

中華道文化丛书

大美不言

道教与艺术

邢飞◎著

四川出版集团
四川人民出版社

中華道文化丛书

大美不言

邢飞◎著

道教与艺术

1026304

T1026304

四川出版集团
四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大美不言: 道教与艺术 / 邢飞著. — 成都: 四川人民出版社, 2012. 9

(中华道文化丛书 / 林锐, 何天谷主编)

ISBN 978-7-220-08680-9

I. ①大… II. ①邢… III. ①道教—宗教艺术—研究
IV. ①B958②J19

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 217993 号

DAMEI BUYAN DAOJIAO YU YISHU

大美不言: 道教与艺术

邢 飞 著

责任编辑
装帧设计
责任校对
责任印制

王定宇
杨 潮
何秀兰
李 进 王 俊

出版发行
网 址

四川出版集团 (成都槐树街 2 号)
四川人民出版社
<http://www.scpph.com>
<http://www.booksss.com.cn>
E-mail: scrmcbf@mail.sc.cninfo.net

发行部业务电话
防盗版举报电话

(028) 86259459 86259455
(028) 86259524

照 排
印 刷
成品尺寸

四川胜翔数码印务设计有限公司
成都东江印务有限公司
145mm×210mm

印 张
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

6.75
150 千字
2012 年 9 月第 1 版
2012 年 9 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-220-08680-9
20.00 元

■ 版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换
电话: (028) 86259624

总序

距今两千五百多年前的春秋末叶的一天，驻守函谷关的关令尹喜登高远眺，望见一团紫云自东向西缓缓移来。他赶忙整装出迎，但见一位高额深目、银髯飘逸的长眉老者，乘着一辆由青牛牵引的白舆从容而来。他应尹喜之邀停驻了数日，留下“言道德之意五千言而去，莫知其所终”（《史记·老子韩非列传》）。这个慈祥老人，就是道家学派的创始人老子（即老聃，姓李名耳）。这篇五千言，就是道家学派的立派宣言，也是东汉顺帝之际（公元125—144年）张陵在西蜀鹤鸣山开创道教的立教宝典——《老子》（又名《道德经》）。

道教是以“道”命名的中国土生土长的宗教。道教与道家结为表里，浑然一体，形成我们常说的道文化。它既是哲学，又是宗教；既道法自然，象宇宙运行之本，又贵人贵生，效社会和谐之力；既具士大夫君子的天国理想、家国情怀与经世致用谋略，又有村野鄙夫、市井细民的人情世故、人世况味

和自重自爱、自得其乐的方式方法。社会各阶层的人都可以从它那里汲取营养、获得关照而各取所需、各为所用。两千多年来，道家—道教以春风化雨之势、滴水穿石之力深深地渗入中国社会的各个层面、各个领域，对中国文明（包括政治文明、思想文明、经济文明、科技文明、军事文明和人文社会科学）的历史进程与社会生活的各个方面（包括道德准则、行为规范、修身养生、体育卫生、文化娱乐）产生了不可估量的重大影响。难怪鲁迅先生会有如此深透的感叹：“中国根柢全在道教……以此读史，有多种问题可以迎刃而解。”

当前，全社会正在积极推进社会主义核心价值体系建设与社会主义新文化建设，两个建设都离不开对包括道文化在内的中国优秀传统文化的继承与弘扬。为此，我们特邀一批长期致力于道文化研究并有所成就的专家、学者共同编撰出这部丛书。他们以辩证唯物主义的思想方法与认真、严谨的治学态度，从不同侧面对中华道文化予以介绍与阐述，并在达到共识的基础上合理地展示自己独到的观点及风格，从而使这套丛书具备了与以往同题材丛书不同的特点和学术分量。中华道文化以“道”为理论基础而博大精深，但它的落脚点却在人世、在现时。与此相应，我们这套丛书亦努力做到文字平和朴实、语言流畅生动、叙述要言不烦、面貌平易近人，以使更为广大的读者都能从中受益，得到有关道文化的比较全面和科学的知识。初衷如此，成效如何，有待大家检验。

“中华道文化丛书”编委会
2012年8月

“中华道文化丛书”

参编单位

四川大学道教与宗教文化研究所

四川省文史研究馆

都江堰市道教文化研究会

“中华道文化丛书”

