

德国杜勒之画《祈祷的双手》的启示

文 / 静心

杜勒这幅世界名画《祈祷的双手》创作于 1508 年，画面构图简洁，用画笔在色纸上绘成。一双饱经风霜的双手相合祈祷，这双手因关节炎僵硬不能伸直，双手无法整齐对合，这幅看似非常简单质朴的素描作品，在没有任何装饰背景衬托下，更加凸显其背后主题的沉郁、宁静与和谐。这幅世界名画的创作与诞生背后，却有着一段非常感人至深的真实故事。

杜勒和他的一位好友都是力争上游的艺术家，但两人都很穷，因此决定住在一起以节省开销；他们达成协定，一个人先工作，供应另一个人读书和绘画，过几年后再更换角色。杜勒主动说他先工作，但他的朋友认为年轻的杜勒比较有才华，坚持他先读书和绘画。

四年后杜勒学成，到了更换角色的时候，方知好友工作辛苦而双手已因操劳过度而发炎变形，无法执笔。有一天晚上，杜勒瞥见好友在合手祷告，他那双“过劳”的手给了杜勒灵感，因而勾勒这幕动人情景，成为一幅不朽的名画。

他的好友祈愿愿意舍尽自己一切来成就杜勒的艺术生涯。他的双手因过度劳作已无法执笔，无法实现自己的梦想，他祈求上帝把他的才华与能力加倍赐予他的好友杜勒。好友的真挚举措让杜勒万分感动，他决定画下这双正祈祷的双手，画下他的高贵与无私，也在昭示着人们心灵之美是高洁的，即便他没有出身于名门贵族，一双饱经风霜的粗糙之手也能创造出奇迹与辉煌，那就是当他舍尽自己一心为他人付出时，其中尽显出人性善

的那面的华光四溢与无私为他忘我的境界。

感动心际的故事，引来长长的启示与思索。浓缩成一幅简单却又发人深省的名画，在神赐的灵感加持下，在画家的笔触下奠定了它在世界绘画史上的不朽地位。这幅名画已流传五百多年，知道这幅创作背景之人，还会为那朋友之间的真挚而感动。这是人性善的光辉带来的感召力。祈祷的双手，只因他的诚挚，敢于成就他人放弃自我，这一虔诚举措感动了天地神明，杜勒最后事业成功，用他那灵巧的画笔与善良诚挚之心，走过了那段美丽的艺术人生。

杜勒是北欧艺术的宗师，也是第一位到意大利学画的德国画家。他的作品中以版画最具影响力，尤其是木刻版画和铜板画最为出色。

杜勒是日耳曼一位金属工匠之子，他在十三岁时就能够画出精密的自画像，而成为西方绘画史上最早以写实方式记录自己容貌的画家。

十五世纪前后，欧洲艺术的中心还在意大利，文艺复兴的巨大成就使杜勒充满了憧憬与向往，因此他不惜长途跋涉，三次翻越阿尔卑斯山，向意大利的艺术大师学习，研究文艺复兴的构图、透视的技巧。因此，他将意大利文艺复兴的形式与理论传播到欧洲北部，并且成功的将文艺复兴的理念与哥德式的个人主义风格相结合。

杜勒在三次到意大利途中，都以极客观写实之精神，一丝不苟地将许多风景和生物的神态记录下来，因此，他也可能是西方绘画史上第一位对大自然做直接写生的画家。

法·杜勒《祈祷的双手》

古典写生画中的惊叹号——《野蔬草虫图》

文 / 郑行之

在艺术领域中，一提到白菜，人们脑中可能立刻就浮现台湾故宫博物院珍藏的《翠玉白菜》。

《翠玉白菜》是中国八千年玉器史中独特而超凡的作品。它一方面具有石之坚实、水之润泽，荟萃了山川精华；一方面也是人间巧匠美学理念的极致体现，因此说《翠玉白菜》是件“天人合一”的至宝，一点也不为过。

