

牧溪绘画研究综述

吴雨纯

西安美术学院，陕西西安，710000；

摘要：被日本誉为“日本画道大恩人”且在日本绘画史上占有及其重要之地位的南宋画僧牧溪，在国内古代学者论述中以“粗恶无古法，诚非雅玩”来评价，一直以来并未引起一定的重视，因此加深对牧溪的研究，实属必要，同时也更有利于促进中日两国艺术学术的交流。文章综述了目前关于牧溪的海内外研究状况，具体介绍了牧溪生平，作品收藏现状，艺术述评和对后世的影响评价，认为这些研究在还原牧溪历史本来面目，充分肯定其艺术成就，提高其画史地位方面能产生巨大的帮助，通过对牧溪绘画的研究体现的禅宗思想对于现代艺术的启示，为今后学者以及艺术家更加深入的研究和创作奠定了扎实的基础。

关键词：牧溪；禅画；审美精神

DOI：10.69979/3029-2700.24.9.020

僧法常，号牧溪，俗姓李，蜀人，南宋末明初有名的禅僧画僧，从南宋至今历经千年以来，世人对牧溪绘画的评价歧义纷纭，从而疏于对牧溪资料的整理和记载，加之元代后禅画艺术在中国画史上一段时间的消遁，到了明代写意画开始风靡，直至明末出现四位高僧后，对于禅画艺术的评价才越来越高，因此对于国内来说关于牧溪的研究鲜少且具有一定的难度。反观之日本，1203年北条家族取代源氏占据将军幕府的最高职位，成为武士阶层的领袖，由于对禅宗的狂热，同时也作为对于权力统治的工具，中国大量禅宗绘画，包括牧溪的绘画流入日本，对日本绘画艺术产生不可磨灭的影响，深刻影响日本的审美意识。对牧溪的研究，笔者搜集了中日两国相关学者的研究文献进行整理总结，内容包括海内外对牧溪生平，作品收藏现状，艺术述评和牧溪的影响评价，以期对牧溪的相关研究问题起到一定的帮助。

1 海外对于牧溪研究概况

诚然，在海外研究牧溪的学者和文献研究数量上，日本的学术研究成果最为丰富，远比国内要多且时间也相对更早。在目前已有的牧溪研究成果当中，日本学者在明治时期已有对牧溪进行相关的研究整理，秀麟本方昌在《アトリエ》3—7发表的《牧溪と近代邦画》可以为始源；二战期间对于牧溪的研究也很多，多为一些整理和说明；战后，学者有岛田修二郎、金原省吾、海老根聪郎、铃木敬等人系统的研究，对二战前后研究成果进行总结；1973年讲谈社出版的《水墨美术大系：牧溪·玉润》中，户田禎佑的《牧溪序说》集前人之大成，将牧溪及牧溪的作品深入历史背景进行研究，挖掘

出并且提出的更多新颖的观点，从而更有助于后人在其研究基础上进行更多巩固拓展。欧美地区对牧溪绘画的研究则更倾向于将牧溪禅画艺术作为一种文化进行分析，英国苏利文教授就在其《中国艺术史》中高度赞扬了牧溪绘画所具有禅意和抽象性。

1.1 牧溪的生平考证

关于对牧溪生平的考证，无论是对于国内还是国外的记载都相对混乱。但是国内外对于牧溪生平疑云的梳理和考证已有相关可供研究探讨的资料。徐建融教授在有《法常禅画艺术》中梳理的关于日本研究中的牧溪。大村西崖《中国美术史》（明治三十四年，1901出版）写道：法常，嘉熙三年歿，六十三岁，蜀人，初系举人，后为僧，居于西湖。昭和十三年（1938）金原省吾所撰《支那绘画史》中《丹青记》称法常俗姓李氏，为西湖长庆寺杂役僧，五十岁岁后闲居寺门外，理宗嘉熙三年卒，年六十三岁；他是无准师范的弟子，与日本来华学习佛法的圣一国师是同门师弟兄，圣一于理宗淳祐元年（1241）还国，携去了法常的《观音》《松猿》《竹鹤》三轴等。另外关于以牧溪为无准弟子的间接证明早在室町时代足利将军画库著录《军官台左右帐记》（东京帝室博物馆本）《画家部》有相关记载：上上，法常号牧溪，无准之弟子，龙虎、猿雀、芦雁、山水、树石、花果折枝。此外《卧云日件录》宽政七年（1466）五月七日以及《蔗轩日录》文明十六年（1484）十二月二十七日皆有相关记录。对于牧溪的生卒年相关较为确切的考证为户田禎佑在《牧溪序说》中引铃木敬的考订认为，栖隐西湖畔的道士马臻《霞外诗集》（大德初年1297

