

禪心融於畫意

曉雲導師的人文美學與禪畫藝術

曉雲導師俗名游雲山，為華梵大學創辦人，一九九七年行政院文化獎得主。師事嶺南畫祖高劍父大師，極受大師影響和深得心傳。早於一九三三年，先於廣州市創辦文風藝苑，後遊學印度，研究印度藝術，著有《印度藝術》（已三版）。於泰戈爾大學 (Tagore University) 擔任美術學院客座教授兩年，旅印期間曾臨摹阿姜塔 (Ajanta) 壁畫。一九五五年，為觀摩世界文化、藝術，環宇周行，參訪勝蹟歷三十餘國。曾於世界各大博物館舉辦數十次畫展。

陳娟珠居士

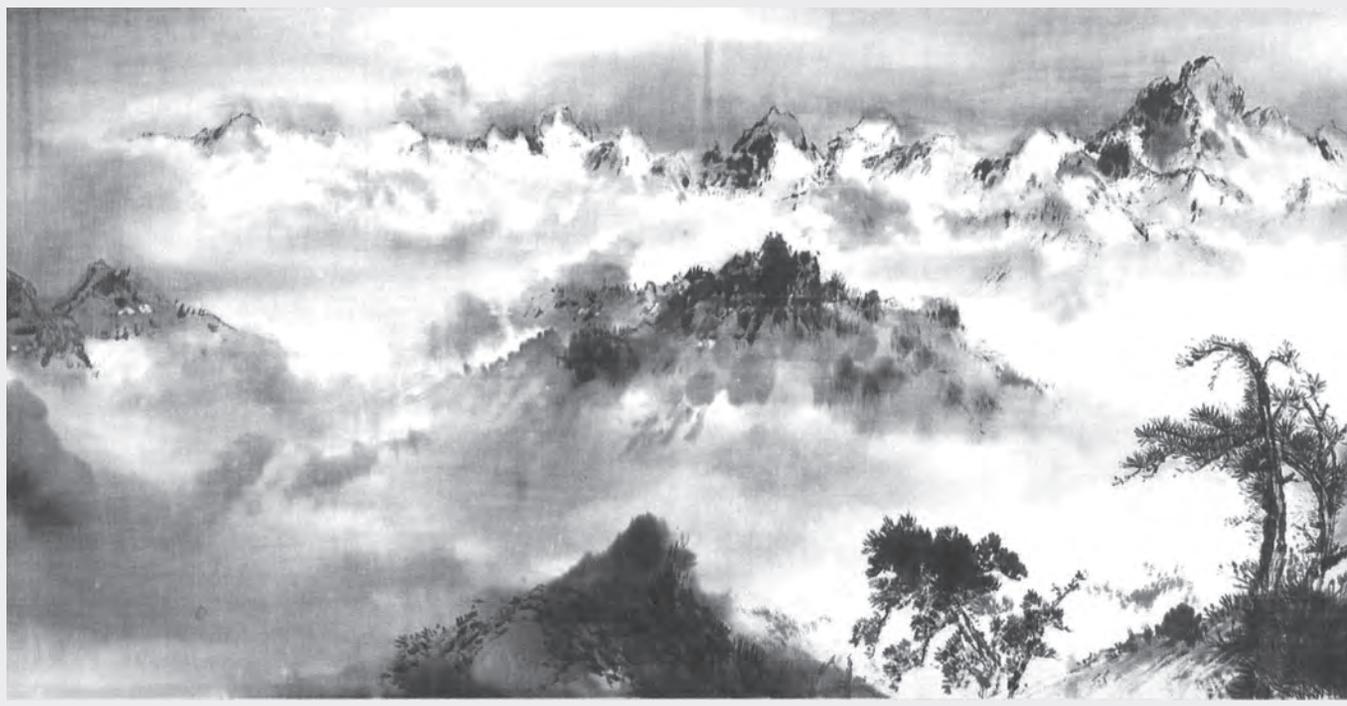
導師旅歐期間，拜訪著名教授哲學家海德格 (Martin Heidegger)，談及對人類心靈培養禪行的問題。一九五三年，會晤諾貝爾獎得主司道亭教授 (P. E. Dr. Hermann Staudinger)。曾有一幅作品，畫題〈蓮花與葡萄〉(見「紙上畫展」)，即是與海德格、天主教研究佛教和禪宗的神學教授，以及旅歐學者蕭師毅等談論之後而完成的。中國之「蓮花」和西方之「葡萄」，為呼籲世界和平寓意，即東西文化融會的象徵。導師的畫展曾在德國佛萊堡大學 (Freiburg University) 舉辦，〈佛萊堡民眾報〉標題稱頌此畫展是「中國惠贈西方的禮物」(註1)。

