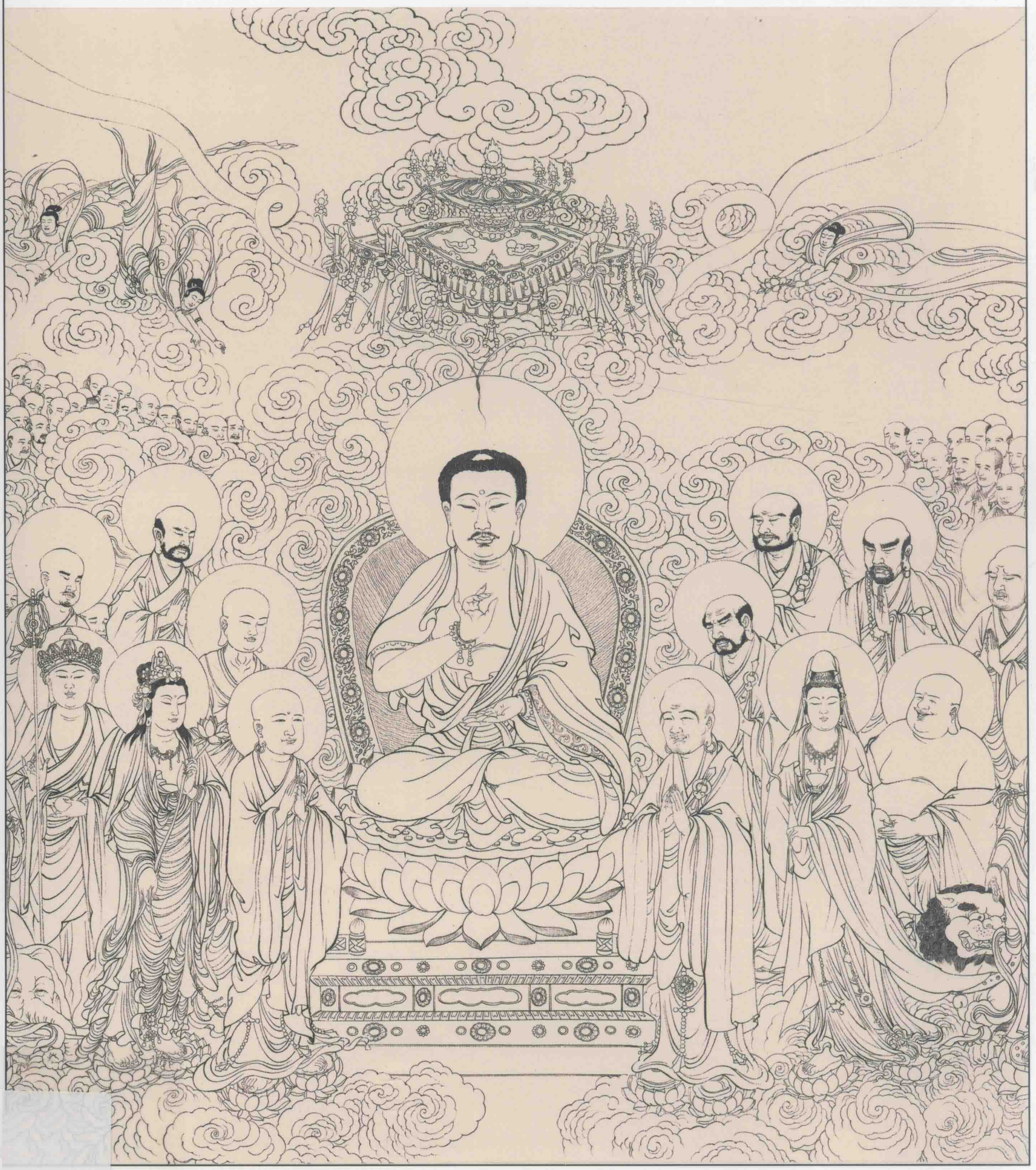
收藏界关注的中国画家

月照上人儒释道线描人物

YUEZHAOSHANGREN RUSHIDAO XIANMIAO RENWU

主编 贾德江



北京工艺美术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

收藏界关注的中国画家·月照上人儒释道线描人物

灵山说法图（局部）　2008年　纸本

释迦说法图之右侍菩萨（局部）　2008年　纸本

天犹副元帅（局部）　2008年　纸本

悟通画禅（局部）　2008年　纸本

太乙天尊（局部）　2008年　纸本

天丁威像（局部）　2008年　纸本

图书在版编目（CIP）数据

月照上人儒释道线描人物／贾德江主编．－北京：北京工艺美术出版社，2009.10
（收藏界关注的中国画家．第5辑）
ISBN 978-7-80526-863-7

Ⅰ.月… Ⅱ.贾… Ⅲ.①白描－人物画－作品集－中国－现代②白描－人物画－艺术评论－中国－现代 Ⅳ.J222.7　J212.05
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第186030号

