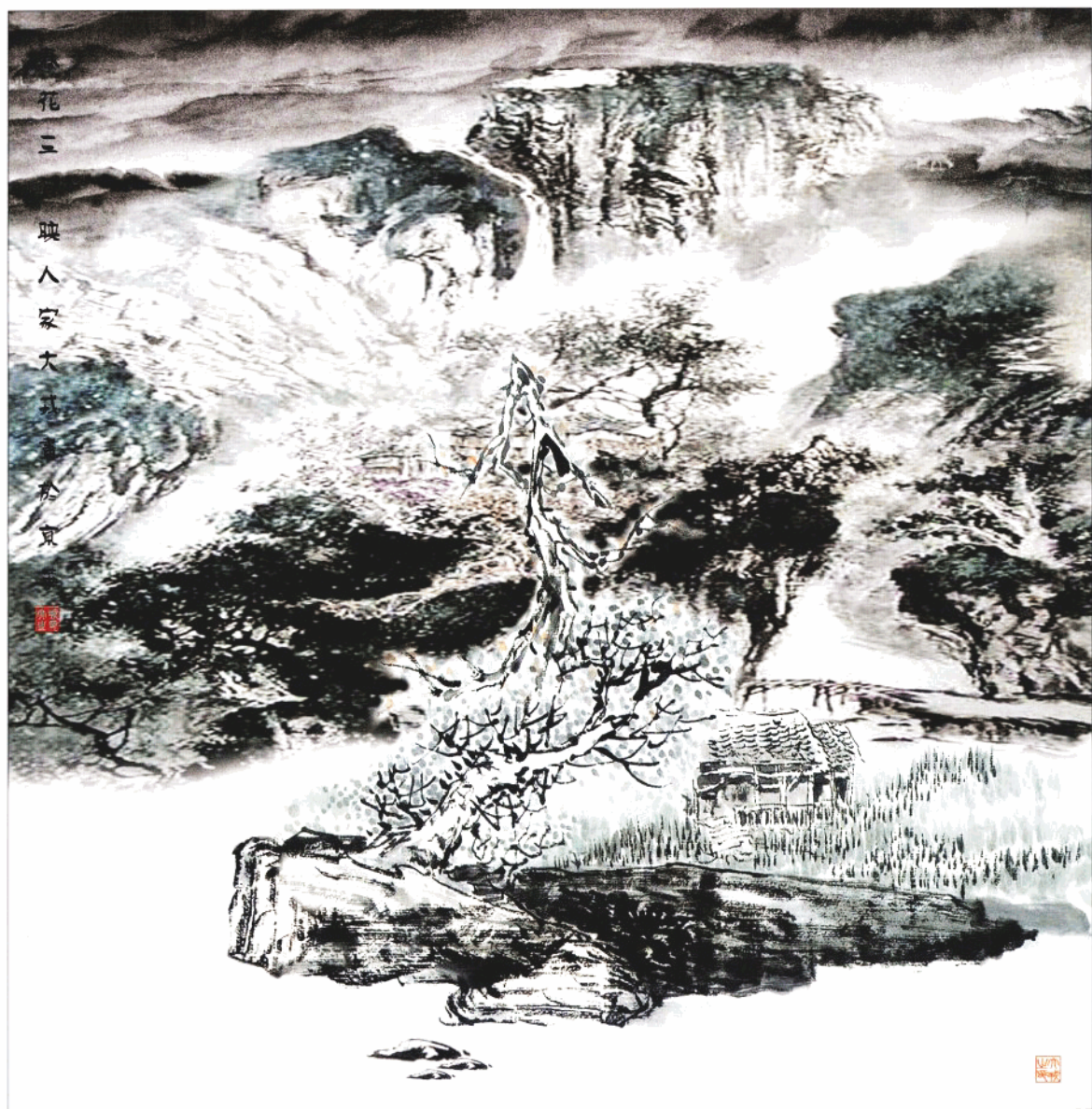
寒山之八 65cm×65cm 水墨写意

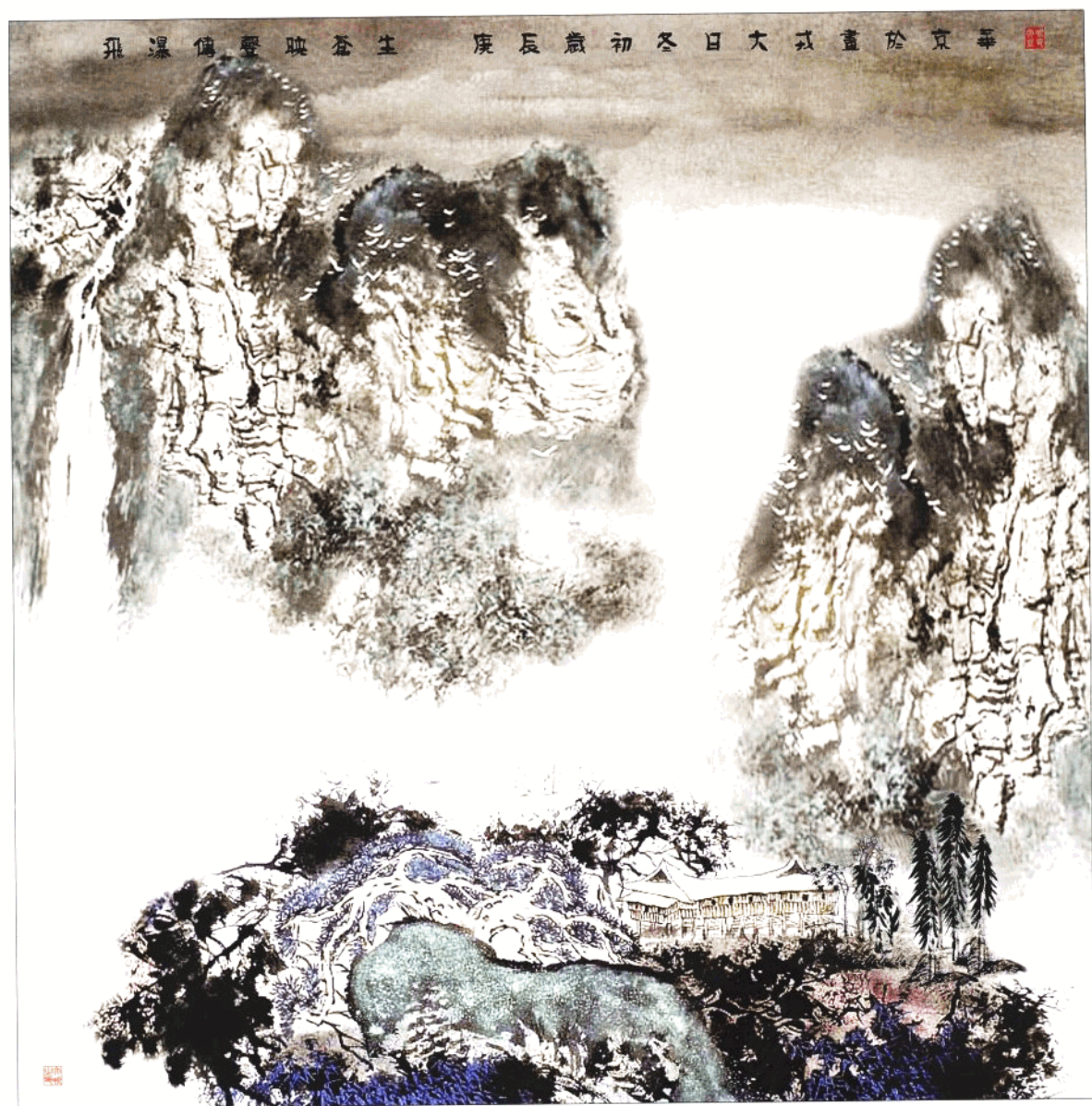
寒山之九 65cm×65cm 水墨写意

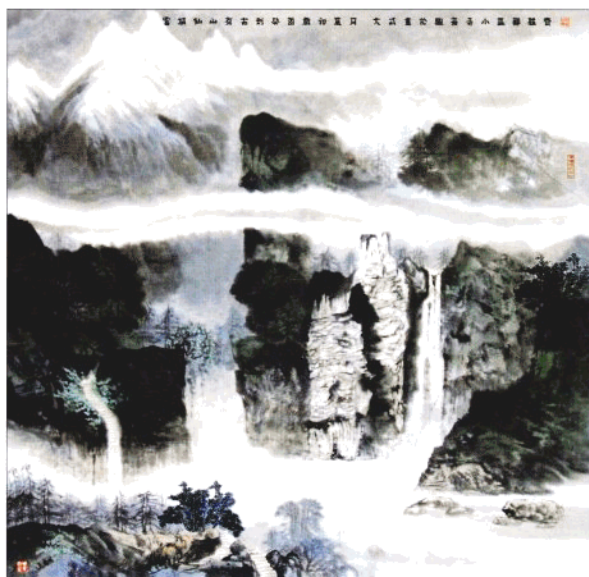
