

社長暨各位同學：今天承蒙諸位好意，要我來談談「禪畫的欣賞」。面對這一問題花上兩小時，我雖要用口頭來講，又要放幻灯片來說明，但仍然只能瞎子摸象式地瞎說一番。不過，不管是否附會風雅，或扮演好事者也罷，我也樂於當一個門外漢，在門外喊喊或用灯光照射，雖然自嘆沒能登門入室，可是心嚮往之。

禪宗向來主張「不立文字」、「教外別傳」，而強調悟道者能「以心印心」，那裏有什麼「禪畫」呢？然而禪者用筆墨來表達禪理所繪的畫，好事者經漫長的歲月，把這一系列的畫收集而

禪畫的欣賞

吳永猛

加以研究，終於找出一條理路來，這就是現代人所謂的「禪畫」了。「禪畫」日語發音為「Zen Ga」，英語譯成「Zen Painting」，西方人已慣用此語。儘管日本人捷足先登，研究得很有成績，但溯本歸源，禪宗與禪畫都成長於中國，我們更應努力，激發潛德幽光。

現在為使大家有一個完整的概念，將分別介紹禪畫的發展、禪畫的特徵、禪畫的目的如下：

二、禪畫的發展

人類對於繪畫的創作，其發展變化不外乎是：圖象→印象→半抽象→抽象→無象；從此軌道上邁進。古人所繪的畫是寫萬物

的圖樣，能繪得愈像愈有功夫；而現代人已有照像機可寫真，故對繪畫的創作，是要繪出自己心目中的想像，無怪乎現代畫家莫不在摸索抽象以至無象的發揮。而「禪畫」老早已超越無象，又回到有象；就是以「道象」和衆生相見。這就是禪宗所謂的：參禪前見山是山、參禪中見山不是山，悟道後見山仍是山的境界了。修禪者用指標月似的，借用各種符號、形象來襯托「禪道」。也就是說，「禪畫」繪的不在於形象，而在於背後的「道理」。

禪者為接引學人，或表示自己的見地，或相互勘驗，用直接直示的方便法，多方發展有棒打、喝罵、瞬目、揚眉、樹指吐舌、說無義語、寫怪字、畫怪畫等，無不用其極，原因就是怕學人執着這些行為，因而堪稱為無象的表現。這些皆不以言取義；有的是反詰、暗示，有的是用說話，有的是用符號，有的是用動作，由於表達方式不同，才會演變成各宗各派的風格。

雖然禪者用不同的符號，用不同的動作，但為時一久，這些符號與動作，也就變成了公開秘密的隱語。如初期仰山慧寂禪師用畫圓法，後來的禪者因襲成爲最圓滿無缺的象徵。後人就禪門公案，以及語錄——譬如臨濟錄、雲門錄、趙州錄、碧巖錄等禪趣盎然的體材，用作繪畫體裁者，也大有人在。

如現存的牧牛圖頌十二章濫觴於洞山良价六世的法嗣清居皓昇禪師，大約成畫於北宋仁宗皇祐二年（西元一〇五〇年）前後。十牛圖頌，作者廓庵師遠，約南宋高宗紹興二十年（西元一一五〇年）左右。牧牛十章，作者普明，約北宋中期至南宋初期。總之，十牛圖描述修行的十個階段，北宋中期至南宋初期牧牛圖大盛。大體上有曹洞的牧牛圖、臨濟的十牛圖、教禪一致的白牛圖。

現存在世的中國繪畫當中，被視為禪畫主流的名作，有：唐末禪月大師（西元九一三）的十六羅漢圖，五代石恪（十世紀中葉）的二祖調心圖，南宋梁楷（十三世紀初）的六祖截竹圖、布袋圖、出山釋迦圖、雪景山水圖。玉潤（十三世紀中葉）的瀟湘八景。牧谿（十三世紀中葉）的柿栗圖、觀音猿鶴圖、瀟湘八景圖、老松叭叭鳥圖。元代日觀（十三世紀後期）的葡萄圖，因陀

