

道家思想
广泛深远
处处体现

道 与

江 泛 著

艺 术

学精神的形成，对当代中国文学艺术的发展产生了
艺术，或是如《聊斋志异》一类的鬼怪文学作品，
。道教艺术本质上是人生的艺术、生活的艺术。

道家思想贯穿于中国传统的文学艺术中，对中国传统的艺术特色和美学精神的形成，对当代中国文学艺术的发展产生了
广泛深远的影响。在中国艺术史上，无论敦煌壁画一类的雕塑和绘画艺术，或是如《聊斋志异》一类的鬼怪文学作品，
处处体现出关注人生、关注现实的道教文化。道教艺术本质上是人生的艺术、生活的艺术。

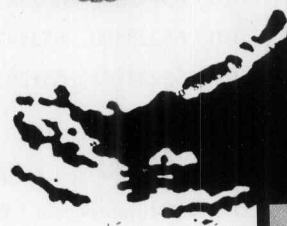
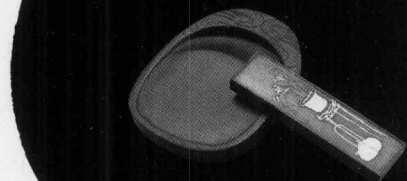

道

与

江
泛
◎
著

藝術

團結出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

道与艺术 / 江泛著. —北京: 团结出版社, 2008.4

ISBN 978-7-80214-415-6

I. 道… II. 江… III. 道家—关系—艺术—研究—中国 IV. R212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 036472 号

出版: 团结出版社

(北京市东城区东皇城根南街号 邮编 100006)

电话: (010) 65133603 65238766 85113874 (发行部)

(010) 65228880 65244790 (总编室)

(010) 65244792 65126372 (编辑部)

网址: <http://www.tjpress.com>

E-mail: 123456@tjpress.com (出版社) 65228880@tjpress.com (投稿)

65133603@tjpress.com (购书) 65244790@tjpress.com (投诉)

经销: 全国新华书店

印刷: 三河市东方印刷厂

装订: 三河市中门辛装订厂

开本: 170×230 毫米 1/16

印张: 14.75

字数: 180 千字

版次: 2008 年 6 月 第一版

印次: 2008 年 6 月 第一次印刷

书号: ISBN 978-7-80214-415-6/B·54

定价: 28.00 元

(如果有印装差错, 请与本社联系)

前言

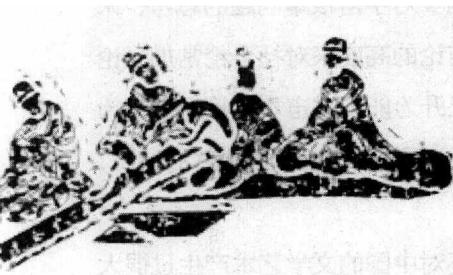
鲁迅先生说过：“中国文化的根柢全在道教。”所以，英国皇家学者李约瑟先生说：“道教有一套复杂而微妙的概念，这是后来产生的中国一切科学技术思想的基础。”中国道教是中国的一种具有悠久历史的社会现象，是中国文化的一个不可缺少的有机组成部分。

翻开东汉以后的中国历史，到处都可以看到中国道教留下的斑斓史迹。

踏遍祖国的大好河山，到处都可以看到道教的名山、宫观、碑刻，记录着道教对中国民众生活的深刻而久远的影响。

现代社会与老庄时代早已不可同日而语，但我们仍然面临着许多相似的问题。不少人以为只要经济发展，许多问题就会自然解决，而事实上我们仍然不能仅靠经济的发展而摆脱困扰人类的很多严重问题。当我们看到现代恶性竞争造成的物欲横流时，我们便不能不重新思考发展的价值；当不公正的竞争日益导致贫富的严重分化时，我们不能不关注人类的整体利益；当我们一时低头向前猛冲的时候，也许根本没有意识到前面就是陷阱，而后退或许是更好的前进。“淡泊以明志，宁静以致远”，在躁动不安的现代社会中，无欲则静、静以养生的老庄哲学可以帮助我们提高抵抗恶劣环境的能力，让我们在中发展保持应有的理性，更加公正而客观地对待社会、自然和他人。

道教从产生至今，已走过近 2000 年历程。如果从

其前身道家学派的出现算起，则已有 2500 多年的漫长历史。它对中国古代社会及传统思想文化的影响，广泛而深远。然而在经济发达、政治民主、科技昌明、文化多元化发展的现代社会中，古老的道家思想和道教是否还有意义，还能否长期存在下去，并对人们的现实生活有所影响呢？答案当然是肯定的。

道教对中国传统文化的贡献，首先表现在哲学思想方面。哲学所关心的是宇宙和人生的根本问题。或以为西方哲学重在关心宇宙，而中国哲学重在关心人生；这种看法若针对儒家而言，并无不妥，但若用来看待道家道教，则有失偏颇，因为道家道教实际上很关心宇宙的根本问题，如道教祖师老子早在先秦时即以为：宇宙万物皆由“道”产生而来，而“道”则是根据天地运行规则而规律化的一种自然法则，是完全超越时间和空间的绝对存在。这种看法，不仅属中国哲学史上对宇宙根本问题的首次阐释，而且与现代科学关于宇宙起源的理论也颇相吻合。