收藏界关注的中国画家·月照上人儒释道线描人物　主　编：贾德江　责任编辑：姚亚萍

出　版：北京工艺美术出版社（北京市东城区和平里七区16号　邮编：100013）　发　行：北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
制　作：北京汉唐艺林文化发展有限公司　印　刷：北京爱丽精特彩色印刷有限公司
开　本：787毫米×1092毫米　1/8　印张：3.5　印　数：1～3000　2009年10月第1版　2009年10月第1次印刷
总编室：84255105　编辑部：64280399　发行部：64283671　传　真：64280045/84255105
书　号：ISBN 978-7-80526-863-7/J·764
30元系列丛书／全套10册定价：300.00元

封面画／锦绣前程（局部）
1995年　纸本

ISBN 978-7-80526-863-7
9 787805 268637 >

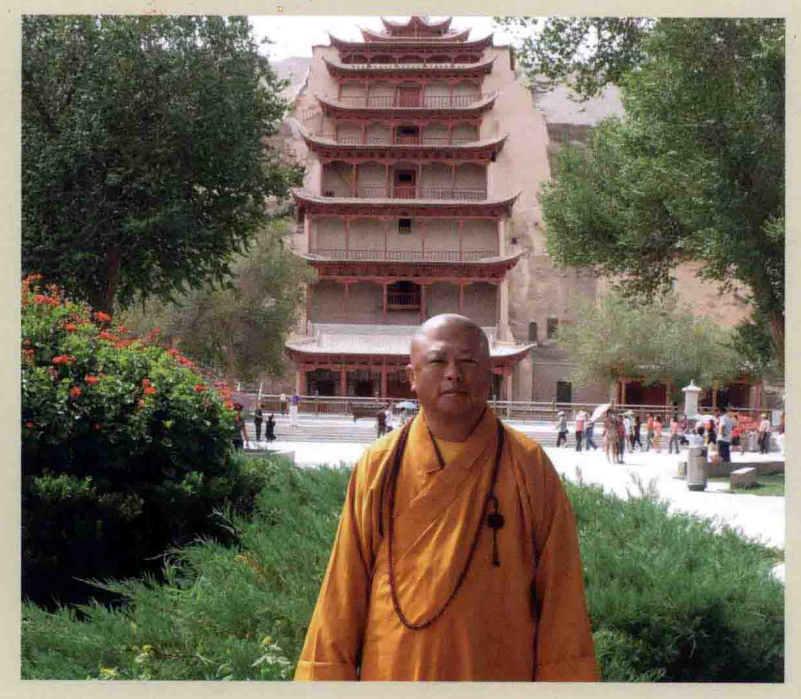
推介人语

文／贾德江

王伯敏先生在《中国绘画史》中说："宗教绘画，画史上通称为道释画。"又说："宗教绘画是特定阶级的宗教宣传品，其目的是从这些宣传品的感受中，加强对宗教的信仰与崇拜。为了使这些宣传品在观众面前能够产生精神作用，对于宗教艺术，不可能不注以美的理想，赋予美的形式。"身为大禅师的月照上人正是基于"佛教以艺术弘法，信众靠艺术修行"这一理念，而创作出他的一系列道释人物画的。

或许是出家人清静的修行生涯，使他从艺始就无心与色彩联姻，或许因为他对宗教绘画史的研究，使他对吴道子、李公麟"扫去粉黛"、"淡毫轻墨"的白描形式情有独钟；他崇尚那种"不施丹青而光彩照人"的纯粹效果，他赞赏那种柔中有刚、蕴藉含蓄、高雅淡逸的线形之美。因此他的道释人物采用的手段是线条，或工或写，或游丝描，或铁线描，讲究的是"书法用笔"，追求的是"气韵生劲"，强调的是"以形写神"。由于线描人物没有颜色的掩盖遮饰，线条无处可以藏拙，这就需要在线条本身上有过硬的功夫。显然，月照上人没有忽略对传统的汲取，从敦煌到永乐宫，从卢楞伽到贯休，从吴道子到梁楷，从李公麟到丁云鹏，从颜柳楷书到"二王"行草，从汉隶到秦篆，他都经历过长期地临习研究，深得传统用笔运线之奥妙，不仅笔力饱满、圆融、壮健，且表现出一种"天衣飞扬，满墙风劲"情趣和气势。

