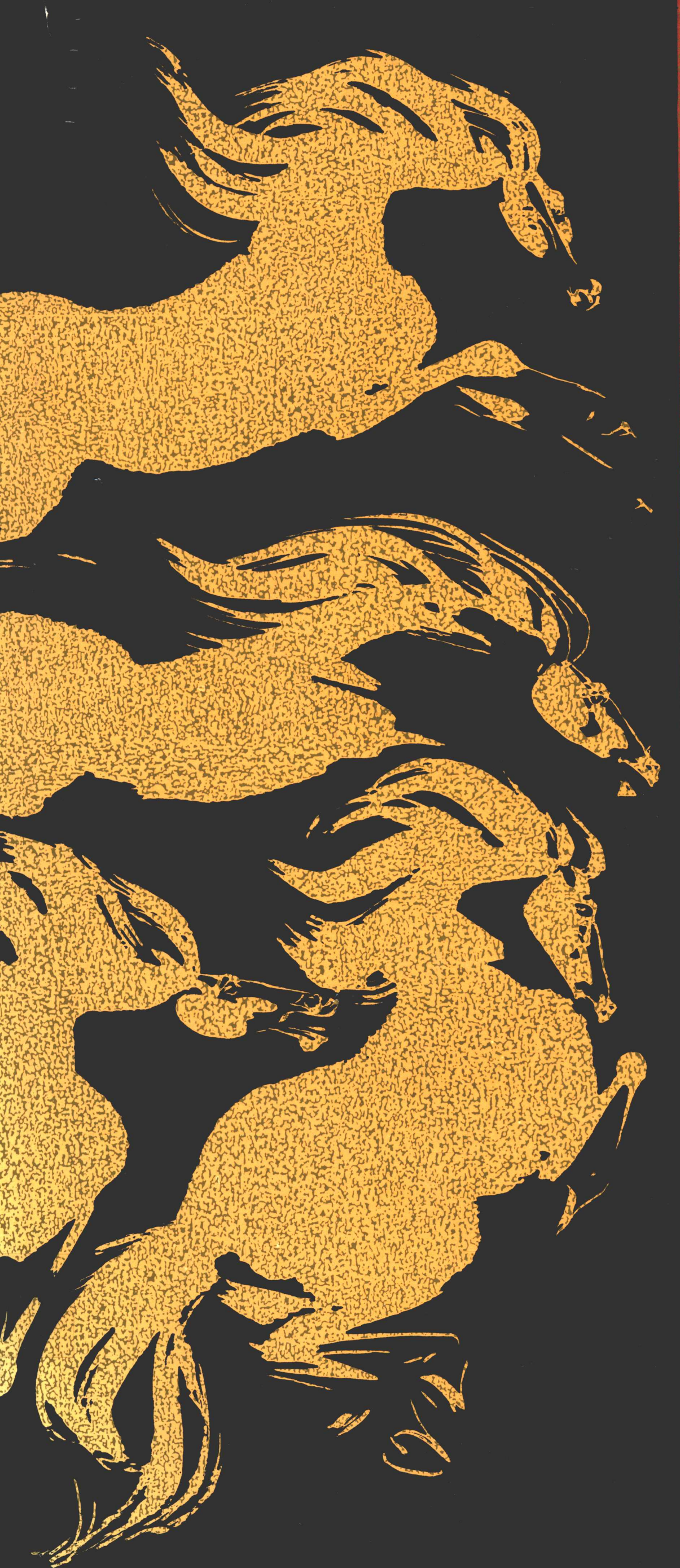

劉

旦

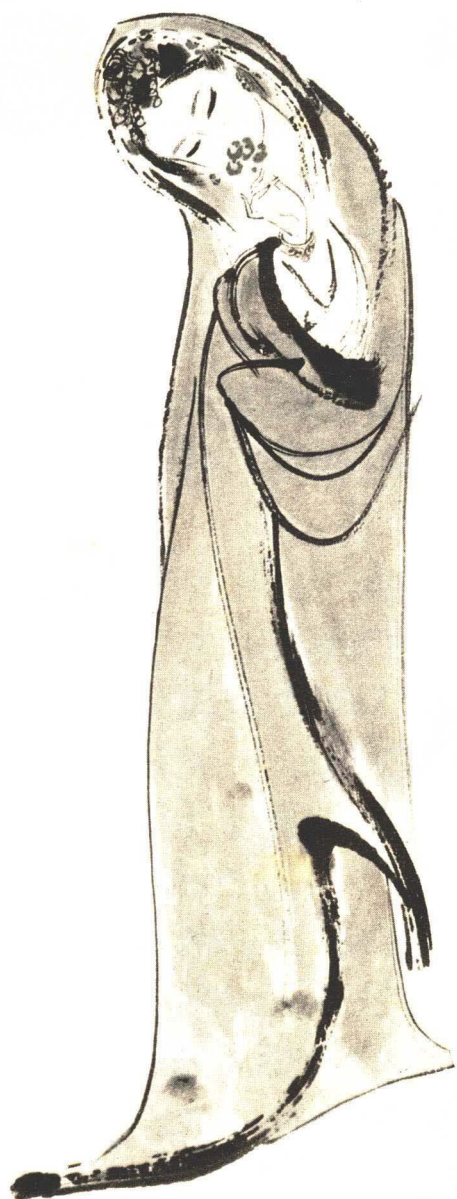
宅

畫集

上海人民美術出版社

劉旦宅畫集

劉旦宅畫集

責任編輯：吳光華 裝幀設計：陸全根

上海人民美術出版社出版發行

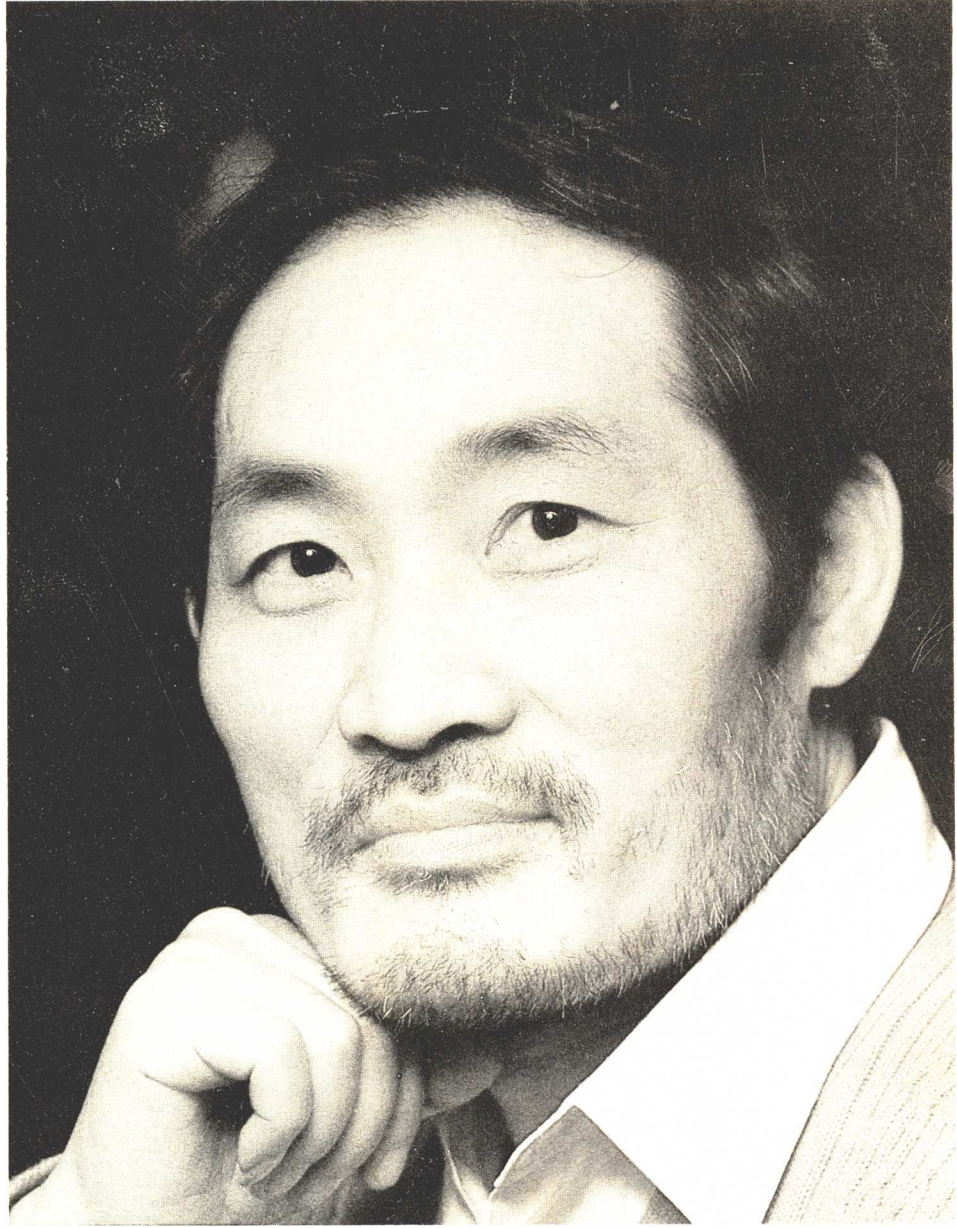
上海長樂路 672 弄 33 號

全國各書局經銷 上海美術印刷廠印刷

開本 787×1092 1/8 印張 13 1/2

1988 年 5 月第 1 版 1988 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-5322-0082-5/J·75 定價：58.00 元