历代以白菜为主题或以白菜入画的作品不多，本文所介绍的《野蔬草虫图》就是以小白菜入画，可谓十分难得。这画据说是宋代画师许迪的作品。这棵南宋画家笔下的小白菜，比起故宫博物院著名的清代玉雕《翠玉白菜》，可是毫不逊色呢！

宋代重视写生 深度掌握造化神工

宋代画家普遍重视写生，写生的目的是想通过对物象动静态的观察和描绘，增强对物象的了解和认识，进而对其神情及体态变化深度掌握。

早在南北朝时代就有善作花鸟草虫的画家，经过唐代写生技巧的提高，在五代、宋代，写生大盛，花鸟画形成高峰，到宋徽宗一朝，更是进入中国花鸟画的黄金时代。《野蔬草虫图》就是在这个时代背景下产生的宋代名品，被收入乾隆皇的《石渠宝笈续编》第一册，成了“清宫之宝”。

北宋大力提倡观察写“生”之理、写“生”之态、写“生”之趣、写“生”之意，这是花鸟画的写生精神。宋代的画家对于写生都持十分严谨的态度，就是一须一足，都巨细靡遗地审视，并能从多个面向去摹写描绘花鸟草虫等小生物，展现细致入微的功夫。

勤于写生的画家，笔下的物象生动自然，因为不是凭空想像的嘛。画家描绘虫草花鸟这些小生物，形貌逼真，有如将它们捧在掌心审阅，并且将其所察看、所感所悟详实记录下来，从而使观赏者深受造化神工的触动。

广袤千里一微粟

许迪在《野蔬草虫图》这幅画中，画了一棵小白菜，还有粉蝶、蝗虫和蜻蜓。在广阔的大千世界中，这样平

宋·许迪《野蔬草虫图》局部

凡已极的场景遍地都是。看过这种景象的人，也许在心中留下暂短的印象，也许如船过水无痕般，一点印象也不留，因为它们太平常了，画中的四个主角都太微不足道了。在现代形形色色、光怪陆离的社会根本没有任何余白可供它们驻留。

而画家心血来潮抓住了这一景，做了这么一个谁也意想不到的布局，简单地将白菜、蝗虫、粉蝶与蜻蜓分别安排在画面四个角落，不加任何背景做陪衬，这样的布局极为少见，可谓一招险棋。

進入《野蔬草虫图》中

地面上这棵孤伶伶的小白菜，叶片有些破损。幸存的八片叶片看起来都带点沧桑，但仍奋力地向四方、向高处开展。

一只红尾蝗虫大刺刺地蹦过来，可能被小白菜吸引了，想来饱餐一顿。而在小白菜上方，还有两位低空飞翔的访客——淡色粉蝶与黑翅蜻蜓，两者的来意不太明显，可能也是想从小白菜这儿获取维持生命的食粮，也许是碰巧受到小白菜的吸引，偶遇地共会。

画中的四个主角，彼此之间本无任何关系，只是平实地反映了自然生态，却不知自己已在无意间，构成了下一刻的悬念。在这个极短暂的时间差中，形成了一种微妙的张力，给这不起眼的画面注入了一股特别的灵动和意趣。

画法 画艺

《野蔬草虫图》的画法是先以双钩法钩出轮廓，包括叶脉的粗细长短也一并钩出，然后再填彩。填菜叶时，叶子用汁绿（注 1）、石绿层层细心敷染，并且避开叶脉不染，留白。当然，为了生动气韵把某些梗子及叶脉稍微带上白粉，扫上淡淡的颜色也是必要的。最后，竭尽所能地去钩描和铺陈断梗、残叶和凹凸转折的变化。除了小白菜之外，对其它三只访客也都是精心地描绘，赋予了生命。

这幅作品色彩丰富，既用对比手法来加强画面的鲜活性，也用调和手法来烘托画面的均衡感。比如粉蝶、蜻蜓的用色，黑白、轻重对比的力道很强，使画面的活泼度大大地提高；而小白菜和蝗虫的色调都启用绿色调中的类似色，藉以产生调和感，两两相结合，稳定的力道源源不绝地由此而生。