编撰委员会名单

主 编：林 锐 何天谷

副主编：周祯林 张 钦

余朝发 张武杰

唐诚青 张明心

张雪梅 李殿元

成 员（以姓氏笔画为序）：

王定宇 王 滕

冯广宏 申喜萍

邢 飞 刘周远

何江涛 屈小强

周 治

目 录

总 论	1
-----------	---

第一章 道教与绘画艺术	4
-------------------	---

第一节 道教思想对中国画的影响	/5
-----------------	----

第二节 著名的道教画家	/9
-------------	----

第三节 道教壁画	/23
----------	-----

第四节 道教水陆画	/40
-----------	-----

第二章 道教与书法艺术	48
-------------------	----

第一节 道教与书法	/48
-----------	-----

第二节 魏晋道教世家与书法艺术	/52
-----------------	-----

第三节 敦煌道教经卷中的书法艺术	/62
------------------	-----

第四节 道教符篆与天书云篆	/70
---------------	-----

第三章 道教与音乐艺术	78
-------------------	----

第一节 道教音乐起源及分类	/79
---------------	-----

第二节 道教音乐的地域性	/86
--------------	-----

第三节 青城山道乐的艺术特色 /103

第四章 道教与雕塑艺术 115

第一节 道教雕塑艺术 /115

第二节 巴蜀地区道教石刻艺术 /138

第三节 青城山、都江堰道教造像
艺术 /166

第五章 道教与建筑艺术 178

第一节 道教宫观的起源 /178

第二节 道教思想对古代园林艺术的
影响 /188

第三节 青城山建筑艺术 /193

后 记 210

总论

作为中国古代三大支柱思想之一，道教一直与自然、天然、天真等概念相联系，这些概念又都是艺术内涵中最为本质的部分。艺术如果失去了这些因素，就无法称其为艺术。因此，中国古代的很多艺术天然地都与道教相联系，成为道的“信徒”，从作品的最深处展现着“道”的原则。

道教作为一种宗教，不仅在思想上影响着众多的艺术门类，也在运用艺术的方式传播着自己的思想。故而，道教艺术实际包括了这两个方面：一、道教思想影响的艺术，如文人画、中国园林、中国古典诗歌等等，无不深深地受到了“道”

明正统道藏的三清及众神仙

的润泽；二、道教活动中产生的艺术，道教借助多种艺术形式来传播自己的教理教义，尤以绘画、书法、音乐、雕塑和建筑为最。宗教画一直是中华绘画的一个重要门类，直到文人画的兴起，宗教绘画才逐渐地淡出了绘画艺术的主流，转入民间继续发展，时至今日仍然保存下大量的古代道教壁画和明清水陆画，许多作品成为中国艺术宝库中的精品。书法是中国特有的一种艺术形式，它兼具传递道教思想和艺术情怀的作用。道教在其创立初期就与书法结下不解之缘，尤其是“书圣”王羲之和其子王献之以及东晋诸多书法名士都是奉道之家，这就更增添了书法艺术中的道教因素，使书法与道教在某种层次上相通，体现着“道”的精神。敦煌道经写卷，留下了诸多传世之作，使后来书法家有机会看到除碑帖之外的又一种古代书法形式，为现代书法艺术的发展提供了鲜活的材料。音乐在人类活动中广泛地愉悦着诸神，当然也愉悦着人类。道教音乐在其发展过程中与民间音乐高度融合，形成了一些地域性道教音乐。诚然，作为宗教音乐，它也具有自己独特的音乐特征，庄严、肃穆等等都是道教音乐的特性。道教雕塑的多数作品都是供奉在殿堂，或者藏之深山的石刻艺术。供奉在殿堂中的神仙多为泥塑，也有一些金属或木雕造像，而石窟中的造像则多为石头刻成。无论是泥塑、金属造像，还是石刻，他们造像的艺术宗旨就是要让信众升起敬畏之心，通过艺术感染力，感召信众前往参拜。道教建筑是道教信徒供奉神灵和修炼的场所，自张陵在四川地区创教之初，就创建了二十四治和三十六靖庐，这些都是早期的道教建筑形式，在道教发展的过程中，道教建筑的规制愈发完善，并形成了一定之规，为后代道教建筑所遵从。

道教艺术作为中国古典艺术的一个有机组成部分，与中国古典文化形成了良好的互动，既以“道”的博大胸怀滋润着中华艺术，又从中华文化中汲取养料。这就让我们在欣赏中华古典艺术的时候，或许会与“道”不期而遇，也可能在感悟“道”的瞬间，被艺术包围。