—1307），这暗示法常的卒年应在1270之后，1297之前。

1.2 作品收藏现状

在日本留存的牧溪画资料中，《佛日庵公物目录》确认牧溪的绘画何时传来日本的最古老的文献，其中记录了《坐禅猿》、《松猿绘》等五件牧溪的重要代表作品，以《佛日庵公物目录》为代表，还有从日本的南北朝时期到幕府时期的公家或寺屋的日记所收集的牧溪的绘画记录在《君台观左右帐记》等其他文献中可以确定牧溪画确实存在。谷信一著的《室町时代美术史论》中显示牧溪的画作有花鸟禽兽画五十二幅 道释人物画三十二幅 山水画二幅，画题不明十八幅，共计一百零四幅作品。足利将军家族的收藏品目录——《御物御绘目录》，共记载了288件作品，其中大约三分之一是牧溪的绘画，跟据推算，与《室町时代美术史论》中所记载的牧溪的绘画的总体数量上大体是一致的。学者安藤美香在《禅宗对古代日本水墨画之影响》中提到日本古代著录中记录的牧溪绘画的数量和作为牧溪真迹以及牧溪画作的注释流传至今的作品相比较而言，仍有出入和考证的地方，现存作品中可证明是中世纪时期传入日本牧溪画作以相当之稀少，通过作品寻找其传入日本年代的佐证更是难上加难。

为此安藤美香通过对记录整理牧溪画作的日本文献制作了表格，在日本的南北朝世道变革时期已有提出对考舶来中国画的整体真伪性问题，通过对研究表格的整理在中世纪的牧溪史料中记载的牧溪画作的真伪性安藤美香也做出了质疑和论述。另外，徐建融在《法常禅画艺术》，学者杨娜《中日文化交流中的牧溪绘画艺术》还有李静《月上孤峰——南宋禅宗绘画研究》中都通过表格的形式整理了牧溪相关日本方面的文献著录画目和画作在日图册汇编画目。通过已有的图录足以证明日本对牧溪的收藏已经可谓蔚为大观了。

1.3 相关艺术述评

通过阅读研究，并不难看出中日绘画史上对牧溪艺术作品不同的评价。其中关于对牧溪最具有争议的一点就是对其禅画艺术的评价，针对这一点，国内后世著录中多称其为“粗恶无古法，诚非雅玩”，而于日本保存流传下来的元人吴大素的《松斋梅谱》中有更积极的评价：“皆随笔点墨而成，意思简当，不费装缀。”¹⁶

世纪末，日通上人编撰的《等伯话说》其中第十五节中谈到了牧溪自由随性的笔风，长谷川等伯作为室町时代的杰出水墨画代表，深受牧溪绘画的影响，其对牧溪在中国受到的冷遇分析道：“牧溪不受好评是因为它笔法过于自由，不适合画论的章法，犹如盘中之玉自由回转。”等伯称以之为全新的“绘画的自由”理念喻以“不受章法之限”的深意，他认为牧溪的“笔”超越了“画论”本身，这支画笔逃离了中国正统的绘画论，走向的更自由的内心世界。”日本美术史家大村西崖的《中国美术史》对牧溪的评价：“不幸为夏文瀛讥为粗恶而无古法，非可供雅玩，于是众口雷同，致使其艺术之价值终不为人所重。”《日语大辞典·广辞苑》对牧溪是这样解释的：“早在日本的镰仓时代末，在宋元画家中，牧溪得到了至高的评价，对日本水墨画有很大的影响。”户田祯佑在《牧溪序说》中提出了对于中国著录中评价牧溪“粗恶”“非雅玩”的不同见解：“倘若牧溪真的只是稍微能作几笔画的粗恶画僧，汤屋大可不必将其列入《画鉴》，且与赵孟坚相提并论，而且庄肃也罢，汤屋也罢，以上都可以看出其是站在文人立场上的一种“批评平均值。”