而描绘白菜、草虫的写实功力也很到位。这棵白菜看起来有历尽沧桑之感，从外型到颜色的变化，叶脉

当时日耳曼地区从东方传入印刷术，然后很快地发展成精密的版画技术。杜勒在这种环境之下成为一位很出色的木刻版画和铜板画家。他甚至以版画复制了自己的作品，编成一本作品集。

杜勒成就了自己华美的一生。他的成功是与他的好友无私付出、舍尽自我分不开的。虔诚的敬神加上纯真善良高标准的道德修养，孜孜不倦、坚韧不拔、不畏艰难、严谨的治学精神，被神明选中，作为文艺复兴那个历史时期的文化奠基，他留下的作品至今光彩依旧，他给后人更多的是那画作背后的启示与思索。

祈祷的双手给人们带来的启示与灵感，让人体会人性美好的那面，无私的付出与放弃自我成就他人是伟大的境界，是人的本性——神性的体现，正因为心灵的勇敢舍弃，才显的高贵动人。

这使我想到正在世间修行的法轮大法弟子，他们在十多年来一直坚持着在全球范围内的讲清真相、救度众生的伟大壮举中，成就着人成神之路，舍尽自我成就别人的同时，也在成就着自己。同化“真善忍”，践行此生为法而来的使命，修成无私无我、先他后我的正法正觉，使真我复活，神性完全回归，祛除一切人心、后天的观念与变异，净化身心、还清业债、归正思想与行为，最后返本归真，实现生命最伟大的回归——返回纯真的天界。

一幅清雅深沉的千古名画，给我带来不小的心灵触动与启示，心中不断涌出对圣主的无限感恩，如缓缓展开的绮丽画卷，在心中漾起层层涟漪绵延不绝……修炼大法真好……◎

宋·许迪《野蔬草虫图》

的弧度、叶缘的残损痕迹都清楚地诉说着沧桑；而蝗虫、粉蝶、蜻蜓小小的躯体中种种的面向和形状构造的细微变化，画家都能适度地掌握。

特别是黑蜻蜓飞行的角度，对着观赏者斜行而来，这对画家来说是很难准确把握的。再有，小粉蝶身上的鳞粉绵密厚实，仿如一触手即满手均沾似的，非常传神。

这些林林总总技巧上的难度，画家以他多年所累积的经验，在画作中告诉我们：这些都不是问题，有图为证。

画家简介

宋代毗陵（同毘陵，古时一名晋陵，今江苏常州市）这个地方有“晋陵（毗陵）草虫妙天下，一幅千金不当价”的说法。当地有些画师都以善画草虫而闻名天下。这幅《野蔬草虫图》的作者许迪（生卒年不详）约当是生活在南、北宋间的毗陵人，逢上宋代的写生花鸟画高峰。

明代朱谋堙《画史会要》以“精妙入神”形容许迪的草虫画写生的成就，已由精妙化入神境，书载：“许迪毗陵人，专工草虫，师居宁，作黄花、紫菜、青草、红叶，精妙入神。”许迪师从北宋僧居宁（生卒年不详），居宁是宋代草虫图名家，据《画史会要》所载：“居宁草虫名浙右”。

南宋时，毗陵（清代时形成常州画派，也称毗陵画派）的草虫画已达到很高的水准，歌颂草虫画的诗作也不算少，比如“螳螂相拒立，促织如可听”、“蚊蚋亦具体，纤悉皆可名”的诗句，都很生动地描述了毗陵画草虫图的逼真传神。

宋元时期是花鸟画高峰期，当时大量毗陵草虫图外传日本、朝鲜半岛。朝鲜王朝时期（公元 1392—1910 年）流行绘制草虫图，许多著名画家喜画草虫，就是受毗陵草虫图的影响。在日本到了江户时代，其著名画家中也有毗陵一脉的影响。