【第一章】

道教与绘画艺术

道教绘画其源甚早，有的学者将其追溯到中国文明的早期。无论是伏羲画卦，还是黄帝画五岳真形图以及这一时期绘画神荼、郁垒作为门神等，无不昭示着道教与绘画的渊源甚古，且相伴相随。到春秋战国时期，这类神仙画的技法更加丰富，内容也更加完善，近代出土的楚帛夔凤美女图和驭龙图都是这一方面的代表。看来中国以绘画形式，描绘神仙和神兽，要早于张陵西蜀创教。

道教草创之初，对于绘画亦是相当看重的。早期太平道经典《太平经》中就记载了诸如《乘云驾龙图》、《东壁图》、《西壁图》等绘画。《太平经》中的这三幅图画，不仅有图，还对图中尊圣，以及龙的色彩等用文字记录下来。如《乘云驾龙图》就曰：“龙以五色装饰。”《东壁图》则有：“神将冠衣甲履，并红绿同金，取宜装饰。”《太平经》中的这些绘画和文字记载，已然是成熟的道教绘画。即使后世的道教绘画内容更加丰富，色彩更为艳丽，但是，其原则和宗旨并未超越这些道教早期绘画的范围。当然，后期的道教绘画形式变得比较丰富，发展出了壁画、水陆画、道教书籍中的版画等等画种。

道教作为中国文化的三大支柱之一，它的思想必然对文化的各个方面都产生了深刻的影响。中国画，尤其是中国文人画，从实践到理论无不深深地烙上了道教的印迹，以至于，我们要深入了解中国绘画——中国文人画，就不得不去读一点老庄，否则，无论怎样去品味，都难得其中三昧。傅抱石在他的《中国绘画史纲》中说：“传说黄帝就亲自在衡山写过《五岳真形之图》，这图似乎不可相信，而中国绘画自这以后的历史起，道家的思想即占了相当的位置，而为绘画思想最重要的一部分则是肯定的。”^①

第一节 道教思想对中国画的影响

道教与绘画的关系大约可以分为两个层次来看，一是直接以道教本身为题材的绘画艺术，我们暂且称其为道教宗教画；一是道教思想深刻影响之下产生的绘画作品。第一类绘画描绘道教尊神及人物，神仙胜景、洞天福地以及生死轮回、地狱鬼卒等为主要内容；第二类则是在道教思想熏陶下创作出来的，意趣高远，内容和主旨与道教哲学、美学有着紧密联系的中国绘画。

历史上很多著名的画家都参与到道教宗教画的创作之中。东晋时期，著名的画家曹不兴、司马绍、顾恺之等等。有唐一代参与其中的画家更是不胜枚举，著名的大家就有阎立德、阎立本、张孝师、范长寿、吴道子、杨庭光、孙位等等，皆是这

^① 傅抱石著：《中国绘画史纲》，江苏文艺出版社 2006 年版，第 144 页。

一时期著名的画家，他们创作了许许多多的宗教画。五代时期有朱繇，宋元时期有武宗元、赵孟頫，明清时期则有蒋子成、王肇、丁云鹏、马守真、崔子忠、吕学、高其佩、任颐、张问陶等诸多画家。历代画家参与宗教绘画的热情不减，才创作出如此多的宗教绘画作品流传于世。

但是作为完整意义的中国画，还包括了数量庞大的山水画、花鸟画等非宗教内容的绘画作品，在这些作品中，我们也可以看到，道教对绘画这门艺术的深刻影响。

第一，从根源上来看，道与中国画的同源性。据高居翰研究认为，从一开始中国画力图要达到的目标就不是把实物原原本本地绘画出来，而是通过线条勾勒某种象。“‘象’被看作是世上各种现象、物体、形态的抽象形象。”^① 高居翰认为这与中国某种古老的思维相连。追溯其根源，这种古老的思维模式

米芾《赤壁遗古》山水画

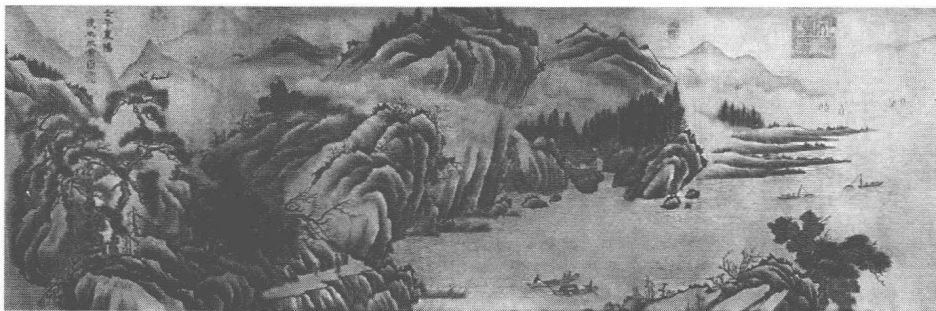
^① 高居翰著、李渝译：《中国绘画史》，台北雄狮图书出版股份有限公司 1984 年版，第 15 页。

