

WENYI TANSUO SHUXI
CHANYI YU HUAJIN
JIN DANYUAN ZHU

文艺探索书系

禅意与化境

金丹元 著

禅韵的由来

我们怀着朦朦胧胧的情愫走进浩如烟海的龙文化的长廊时，总能窥见禅的机锋、禅的思辨、禅的境界。那飘忽不定而又附着一切的哲理，时而

同“儒”携手而来，时而与“道”殊途同归，故有亦儒亦禅、庄禅合一之说。它是龙文化的一只巨大的爪，一片发亮的鳞，你不接触它，你就无法全面地透解龙文化之全貌。

上海文艺出版社

121128

J0
93-8

禅意与化境

㊦

文艺探索书系

金丹元著

上海文艺出版社

(沪)新登字 103 号

责任编辑：林爱莲

封面设计：陆震伟

文艺探索书系

禅意与化境

金丹元 著

上海文艺出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 吴县文艺印刷厂印刷

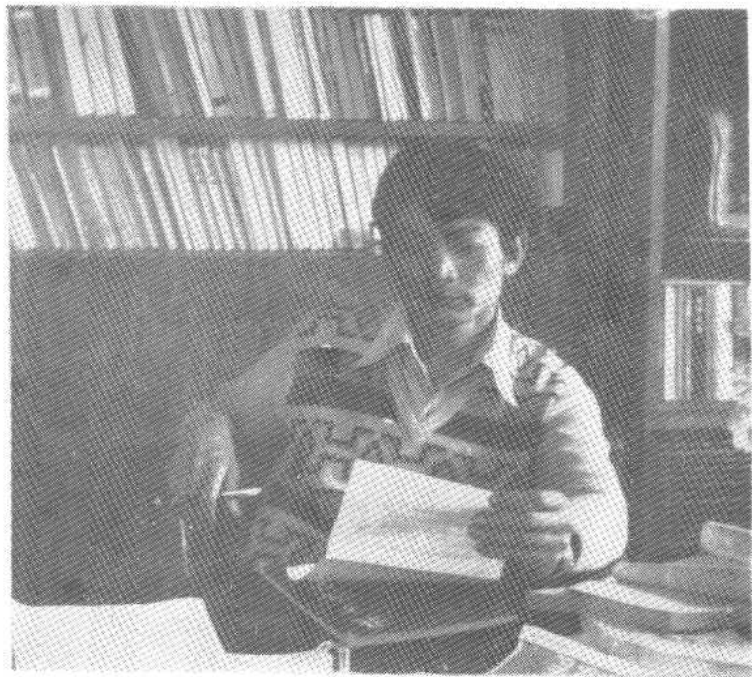
开本 850×1168 1/32 印张 10.5 插页 平 3 精 7 字数 220,000

1993年4月第1版 1993年4月第1次印刷

印数：平装1-2,200册 精装1-800册

ISBN 7-5321-0932-1/I·676 定价：5.30元(平)

ISBN 7-5321-0933-X/I·715 定价：8.60元(精)

沒有負擔，也是一種負擔。
然而，並非遠在邊陲的生
命就一定心靈閉塞。

魯丹元

编辑前言

最近几年，我国的文艺正在发生深刻的变革。从题材内容到表现手段，从文艺观念到研究方法，出现了“全方位的跃动”。无论是创作还是理论，都呈现出前所未有的锐气和活力。作家、理论家的想象领域和思维空间迅速拓展。这是时代的改革浪潮，在文艺领域中激起的回响。文艺探索书系，正是在这样一个总的社会文化背景下面应运而生的。

书系兼收创作和理论。创作部分，除了按体裁形式选编诗歌、小说、戏剧、电影等作品外，还将考虑出版个人的探索作品集和某一方面的多人探索作品集。理论部分均为组织撰写的专题论

D1178 104

著,其中以探讨文艺基础理论为主,兼收对作家作品进行多角度考察和宏观性研究的著作。两者的编辑方法略有不同,但都要求贯串着鲜明的探索精神。我们希望这套书能成为当代文艺变革的一个缩影,从中可窥探到作家、理论家的心路历程和精神状态,了解到作家、理论家的思考的广度和深度。称这套书为“书系”,则是为了突出在整套书的选题结构和每一本书的逻辑结构方面对体系性的追求。

