

风向标

# 禅画:自然地生活 自然地艺术

□魏妍

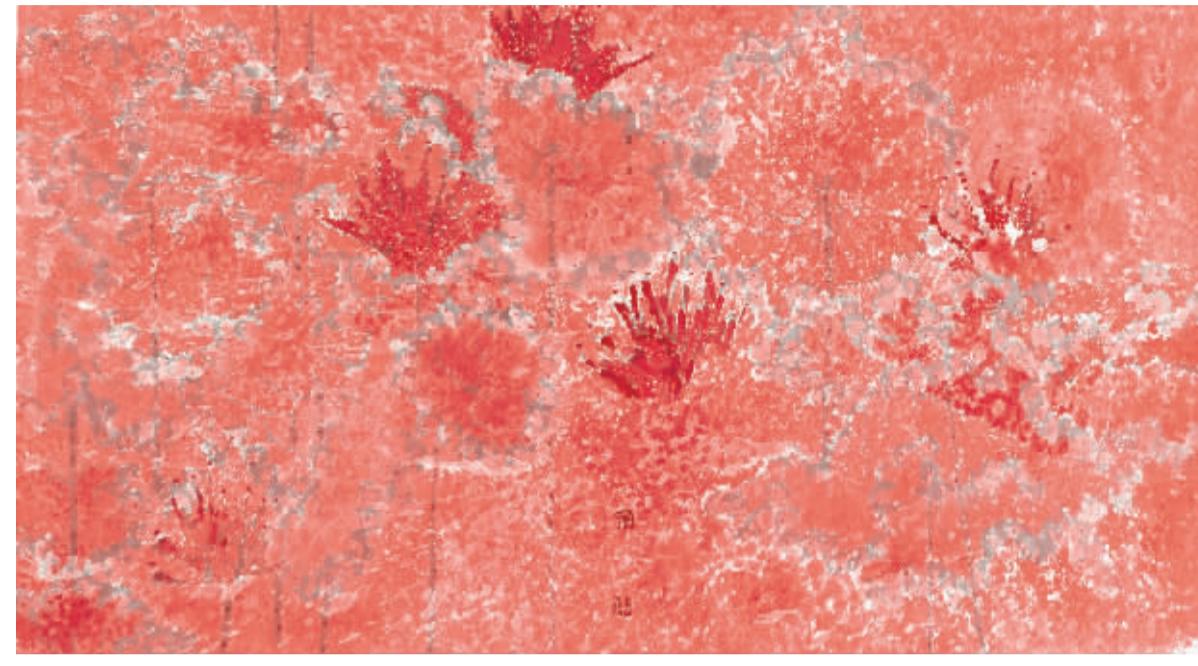
从古至今,很多艺术家都将参禅打坐作为一种特殊的创作训练,因为禅意通常能给人带来参透人生的智慧。禅家认为,“心与宇宙合一”,人回归自然之后的艺术创作,才能真正展现心境,此时的艺术创作也会自然而然地充满禅意。禅画可以说是“中国创造”,它的产生与发展对整个中国美术史有着重要价值。

## 禅画的前世今生

艺术的起源与宗教是分不开的,大禅法师曾说“艺术和宗教从来都是并存的,是非常好的双胞胎,它们没有分离过,也从来没有背叛和相互抵触过。”人们通过有形的艺术来表达无形的宗教信仰,而宗教题材又为艺术创作提供了广阔的土壤。民国时期教育家蔡元培先生提出过“审美代宗教”的主张。尼采曾说“宗教消退之外,艺术就抬头,它吸收了宗教所生的大量情感和情绪,置于自己的心头,使自己变得深邃,更有灵气,从而能够传达升华和感悟。”