华夏历史绵延不绝，而文化则需要承传才得以延续。在《野蔬草虫图》这幅画中，透过画家许迪的巧笔，我们看到花鸟草虫画写生精神与技巧的传承与成就。◎

南唐轶事：唱歌劝谏

文 / 季黛

远古的原始社会，人类为了生存，在大自然的怀抱里和野兽共存、共食，也像野兽一样，经常死于自然灾害。但人类不同于其它动物，因为人是神造的，他们会思索，有智慧，他们的感情更加丰富，需要更多的表达方式，而会按拍子歌唱，会依节奏舞蹈，而且还会让石头、泥土、竹子、骨头发出美妙的声音——乐器诞生了。

中国古乐一般使用五声音阶，叫做“宫、商、角、徵、羽”，中国人是以五声为主，这跟中国人的阴阳五行、天人合一的宇宙观，确实有很大的关系，后来的“宫商角徵羽”变成了“金木水火土”，变成“东西南北中”，总之跟五行观念息息相关。

这个原则，正符合了中国传统文化所崇尚的平缓、宁静的精神境界，也正是因为以五个音阶为主，所以中国传统乐器演奏的音乐，并无大起大落、跌宕起伏的戏剧性效果，而显得沉稳典雅。

著名的儒家代表人物——孔子，就是一个音乐家，在他的儒学理论中，音乐和礼仪、规范，处在同等重要的地位，弹奏乐器是培养高贵品德的重要途径。据说孔子本人非常爱好演奏古琴，还能亲自谱曲。

古人认为音乐是圣洁的，可以洁净人的思想，创作音乐就是要和谐地使用“八音”，所谓“八音”是指八种乐器：金、石、土、木、竹、丝、匏、革。

金、石、土、木、竹、丝、匏、革就是由青铜、石头、陶器、木头、竹子、蚕丝、葫芦和皮革制成的乐器，中国古人按照乐器制作的材质而区分不同的乐器，正是这些乐器，在历史的深处，共同演绎了中国人心灵的乐章……

周公制礼作乐，就是发挥礼乐和舞蹈结合的礼教制度，引领人们臻于老天所认可的人伦道德、品行标准、操守风范，无远弗届的起到无形教化之功呢。看看下面的记载，伶人乐工中，也有利用歌唱进谏的正直之士哪：

南唐元宗（即李后主李煜之父，李璟）即位之初，正值春秋鼎盛年纪，因此甚为留心内宫的嫔妃宠幸，经常私自举办宴飨、击射、蹴鞠等等，整日里不曾停过。曾经利用酒醉时，命乐工杨花飞，奏《水调词》进酒，花飞只是歌唱“南朝天子好风流”，就这一句，一连重复了四次。

皇上马上省悟，倒扣酒杯罢饮，心中感到有这么个人，用此种方式劝谏而大为喜悦，于是厚赐杨花飞许多金帛，以表扬他的敢言。皇上说：“倘使孙（东吴后子孙皓）、陈（陈朝后主陈叔宝）二主能听得此一句，就不会遭遇銜壁投降的耻辱啦。”隔天，结束了诸多欢宴与嗜好，留心于庶民、政事，鸿图开展向闽粤、荆楚，版图拓宽而天下治平。

当时有位进士叫李冠子，善于吹中管，堪称当代妙绝高手。上饶郡公曾经向元宗奏闻此事，皇上心中实在想召他表演，可此时两淮近郊多事故，耽搁盘桓了快一个月，兵戎军务日益繁忙，竟然没有获得觐见的机会。

出关之日，李建勋（李冠子名）赠送了一首绝句：“韵如古涧长流去，忽似秋枝欲断蝉。可惜人间容易听，新声不到御楼前。”

（管声笛韵，似深壑古涧中，悠远悠达的长流溪水；我心中未获召见的积怨，就像秋末，在枝头哀鸣的蝉声般，时断时续。可惜我的中管吹奏，在人间很容易被一般人听闻得到；但是，特地为皇上翻奏的新曲调，却无机会在御楼前一展所长。）◎