文艺创作,文艺研究,属精神劳动的范畴。精神劳动具有不可重复的特点。这就需要不断地进行探索。探索精神是一种开拓精神。它体现了追求真理的虔诚和执著,体现了创造意识的清醒和强烈。社会是在探索中前进的。从必然王国走向自由王国,从未知领域进入已知领域,除了探索这条崎岖曲折的道路外,没有任何其他的捷径。文学发展史其实也可以说是文学探索史,文学创新史。探索是科学发展、艺术繁荣的强大动力。

在创作实践中,探索作品和非探索作品,很难截然分开。凡是成功的作品,都一定会有探索的成份。“书系”突出强调“探索”二字,并不是要否定或轻视未入选的作品的探索价值。我们只是想比较的基础上,选择一些探索色彩更为浓厚而又确实在某些方面实现了突破和超越的作品。从编辑思想来说,这样做,一方面是为了积累和交流探索的成果,另一方面则是想提倡和发扬探索精神,以造成一种宽松的、和谐的“精神气候”和文化环境,打破文艺创作和文艺研究中的某种消极的思维定势,更有力地推动社会主义文艺的健康发展。

探索也可以说是实验。在自然科学领域,科学发现和科学发明,往往是要经过无数次的实验才获得的。探索过程是

实验过程。社会科学和自然科学不同的是，它的探索成果一开始便要和社会直接见面，产生广泛的社会影响，因此一定要有严肃的态度和负责的精神，坚持以社会效益为唯一准则。但既然是探索，有时就难免幼稚、粗糙甚至出现失误。我们认为，只要能从中获得新的认识，即使是失误，也是在寻求真理的道路上迈出的可贵的一步。当然，充分肯定探索精神，并不等于说具体的探索作品，包括这套“书系”在内，便无可争议。如果这样要求，是不符合探索的本义的。马克思主义的发展史告诉我们，一定要提高实践的权威性，把裁判权真正交给实践法庭，由实践来对探索的成果作出抉择。为了使社会主义文艺探索活动健康地、正常地开展，我们将坚持党的双百方针，提倡不同学术观点的相互交流，不同研究方法的相互切磋。同一论题，只要观点、方法不同，出书并不以一种为限。

编辑出版文艺探索书系，本身也是一种探索。我们等待着指点和批评。

上海文艺出版社

序

蒋孔阳

我曾经拜读过金丹元同志的《比较文化与艺术哲学》一书。他那富于开拓性的思维能力，他那糅合艺术与文化，从文化的整体背景上来探讨中西艺术各自的发生、演变和出路的做法，曾经使我深受教益。加上他那优美的文笔，侃侃而谈，更给我留下了较深的印象。后来，他给我来信，说准备再写一部《禅意与化境》的书，并说明书成之后，要我写篇序。我对禅学虽全无研究，但也答应了。我答应的理由，首先是金丹元同志正当年富力强、大有作为的时候，为了表示支持和鼓励，我觉得只能鼓气而不能泄气。其次，替旁人写序，常常是自己学习的好机会。我不懂禅学，不是正可以通过给金丹元同志写序，多多少少学习到一点东西吗？何况，当时正值改革开放的大好形势，西方的美学源源涌进中国，中国传统的美学思想也在不断地得到发掘、整理和研究。金丹元同志打算对中国传统艺术最高的意蕴——禅意和最高的成就——化境，进行研究，难道这不正是当务之急，我能够泼冷水吗？就这样，我以一个热心的外行人的身份，同意了写序。

日渐月移，倏忽之间，几年过去了。上海文艺出版社的责任编辑林爱莲同志，在今年春节之际，把金丹元同志的新著《禅意与化境》的清样，寄给了我。我正准备拜读，开始写序。

哪知天有不测风云，其时我手头正有其他的任务急需完成。及至有了一点空，我又感冒发烧了，而且一直不好，终至演变为肺炎，住进医院。一晃，二个多月过去了。医院出来，又有其他的事。就这样，七拖八拖，拖了三四个月。这是非常对不起金丹元和林爱莲同志的，特此表示道歉。