牧溪的绘画在日受到了极高的评价和追捧，其离不开民族背后深刻的历史文化渊源，中国禅宗文化的东传深入日本内陆，成为当时执政者统治的思想工具，成为大众文化思想普及而开，镰仓时代、室町时代的禅僧地位变高，禅院成为艺术品鉴藏的重要场所。日本艺术及文化非常显著的特征和特点崇尚不平衡性，非对称性，孤寂等，牧溪的绘画则正好符合了日本对于艺术的审美趣味。此外，日本执着于本土精神有坚定的文化自信同时又善于学习积极的吸收外来文化，在不断学习中融汇再造成本土文化新面貌，这也是牧溪绘画能在日本生根发芽，开枝散叶最后开花结果的重要原因。

1.4 影响评价

在日本，牧溪所创造出的禅意美，被日本文学大师川端康成奉为“日本画道大恩人”。

《日语大辞典·广辞苑》对牧溪是这样解释的：“早在日本的镰仓时代末，在宋元画家中，牧溪得到了至高的评价，对日本水墨画有很大的影响。”日本受牧溪影响的画家有很多，日本的美术史学家矢代幸雄在《日本美术的特质》中这样论述的：“牧溪绘画高迈洒脱的玄境，为日本画家们向往而难以企及。学习牧溪的日本

画家自默庵灵渊、可翁宗然以来，有如拙、周文、雪舟、雪村、元信到桃山时代有友松、长谷川等伯到江户时代有宫本二天他们各有各的特点各自带有各个时代的特色。同样都带有清幽静默的气韵。”后世画家将牧溪的画技与狩野永德的障壁画相结合，创造出了属于本国的日本式水墨。

如今面对水墨艺术的研究问题上，安藤美香在其博士学位论文《禅宗对古代日本水墨画之影响》中从历史背景，禅宗思想，文献作品的记载以及作品本身风格的三个关键点切入，通过以牧溪所创作的作品为主，包括中日禅宗和尚带来的美术作品和当时历史背景作为研究的课题，以及日本的水墨家受禅宗思想影响后形成的水墨画的创造和新的审美观的两个研究内容进行研究。她肯定了牧溪对于日本艺术发展史中的重要领导地位，同时在日本政治倡导还有“日本茶道”上也起着举足轻重的作用。但是这种受禅宗影响的到现代的新的水墨审美观念以及创作方式，她说道：“对近代以后的日本水墨画近乎停滞的发展产生了危机意识，认为‘日本艺术可能已成为过的事实就是对西欧审美社会的同情和关心’。对于艺术家而言，制作就是产生新的艺术表现形式亚洲水墨的当代表现方法曾一度振兴了亚洲精神，而了解了禅宗的思想精髓后怎样面对自然对话就是今后发展的关键方向。”

2 国内对于牧溪的研究概况

国内对牧溪的专题研究著录至今仅有徐建融的《法常禅画艺术》一本，其多散布在宋代绘画研究和禅宗绘画研究的相关著录上，相关文献研究也略为匮乏，但总的来说对于牧溪的研究仍是引起一定关注。目前国内对于牧溪的生平方面有取得一定的研究进展，同时也有现当代学者在立足于对牧溪历史资料的研究上，逐步拓宽思维，立足当下时代发展，在其基础上逐渐展开了牧溪绘画所体现的禅宗思想对于现代艺术的启示等多方面的研究和联想。