水流雲住 神與物遊

——讀《劉旦宅畫集》談靜美

林 鏊

唐詩，一向被認為是我國詩歌的一座高峰，其中尤以李(白)、杜(甫)為泰斗。這一“仙”一“聖”兩位大詩人威力所被，左右了其後千餘年我國詩歌的風氣。威望太高了，誰要不買帳，就要被扣上“蚍蜉撼大樹，可笑不自量”的帽子。可是翻開我國詩史的頁碼，也頗能找出某些異議者的口氣，或拐彎抹角，或明目張膽，不服從兩位“仙”、“聖”的領導。

從晚唐詩人司空圖與友人論詩書中標榜的“象外之象”、“景外之景”、“味外之旨”等觀點看，顯然已偏向王(維)、孟(浩然)、韋(應物)、柳(宗元)一派。其後宋嚴羽的《滄浪詩話》，明裏掛着李、杜的牌子，實際他那以禪喻詩，提倡“興趣”、“妙悟”、“空中之音、相中之色、水中之月、鏡中之像”的主張，正是上承司空圖的。

最有趣的還是那位具有雄放開闊、波瀾萬頃詩才的蘇東坡，他的詩學要算是李、杜的嫡系了，晚年却醉心於恬淡冲逸的陶淵明詩風，對陶詩一和再和達一百多篇，而對李、杜却略有不滿，又稱贊司空圖《二十四詩品》，有“恨當時不識其妙”等語。(見《書黃子思詩集後》)

明末陸時雍，對李白、杜甫也都有譏議，而獨推重王維、韋應物。(見《唐詩鏡·緒論》)

清初以“神韻”說領袖一時詩壇的大家王士禎，其論詩宗旨更加明顯以王、孟詩境為極至。所撰《唐賢三昧集》，干脆把李、杜的座位都拆掉了。

原來文章家曾把文章的風格分為陽剛美與陰柔美兩大類型。“天風浪浪，海山蒼蒼”，呼吸八表，“吞吐大荒”的陽剛美，李、杜、韓、蘇諸家屬之；而“幽人空山”、“明漪絕底”、“神出古異，淡不可收”的陰柔美，則是王、孟、韋、柳諸家的擅場。兩種類型的美各有勝境，本無高下；其擁護者的各異，實由於各人的氣質、性情、趣尚等不同罷了。