前臺灣藝術大學校長黃光男先生說：「曉雲法師洞識生活禪機，發人深思的藝術，正是中國人文之美與宗教情操的一種偉大融合，足以彰顯二十世紀，當中西思潮互動交融之際，中國哲人維護與發揚中華文化精神的志業。」(註2)

曉雲導師合中西繪畫優點，本是嶺南派的基本畫風，而在師承高劍父之中又有所創新。導師的畫作集合儒、道、佛三家思想，形成個人獨特的風格，同時，將早年修習禪宗佛典之心得蘊含其內，可謂「禪心融於畫意」。

嶺南女畫傑——向世界藝術迎頭趕上去！

導師二十二歲於香港中環孔雀廳第一次舉行個人畫展，其畫藝造詣已引起藝術界的重視。高劍父大師曾鼓勵她：「向世界藝術迎頭趕上

〈雪藏之家〉（華梵佛學研究所雲門畫庫提供）

去！」導師深得高氏心傳，其畫藝精湛，筆鋒有神；詩情禪意洋溢，蘊含人生哲理，故有嶺南女畫傑之盛譽。曾於廣州市創辦文風藝苑。一九四六年作東南行，即取道出鎮南關，沿越南、高棉，應邀於法新聞處舉行個展。後由堤岸到高棉，隨同巴黎東方歷史博物館考察隊，前往世界奇景吳哥窟，描寫豐富的佛教雕刻史蹟，續經新加坡、馬來西亞各地，再由檳城搭輪船到印度加爾各答，巡禮佛蹟。

印度時期

一九四八年，師再從檳城乘輪船到印度加爾各答，隨即進入先地尼克坦（Sahtinihetah），在泰戈爾大學隨著名藝術家難陀婆藪（Nandalal Bose, 1882-1966）研究印度藝術。該大學美術學院聘為研究員，任客座教授，教中國畫學，潛心佛教藝術之研究，特精色彩之調配，形成獨立的風格。對印度佛教藝術有深入的實地考察體驗與研究，著有《印度藝術》、《中國畫話》二書等。有關佛教藝術之創作，尤其致力阿姜塔石窟壁畫臨摹，有〈佛子乞法圖〉等作品。其間曾上喜馬拉雅山寫〈雪藏之家〉大橫披之創作，更是享譽海內外。

一九四九年，全印美術協會，於新德里博物館（New Delhi Museum）主辦游雲山女畫家個展，羅家倫大使、西孟加拉總督拉奎氏主持開幕，印度總統尼赫魯先生蒞臨參觀。唐君毅教授於〈印度藝術序言〉中說：「法師在藝術方面的成就是多方面的，舉凡詩詞，歌詞，書法，繪畫，無不精到。曉雲法師早習中國之佛教藝術……遍游印度之名山古寺，于其建築，雕刻，繪畫習玩摩研既久，而有所會心，有所肯定。」（註3）。自一九五五年起，為觀摩世界文化、藝術，環宇周行，參考勝蹟歷三十餘國。

首先，由〈恆河之曉〉（見「紙上畫展」）畫幅發端，展開她在印度泰戈爾大學執教期間的「佛國」行止。由阿姜塔壁畫的臨摹感慕，到恆河岸獨步，疏星曉月的沉思，從而窺知她在宗教情操深化之後，走向學術教育的行願背景。