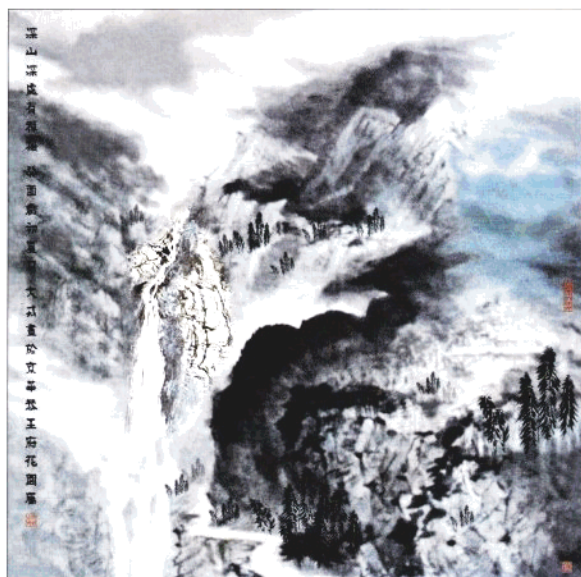
寒山之十 65cm×65cm 水墨写意

寒山之十一 65cm×65cm 水墨写意

寒山之十二 65cm × 65cm 水墨写意

寒山系列四幅 65cm×65cm 水墨写意