看得出来，金丹元同志的这部著作，是花了很大的力气和功夫的。他把中国艺术放在整个中国文化背景上来思考。中国文化，不仅历史悠久，而且中外交融，变化繁多。这样，研讨中国艺术的禅意和化境，不能不牵涉到古今中外。金丹元同志就以中国文化和艺术本身的发展作为经，以佛禅的东来和交流作为纬，说明中国文化艺术的多元性和复杂性。更难能可贵的，是他不仅把中国文化和艺术看成是儒、道、玄、佛、禅的杂糅和交流，而且根据历史的发展轨迹，清楚地交代出了它们之间相互渗透和嬗递的前后关系。例如秦汉之际是儒家“大一统”思想占支配地位的时候，当时的艺术就处处表现出天人一体的宏大气势，景象开阔，夸张拙重。汉赋的宏丽铺陈，正是这种艺术风格的表现。它的特点是形似，是画境。到了魏晋，由于佛学东渐，与当时的道玄合流，逐步把艺术引向空灵，追求神似。及至唐宋，禅门崛起，儒、道、佛进一步结合，画境乃进一步向化境转化，中国艺术，终于“由画境的困惑脱颖而出”。那么，以儒道为传统的中国艺术，为什么会从冷漠的佛像和艰深的佛经中，得到灵感，从重形似的画境转向重神似的化境呢？金丹元同志从大量的资料分析中，从魏晋人重视追求情、追求个性自由的精神中，探讨中国文化艺术怎样与禅宗的“空”、“顿悟”、“本性”、“心”、“境”等渗透融合，以至禅理、禅趣、禅机等，处处浸透到唐宋艺术家的笔下，终至形成了

中国艺术独有的禅意和化境，成为中国艺术独重“神韵”的民族特点。唐代的诗歌，宋元的山水画，以至明清的小说评论等，都无不表现了这种特点。这一论述，我认为是有根有据，相当精辟的。

此外，作者对于禅意与中国士大夫的文化心态、佛陀和意境等，都能广泛联系中国历史文化背景，进行比较深入的研究。最后，他把它们归之于亚宗教情感。所谓亚宗教情感，是说不是宗教，但却具有宗教的情感。禅意不是宗教，但作为东方智慧的一种结晶，作为一种精神寄托，却具有浓厚的宗教情感。正因为禅意具有这种亚宗教情感，所以它既具有儒家风雅和入世的一面，又具有道家虚无和出世的一面。它既执著，又超脱；既进取，又隐逸。这成了中国士大夫和艺术家普遍的一种心态，他们在社会动荡和封建专制统治之下，暂时找到了心理的补偿和精神的慰藉。他们城市山林，他们可以大酒大肉，甚至“入诸淫舍”，但仍然心境飘逸超脱，所谓“竹影扫阶尘不动”，“水流任急境常静”。中国艺术所追求的“禅意”和“化境”，就是这种境界。

读了金丹元同志的著作，感到他对于禅意和化境，对于中国艺术那种独特的“神韵”，的确是作了细致、深入，而且相当别致的研究。他的研究是有成果的，丰富了我们的理解和认识。不过，在我们今天改革开放的时代，怎样把中国传统的禅意和化境，纳入现代化的轨道，却仍然是一个值得我们继续思考的问题。这样，丹元同志的研究，就不应当是一个终点，而应当开拓出新的起点。不知丹元同志以为然否？