“禅画”意识在远古时期的巫术岩画当中就有体现,春秋战国时期出土的《编书四周画像》、《人物龙凤帛画》和《人物御龙帛画》,便是宗教观念在绘画题材当中的体现。中国传统文化有着极强大的生命力和包容性,佛教传入中国后,经过不断的发展融合,与中国本土的儒家、道家思想融合,变成了中国的佛教,即禅宗。与此同时,佛教题材的绘画作品以及带有佛教思维方式的绘画作品便有了自己的归属——禅画。禅画自然是佛教“禅”的派生。

南朝时期,从统治者到底层百



释大禅 恒缘如是图 设色纸本 2010年作 96x168厘米

姓,都十分信奉佛教,“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,佛教对艺术创作的方方面面都产生了重要影响。唐代王维的山水画就颇具禅意,他的作品表现了一种“空”和“寂”的“无我之境”,体现了自然与人性的复归。禅机与水墨相结合,南宋时期便出现了禅画这一绘画类型。宋元时期,随着佛教禅宗的空前发展,一批参禅画家从文人画中解脱出来,出现了不同于传统文人画的古代禅画。明代以后逐渐消亡,禅画不再作为独立的一支画种存在,而是变为文人画的一个旁支。

## 禅画独特的艺术性

禅画作为中国绘画史上特殊的一笔,作为宗教与艺术结合的优秀成果,与其他类型绘画作品在审美上有

着极大的不同。欣赏禅画,不仅在于它技法上的艺术性,还包括所体现的禅学思想。

首先是生命的归属感。禅是穿透生命、穿透天地万物的自然表达,是生命自信的表达。所以,禅画往往能够超越题材本身的限制,让人感受到画外之画,直指人的内心。我们所讲的生活禅,指的即是生活中的艺术,是我们对人,对天地自然的一个真正的态度。反过来从艺术角度出发,是我们在和天地交融,和生命对话,所以生命在需要艺术表达时,我们只是去做一种自然的叙述。而正是这种自然而然的对生命本源的关注,更容易唤起人们内心对自然万物的归属感。

其次是内外统一感。一幅画的创作需要艺术家与欣赏者共同完成,艺

术创作是艺术家自身思想的流露,而观者结合自身的经历对它进行二次创作。禅画具有很强的包容性与创造性,很容易被人接受,并且与之形成内在交流。禅画来自于生活又反映生活,它凝聚着人类思想的精华,禅的宽容与深刻,会让观者心向往之,与创作者形成内心共鸣。作品与精神的统一,创作者与观者的统一,让人愿意去挖掘探索禅画的艺术高度与精神高度。

然后是内心的满足感。这种满足感不仅限于禅画本身的艺术表现更是找到生命归属、得到精神慰藉之后发自内心的喜悦与满足。人生在世,面对形形色色的诱惑与困苦,很多人在欣赏禅画的时候,能对生命有所顿悟。这也就不足为奇,弘一法师仅有两个字的《放下》今年能够拍出

471.5万元的高价。因为禅画给予人的,不仅是艺术上的熏陶,还有精神上的慰藉。

## 当代禅画的市场价值

时间流转到今天,禅画虽不似从前火热,但依旧受到艺术家、藏家们的追捧,比较知名的艺术家有南宋的梁楷、牧溪,元代的日观,明末清初的石涛、八大山人等,还有近现代的弘一法师等。随着整个艺术品市场行情起伏,即使在拍场表现平淡的2014年,这些人的禅画成交价依旧坚挺。

翰海2014年秋拍“翰海重要古董书画(夜场)”中,八大山人的《画谱册(九开)》拍出4370万人民币的高价。弘一法师的作品近几年的成交价、成交额都呈现上涨的趋势。北京匡时2014年秋拍“畅怀——中国书法夜场”中,弘一的书法作品《安本分学吃亏》卷手卷拍出了920万元的价格。而当代的禅画艺术家,较为知名的有曾渐蔚、出家后又还俗的史国良。2014年秋拍中,北京银座“中国当代书画”专场中,他的《2009年作刀郎木卡姆 镜心 设色纸本》拍出1012万元人民币的价格。