月照上人的儒释道线描人物的创作实践告诉我们：中国线描人物画之所以经久不衰，是因为他生长在中国的土地上，为中国人民所创造，为中国人民所喜闻乐见，而这种广泛的群众性和鲜明的民族性，又使中国线描人物画具有强大的生命力。作为中华民族的子孙，传承和发扬民族文化传统是我们当代人义不容辞的天职。月照上人愿为此苦研诸法，法外求法，笔耕不止，艺事更进。



中国画画家月照上人简介

〓 月照上人，当世智者、大禅师。先后出主两浙名蓝（奉化雪窦寺、天目山禅源寺）丈席，并兼辽北二寺（调兵山明月禅寺、辽阳广佑寺）方丈。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。创中华禅画院并亲任院长，致力禅画艺术之继承与发扬。

〓 代表作有《释迦如来应迹图》、《西方接引图》、《五百罗汉图卷》等，精品靓构屡创拍卖佳绩。卅八岁后一身自在，游化四方，致力于契理契机之"月照禅"之修证与指导，以禅、艺"双绝"服务于今日之和谐社会。撰写或编纂著作、大型图文集有：《月照法师开示录》、《中国佛教二千年·书画艺术卷》《天目重辉》、《月古云今》、《天目山禅源寺楹联大观》、《天目新唱》、《光德长老示寂十周年纪念集》、《兆德月照上人如意歌》、《月照上人开示录》等。出版作品集有《释迦如来应化事迹图》、《中国名画家精品集·沙门月照卷》、《对影丛书·击空明集（文怀沙、月照合集）》、《溯流光集（文怀沙、月照合集）》、《昊月青华》等。

述月照禅师线描释画的历史地位

·崔自默·

唐张彦远《历代名画记》叙画之源流，有云："夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运，发于天然，非由述作。"此为千古不易之论。文艺作品的表现形式，总要受到它所欲表现的主题思的指引；绘画的题材，也势必取决于它的实际功用，即其社会意义和精神价值，这从中也正反映出一个时代的审美风尚。

由于遵循绘画应当承担"成教化、助人伦"之社会责任的思想指导，中国画在唐以前，主要为人物画；唐宋以降，尤至于元明，山水画和花鸟画盛行其道，内中则透露出文人士大夫阶层的世界观与审美趣味。

中国古代绘画大师的人物画杰作，对它面前的读者而言，产生出非凡的摄受之力，追写先贤，照远显幽，千载寂寥，披图可鉴，其何以如此？南朝齐谢赫《古画品录》所阐之"六法"论，最能回答此问题。至于"六法"之妙，则主要在乎"气韵生动"与"骨法用笔"，诚如张彦远论画六法所说："夫象物必在于形似，形似须全其骨气。骨气形似，皆本于立意而归乎用笔。""本于立意而归乎用笔"，此可视为中国人物画的最高标准；而以此最高标准来衡量，线描人物画的最高地位乃得以确立无疑。

东晋顾恺之和唐吴道子，占有世界人物画史上的无可移易的大师地位。顾恺之的"春蚕吐丝描"，如"春云浮空，流水行地"，所作《女史箴图》、《洛神赋图》，迁想妙得，写照传神；吴道子则特创白描一路，离披点画，骨峻风清，所作《观音象》、《送子天王图》等佛像样式，被尊为"吴家样"。他若唐之阎立本（《历代帝王图》、《步辇图》、《凌烟阁二十四功臣图》）、张萱（《捣练图》、《虢国夫人游春图》、《整妆图》），各臻