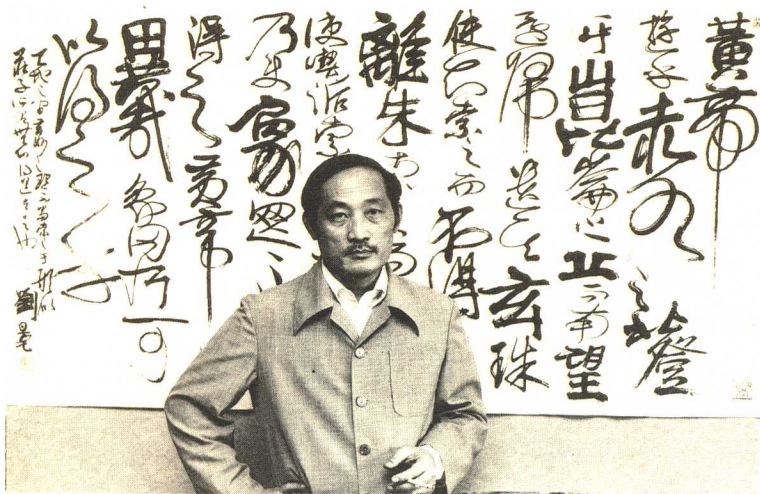
詩與畫，原是一雙孿生姐妹，其道理自然也相通。

老友旦宅，畫中王、孟之儔也。雖然他沒有跟我深談過有關藝術追求的旨歸，但從他筆墨間所流露出來的意趣看，與“神韻”說實無二致。

這本畫集雖然是十年浩劫之後的新作，却凝聚了畫家半生的心血，從中可以窺見作者的才質、涵養與辛勤勞動，一種淵雅清空之氣撲人眉睫，詩意盎然，的是王、孟嫡傳。

旦宅的畫，主攻歷史人物，山川花草、鳥獸蟲魚亦無所不能；旁及書法，取徑甚高。他腕底下的物像，神情意態、框廓結構、筆的起伏、墨的濃淡、色的調配以及景物的穿插安排、空間的虛實照應，都經過幾番精心籌劃而又一一出之自然，絕去雕飾。可是面對畫本，細加玩味，一種美的感受，却不專在一筆一墨之間。透過筆墨探討一下旦宅作品的一些秘蘊，我認為不是沒有意義的。

一曰清，其清在神。作畫要有清氣而忌濁氣。然而清在神不在貌。古人論書，以“黑氣”為大忌。作字，本就是一色濃墨，怎麼又有“黑氣”與否之分呢？所謂“黑氣”，並非用墨太黑，指的是一種污濁之氣。字畫有濁氣，最令人厭惡。比如相一個人，不在於看他衣着打扮得華貴或粗陋，其神情、舉止、吐屬、儀態、職業、身份自然流露處，自無法掩飾。故曰：“人不厭拙，只貴神清”(笪重光《畫筌》)。旦宅的畫，不論人或物。都風神疏朗，空清而絕去渣滓。這種清氣，豈是斤斤於筆墨間所能取得的？

二曰秀，其秀在骨。今人作畫，或以魯莽爲蒼老，或以屈曲爲古奧，或以醜怪爲新奇，滿紙縱橫，以亂頭粗服爲高，其實是前人早就批判過的“僇夫氣”、“江湖氣”。旦宅能不爲所惑，落筆優游不迫，韶秀自然。秀，不僅僅限於仕女一類題材上，畫筆點染到老者、武士、道釋人物，同樣有一種明秀溫潤的氣質，這固然與行筆使墨有關，而實際上却基於畫家的筆情墨性，筆情墨性又關乎作者的內在氣質，強爲不得。李日華《竹懶畫媵》云：“學書如洗石，蕩盡浮沙濁土，則靈巧自呈，秀色自現。”石頭洗淨之後所呈現的骨相，是秀色，也是本色。