除了它的市场价值,禅画在当今社会还有独特的艺术价值。大禅法师说“这个时代的艺术家要有宗教情怀,其实艺术本身就是一种宗教信仰。艺术和宗教合为一体的时候,和生命自己的状态是融为一体的,是一种生命自信的表达。”而这种表达,应该就是禅画追求的,是禅能带给我们的人生启示。

如今,我们面临新的变革,天地万物都在改变,如何寻找内心的纯净,活在自然状态下,大抵就是艺术家们想通过禅画告诉我们的。

速递

左正尧  
“后水火”水墨陶瓷作品展



“后水火”左正尧水墨、陶瓷艺术作品展开幕式日前在深圳一六一八艺术空间盛大开幕,此次展览将持续至3月15日。

就材质而言,水墨的材质为宣纸,陶瓷为泥,泥与纸属于两种截然不同的物质。于艺术家而言,这些都只是媒介或载体。水墨作品也会因为水与墨、宣纸在材质上的排斥与碰撞产生偶然性的效果。而釉下彩陶瓷会在烧制过程中发生窑变,出现意想不到的生成,这正是水墨新瓷的独特魅力。无论是水墨还是陶瓷,都是艺术家精神世界经历“水”与“火”的实验、碰撞、锤炼、融合等多种方式后呈现的,因此策展人将展览命名为“后水火”。

## “万福攸同” 杨涛书法作品展



近日,“万福攸同杨涛书法作品展”在荣宝斋大厦的润和美术馆盛大开幕。

杨涛先生是一位具备书法文化、技法、悟性、想象力及思变求新考量的全面性的书法家。其篆刻不拘于现状,有探索气象;篆书取势于史前,隶书取法于两汉,均古朴率真,自然天趣。他的书法尤其是草书,个性鲜明,可谓标新立异。看似纵横酣畅,却本于谨慎,运笔挥洒自如而又收放有度,点画间自然流露。

此次展览共展出杨涛先生的作品116件,均为其近期创作的精品力作,涵盖楷、行、草、隶、篆等多种艺术形式,清晰呈现出杨涛先生独特的艺术风格。

## 楮墨间 张肇达书画艺术大展

2015年1月18日,楮墨间——张肇达书画艺术大展在艺术市场美术馆开幕。

“楮墨间”是著名时装设计师、艺术家张肇达最新一个展览的题目,也是张肇达在时装与艺术创作领域长期探索并不断实践的创作动态,更是当代艺术发展进程中的一种重要形态。在张肇达的时装设计作品亦或是在油画、雕塑、水墨画、书法等门类的艺术创作作品中,贯穿着对中国传统经典文化与西方潮流文化的诸多思考与探索。本次展览将持续到1月25日。

## 天天向上 名师提名展学术研讨会

“天天向上·名师提名展学术研讨会”日前在筑中美术馆举办。“天天向上”是筑中美术馆推广青年艺术家的品牌展览,展览通过名师点对点的推荐方式,评选出老师心目中最为欣赏及认可的学生,从而发现德才兼备的青年艺术家。展览到1月25日结束。

## 墨法社会 李孝萱水墨展

“墨法社会——李孝萱水墨展”近日在天津三远当代艺术中心隆重开幕。展览由著名艺术批评家朱其担任策展人,全面展现李孝萱以现代都市异化社会景观为艺术主题的水墨人物画创作。

李孝萱,现任天津美术学院中国画学院院长,作为当代水墨人物画家,他早以深刻的社会关怀和深厚的笔墨传统名满艺术界。李孝萱的人物画训练,既有传统的线描人物画及其花鸟画的写意笔墨,又经历了从写实主义到表现主义的吸收西方画法的人物画的现代改造。

## “清·奇”水墨三人邀请展

2015年1月18日下午,由北大资源集团文化艺术传播(北京)有限公司主办的“‘清·奇’——水墨三人邀请展”画展在北京798正堂开幕,此次展览展出了巨建伟、张利勇三位艺术家的水墨作品。