西方三圣　2008年　纸本　60cm × 60cm

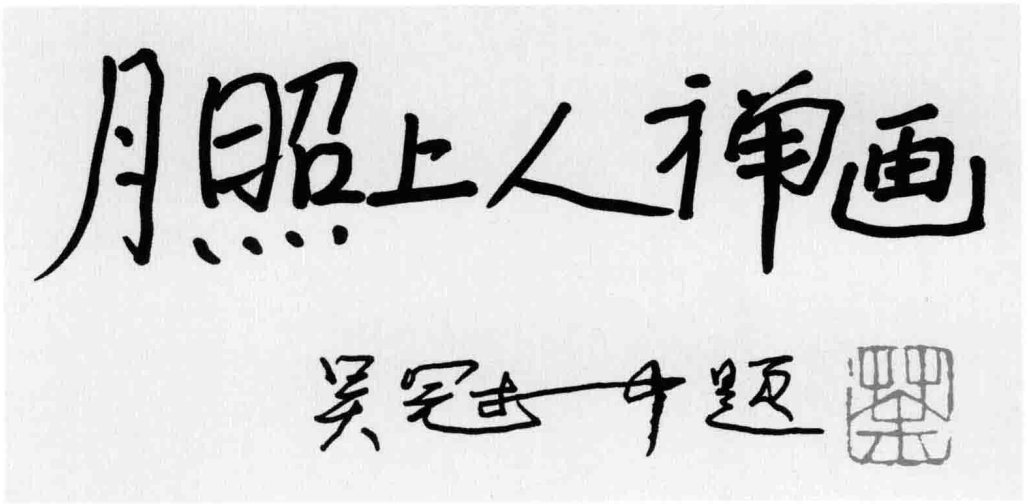
其善。中国历代人物画大师辈出，咸具其美。五代之周文矩（《重屏会棋图》、《琉璃堂人物图》）、顾闳中（《韩熙载夜宴图》）；宋之武宗元（《朝元仙杖图》）、李公麟（《莲社图》）；元之任仁发（《张果见明皇图》）、刘贯道（《消夏图》）；至明清，人物画家则大多兼善山水，将人物置于林泉之中，尤见高致，如戴进（《达摩六祖师像》）、唐寅（《孟蜀宫妓图》）、陈洪绶（《蕉林酌酒图》）诸家。中国写意人物画，始成熟于宋，其笔情墨趣，一派天然，若马远（《伴鹤高士图》）、梁楷（《出山释迦图》、《李白行吟图》、《六祖劈竹图》）、法常（《老子图》、《罗汉图》）、贾师古（《大士像》）诸家，其中以梁楷称开山巨擘，迨及明清，写意人物画家不绝如缕，如明之吴伟（《琵琶美人图》、《醉樵图》）、朱瞻基（《武侯高卧图》）、张路（《老子骑牛图》）、万邦治（《秋林觅句图》）、蒋贵（《寒山拾得图》）、宋旭（《达摩面壁图》）、丁云鹏（《伏虎罗汉图》），清之禹之鼎（《芭蕉仕女图》）、金廷标（《瞎子说唱图》）、上官周（《庐山观莲图》）、黄慎（《麻姑捧壶图》、《渔翁图》）、闵贞（《蛤蟆仙人图》、《采桑图》）、王素（《钟馗图》）、费丹旭（《秋风纨扇图》）、任颐（《仙姑图》、《羲之观鹅图》、《苏武牧羊图》）诸家。

绘画与宗教的联姻，产生出譬如敦煌壁画那样的绝世之作。由于年代的玄远，当初绚烂的色彩敷陈早已衰变消褪，但那墨亮的线描勾画，依然精神焕然。水墨画的成熟与发展，自唐始，深受士大夫阶层审美好尚的影响，画与诗、书融会贯通，所谓“文人画”得以大兴，其间，佛学禅宗的高深妙义，又不断给文人画注入并衍生出丰赡的内涵。