2.1 牧溪的生平考证

国内目前能看到的最早关于牧溪的评价始于元代的几部著录。庄素《画继补遗》卷上提到：僧法常，自号牧溪。善作龙虎，人物，芦雁，杂画，枯淡山野，诚非雅玩，仅可供僧房道舍，以助清幽耳。夏文彦《图绘宝鉴》卷四：僧法常，号牧溪。喜画龙虎、猿鹤、禽鸟、

山水、树石、人物，皆随笔点墨而成，意思简当，不费妆缀。但粗恶无古法，诚非雅玩。汤屋《画鉴》：近世牧溪僧法常作墨戏，粗恶无古法。以上文献皆是对牧溪绘画的负面评价，在当时的中国社会着实属不入流之画作，受到一定的冷眼和漠视。流传于日本的由吴大素所撰写的《松斋梅谱》卷十四，与上述文文献所述内容大体相同，此最为详细，其中也不乏正面评价，中外一致认为确凿可信：僧法常，蜀人，号牧溪。喜画龙虎、猿鹤、禽鸟、山水、树石、人物，不曾设色。用蔗查草结，又皆随笔点墨而成，意思简当，不费妆缀。松竹梅兰，不具形似，荷芦鹭雁，俱有高致，一日造语伤贾似道，广捕而避罪于越丘氏家。所作甚多，惟三友帐为之绝品。后世变事释，圆寂于至元（1270-1294）间。江南士大夫处今存遗迹，竹差少，芦雁亦多贗品。今存遗像在武林长相寺中，有云喜爱北山。

自元代后，又有莲儒的《画禅》其记录同夏文彦的《图绘宝鉴》；明代鉴赏家项元汴与清朝的查士标则对牧溪赞赏有加，并提有画跋。

后世学者对于古代的文獻来说，将更多的争论转移在于对于法常生平资料中的姓氏、身份、生卒年上所存在争议。清代彭蕴灿所著《历代画史汇传》中提及据陶穀《清异录》增加了关于法常的内容——“西湖长庆寺杂役僧”，“性，英爽，酷嗜酒，寒暑风雨常醉，醉即熟寝，觉即朗吟”。学者徐邦达在其作《历代书画家传记考辨》中认为陶穀为五代宋初人，不可能为南宋的法常写传。学者宗典在《僧法常（牧溪）传记订正》中提出了对评价牧溪画作“无古法”，出生地，居所，生卒年，师承关系等问题的讨论。徐建融教授在《法常禅画艺术中》结合前人之果，梳理考订而成较为完整的法常传略，并澄清了牧溪的籍贯俗姓，并汲取日本文献中可考的部分，同时给出理由，笔者认为时至今日最为完备和可靠的牧溪生平传略。首都师范大学学者杨娜在其硕士论文《中日文化交流中的牧溪绘画艺术》中，些许填补了牧溪研究中日文资料在国内不足的状况。其翻译十五《古美术》昭和二十五年十一月【牧溪 いろいろ】也可从某些画作题跋、印章之中，和时人禅僧的题识之中，可以推论出牧溪的出生地等。学者赵娜在其《牧溪生平疑云考订》一文中，将牧溪生平、出家原因以及与贾似道的关系，还有出家后诸问题的考证都做了举证，她认为日本学者的研究成果丰硕，研究方法严谨深入，却多半是限于其文化传统下对牧溪所持的认知观念，以

“画道大恩人”为基底的牧溪定位，过度强调了牧溪的粗笔风格、无拘束的表达方法与禅宗意味的重要性。

2.2 作品收藏现状

学者杨娜在论文《中日文化交流中的牧溪绘画艺术》中提到中国内地和台北仅存有两幅作品，一是故宫博物院保存的《水墨写生图》，二是台北故宫博物院的《花果翎毛图》，其中徐邦达先生认为故宫博物院保存的《水墨写生图》中沈周题跋中“牧”字有挖改的痕迹，是有待继续考证真伪之作。而日本学者安藤美香在《禅宗对古代日本水墨画之影响》上记录到的在留在国内的牧溪作品只有十四件。其中《六研斋三笔》里有《写生》《花果翎毛》《花果翎毛卷》；《佩文斋书画谱》中有《峡猴图》；《式古堂书画考》中有记载《芦雁图》《乳儿图》，《虎拜图》二，《窠石图》二，《秋山图》《花果翎毛图》长卷，《花卉翎毛》一卷等；《石渠宝笈》里有《写生》一卷。以上的十四幅作品是目前能看到的所有的牧溪作品，安藤美香认为其中还有重复的可能。