目 录

序	蒋孔阳
导言 作为龙文化之一脉的中国禅	1
一、中国禅的产生和流变	6
二、禅意的升华	15
第一章 禅意与中国士大夫的文化心态	23
一、进取与隐逸：中国士大夫文化 心态之基础	26
二、狂放与适意：禅的渗透及变异	36
三、旷达与忍让：实用理性与禅的结合	50
第二章 佛陀和意境	59
一、凝重的孤独感	66
二、超越的时空观	81
三、灵动的无我之境	92
第三章 秦汉景象与“画境”的困惑	101
一、秦汉风貌与“一统”思想	105
二、画重形似与刀笔拙重	114
三、赋丽宏议与诗教寓情	122
第四章 于化境中自见空灵	135
一、魏晋风度与禅意突破	137
二、唐宋神韵与化境幽深	156

三、明清浪漫与人性解放	169
第五章 儒道佛互补的中国艺术“情结”	185
一、艺术观与艺术精神之甄别	188
二、以儒文化为中心的传统艺术观	197
1. 文化选择及其必然性	198
2. 传统艺术观之形成和发展	202
三、道、佛“互渗”的传统艺术精神	209
1. 从“游”的通脱到“心斋”的引发	210
2. “庄禅合一”的艺术精神薪向与特征	218
第六章 “三教”互补与“刚气弱化”	227
一、“刚气弱化”之界定及其必然性	229
二、“刚气弱化”与中国古典文学之反思	238
三、关于“刚气弱化”的辩证思考	248
第七章 禅意的现代意义与禅思的深层	
开掘	255
一、禅在东洋的启示	262
二、禅之冥思的基本要素	273
1. 直觉与体认之不可分	275
2. 虚化知性以产生悟性	279
3. 凝聚思绪进入圆式轨道	281
4. 生发意念达到人天感应	282
三、禅对深层无意识之开掘	286
1. 禅与集体无意识	288
2. 禅悟——能转化为意识的无意识	295
结语 禅意、艺术与亚宗教情感	303
后记	320

导言 作为龙文化之一脉的中国禅

我并不信佛，但却敬佛。

我并不信神，但却常常见到“神”。

尤其是中国佛，更尤其是中国佛中的禅宗。

那潇洒脱俗而又淡泊宁静的韵致，那扑朔迷离而又梦在醒中的了然，常常在我们面前展示出一个巨大的精神礼仪，它的嚆矢之指向竟是神而非神，“魔说”皆“佛说”。当我第一次思考神与非神，“魔”与“佛”间的联系时，无意中，一段与之毫不相干的文字撞入了我的眼帘，竟一下子擦亮了我思维的烛光：

……强烈地抓住我的却是那伟大的、严重的、包围着他的沉默。他站立在那里，长髯飘飘，低下头，无声地视察他的一个雕像。他还没有走向我们。一个奇迹出现了，这就是在他的作品面前一个崭新的弥漫着光亮的世界对我启开了，我的巨大激动的波澜把他引向我来，而我们找到了语言，直到越过死的界限，这相互了解的语言不再离

开我们。①

这是海伦·娜丝蒂兹在回忆第一次会见罗丹时的描写，但它却使我对精深的禅意豁然多了些理解。那“包围着他的沉默”，那“把他引向我来”的“巨大激动的波澜”，那“越过死的界限”的不是语言的语言，哦，这不正是铃木大拙所言之“觉悟的修行”嘛？中国禅，在它那恢宏而肃穆的学堂里也总有拈花示意的释迦，和颜悦色的菩萨，面目狰狞、身形魁伟的金刚，千姿百态、各具善心的罗汉，以及“本来无一物，何处惹尘埃”一类的偈语，“放下屠刀，立地成佛”等的警句。所有这一切才构成了一个完整而光芒四射的殿堂。不管是谁，不管是东方人还是西方人，是圣贤、王者还是小偷、强盗，只要一踏进这梵香缭绕、深不可测的殿堂，就会油然而生出一种崇高感、神秘感和威慑感。

然而，若是有了禅意的体验，那么我们就在那里看到一片充满了灵光的化境，一种隐现于有无之间的生命的搏动，一缕挟带着历史烟尘，具有极强穿透力的中国艺术的精魂。不，这不仅仅只是我个人的心得，许多人都有同感。大凡心诚者稍稍有所“顿悟”，面对着一卷佛经，自然会想到“顺其自然”和“入静”、“沉思”之奥妙，看到一句摸不着头脑的断喝，便会想起“聪明的一休”动脑筋时，双目紧闭，手指在脑门上划圈圈的神态。因为禅不仅是佛的一支，不仅是因为禅的最高境界与佛的最高境界本是一体，更重要的是，禅是世俗化了的佛，又是神化了的艺术变体。