即是《易经》的“圣人设卦观象”的思维。将世间万事万物抽象为简单的卦象，这种高度的概括抽象乃是中国诸多思想体系的源头。而《老子》中的“‘道’之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精；其精甚真，其中有信。”则是通过具有画面感的文字，描述一个抽象的道理。这种简单和抽象、通过画面抵达事物本体的思维方式，是道教思维对中国绘画影响最为深刻和本质的。有了这样的思维方式，外形的相似与否，则不成为评判绘画的标准。绘画的好坏与是否能够直达本体相关联。

第二，道教对于中国山水画的影响。如果说人物画带有强烈的宗教画或者政治画的标签的话，山水画则是在道家思想影响下发展起来的一个重要绘画门类。最初的山水画是作为绘画结构中的一个部分，换言之，是作为绘画的一个陪衬存在的。直到六朝在道教思想的影响之下，山水画逐渐独立出来。这种追求山水自然的精神，与道教“道法自然”的意趣是如此的相同。从山水画独立之初，山水画就深深地烙上了道教那种直击万物本源的独特思维模式。南北朝宗炳在其《画山水序》中就说：“圣人含道映物，贤者澄怀味象。至于山水质有而趣灵。”^①虽然宗炳晚年以“卧游”的形式在欣赏着自己早年的绘画。但是，他依然认为，外形并不是山水画最为重要的部分，内在的“趣灵”才是山水画所要表达的宗旨。其中颇有道意的思维方式自山水画发展初期就已经深深刻在它的血脉里面了。以至于后来的山水画，都是以此为最高的追求目标，偶有

^① 俞剑华编著：《中国古代画论精读》，人民美术出版社 2011 年版，第 252 页。

赵孟頫《山阴会琴图》

另类都未能撼动这个主体。因此高居翰总结道：“人物画活跃在儒家社会里，山水画的兴起则受道家观点和思想所激发。”^①

第三，在文人画产生之后，其绘画理论的建设更是围绕道教诸多思想而建立的。绘画开始表现画家内心的追求，这与中国整个思想界的转型有着密不可分的关系，道教内丹学的兴起，佛教禅学出世以及儒家宋明理学的出现，基本都在这一时期，然而，这一个时期中国的思潮都开始转向了自己的内心。于是在绘画的表现上，也开始了这个风潮。画家描绘的不仅仅是世界外物，更是绘画自己内心的世界。在这个世界里，只有能够理解这颗心的观画人，才能与画家达成思想的一致，形成一个沟通，亦即是两者才能心心相印。这种追求内心默契的过程成为文人画所追求的一个目标。以往论画者多只论及此种理论是受到禅宗的影响。是的，禅宗的影响不可否认，但是，我们也要看到，道教的影响，道教的内丹修行，也是在追求内心的完善，也是力图通过修行到达真我。从这一点上来说，文人

^① 高居翰著、李渝译：《中国绘画史》，台北雄狮图书出版股份有限公司1984年版，第27页。

画也受到了道教内丹思想的影响。

总之，无论是中国画还是道教，他们都是中国文化这根藤上分别结出的果实。同一根藤输送着同样的养料，必然会有一定程度的相似，必然会在生长过程中相互影响。正是在这种你中有我、我中有你的环境中，才滋生了博大精深的中华文化，以及意趣高远颇带有仙风道骨的中国画。

第二节 著名的道教画家

中国传统绘画历史中，有很多画家都参与了道教宗教画的创作，历代不绝。从现有的资料来看，自南北朝开始就已经有画家开始创作道教绘画了。这一时期最为著名的道教画家当推顾恺之。

顾恺之（约 345—409），字长康，又字虎头，晋陵无锡（今江苏无锡）人。顾恺之博学有才气，工诗赋、书法，尤善绘画。精于人像、释道画、禽兽、山水等绘画题材，传写形势，莫不绝妙。刘义庆所著的《世说新语》引谢安评价顾恺之的画：“卿画自生人以来未有也。”时人称之为三绝：画绝、文