展览清奇之意出自司空图《二十四诗品》有“清奇”一品,意为诗清远闲淡幽静之美。而当下轻盈华艳的水墨画潮流下,张利勇、巨建伟三位刚从学院毕业的年轻艺术家的作品确有恬淡之风。此次展览将持续至2月27日。

◎圈点

微信朋友圈里那些艺术事

## 艺术圈的“乳癌”之殇

□毕武英

1月16日,歌手姚贝娜终究没有逃脱乳癌魔掌而不幸离世的消息令人惋惜,而就在人们以各种方式表达对她的怀念之情时,艺术圈的微信中,却转述着另外一个沉重的故事,故事起因,同样因为“乳癌”。

在姚贝娜离世不久,山西大学美术学院油画系教师王璟在朋友圈中说道,自己于2014年最后一天被查出乳癌,当时我正在国家博物馆和朋友一起看罗丹的雕塑展,脑袋懵懵。直到今天早上医生在化疗前和我谈话,我还是不甘心地问了一句:确定是恶性肿瘤吗?有没有被误诊的可能?王璟说,自己为此不知哭过多少次,最后才不得不决定接受这样的现实。既然病魔选择了我,我只能面对。”接下来,治疗费不菲,除了要连七八个月接受化疗外,还将持续吃5年的药品,这对于普通家庭来说,的确难以承受。王璟说,她希望能有更多的朋友购买自己的作品,而且还特别强调,自己不接受无偿的捐赠,因为我认为一个人无论何时都应该保持独立的人格和尊严,我虽然病了,还是可以画画,慢慢画,康复了再继续创作。”

这段令人唏嘘又不失尊敬的话,连同她的故事一起迅速占领艺术界的微信朋友圈。经核实,这个年轻的女孩,毕业于中国人民大学艺术学院油画系,生于1986年的她今年还不到30岁,在这个谈“癌”色变的重污染时代,一些人的情绪很快被女孩的不幸经历带入对病魔的恐惧与咒骂中,而另一些人,则在她的年龄背后,看到了中国当代年轻艺术家生存的困境。

其实,如果不是遇到病魔,在大学任教的王璟属于从事艺术行业中生存比较稳定甚至优越的一群人,大多从艺术院校毕业的大学生,如果没有一份稳定的工作,想成为一位专职的艺术家,生活境遇不容乐观。

笔者认识的一位80后的艺术家,毕业后想做职业画家,但很快却发现,如果没有一份稳定的工作,在北京吃穿都有问题,更别说负担高昂的创业费用了。他很快找了一家杂志社做艺术栏目的记者,工资不高,采访任务重,虽然留给自己创作的时间少之又少,但他依然坚持创作,哪怕每天只休息几个钟头。他先是和几位同学在北京五环外合租了一个三室的房子,由于五环外的不

## 黑胶老唱片:走向大众的小众收藏

□萧蔷

在刚刚过去的2014拍卖市场,黑胶唱片的收藏和投资看似波澜不惊,却是暗流涌动。不同于其它投资功能明显的收藏品,老唱片带给持有者更多的是“耳朵的愉悦”。发烧友们收藏老唱片,图的不是短期内增值变现。黑胶独特的时光记忆,吸引着越来越多的人加入到收藏圈里来。

在怀旧的时代,黑胶唱片正在重获新生,由小众珍玩渐进为大众收藏。

## “能听的古董”

黑胶又称LP(long play),是黑色赛璐珞质地的密纹唱片,又称密纹唱片或LP唱片,多为不透明的黑色,也有一些呈现半透明的茶褐色。最早的黑胶唱片为每分钟78转的单声道唱片,上世纪60年代后发展为每分钟33转的双声道立体声唱片。