三曰妍，其妍在質。畫家選材，有專以“醜”爲美人題者。旦宅則否，在他筆下，諸如和諧、美好、善良、真純等正面形象可以排列成隊。這類題材，又最容易偏重外形的塗飾，尤其是畫仕女，或濃脂膩粉，或忸怩作態，一味追求冶艷，多失之甜與俗，甚至流於邪惡。旦宅所繪的仕女，不論尊卑貴賤，注重於儀態的端莊，艷而不妖，冶而不媚，人物有內在美。沈宗騫《芥舟學畫編》中有一段說得好：“學作人物，最忌早欲調脂抹粉。蓋畫以骨幹爲主，骨幹只須以筆墨寫出。筆墨有神，則未設色之前，天然有一種應得之色，隱現於衣裳環佩之間，因而附之，自然深淺得宜，神采煥發；若入手便講設色，勢必分心於塗抹，以務炫耀。”綺麗，要是不從神理間求之，專在表面色澤、辭藻上作堆砌，只能增加虛偽俗艷而已。

四曰淡，其淡在味。毛先舒《詩辯坻》說：“記云：‘白受采。’故知淡者詩之本色，華壯不獲己而有之耳。然淡非學詣閎邃，不可襲繖。世有強托爲淡者，寒瘠之形立見，要與浮華客氣厥病等耳。”淡得不對頭，便感“寒瘠”，與“浮華”一樣叫人討厭，毛病在不從真味中探求。所謂“絢爛之極，歸於平淡”。這種平淡之味便覺醞而不薄。

旦宅對此深有體會。他作畫，或濃妝，或淡抹，自然清和雅淡，這雅淡正寓於情味之中。

五曰適，其適在韻。讀旦宅畫，有一種蕭散恬適之趣流蕩於絹素間，既沒有高嗓門，也沒有怪腔調，所有躁動筆觸都被淘洗淨盡。萬物的平行、交錯、穿插、遊走，都步伐整齊，徐疾中節，如臨流而看雲起，如隱几而聞天籟，這一切都從一個“韻”字中來。“神韻幽閑，斯稱逸品”（《畫筌》）。前人往往把繪畫的“逸品”置於“神品”之上，也許正由於重視文靜的書卷氣的緣故吧。

六曰靈，其靈在境。畫的空靈感，極不易得。它不是一般的手法，而是一種境界，不存在於物象而又寄托於物象上。笥重光《畫筌》說：“空本難圖，實景清而空景現；神無可繪，真境逼而神境生。”惲壽平《南田畫跋》：“今人用心在有筆墨處，古人用心在無筆墨處。倘能於筆墨不到處觀古人用心，庶幾擬議神明，進乎技已。”說的也是畫境。畫境，正是畫家的心境。畫集中《御風行》《東坡問月》《清空秋色》《貼水飛鳧》諸圖，簡到無可再簡而不覺空泛；《離騷圖》《蘭亭修禊圖》《荆浩洪谷圖》諸圖，密到不能再密而不感迫塞，一片靈氣往來其間，略無呆滯板實之病，難道不是畫家心靈的反映嗎？

上述幾點，可以說是陰柔美的構成要素，而這幾個因素的醞釀、成熟以至完滿的體現，又在於背後一個“靜”字，在於畫家“靜”的修養。靜，本於心靜。“結廬在人境，而無車馬喧”者，心境靜也。心境靜，然後清空閑適諸因素自能一一奔湊毫端。又由於畫家身居鬧市，這種靜，不至於像不食人間烟火而遠離社會；這種靜，有人的氣息，有人情味；這種靜所生發出來的因素，到了紙面上就能清而不寒，淡而不瘦，秀不萎靡，閑不枯寂，構成一種閑適自在的審美情趣。這種情趣則是完滿的，健康的。

其實，即便與“冲和淡遠”的陰柔美相對的以“雄鷲奧博”為特徵的陽剛美，又何嘗不以“靜”字為內涵呢？不過陰柔美在這方面呈現得尤為明顯罷了。

靜美，在中國傳統繪畫上幾乎成為審美因素的核心，這是由於幾千年來祖國的文化，人們的思想意識，受傳統哲學影響極深之故。中國古代哲學思想主要來源於儒、釋、道三家，儒家之中正平和，佛家之空寂，道家之無為，聯合構成一種“澄懷觀道”、“靜觀萬物”的內省世界。南朝宗炳引用這個道理論畫，《畫山水叙》中一開始便提出“聖人含道映物，賢者澄懷味像”作為綱領。高秉《指頭畫說》：“論書畫者夥矣，多言理法，言筆墨，言家數，亦有言氣味、氣韻、氣勢、氣魄者，而少言及靜之一字也。”秦祖永《桐陰論畫》：“畫中靜氣最難，骨法顯露則不靜，筆意躁動則不靜，全要脫盡縱橫習氣，無半點喧熱態，自有一種融和閑逸之趣浮動丘壑間，正非可以躁心從事也。”這些話都說明“靜”在中國藝術中的重要意義。