當年，導師居印執教的泰戈爾大學，就是以「詩哲」美譽聞名世界文壇的泰戈爾（Rabindranath Tagore）所創辦的國際大學。

繪畫藝術

茲選曉雲導師的部分禪畫略述如下：

1. 畫名：〈雪藏之家〉 印度紗本：水墨

釋文：歲月流光，人生如幻，回溯一九四八年秋壯志豪情，登大吉嶺，每於晨間上瞭望臺，面對雲封霧掩雪藏之家，而終於一朝曉霞輝照，得見峰巒，速寫數十幀，攜歸先地尼克坦泰戈爾大學畫室，準備精心巨製。然苦無紙絹以供揮灑，籌思之際，忽憶沙麗（Dhodi）薄紗可供作畫。於是筆墨酣酬，耗時數月，此中甘苦，完成之日，畫室門開，藝術學院公告，謂為校園盛事，承難陀婆藪院長之嘉許，並介紹展於新德里全印美術協會。

2. 畫名：〈恆河之曉〉

釋文：昔遊天竺，行散恆河之濱時；見虔誠修士靜立，水淨沙明之際或晨光熹微，暮色蒼茫時分，頓感宇宙間無限深沉，絕非語言文字可徵內蘊者。乙未（一九五五年）秋燈深夜。

導師在泰戈爾大學執教期間，曾往世界聞名的阿姜塔佛窟，作為期月餘的研究臨摹。曾以恆河清曉為題意，繪作畫品。畫中女子，河岸獨行，清曉長天，日曦映紅，撒出恆河千古。女子搭肩的白沙麗，飄曳拂風。

3. 畫名：〈早禱〉（Morning praying）印度紗本：水墨設色（見封面）

釋文：大地平沉後，疏星曉月前，因君寄消息，佛亦在人邊。

註釋：時時日日虔誠祝禱，大地眾生，多結佛緣，慧命開拓，充滿悲情，如是禱告。（註4）

曉雲導師於一九四八年留學印度泰戈爾大學，每念世事無常，人生何寄，為深化宗教情操寄寓畫中，遂成〈早禱〉一幀。畫面中「人世相安，萬物得所」的禱情，一方面是佛家的同體大悲，另一方面也是儒家成仁成物的天地情懷。導師寫於天竺，時在戊子。

曉月疏星的空濛中隱約獨立的女子，似乎不像在祈禱，卻有一種透脫的專誠和凝注。讓人想從她背影的婉約神祕中，一探她泯我的悲情。這種悲情在《曉雲山五九畫齡回顧展專輯》中，尋到註解。（註5）

〈早禱〉一畫，令人省思到宗教情操的深化，不只在於神靈的膜拜，也不在於出世的超然，而是在於處身人世的悲願。印度人的種種宗教活動表現，是一往而前的信託——不容置疑的終極信仰。而〈早禱〉中的宗教情操，則是一種日後行願創學的奠基精神。因此，導師自言：「〈早禱〉寫成之後，內心猶似未盡，深覺宗教無學術不明其智……」（註6）

於是，〈早禱〉一畫後，繼而寫成一幅〈尋解〉，以作為引申呼應。

4. 畫名：〈尋解〉（Seeking for the solution）印度紗本：水墨設色（見「紙上畫展」）

鈐印：遊於藝、游雲山。

釋文：一九四八年冬，每於行散中或孤坐窗前尋思生命真諦，藉宗教情操有所安頓（宗教無學術，不能明其理，學術無宗教不夠深純）。

一九四九年，於泰戈爾大學繼〈早禱〉而作〈尋解〉，此是對藝術與人生的遠景翹企，且不只流連於宗教之趣求，不是棄智任情的宗教情緒，而是智信地尋求解答的探討，這是思想的開拓。

曉雲導師的繪畫藝術與東西方文化

曉雲導師由考察世界各國文教藝術，兼事沿途畫展及風物寫生，並藉東西文化的比較觀，來奠定東方人文信念。陳清香評論：「曉雲法師在寰宇周行，以中國水墨畫法所畫〈西班牙廢墟〉、〈葡京故宮〉、〈塞納河畔〉、〈康橋一景〉、〈馬來西亞〉、〈泰戈爾大學校景〉等等，便是打破中國畫舊有的觀念與功能，承襲了嶺南畫派折中中西，融會古今的新觀念。」（註7）