中日学者对于牧溪作品在中国的收藏保存数量的研究数据上有较大的出入，学者安藤美香记录到的在留在大陆的牧溪作品远远多于国内学者考证到的牧溪真迹在国内的数量，笔者认为这可以结合日本学者从鉴赏的历史事实来看，只能以文献作为价值的第一取向，而这类似的文献主要因作品和文献的关联产生，从而贯彻史料的始终，因此对于日本文献所记录的留于国内的牧溪作品记录的真伪性，可从中日舶来品贸易记录，追踪民间流向等方面进行研究，具有很大的探索空间，同时也有助于寻出更多牧溪绘画真迹的流向。

2.3 相关艺术述评

国内最早开始记录有牧溪绘画的评价的著录，元代庄素《画继补遗》卷上提到牧溪画：“诚非雅玩，仅可供僧房道舍，以助清幽耳。”夏文彦《图绘宝鉴》卷四：“粗恶无古法，诚非雅玩。”汤垕《画鉴》：“近世牧溪僧法常作墨戏，粗恶无古法。”后又有明代董其昌延续上述前人的说法。至后来，国人开始逐渐认识到牧溪绘画在海外的影响力，意识到牧溪绘画的重要性。

1964年，天秀在文章《南宋牧溪〈写生蔬果卷〉》，概述了法常生平和对日本画道的影响以及牧溪作品在中国的匮乏和缺失，对国内故宫博物院现存的《写生蔬

果图卷》真伪性，从提拔和《花果翎毛图》长卷的画法、构图、意境两方面进行佐证。后又有徐建融所著《法常禅画艺术》，是目前国内唯一一本研究牧溪的专著，全书十三万五千字，既重视考订的传统史学方法，又吸收了现代心理学，图像学角度研究，进行对牧溪绘画审美关系的分析和图像价值的判断，对牧溪观音猿鹤、禅机诸相、龙吟虎啸、花香鸟语、潇湘风光等各类绘画，进行从款印，画面内容，画面笔法、墨法，以及与前人后人同类型题材绘画作品比较，来评析牧溪禅宗绘画精神的内涵；分析国内，文人画与禅宗画关系的论述，文人士大夫对于禅宗画抵制的原因以及自牧溪后，牧溪禅画艺术在中国画史的消遁和其在日本风靡的原因论述，总结出禅画艺术存在自我否定的危险性，提出对“粗恶无古法，诚非雅玩”的辩证估价和反思。

近年来，国内对于牧溪研究关注度有所提高，研究人数也有所增加，首都师范大学杨娜在硕士学位论文《中日文化交流中的牧溪绘画艺术》中评价牧溪绘画简约精炼，具有细腻的审美取向、洗练的画面形式和深情的情趣，表现题材范围小但是意味深远，同时认为其美学特点与日本室町时代的“茶道”所创造出来的传统美学相一致；文章阐述的是中日两国古文献中对牧溪的评价和日本人的选择性吸收外来文化，以及牧溪绘画和日本人审美取向的契合点。着重阐述的是日本画坛受牧溪画风影响的画家还有牧溪绘画对日本的茶道中茶室的装饰的影响，指出了中国传入日本的牧溪绘画反映了日本人的审美意识，同时也指出牧溪的绘画艺术已经被日本化的问题，但日本人选择并保存牧溪作品的价值是值得肯定的。赵娜在《牧溪生平疑云考订》中面对中日对牧溪绘画评价差异的问题指出：“随着历史的发展，离南宋时代越来越远的明代清代评论家们因为缺少直接的画作解读，只是延续了元代评论者的评论，从而出现了对于牧溪多数贬抑评论的历史情况。对于不同地域文化的差异性这一点，限于篇幅以及其他问题，尚需要一些更细致的分析和考证，以及一个多角度的辨证方法，此处以后的时间里可以更为深入地做进一步研究。”

