

美术学视阈下的担当和尚艺术建构研究

李学更

(保山学院艺术与珠宝学院)

[摘要]本文以美术学学科的视阈,审视构造担当和尚研究的新体系,突出探究了美术学视阈下研究担当和尚的画论、个人美术史、美术批评、作品与群体鉴赏、美术继承与创新的五个维度的建构。本文肯定了研究担当和尚画论的基础性,界定了梳理担当和尚个人美术史的历史定位性,坚持要从客观理性的角度对担当和尚的绘画进行批评,强调对其美术作品进行精品鉴赏的重要性,最终落实在要对担当和尚的艺术成就进行继承与创新之上。

[关键词]美术学视阈;担当和尚;艺术建构

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.087

担当(1593—1673),名普荷,又名通荷,字担当。云南晋宁人。俗姓唐,名泰,字大来。其先祖原籍浙江淳安,明初从戎来滇,世居晋宁。国变后,礼无住老人出家,遍参吴越诸名宿。出世弘法,住鸡足山石钟寺。曾学诗书画于董其昌、陈眉公、李本宁诸大家门下,有诗、书、画“三绝”之誉。为人志存气节,放浪形迹,故画作飘逸有奇气。著有诗集《偃园集》《樾庵草》《罔措斋联语》《杂偈》《拈花颂》等,有“清初五僧”之美誉。余嘉华与杨开达先生曾评价其“创作思想上有鲜明的主张,在明末清初的云南乃至在全国的画坛上自成一家”,徐晶评价其为“一位身在乱世的真实的知识分子”。

自二十世纪七十年代末期直至当代,对担当和尚进行研究从未间断,研究的角度也颇为广泛。尽管前期已有许多成果且不乏有影响者,但限于多方面原因,其研究主要是基于文学、美学、伦理学、宗教学的专题研究,或者是概述性的综合评述,而作为明末清初云南遗民僧人中取得最高成就的画僧,对其从美术学视阈下进行研究,至今并没有进行规模化探究,这不能不说是一件憾事。基于此,探究从美术学学科视阈下如何进行担当和尚的研究,以美术学的学科角度建构担当和尚的艺术,则成为一门全新的课题,值得进行系统地设计。

一是担当和尚画论研究,这是基础性工作

首先要把握担当和尚画论形成的历史因素,深挖担当和尚画论的现实指导意义。

明末清初独特的社会人文环境是培育担当画论的摇篮。滇西自古文化积淀厚重,且担当家学渊源深厚,使幼小的担当受到了良好启蒙。中年后,国家灭亡、游历南京以及后期个人追求的失望,加之滇西地区的文化熏陶,使他对人生有了透彻的理解,这深刻的表现在他的飘逸深远的禅画之上。结合这丰富的经历,促使他不仅形成了名同“四僧”的画论造诣,更造就了他独特的画论体系。

其次是解析担当和尚绘画自我思维构建的独特因素,运用在对传统画论的理解上。

独特的从艺经历和对待古贤心手追摹的学习态度,使他对中国传统画论有着精深理解。担当早年初涉艺坛即以诗文唱响于滇,特殊的生存环境使他在画论的追求上,成就了无人能及的学习方式,也使他奠定了坚实的画论功底。综合总总因素来看,担当画论体系的形成,是中国清代画论的瑰宝,且形成了完整的自我思维构建。

再次要以担当和尚的游历经历,解读绘画与阅历的联系。

游历各地,“行万里路”的特殊履历也是构成担当画论画论体系的重要因素。他一生游遍中国大部,这种广泛的游历,一方面使他有了更加开阔的眼界,另一方面,也促成了他独特的禅学感悟与思想成熟,特别是自身奋斗挫折后的失败,让他对绘画画论在思想上有了更深认识,终于鸡足山、感通寺,将担当独特的画论思想整合成了一个完整的体系。

还有,探索担当和尚诗书画三位一体的综合素养,启示书画爱好者务要内外兼修。

书法与绘画的融汇贯通、相互借鉴也是成就担当画论风格重要因素,这种画论实践,直接促成了担当画论思想体系的完成。他一生在书法上用功,在诗词上的用心,都使他的画论思想能在境界上达于同意。书法线条促成他绘画笔墨的老辣干练,绘画的巧妙构图促进他书法行气章法的精彩,遣词作诗使他的画境更为高古深沉,绘画的表现能力则使他在禅画与禅画思想上别有造詣。

二是担当和尚个人美术史的梳理,这是对其个人艺术成就的定位

担当和尚的绘画,是其美术创作的主要形式,也是其个人美术史得以呈现的依据。担当和尚的美术,与清初四僧比较而言,更独具云南风貌,只有担当和尚的山水画作品,以其所创的独特的手法,才能表现独特的云南山水。然而研究