畫家旦宅在中國古代哲學思想、文化源流上如果没有長期的較深入的浸淫與領會，筆下作品怕達不到今天這個火候。目下有些人畫歷史人物，不能傳出人物的內在氣質，無法表達人物的歷史距離，結果都象穿着古裝的現代模特兒，其原因便在於缺少中國古代文化知識。

王時敏《西廬論畫》云：“丹青家具文秀之質，而渾厚不足；得遒勁之力，而風韻不全”，概括地道出了陰柔陽剛之美的各自的長短兩個方面。旦宅取得了陰柔美的長處，似乎也帶來自身缺損的一面：清空有餘而渾厚不足以副之；活脫有餘而凝重不足以輔之；秀潤有餘而魄力不足以張之。所欠缺的一面恰好又是陽剛美所長，我們從中也可以體會到剛柔相濟之理。

俗話說：“心靈手巧。”巧即是靈的反映，好是好，略嫌單一，易入偏枯。《蕙風詞話》云：“天分聰明人最宜學凝重一路，却最易趨輕倩一路。”值得人們深思。葉思庵《龍性堂詩話續集》中一段話更值得玩味：“或問莊孔陽以張東海草書，莊曰：‘好到極處，俗到極處。’又問若何而可？曰：‘寫到好處，變到拙處。’詩道亦然。雖然，寧獨詩與字然哉？”

心靈，如果出之以稚澀，兩者相濟，境界或能更上一層。

社會上思維方式的變革，引起審美觀念的更新，這是時代的必然。在從舊京劇的慢節奏轉向狂熱的迪斯科舞的今天，固有的恬靜閑適的藝術審美趣味，可能遭到某種冷遇和難於被理解，然而好的藝術品，終歸不會隨着這種更迭而少損其光輝，這是本文借畫家劉旦宅的妙繪探討藝術靜美這個题目的用意所在。