羅（十四世紀後期）的寒山拾得圖、布袋圖、五祖再來圖等等。在周圍的水墨畫當中，內含五彩，契合禪理的作家也有，如：宋代的李唐（十二世紀前葉）、夏珪（十二世紀末）、馬遠（十三世紀初），元代的顏輝、高然暉等的作品。

後世的習禪人或文人雅士畫家，有禪理的繪畫，或依樣畫葫蘆一番的，乃不勝枚舉。

三、禪畫的特徵

禪畫概略的說，有底下幾點特徵：

1. 從佛教禪的思想，作實踐印證的手法。
2. 以簡略的筆法，隨心應手寫出胸中的丘壑。
3. 機鋒轉語，不拘泥常規，寫出悟道者的境界。
4. 畫中有禪，禪中有畫，即詩、偈、書、畫大結合。

屬於禪畫者，萬變不離其中，就是作為禪理的闡揚；但又不同於一般宗教畫，因為一般宗教畫都在歌頌教主的偉大人格，使信徒生起恭敬心。禪畫比一般宗教畫更進一層，是藉繪畫來表達禪理，直升修道者體會悟道印證之門。所以一幅上上乘的禪畫，不只讓觀賞者得到心靈的共鳴就算了。

宋元以來禪畫的風格：在筆墨上，寥寥幾筆，墨氣筆力樸實灑脫，神韻情趣溶合渾厚，粗中有細，恰到好處，飛白頓墨，靈活不滯，輪廓簡化，不求繁雜，神氣全得躍然紙上。如梁楷的「布袋圖」。（見封底）。

從這一張畫可看到墨趣律動自然變化，氣韻生動，剛健柔和，大氣磅礴，流暢無碍，筆墨渾融，一氣呵成。

後世常見「布袋圖」，並有布袋和尚贊：「左一布袋，右一布袋，放下布袋，何等自在！」指的是修行人先要萬緣放下，才能一塵不染；也說明一般人因俗緣太多，業障太重，受無明所困，唯有放下這一切包袱，才能得到清淨自在。

四、禪畫的目的

禪畫的目的，在於激發修道的功能，使之超凡入聖。人生在

世常週七情六慾的作祟，而迷惑執着，顛倒夢想，而陷入六道輪迴。爲了要能時時覺悟正道方向，步入人生正途，就非把握著自己的一念心不可。禪畫用意就在時時提醒給衆生離苦得樂的清涼劑。

如「布袋圖」不只消極的放下布袋，萬緣放下而已，更應積極地修行，即單提一念——「看話」頭，行菩薩道，步入人群，作入世的布施。

宋代是中國農業社會文化達到登峯造極的時期。「看話」禪也是宋代的特色，就是公案禪，也以古人的言論爲判例；所以宋代的「公案」、「語錄」的著作大盛。如雪竇的「頌古百則」，就是這種看話的經文之一。圓悟弟子大慧是看話禪的集大成者，大慧以爲「大疑之下有大悟」，大疑是一種意識不斷底集中，大悟就是一拳識破所有懷疑之事。

又如「十牛圖」，以十幅圖來說明修行的過程與目的。這十牛圖的層次是：尋牛、見跡、見牛、得牛、牧牛、騎牛歸家、忘牛存人、人牛俱忘、返本還源、入廬垂手。分別說明從：心向禪道、開始修行、見修行法、如法修行、定境現前、逍遙自在、明心見性、凡聖皆空、道在平常、度化衆生。從第一圖向心修行到第九圖修成正果，是一般小乘學佛的過程。第十圖繪布袋和尚化身，最終目的在入世弘法，布施度衆；正是自度再自度、度他再度他，這是大乘佛法的特色。

五、結語

以上簡單地介紹禪畫的發展、特徵、目的。並且將歷代的禪畫作品用幻燈片一一加以解釋。同時我也繪幾張禪畫以補充說明。這樣或許有助於大家瞭解什麼是禪畫了。

然而凡是利用任何一種有形的方式來給予闡釋，祇要落入言詮都已非禪意。禪須自證自悟，我說了等於沒有說，希望僅借用的「禪畫的欣賞」，讓大家集聚一堂，結結善緣，來作爲廣播佛法的菩提種子而已。阿彌陀佛。（民國七十三年十一月廿三日，講於國立師範大學中道社。講辭摘要）