托马斯·阿尔瓦·爱迪生于1877年研制出世界上第一台留声机之后的10年,埃米尔·玻里纳发明了现代意义上的圆形唱片,此时唱片技术开始趋于成熟和实用。

唱片问世不久后就传入了我国,人们的的生活随之发生潜移默化的改变。清末以来,众多的唱片公司在国内灌录发行黑胶唱片,内容涵盖京剧、地方戏、曲艺、歌曲、演讲等,许多传统艺术珍品用真实的声音形式得以保存。被誉为“活化石”的唱片成为传承民族文化和传统艺术不可替代的珍贵史料。

19世纪末,英商谋得利琴行开始在上海推销留声机及唱片。20世纪初,主营电影唱片的法国百代公司在上海设立分公司,留声机在国内逐渐普及。

1921年上海百代公司改组为“东方百代”,并在贝当路即今上海华山路设厂,直接在中国生产唱片。当年,聂耳、黎锦暉、任光、冼星海等杰出音乐家均在此工作过,并留下了一批旷世孤品,如《义勇军进行曲》、《渔光曲》、《金蛇狂舞》、《翠堤春晓》、《昭君出塞》等唱片,具有极高的收藏价值。其中30年代百代公司推出的《义勇军进行曲》的首版唱片早已成为难得一见的珍品。

我国有记载的第一张唱片是1904年录制的京剧孙菊仙唱腔。至上世纪90年代初,我国胶木唱片已完全停产。目前,中国唱片总公司保存着13万面唱片金属母版和5万条

机才能播放。从自己的唱机中流淌出来的乐曲,能让欣赏者得到一种有别于CD流水线产品的感动。

## 头版黑胶最值得收藏

黑胶唱片的收藏从1994年开始,到1996年单片价格已经突破百元。

林资奇认为,黑胶唱片本是一种很小众的收藏,玩唱片的人,都是享受生活的小资。买黑胶唱片跟买书画是很不一样的,绝大部分人买书画,是为了日后的升值。但买黑胶,绝大多数是出于纯粹的喜爱。

藏家建议,收藏黑胶唱片不要成为“唱片仓库保管员”,只是将自己收藏的唱片束之高阁,而应该配置黑胶唱机。要做黑胶“发烧友”,则需要自己配置唱头、唱臂和唱盘以及扩音设备。

北京华辰曾在2012年秋拍中推出“百年留声——20世纪老唱片”专场拍卖,上拍1000余张唱片,发行时间跨度由清末至上世纪80年代,内容涵盖戏曲、曲艺、乐曲、名人讲话录音、朗读片、样板戏、民族音乐、流行歌曲等多个种类。其中,清末单面片(共3张)以57500元成交,邓丽君唱片集(共20张)以28750元成交,梅兰芳、谭鑫培、余叔岩等名角京剧唱片(共10张)以28750元成交,周璇、吴莺音、李香兰等民国六大歌星唱片集(共22张)则以46000元成交。

北京保利去年春拍推出“‘留声中国’老唱片拍卖专题”,183个标的的老唱片分为清末唱片、民国唱片、新中国唱片、“文革”唱片、历史文献唱片和邓丽君唱片六个部分。中国第一张33转密纹唱片《黄河大合唱》也在其中,该唱片录制于1955年,出版于1958年,是中国唱片厂出版的第一批密纹唱片之一,目前存世量仅400多张。

收藏唱片应当选择最原始的版本。黑胶唱片一般通过开盘母带制作母盘,再压模进行批量生产。头版黑胶主要是指DMM。母带存放时间长会产生损耗,造成再版唱片的信息量减低。DMM意为“直接刻制唱片”。它的工艺流程是由声能转换为电能再转换为机械能,不是通过磁带录音、混音,放音再进行刻制的录制程序,能将原声最大限度地保存下来,音质最好。直刻母盘只有一个,压制的头版唱片数量很有限,母盘一旦报废就意味着绝版,所以有DMM标志的黑胶唱片收藏价值最高。

这也许就是年轻艺术家所要面对的一切,它可以是一种成功的机遇,也可以是一种比乳癌更痛的心灵之殇。