旦宅認為這本畫集算是他前半生藝術歷程的一個總結，今後打算通過新的創作實踐進一步探索並體現現代美學觀點和審美情趣。我熱切期待老朋友的新作問世。

曾有兩首贈旦宅的小詩，附錄於此，做為結束，從中也許可以想見一點畫家的風緻吧：

驚濤簸海幾經年，依舊掀髯畫裏仙；	吮筆神來秋水際，披圖人坐古皇初；
誰道寸縑天地窄，手裁風月正無邊。	鉛華洗盡硯波朗，一桁風簾朝枕書。

一九八六年於北京團湖

圖 版 目 錄

1. 雲中君	1977年39×27厘米	25. 麻姑採芝圖	1983年90×50厘米
2. 芬芳悱惻	1980年97×60厘米	26. 換鵝圖	1981年96×59厘米
3. 晚涼新浴	1979年90×48厘米	27. 孔子施教	1983年90×48厘米
4. 松鶴圖	1975年30×27厘米	28. 山 鬼	1982年94×60厘米
5. 非 霞	1976年32×49厘米	29. 虎氣龍身	1983年131×66厘米
6. 雁蕩石壁	1978年42×32厘米	30. 御風行	1982年59×45厘米
7. 先生柱杖圖	1980年97×60厘米	31. 濂溪愛蓮	1983年113×67厘米
8. 蔡琰歸寧詩意	1979年27×23厘米	32. 擊鞠圖	1981年67×134厘米
9. 謝靈運池塘春草詩意	1979年28×23厘米	33. 赤壁夜遊	1982年69×123厘米
10. 柳永楊柳岸詩意	1980年28×23厘米	34. 淵明愛菊圖	1981年60×95厘米
11. 蘇軾大江東去詩意	1980年27×23厘米	35. 少陵古柏行	1982年133×69厘米
12. 蝶夢圖	1980年98×60厘米	36. 水仙操	1984年136×69厘米
13. 白鷹黑犬	1980年48×36厘米	37. 屈子行吟	1984年64×32厘米
14. 韓愈芭蕉葉大詩意	1979年27×23厘米	38. 羲獻改體圖	1983年106×57厘米
15. 平兒理粧	1978年19×14厘米	39. 讀 曲	1983年31×27厘米
16. 離騷圖	1974年38×60厘米	40. 焚 稿	1983年32×28厘米
17. 虎溪三笑	1980年97×60厘米	41. 蘭亭修禊圖	1983年89×49厘米
18. 春消息	1980年95×58厘米	42. 羣玉之山	1981年104×60厘米
19. 梨花一枝春帶雨	1981年114×63厘米	43. 黑貓紫藤	1983年53×35厘米
20. 太白觀瀑圖	1980年136×68厘米	44. 雙鹿圖	1985年48×60厘米
21. 齡官畫薺	1977年19×14厘米	45. 荷塘鳴蛙	1983年26×38厘米
22. 小紅遺帕	1977年19×14厘米	46. 明月鴛鴦浦	1982年68×45厘米
23. 拷 玉	1983年31×27厘米	47. 太白扶醉圖	1982年62×125厘米
24. 江南可採蓮	1981年68×45厘米	48. 懷鵝圖	1982年90×48厘米

49. 人駿圖 1983年95×59厘米
50. 東坡問月圖 1981年95×59厘米
51. 鍾 馗 1984年137×68厘米
52. 諸葛亮 1983年90×48厘米
53. 紫氣東來 1984年161×87厘米
54. 太白天姥吟 1984年137×68厘米
55. 孫長史女 1984年90×48厘米
56. 越 女 1984年90×48厘米
57. 東坡展笠圖 1986年95×59厘米
58. 李杜論文圖 1983年114×58厘米
59. 李清照一剪梅詞意 1984年45×32厘米
60. 灘頭雙雙 1985年48×72厘米
61. 水渚羣鳧 1985年50×62厘米
62. 貼水飛鳧 1985年56×96厘米
63. 竹雀逗趣圖 1985年48×72厘米
64. 天馬行 1986年153×83厘米
65. 白 虎 1985年96×59厘米
66. 太白靜夜思 1985年139×68厘米
67. 王冕九里山圖 1986年133×69厘米
68. 荊浩洪谷圖 1986年133×69厘米
69. 文同簞籥谷圖 1986年133×69厘米
70. 湘雲眠芍 1985年46×34厘米
71. 葬 花 1985年48×34厘米
72. 暗 香 1986年69×68厘米

73. 清空秋色 1986年77×65厘米
74. 胡 姬 1984年89×48厘米
75. 立 雪 1985年48×34厘米
76. 薛濤春郊遊眺 1985年45×32厘米
77. 太白觴月 1984年45×32厘米
78. 虎虎生氣 與劉天煒合作1987年69×133厘米
79. 清奇古怪 1986年43×132厘米
80. 雙駿圖 1986年68×67厘米
81. 虎卧鳳閣 1986年94×49厘米
82. 茶 花 1987年29×22厘米
83. 蘭 花 1987年29×22厘米
84. 朝 雲 1986年86×45厘米
85. 蕉下仕女圖 1986年89×48厘米
86. 折花仕女 1986年89×48厘米
87. 花長好 1987年34×34厘米
88. 草聖會神圖 1987年133×69厘米
89. 黃山松谷 1987年96×59厘米
90. 暘谷圖 1987年132×95厘米
91. 行 書 1986年26×62厘米
92. 草 書 1986年37厘米
93. 草 書 1986年95×177厘米