綜觀曉雲導師七十餘年的繪畫生涯，從早年的「閨秀畫家」到後半生的「僧侶畫家」，其風格是有別的。早年的畫繼承了較多嶺南派作風，能融合中西文化之所長，且憑藉其素描的好基礎，畫人物、畫景物得以比例精準、遠近合乎透視原理，雖以毛筆為畫具，但加上了彩色顏料，又使用暈染法、高光法，所畫盡是外國景物。因此，從畫面中除了令人感受到一股濃濃的異國風味外，且不時透露出閨秀畫家的溫柔婉約。

（一）環宇周行舉辦畫展

導師素懷「讀萬卷書行萬里路」之行願，曾許願將來不僅奉獻佛教教育、文化工作，並希望為佛教興辦大學。她環宇周行三十餘國，考察世界著名教育、文化機構；所到之處，同時舉辦畫展，以宣揚中國文化藝術。

（二）日本、美國及羅馬畫展

一九五六年初冬，華盛頓佐治城大學畫展，由中國駐美大使館秘書賴家球先生與夫人負責籌備。

一九五六年春，中國大使館舉辦畫展，於華盛頓中國文化學院舉行，董顯光大使主持揭幕。抵紐約於華美協進社中國大廈舉行畫展，並參觀各大學及圖書館、藝術博物館。

一九九五年八月二十四日，由中國駐日大使沈觀鼎先生主持雲山女史東京畫展。三藩市美術學院為雲山女史舉辦雲門畫展。

因導師非常尊重東方文化本身的傳統精華，尤其是在美、法、比利時等地居留一段時間，直接瞭解在各個著名大學中，與教育有密切關係的種種歷史與設備。繞了地球一圈，從北美到美東，從西歐到北歐，經歷三十餘國。在環宇周行的三年當中，不論到各大學博物館或宗教修道院，導師總是抱著為文化、教育付出貢獻的崇高理念。

（三）德國畫展——中國惠贈西方的禮物

〈佛萊堡民眾報〉報題稱頌游女士的畫展是「中國惠贈西方的禮物」。西德科隆畫展時，〈科隆生活雜誌〉（一九五八年七月十三日）稱讚中國女畫家游雲山，最了不起的是，成功地將禪、道與儒家的深義融匯於作品中。

當時旅居西德的蕭師毅教授曾讚揚說：「她畫中的若有若無，引人入勝之處，並不是技術，而是哲學、宗教和文學詩詞陶鎔後的啟示。在佛萊堡大學的成功書畫個展，使她得以書畫展作為橋梁，而與各方人士見面交往，所以在德國停留較久，並曾探訪海德格。德國萊茵河畔醫院Bcese院長，因見到畫中有蓮花、竹子，即設法托人尋覓竹子數枝，種於萊茵河畔之花園。

程明琤記述：雲山周行寰宇，共歷時三載，遍跡二十七個國家。她沿途寫生繪錄，可由人物風情和建築期型，見出行中的不同點站。不過，其間大部分作品仍屬於自然景觀。她筆下的自然景觀，其實也是人文心觀。異國風光，透過她的筆觸剪裁詮釋，呈現了獨特的面貌。（註8）

〈風雨近清明〉這幅畫，雖有寓意老子之言：「飄風不終朝，驟雨不終日。」道家思想的通透灑脫，而實係指「時代艱難，終有否極泰來之在望」的題詞，可見關懷時世之切。而「三人行」、「凌霄氣節」旨意上則是儒家

思想中的日用人倫及精神人格。

茲選曉雲導師的部分禪畫略述如下：

1. 畫名：〈一探靜中消息〉（註9），1955

最早的作品當以寫於法國、寰宇周行途中（時約四十五歲）的〈一探靜中消息〉。——禪人獨坐於畫中左下角，左上角有一鳥正展開雙翼而飛，右面則一片水墨五彩而成的山崖；三者位置經營恰當，尤以左面大多的留白，充分發揮了「邊角」空間藝術微妙之處。（註10）

