

畫說佛法 借相引心

李善單的圖騰能量藝術

劉斐玟

民族所博物館主任

中央研究院

在國際藝壇，李善單教授向來以「圖騰能量藝術」的開創者，心靈能量風格的先驅，名聞遐邇。

2009 年，李善單教授更以圖騰能量油畫，獲邀參加威尼斯雙年展，成為威尼斯雙年展自十九世紀末開辦以來，亞洲第一位以油畫個人館參展的藝術家。國際媒體稱譽李善單教授的圖騰能量油畫個展，「開啟出一個史無前例『東方哲學』vs.『西方藝術』的藝術新領域」。歷史悠久的俄羅斯國家藝術學院，甚且聘請他擔任俄羅斯七所國立藝術學院的講座教授。

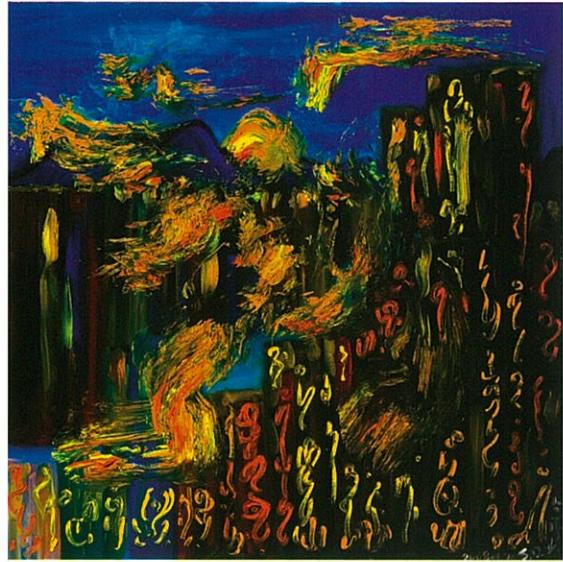
「開創者」、「先驅」、「新領域」道出李教授追求突破的精神，也點出他在世界藝術史的定位，但這卻不是李教授對自己身為藝術家的最終期許。

對李教授而言，繪畫只是弘揚佛法的工具：畫說佛法，借相引心。

畫說佛法世間覺

李教授所謂的「佛法」，不是一般世俗傳統概念中的遁世離群，而是一種「佛法不離世間覺」的生命情懷。曾任美國國際藝術家評論協會會長的 Eleanor Heartney 就指出，「李教授畫作所傳遞的訊息不是退隱山林，而是積極入世：在紛擾熙攘的人世間，體會蘊藏在表相背後的美與和諧；若能體會，開悟便在其中矣。」也所以，在李教授的畫作中，不時可見人世間的諸般情感觸動：「〈哈・哈・哈〉詮釋歡喜心乃開悟所不可或缺的心量；〈天祝有情人〉描繪愛侶之間羅曼蒂克的甜蜜，喚發觀者思緒……；〈念・佛・在〉更是繪出佛性就在我心中的大氣魄。」

李教授自己也說：「我要傳達的是佛法裡面的光明、圓滿、善」，「用佛法把每個人內心的善畫出來」。「如果因為我的繪畫可以啟發觀畫者內心裡的一點感動，對佛法的一點體悟，我覺得就是很完美的事！」他所出版的畫冊以《當下覺》、《自在印》、《如是觀》、《極淨》，乃至《妙得》為名，從中也可看出李教授「畫說佛法」，「借相引心」的自我期許。

紅塵系列／晨曦
油彩・畫布 89.5×89.5cm 2008

榮獲 2008 英國「西英國皇家藝術學院第 156 屆秋季展」競賽獎

上承參禪美學 下啟東西藝術哲學的對話場域

大陸藝評家汪濂從觀畫者的角度，呼應了李教授的自我期許：「通過看李教授的畫作，讓人對佛教，對於人生有了別樣的親切與感悟」。他指出，李教授畫筆下的佛法，不是傳統佛教繪畫中常見的因果報應，而是「關心現代都市人對社會、對人性的認識和體驗」。李教授的〈紅塵系列〉很能表達李教授將佛法帶入現實生活中的獨特慧眼：刻畫出如何以佛教妙悟，看待滾滾紅塵中芸芸眾生的苦痛與愛戀；而〈掛月系列〉則是以一輪明月作為精神境界的象徵，從而表達超越紅塵，追求自在的人生旨趣。在李教授的畫作中，沒有普度眾生的沈重壓力，卻多幽默的情趣與機鋒，表現出一種「樂觀、開朗和機智的禪宗美學」，「這是對唐宋以來文人參禪傳統的繼承，更是在現代都市條件下的一種大膽開拓。」