禅宗自达摩传入汉土，历经二祖惠可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能，慧灯次第，衣法授传。其中六祖慧能着重阐发的“外无一物而能建立，皆是本心生万种法故”，“此心本净，无可取舍”（《五灯会元》卷一），把“心”的作用提高到非常的高度，更与中国文化艺术交相融会、互加影响。“安闲恬静，虚融澹泊”的禅宗旨趣，与吾文人心态和士大夫思想颇为契合，以故藉禅修德成为可行之法。高僧的机锋转语和禅理的玄妙幽微，尤为精神内向的文人所癖好。见性而明心，快哉！唐人阎立本、吴道子、尉迟乙僧、王维、常灿、左全等名手辈出，为佛教人物画的确立厥功甚伟。释像罗汉画始于六朝，唐初卢楞伽、五代释贯休允称高手，只是当时罗汉画仍非中土形象。五代末，王齐翰、曹仲玄、张元简、石恪诸家，渐成汉人自家风貌。至宋元，禅悦之风远被朝野，亲近自然，无禅不雅，文人如此，画家岂可落后，诸多禅宗公案成为他们创作“禅机画”和“禅僧顶像画”的便利素材，李公麟、梁楷、贾师古、法常、赵琼、陆信忠、孙知微、金大受、梵隆、苏汉臣、李从训、颜辉等大批画家出现，中国水墨写意佛教人物画已然生面别开。“直指人心，见性成佛”之智慧，至明代的文学艺术界根深柢固，而“禅门机缘画”之史实风俗化便为一明证，心越禅师、木庵禅师、蒋子诚、上官伯达、丁云鹏、张宏、戴进等为里手。至清，以“四大佛画家”杨芝、丁观鹏、金农、罗聘以及“四大画僧”八大山人、石涛、髡残、弘仁为代表，彻底彰显佛学与禅文化之魅力。

清末民初，释画式微，而传统精谨一路的人物线描，更几成绝响。当代月照禅师，发扬光大禅宗精神，且具体而微，书画艺术直绍先贤。他的释迦线描释画人物，以充分刻画对象的内心世界为鹄的，下笔斩截，略无碍滞。其早期线描，人物穿插掩映，衣纹线画绵密，细腻不苟，若《五百罗汉卷》、《灵山法乳》、《韦驮尊天菩萨》诸作，恍见唐吴道子《观音象》、《送子天王图》以及宋武宗元《朝元仙杖图》、元山西永乐宫壁画之丰采；其近年简笔线描，若《十八罗汉卷》、《观音百像》等佳构，则毫颖飞动，沉着痛快，重处见笔意，骨气洞达，细处显神思，风声峻爽，且也其用笔之趣高明，所谓“笔才一二，象已应焉。离披点画，时见缺落，此笔不周而意周也”（张彦远《历代名画记·论顾陆张吴之用笔》）。偶出险笔，虽细如发丝，亦全身之力到，其技之纯熟之精能如此，置诸中国人物画史，足可比列前贤，光彩粲然。

佛教绘画艺术，其存在意义是多方面的，它不是单纯的视觉艺术，而是赋予和增添了无上丰富的宗教的和文化的内



绘画大师吴冠中先生题字

普陀山大悲观世音菩萨　2008年　纸本　180cm × 97cm

涵。“道俗瞻仰，忽若亲遇”，佛教绘画给读者的心灵触动和艺术感觉，是崇高而透彻的。艺术品的“最高贵”和“最本质”这一衡量标准，在此得以凸显，这也恰恰应和了中国绘画“志于道，据于德，依于仁，游于艺”的伟大宗旨。

非职业化的特征，使得月照禅师获得了非一般书画家所可以期求的殊胜契缘，因之更能直接地转向精神境界的追求与索问。在平实之中见超然，入理既深，用功既久，而去趣犹不远，难能故而可贵。其超脱，亦因之更有效，重“道”而合于“技”，画即是禅。

月照禅师绘画作品，有着全新的现实启示。艺事，是他的修行，其笔端有觉、有情。他精进不已，而以之广结善缘，随时应物，开方便法门，咸沾法喜，利被群生。厥功曷伟哉！

文圣尼父德像
2007年　纸本
138cm × 68cm

需要全本请访问 www.ertongbook.com

天王护法观音大士像

2003年　纸本

138cm × 68cm

月照上人西方善果接引图
2004年　纸本　（局部）

大威德大笑明王
2007年　纸本
138cm × 68cm

玄奘大师像
2008年　纸本
136cm × 68cm

韦驮尊天菩萨
2001 年　纸本
124cm × 46cm

需要全本请访问 www.ertongbook.com

月照上人
自画像并题述怀
2008年　纸本
136cm × 68cm

驱魔大神钟馗
2008年　纸本
136cm × 68cm

水月观音
2007年　纸本
180cm × 97cm

灵山说法图
2007年　纸本
145cm × 366cm

靈山說法圖

纯阳子吕真人法像
2006年　纸本
138cm × 68cm

需要全本请访问 www.ertongbook.com