〈一探靜中消息〉（華梵佛學研究所雲門畫庫提供）

2. 畫名：〈生命之雄〉（The magnificence and grandeur of life），1957

釋文：西元一九五七年仲夏夜，於美紐約之鎮河畔旅舍，寂然內思此行乃生命之雄也。

上山容易，下山難；上山安穩，能再下山化度眾生，確是需有雄健心身才行。

3. 畫名：〈別有洞天〉（Sailing to the paradise of wisdom），1957

釋文：一洞水深雲靜處，別開天地者人間。

天地寥廓為自渡者別有洞天。自渡已而渡人，此又天地中之大天地也。昔年旅法京之作。

陳清香評論：法師七十餘年的藝術生涯，早年作品繼承了嶺南派風格，融東西之長，藉素描基礎，技法比例精確，以透視技巧展現暈染法與高光法，繪外國景物。畫風返至傳統文人畫，以文人畫布局和渲染來用筆，創作

〈生命之雄〉（華梵佛學研究所雲門畫庫提供）

出禪修的境界。他的佛影圖，挹取了印度阿姜塔石窟壁畫的精華，融合了宋元以降的禪林故事，展現了東晉慧遠的佛影境界。（註11）

結語

程明琤教授指出：目前，中國大陸的政經力量，逐漸展現了壯峙，文化優勢也應有不容忽視的重估基礎。尤其是當西方藝術因長期缺乏「意義」；而走向形式主義極端時際，有著豐富人文蘊涵的中國藝術，如曉雲山繪畫，必可預期它對未來世界藝壇的啟明和影響。

程明琤教授評論說：曉雲山雖是佛門中人，宗教情操深化了她的藝術美感，但她究竟仍是一個藝術家，藝術的敏銳觸角，擴大了她的人生境界。

而且，不管她是「佛門人」或「藝術家」，終極上，她是一個中國文化人。曉雲山藝術繪作中，兼融了中國文化形能中儒、釋、道的精神內涵。（註12）

本文作者陳娟珠居士現任華梵大學東方人文思想研究所副教授

註釋

1. 西德科隆（Köln）畫展時，〈科隆生活雜誌〉稱讚中國女畫家游雲山，最了不起的是，成功地將禪、道與儒家的深義融匯於作品中。見曉雲法師《畫藝環宇》，頁一三八。
2. 黃光男《曉覺禪心——曉雲法師書畫集》。

3. 唐君毅〈印度藝術序言〉，刊於曉雲法師《印度藝術》，頁二。
4. 游雲山《泉聲》，頁八九。
5. 曉雲法師，前引書，頁九七。
6. 曉雲法師，前引書，頁九八。
7. 陳清香〈曉雲法師畫風的源流〉。
8. 見黃光男《曉覺禪心——曉雲法師書畫集》，頁一九。
9. 曾展於德國佛萊堡大學，〈佛萊堡民眾報〉報題稱頌游女士的畫展是「中國惠贈西方的禮物」。見曉雲法師，《畫藝環宇》，頁一三八。西德科隆畫展時，〈科隆生活雜誌〉稱讚中國女畫家游雲山，最了不起的是，成功地將禪、道與儒家的深義融匯於作品中。一九五八年七月十三日。見曉雲法師，《環宇周行散記》，頁三五四。此畫見《曉覺禪心——曉雲法師書畫集》。
10. 釋仁朗，前引文（《曉覺禪心——曉雲法師書畫集》）。
11. 陳清香〈曉雲法師畫風的源流〉，《台灣佛教美術的傳承與發展》。
12. 程明琤，前引文。

引用書目

1. 曉雲法師，《畫藝環宇》。臺北：原泉出版社，一九九八年一月。
2. 黃光男，《曉覺禪心——曉雲法師書畫集》，蘇啟明主編，蘇佩萱執行編務。臺北：國立歷史博物館，一九九八年六月。
3. 曉雲法師，《印度藝術》。臺北：原泉出版社，一九九八年十月，三版。
4. 游雲山，《泉聲》。臺北：原泉出版社，一九九九年。
5. 陳清香，〈曉雲法師畫風的源流〉，《台灣佛教美術的傳承與發展》。臺北：文津圖書公司，二〇〇四年六月。
6. 曉雲法師，《環宇周行散記》。臺北：原泉出版社，一九九八年一月。
7. 陳清香，《台灣佛教美術的傳承與發展》。臺北：文津出版社，二〇〇五年四月。

〈別有洞天〉（華梵佛學研究所雲門畫庫提供）