李教授的大膽開拓，並不僅止於對中國禪宗美學的承先啟後；他的開風氣之先，更在於他開展了東方哲學與西方藝術更為寬廣的對話空間。

曾任威尼斯雙年展總策展人，也是李教授威尼斯雙年展個人油畫館的策展人 Achille Bonito Oliva 就指出：「李教授藝術的深度與廣度讓我們想到巴拉、康丁斯基、克利、阿普爾、米羅和馬蒂斯等大師的創作」；但更為難得的是，「在結合諸般哲學流派之際，他的作品能以一種超越形制的語言，塑造出獨特而又原創的風格。」這一語言，使得李教授的畫面空間，形成一種「力場」：「在這樣的空間中，無所謂的中心或邊緣，因為力場是變動不拘的空間場域……。空間瞬息萬變，讓畫面像生命一樣呼吸，甚至可以無限開展。」

大師級的義大利藝評家 Achille Bonito Oliva 所稱揚，李教授所謂「超越形制的語言」，便是「圖騰」。的確，在李教授的藝術創作中，一個不可或缺的元素就是「圖騰」。

然而，什麼是「圖騰」？什麼又是「圖騰能量」？

以圖騰為主軸 引動心靈感悟

簡單來說，「圖騰就是對你的內心以及外在所看到的東西，把它變成一個簡單的圖像，稱之為圖騰」。深一層而言，圖騰是「一種宇宙能量的和協與平衡，就是以線條及顏色，將這些宇宙能量運行的狀態表現出來的一種方式」，是一種「聲光色合一相量」。而此一聲光色合一相量，若能讓觀者「同樣產生內在精神上的感動」，那就是「圖騰能量」。

李教授將藝術創作分成三類：寫形、寫意、寫氣。「寫形」是畫其形，就如同「身」；「寫意」是畫出意境，就如同「心」；「寫氣」則是取其能量，就如同「靈」。從李善單教授形、意、氣的架構來看，抽象畫是介於寫意與寫氣之間，而張大千的潑墨山水，其構想與潑墨動作皆屬寫氣；米羅也屬寫氣。畢卡索的立體畫，介於寫意與寫氣之間；先觀察各個角度爾後繪出（寫意），再將各角度面向依其自身認定拼構完成畫作（寫氣）。莫內早期屬寫意，晚期創作偏向寫氣。

「圖騰能量藝術」也是「寫氣」，也就是藝術家以圖騰畫出能量；至於畫中出現的寫實圖像則是一種註解，用來闡釋圖騰的意涵。或者換一角度看，就是以圖騰作為畫作的主軸，用圖騰來平衡、圓滿每一幅畫，進而讓觀畫者因圖騰而產生感動。「圖騰」是名詞，也是動詞；而「能量」則是一種心靈的交流與觸動，或祥和謐靜，或喜樂安然，或慈悲，或無畏。李教授正是藉由圖騰能量藝術，畫說佛法，借相引心，引動眾生內在的佛性，覺知佛性的包容與自在。

「圖騰」的概念並非李教授首創。印地安有圖騰、夏威夷也有圖騰；古埃及金字塔、中國易經八卦、佛教卍字及基督教十字架，都是圖騰的形式。這些圖騰蘊含了先聖先賢民胞物與的宇宙觀。例如：基督教的十字架代表的是耶穌基督的愛人與救贖；而佛教的卍字，代表的則是萬法圓通、萬德莊嚴，和一合相。

圖騰既是內在心境對外在世界的領略，領略之深淺也就決定了藝術作品的靈氣，而文化底蘊又決定了個人領略力與感受力的寬度與廣度。對此，雖說李教授已積累了四十年的文學素養，三十年的音樂涵養，但他仍然虛心以對，不時精進。他說：「我很喜歡閱讀」；他也常常與他的學生共勉：「腹有詩書氣自華」。

李教授所謂的「詩書」可不是狹義的詩詞文學，而是含蓋了文明智慧與科學新知。舉例而言，被稱為是科學之母的數學，看似與藝術格格不入，卻是藝術的極致表現。李教授說：「中國的九宮格，戴九履一，左三右七，二四為肩，六八為足，五居其中，就是非常漂亮的藝術」，甚且可說是一種「數學的圖騰結構」：不論是從橫的、直的、斜線、左邊、右邊哪一個方向相加，它永遠是十五；如果配合易經，從中間的「5」開始， $5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ ，連結起來的圖案像是一朵蓮花，倒過來從某一角度看又像是佛教的卍字，若將之旋轉，又成了蟹狀星雲。金字塔的二分之 π 比二分之 π ，也是數學圖騰。金字塔為什麼那麼不可思議？因為數學是很有力量的，它所代表的正是「黃金比例」的力量。就藝術創作而言，「當數學的比例很漂亮的時候，我們的眼睛、腦波所接收感受到的，就是一種平衡與和諧的美感。」「從四百多年前的文藝復興時代，到現在所有成功的藝術家，他們的作品一定有黃金比例。」李教授如是說。