雲中君

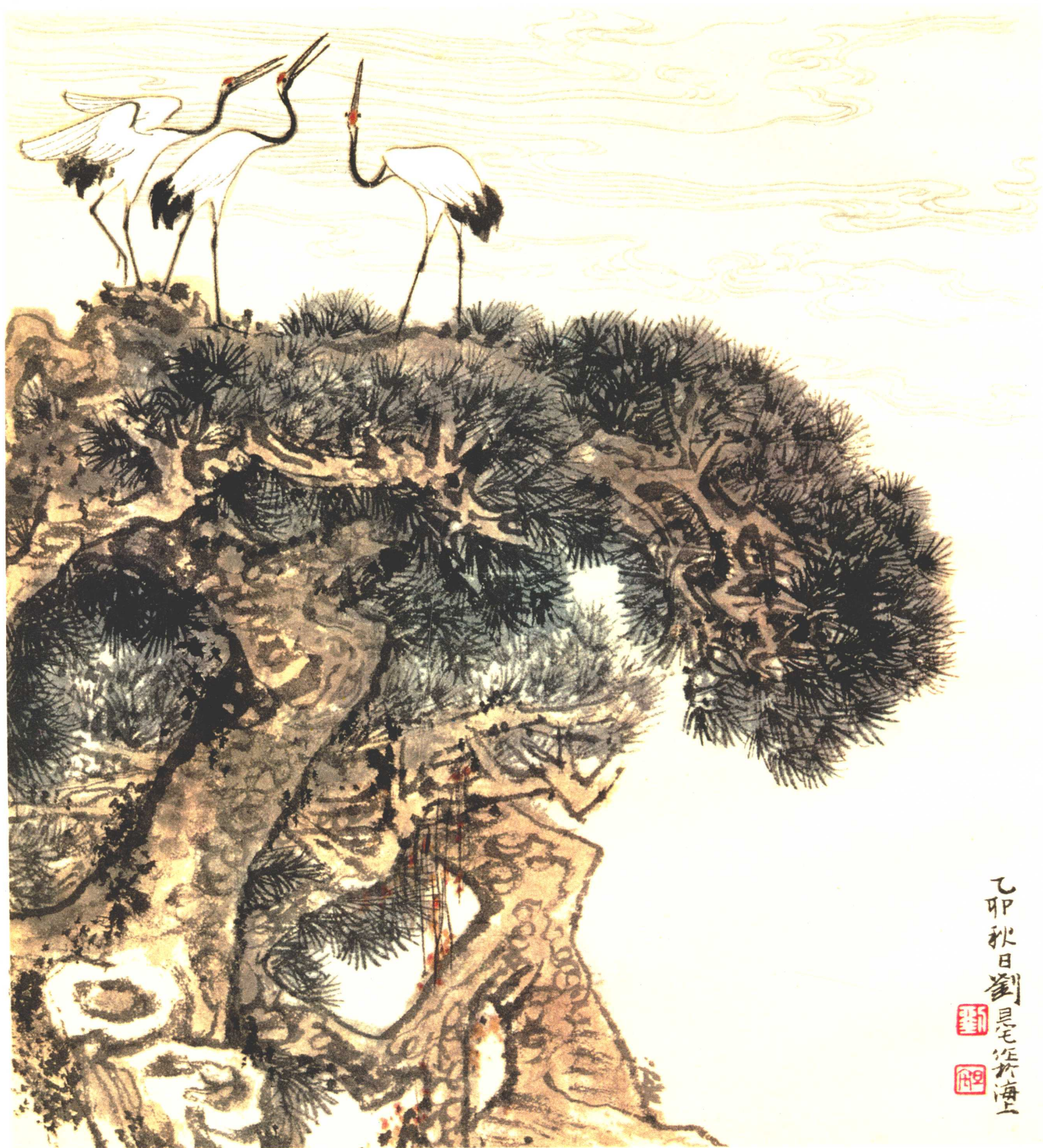
1. 雲中君

芬芳悵
唐 端午節劉旦

秋並為無屋
 情無人相陰
 年晚涼新浴
 手美生綃白團
 扇病一何似玉
 冰因傷孤眠清
 熱處外誰才來
 推獨在松欒
 人夢斷錦
 卷曲又却是
 風語竹
 乙未冬二日女坡詞之
 劉旦毫

4. 松鶴圖

5. 非霞

6. 雁荡石壁

7. 先生拄杖圖

8. 蔡琰歸寧詩意