发现，担当和尚的山水画，每个人生阶段均不相同。能够梳理出担当和尚的个人美术史，具有重要现实意义。从现实来说，云南各高校均设立有艺术学院或者是美术学院，但是，其绘画作品，往往立足于传统绘画或理论的借鉴，而没有从云南环境的实际出发。综观云南美术自建国后所取得的成就，版画是最好的，因为它所表现的，是云南独具个性与特色的方面，因而可以获得很大的成功，反观油画与国画，虽也有不错的表现，但是，却与中原地区差距不小。而国画方面尤为羸弱，其原因不言而喻，没有找到一种合适的表现方法，尤其是没有找到适合云南山水表现的依据。

解决上述窘境的方法，就是要从美术史中的担当和尚入手，以简就繁，以有限达无限，在精心布局与笔墨凌厉中，把云南的山水之情与禅意意象做酣畅的表达，才是云南国画山水表达的最终。

研究一下当前出版的《中国美术史》，或者是相关的中国美术的论断，在整个中国美术的历史中，云南美术尤其是云南山水画在其中占据的地位很小，而仅仅是在奴隶社会中，云南的青铜器有一席之地。虽有学者进行了研究，但是却总不尽人意。这其中，当然有忽略了担当和尚个人美术史研究的因素，因为云南的山水环境与江浙地区不同，不可作一般式的董其昌、董源的对照，亦不可作荆浩、关仝的模仿，没有江浙地区的温润款语与秦岭、华山地区的斧劈折带，基本是植被的全覆盖，这不适合绘画中笔锋顿挫与墨骨表现，更适合大写意般的情感宣泄与挥发。所以，研究担当和尚山水画历史的演变，寻求云南山水在国画中的合适表现，梳理其个人美术史，是必经之路。

三是对担当和尚的美术作品进行客观的艺术批评，而不是一味的全盘接受

担当和尚的山水画作品，有着大量的精品，这一点不可否认，然而从客观理性的角度来看，因时代原因、个人原因、其他干扰因素，也有一些草稿性质、非作品性质的遗迹留存，不见得就具有研究和借鉴价值，不见得就具有艺术性与思想性。因此，需要理性客观地通过阐释、解读其作品的信息，通过对担当和尚山水画作品的分析和阐释，评判其美学特性、艺术价值，进而能够真正帮助受众更好地鉴赏其作品，否则，极有可能误导受众在艺术市场及艺术消费方面产生反作用。

对担当和尚的作品进行艺术批评，可以针对他的某一幅作品，但是，担当和尚是存在与一个艺术群体之中的，是云南明末清初移民画家群的代表，他们也是作为一个群体而存

在的，不可以忽略了这种现象。例如，其同时代的画僧，亦有憨僧等画僧。正如《在文艺工作座谈会上的讲话》中指出的：“运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏作品，在艺术质量和水平上敢于实事求是，对各种不良文艺作品、现象、思潮敢于表明态度，在大是大非问题上敢于表明立场，倡导说真话、讲道理，营造开展文艺批评的良好氛围。”

四是对担当和尚的美术作品进行精品鉴赏，推动对云南历史文化名人的认知

从当前的研究现状来看，界定担当和尚艺术风格、艺术成就、艺术观点的学者是多的，但是，针对担当和尚的个人美术精品进行精道地解读，让大众亦能够读懂担当和尚的绘画内涵，这种精品鉴赏尤为缺乏。担当和尚的诗歌、绘画、书法，其成就之高，为时人及后世学界所认同，然而从美术的角度，从鉴赏的角度，从接受的角度，从大众认知的角度，很明显是不够的。

艺术传播最直观的方式，在美术学这个角度，即为对艺术作品的直观解读。担当和尚精品数量之多、意境之深远，普通大众显然在没有专业地解读下很难读懂其精华所在，这就需要担当和尚的精品作造型、心理、图像、语言、时代、个性的普及性解读。作为云南美术史上杰出的历史文化名人，云南乃至中国对担当和尚的认知，还是很有局限性。

五是探讨担当和尚的技法与意境对当今云南山水画创作的影响

担当和尚所使用的融草书于绘画的技法，其苍劲凝练的风格，其悠远虚无的禅境的营造，这种表现方式，对于今天云南山水画的创作，其意义何在？如何更好的继承担当和尚的技法成就并结合时代，创作出符合云南时代精神与山水人文风格的精品？担当和尚的绘画语言体系、绘画语言表达方式、绘画语言表达效果，亦是当今山水画家承续担当和尚艺术精华，进而继承与创新的重点。

参考文献

- [1]徐晶. 浅谈担当和尚的艺术成就[J]. 浅谈担当和尚的书画艺术成就[J]. 西安社会科学, 2011, 29(6), 105.
- [2]担当著. 余嘉华, 杨开达点校. 担当诗文集[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2003.
- [3]习近平. 在文艺座谈会上的讲话[M]. 北京: 人民出版社, 2015.

基金项目: 云南省教育厅教师科学研究基金课题, 项目编号: 2021J0542.