不過，李教授也提醒：藝術涉及數學的黃金比例，但並非本末倒置，要把比例事先算好再行創作，如此不免流於匠氣。黃金比例的運用之妙，在於創作的過程中，如何以內在的修為與素養，不斷地把比例調整為平衡，這就是「創意」，就是「靈感」，也是藝術作品的「生命力」。

李教授的提醒，揭示了一個重點，正所謂「六經皆我註腳」，也就是在飽覽史冊今籍、汲取各家之長的同時，還須以個人素養加以轉化，掌握孔子所說的「吾道一以貫之」。而對李善單教授而言，所謂的「一」，莫過於他的佛學修為了。

從十八歲到現在，李教授都在研究佛法。

禪定法界 借相引心

李教授第一次驚豔於圖騰之美，是在 1990 年的一次禪定打坐中。在不可思議的發明心智中，斗然見著龐大、圓滿，而又莊嚴的圖形，究竟呈現。之後，因緣請示他最敬愛的恩師——佛乘宗第二代祖師 緣道菩薩，而終得明瞭他在禪定中所見，乃是呈現法界實相運動的「法界圖騰」。此後，在陸續的禪定中，得以照見更多法界圖騰的體相變化、他自己也不斷思索，如何以「相」來顯現「體」。終於，在一九九八年的美國弘法途中，剎那明瞭如何以簡單的線條組合，完美呈現體、相之間的變異與一如，也因之開啟了他圖騰能量藝術的弘法因緣。

禪·空有一如
水彩·畫紙 100×100cm 2008

榮獲英國皇家水彩協會 RWS 「2008 週日時報水彩畫大獎」

如果說中國的八卦圖騰，是以陰與陽為基本元素；李教授的圖騰能量藝術，運用的基本架構就是體與相：如何讓「萬相」返歸於「體」，令觀者覺悟到萬相皆師，自性本有；又如何由「體」演繹出「萬相」，乃至體、相、智、德、理、事、能、用、時、空，十大互轉，一即無量，無量即一。

李教授曾對參訪者以〈阿行者〉舉例說明。「阿行者」是李教授對修行人親切的稱呼。在阿行者身側為伴的或是龍鳳，或是飛天，或是蝴蝶，或是鯉魚。佛教認為肉身乃四大假合，唯有覺悟才能領悟生命的實相與真諦，以此理路繪畫，主角阿行者應是多所著墨之處，但是李教授卻顛覆了這一觀念，他以「虛相」來表現阿行者，也就是以素描筆觸，勾勒阿行者的輪廓，勾勒出一個看似沒有本體阿行者，實則卻是阿行者大空生大的修行氣度：「無我，不執著，與外法界合而為一」。當一個人能夠無我的時候，你的心就可以像龍一樣氣勢如虹，像飛天一樣，充滿對佛的恭敬，像鳳凰一樣，遨翔九天；像蝴蝶一樣破繭蛻變；像鯉魚一樣，騰躍龍門，有所超越。在〈阿行者〉中揭示的正是這種體相有別、又無殊分，理事圓融，而又能用自在的一合相。

在創意與突破中照見樂趣

從 1990 年觀照法界圖騰，1998 年開始執筆以素描勾勒圖騰，1999 年首度以油畫創作，乃至 2006 年的即席創作，同年並以《金剛經》為題，舉辦他第一場圖騰能量油畫個展，成為佛法史上第一位以繪畫演繹整部佛教經典的先行者。一路走來，李教授迄今已開發出上百個系列，數十種繪畫技法和工具。從繞富佛學意趣的〈四大菩薩〉、〈金剛經〉、〈傳承〉、〈上品華嚴之十大典〉、〈大手印〉、〈如來王〉，涵蓋古老文明的〈香格里拉〉、〈大聖〉、〈山海經外傳〉，到描繪日常生活靈機處處的〈福氣老爺爺〉、〈花情人〉、〈生命之門〉、〈快樂的麻繩人〉、〈浴火重生〉、〈Muse〉；帶有濃濃中國文人風的〈詩詞〉、〈痕 · 有意思〉、〈忘情江湖〉，乃至緬懷恩師的〈印象 · 恩師〉，和記錄他自己修行經歷的〈如來藏〉。就技法而言，更是隨性任運，從「能量態」、「圖騰奔」、「一色竟」、「運彩」、「色穿」、「布雕」，到「極限層」乃至「加減法」。畫面或空靈，或厚實，或氣勢澎湃，或詩意流轉，或童趣四溢，或機鋒處處。就創作媒材而言，李教授也不拘一格，從繪畫、雕塑、攝影到裝置藝術，乃至擔任國際大型藝博會「台北新藝術博覽會」的藝術總監，挑戰策展的藝術。