于是，我循着这条路走下去，我发现了一个瞬间中含着永

---

① 参见《宗白华美学文学译文选》第168页，北京大学出版社1982年版。

恒的世界，同最精妙绝伦的艺术一样，那是一个超越了对立面，超越了因果关系，同时也超越了时空的世界。具体而又抽象，纷繁而又素朴，造化之功与匠心之运融会贯通，合二为一。心灵已全然觉悟，而又执著于人间，绝不甩脱尘世。所以刚入其门时，理当见山不是山，见河不是河。但倘若一直往前走，悟出禅意，就会觉得天阔地广，情趣怡然，山又是山，河又是河了。为此，我试着想把握其难以捉摸的命脉，却意外地觑见到中国艺术的真谛确是长驻其中的。苏轼不是曾经十分形象地道出了二者之异曲同工嘛？“与可画竹时，见竹不见人，岂独不见人，嗒然遗其身”。我感到一股强烈的求知欲在压迫着我，催促着我，我默默地追寻，苦苦地追寻，在流逝的时光中寻求积淀，在上千年的积淀中寻求一片单纯。蓦然间，我意识到佛海无边的禅境中深蕴着无限的人生，以及人生中重重叠叠的辛酸苦辣、悲欢离合，而中国历代的艺术大师们正是在这永不停止的寻找中自觉不自觉地幻化成了一朵朵海的浪花。

于是，我懂了，我只能小心翼翼地采撷，一步一个脚印地去探索，细嚼慢咽地去品味。

而一当禅意入怀，并撞击了心的硬壳时，“情识”也许就能推出充满智慧的无穷玄机……

永恒有时就凝冻在瞬间。

当我们怀着朦朦胧胧的情愫走进浩如烟海的龙文化的长廊时，总能窥见禅的机锋、禅的思辨、禅的境界。那飘忽不定而又附着一切的哲理，时而同“儒”携手而来，时而与“道”殊途同归，故有亦儒亦禅、庄禅合一之说。它是龙文化的一只巨大的爪，一片发亮的鳞，你不接触它，你就无法全面地透解龙文化之全貌。

“无情无佛种”，情结、神思、性命之本源，皆在意念的遥深之中，这就是中国文化的传统之一——“据于儒，依于老，逃于禅”^①。

任何一个伟大的艺术家都须有一双洞察秋毫的锐利的眼睛，由于启开了心灵的窗户，世界之万罗森象才逐渐显现于眼前。于是，艺术家们都在寻找一切机会洞开更多的窗，扩展更宽的视野。

而禅则是根本没有窗，也无须窗。

没有窗，并不意味着封闭，恰恰相反，因为没有，也就全部都敞开着。所以有人进不去，也不知如何进去。觉得那里本无门可入，空空荡荡，一无所有。岂不知，有，正在没有中。空，究竟是起点还是终了呢？

“无我无欲心则休息，自然清静而得解脱，是名曰‘空’”^②。此“空”不正是庄老之“无”？儒家之“和”？

禅，就是这样有形无形地暗含着中国本土文化的气息，有意无意地维系着中国人的思维和生活，维系着上下数千年的中华古文明。

也许，只有真正超一流的大师和完全相信、五体投地的人才会彻底皈依。然而，每一个真具爱心又欲探万物之玄妙者，凡了解它之要义后，莫不尊重它，又依恋于它。就连文明已太过发达的扶桑的学者、西方的哲人也不辞辛劳，飘洋过海，千里迢迢地来访龙的传人的名山宝刹，对它膜拜顶礼，寻求着其中无穷无尽的奥秘和智慧的光。

---

① 《倪云林先生诗集·附录》

② 《佛说圣法印经》，转引自《禅宗与中国文化》第94页，上海人民出版社1986年版。