现代学者在立足于对牧溪历史资料的研究上，逐步拓宽思维，在其基础上逐渐展开了牧溪绘画所体现的禅宗思想对于现代艺术的启示等多方面的研究和联想。

2.4 影响评价

国内对于牧溪绘画的评价，1964年天秀在《南宋牧

溪《写生蔬果图卷》中肯定了牧溪在中国画界的地位以及水墨写意描写花鸟的地位，同时对《画史会要》中对牧溪的评价持否定态度。史宏云在《牧溪水墨画的东传对日本文化的影响》中论述总结了对中日绘画史上对牧溪艺术作品不同评价的叙述，日本文化对东传牧溪水墨画与禅宗文化的受容以及牧溪水墨画对于日本画界的影响，其认为牧溪水墨虽在国内遭受冷遇，牧溪的作品在日本画历史上不只是起到启迪作用，更是学习了宋元之绘画精神，早就了后世具有本土特色的日本水墨画。

有学者通过对牧溪绘画背后延伸出的禅宗美学观念进行论述，如刘桂荣，傅居正的《禅宗美学对美国现当代艺术创作理念的影响》提到禅宗的美学观念直接或间接的影响了抽象表现主义、波普艺术、偶发艺术、表演艺术、行为艺术等艺术流派，他们也认识到不同的文化中有着人类共性的本质和真实的存在，有着生命存在的终极价值，我们在不同的文化境域中可以发现我们真实的自己。

对于创作者来讲，学习和体悟牧溪绘画背后传达的审美精神——禅宗精神是非常之必要的，牧溪的绘画是一种艺术化的人生哲学，禅宗让艺术更加的纯粹自然，鼓励艺术融入生活，积极的从精神层面去发展，并启示我们把中国精神文化的精髓去寻求和发展适合本民族艺术的创作方式，在未来创作出更多符合时代符合文化的优秀作品。

参考文献

[1]徐邦达. 历代书画家传记考辨[M]. 上海: 上海人民出版社, 1983.
[2]徐建融. 法常禅画艺术[M]. 上海: 上海人民出版社, 1989. 10.

[3]李静. 月上孤峰—南宋禅宗绘画研究[M]. 北京: 人民美术出版社, 2021.
[4]安藤美香. 禅宗对古代日本水墨画之影响[D]. 北京: 中国艺术研究院博士学位论文, 2013.
[5]李静. 南宋禅宗绘画研究[D]. 山东: 山东大学博士学位论文, 2017.
[6]杨娜. 中日文化交流中的牧谿绘画艺术[D]. 北京: 首都师范大学硕士学位论文, 2007.
[7]刘肖肖. 中国画禅宗审美取向及其现实意义[D]. 北京: 北京理工大学硕士学位论文, 2015.
[8]天秀. 南宋牧溪《写生蔬果图卷》[J]. 文物 1964(03期).
[9]冶秋. 画史外传[J]. 文物. 1965(08期)
[10]宗典. 中国画史上崛起的三画僧[J]. 朵云 1981(01期).
[11]林树中. 牧溪的生平·艺术及其评价——答阎少显与冉祥正同志[J]. 美术 1985(06期).
[12]史宏云. 牧溪水墨画的东传对日本文化的影响[J]. 文艺研究 2008(12期).
[13]刘桂荣, 傅居正. 禅宗美学对美国现当代艺术创作理念的影响[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版). 2014(05期).
[14]赵娜. 牧溪生平疑云考订[J]. 中国书画 2018(06期).
[16]田禎佑. 水墨美术大系第三卷 牧谿·玉潤[M] 东京: 講談社. 1973年版.
作者简介: 吴雨纯, 生于2000年九月, 女, 汉族, 浙江温州, 西安美术学院中国画学院硕士研究生, 花鸟画创作与研究。