「什麼是藝術家？就是要創作出前人所未曾有。」在一場由烏克蘭《公眾人物》雜誌所主辦，與澳大利亞籍藝術家 Michael Murphenko 的對談中，李教授開宗明義地指出。

他說：「我的樂趣就是突破，挑戰別人沒做過的事。」

李善單教授應邀為陝西歷史博物館的館方導覽人員做重點式的教學講解時，也強調：「創新，就是當代藝術創作的靈魂。」

李教授的創意隨手拈來，確實令人羨煞。舉例而言，網子往往帶給人「束縛」的負面印象，可是李教授卻能看出它的光明面：編織成網的繩子與繩子之間的網洞，不正是「解脫」束縛的出口？李教授因此創作了〈出口系列〉。〈將門系列〉是另一個例子。在接受台灣公共電視的訪談中，李教授提到他創作〈將門系列〉的初衷：中國古代的門環是傳統工藝的表現，可是隨時代變遷，這些先人工藝，不復可見。他們都去了哪裡了？門環可能不再流行，可是門環上的刻痕卻是歷史的記憶。一念起，門環便成了李教授畫中的主角，以藝術保留歷史軌跡，同時又帶有生生不息的傳承意味。李教授自己也說：「這一系列的重點就是『重生』。」世界三大拍賣公司之一的菲利普斯，在倫敦的拍賣場中，還高價拍出了〈將門系列〉之一的〈傳奇誕生〉。

創意固然難得，但李教授認為，藝術創作更高層次的挑戰，在於境界的呈現。

境界之妙 存乎一心

「境界是屬於一個人內心裡面達到的體會」；是一種情感深刻的觸動，一種擁抱天地，無所局限的氣度與胸襟。

李教授的最新創作〈妙得江山〉和〈妙得雲變〉要呈現的便是一種「境界之妙，存乎一心」的境界。這兩個系列的共同點，在於畫面上都繪有廟宇。廟者，妙也。而取廟為景，正因為李教授就住在廟裡，是台北淡水緣道觀音廟的住持導師。由於對寺廟有深厚的情感，李教授舉凡到世界各地弘法、參展時，腦中總會浮起一個反射性的思維：「如果我的寺廟是在這裡的話，那我會往哪一個方向蓋？……看日出……或者看雲海？」〈妙得江山〉系列中的〈胸懷大藏〉即是一例。原以為阿拉斯加是冰天雪地，靄靄白雪，可是一次在阿拉斯加轉機時，就在飛機降落的剎那，發現安哥拉治竟是一整片美麗的樹林，天空那時候又剛好出現極光，繽紛盡灑，光彩炫麗。〈妙得江山 / 胸懷大藏〉畫的就是李教授在十幾年前那種觸動、那種心靈感悟。〈江山〉對很多人而言，是「打天下」；但李教授對江山的體會卻是「大自然」：我們可以是平凡百姓，但「心」卻可像天地一樣高遠寬廣，騁馳無邊。也所以〈妙得江山〉和〈妙得雲變〉都是描繪他如何以心靈之眼來觀看世界：觀看江山如此多嬌，觀看江山形變幻化，並以畫筆捕捉江山的氣勢與神韻！

仰之彌高 卽之也溫

李教授的佛學修為仰之彌高，藝術作品所呈現的境界又鑽之彌堅，看似天才型畫家，但他其實也有他即之也溫的凡人性格：那就是「很拼」。他每天花在繪畫的時間至少六小時，甚至長達十幾個小時。他的夢想是一年畫上 100 幅畫，到他八十歲的時候就是 3000 幅。其中，他希望有 1000 幅是美術館的典藏；1000 幅是私人長期收藏，另外的 1000 幅則是在市場流通。身為佛乘宗第三代宗師，李教授也希望他的畫作可以留傳給下一代，這樣「第四代將來就會有很多經費可以做慈善事業」。

藝術無界，超乎文化、宗教與種族之上。觀畫者或許因語言障礙，無法與藝術家直接交談，但是他們可以用「心」去感受，去體會藝術家在畫中所要呈現的意境與神髓。也所以，當烏克蘭知名策展人 Kostyantyn Doroshenko 問及「藝術家是為誰而創作」時，李善單教授悅地總結道：「我很高興能夠找到一個不立語言文字的方法，透過視覺藝術，借相引心，將佛陀的覺知與智慧傳遞給眾生。」