老子关于宇宙根本问题的看法，为后世道教所宗承，并由道教进行了更为深入的阐发。不仅如此，道教的宇宙论还对儒家的学说产生了深刻影响。儒家学说本来只关心现实的人生问题，而少对宇宙根本问题的思考；宋代以后，儒学方多从宇宙论的高度来对社会伦常加以论证，将“三纲五常”等上升为能与宇宙本体相通的行为规范，形成了所谓“理学”。而理学之对宇宙本体的认识，即多受道教影响。

除了哲学外，道教还对中国的文学艺术产生过很大

的影响。道教凭其独特的思想魅力，同样深刻影响了中国传统艺术的发展，逐渐形成了具有独特意义和风格的道教艺术。道教的神仙信仰和道家崇尚自然、无为的思想，对中国文学艺术的浪漫主义和自然主义创作手法形成了深刻影响，这在文学、绘画、雕塑、音乐等方面都有突出的表现。

历史上，道教曾广泛运用散文、诗词、小说、戏曲、音乐、绘画等手段，以人们喜闻乐见的形式来宣扬自己的思想观念等，如著名的《泰山神启跸回銮图》及《朝元仙杖图》俱属此类，而道教常用的“游仙诗”和“青词”等还成为了中国文学的一种体裁。其结果，是大大丰富了中国的文艺宝库。

不仅如此，道教所追求的逍遥自由精神还极大地刺激了中国文人的浪漫情感，道教的许多典故也为中国的文学创作提供了丰富题材。例如，唐诗创作中最具飘逸灵气的李白与李商隐，实为受道教精神熏陶的道门中人；宋词所使用的词牌，至少有 40 种与神仙故事或道教活动有关；元曲中的许多作品，如《邯郸道省悟黄粱梦》、《吕洞宾三醉岳阳楼》等，亦取材于道教典故；明清时期的著名小说，如《封神演义》、《西游记》、《绿野仙踪》乃至《三国演义》、《水浒传》、《红楼梦》等，也多以道教思想为宗旨或深深地烙上道教文化印记。

道家思想文化的永恒意义，在于它对人类文明社会负面影响的清醒认识和批评。人类文明的发展是一种“创造性破坏”的过程，往往要付出许多意想不到的代价，出现所谓“文明异化”的弊端。文明异化的弊端之一，

是它对自然和谐有序关系的破坏。人类为了自身的物质利益无止境地索取自然资源，污染破坏自然环境。人类凭借其科学知识和技术力量而部分超越自然对人的束缚之后，不再能正确地认识人与自然不可分离、和谐共生的统一关系，误以为自己是天地万物的主人，可以战胜和支配自然，将人类赖以生存的自然环境看做可以无限榨取和勒索的对象。骄傲自负的“文明人”，无法再欣赏自然的美，看见树林以为那是木材，看见动物只知那是美味。现代人的生活局限于机械化、标准化的人为的狭小空间，而不知天地间有大美、山水中有真乐。这些正是人类不能正确认识人与自然关系的恶果，已经并将继续受到自然的惩罚。资源危机、空气污染、环境恶化，已经成为文明社会难于解决的问题，危及人类的生存。这些问题的解决，仅靠技术手段治理是不够的，应该重新认识道家天人合一，人与自然和谐相处思想的价值。尊重自然，爱惜生命，为我们自己及子孙后代留下一个美好的生存空间。现代西方发达国家风起云涌的绿色环保运动，西方学者对东方道家及禅宗思想的极大兴趣，正是基于此种认识。

总之，古老的道教不仅在中国传统文化中占有着重要的地位，而且对现代社会的发展也有着巨大的启示。

目录

第一章 道与艺术

- 一、道是无形无象的存在 / 001
- 二、道教信仰与道教艺术 / 001
- 三、道教艺术的题材 / 004
- 四、道教艺术美学 / 012
- 五、道教艺术的历史价值 / 015
- 六、道教艺术的现代意义 / 018

第二章 道与音乐

- 一、道与音乐的渊源 / 022
- 二、道与宫廷音乐 / 025
- 三、道、民间音乐与《二泉映月》 / 029

第三章 道与雕塑

- 一、“道”造就的中国雕塑 / 033
- 二、道教造像的主题 / 034
- 三、道教雕塑的艺术特征 / 037
- 四、道教绘画图谱 / 038

第四章 道与绘画

- 一、道与绘画的不解之缘 / 044
- 二、山水画：求天地之大道 / 047
- 三、壁画中的神仙境界 / 048
- 四、顾恺之与道画 / 063

第五章 道与书法

- 一、书法之“形”法于道 / 069
- 二、书法之神源于道 / 071

第六章 道与诗歌

- 三、玄妙的符篆 / 073
- 四、王羲之的书法 / 074

- 一、道性：诗歌之性情 / 078
- 二、陶潜与田园诗歌 / 080
- 三、李白的浪漫情怀 / 082
- 四、李商隐的隐语情诗 / 086
- 五、李贺的虚幻诗风 / 089

第七章 道与散文

- 一、以道为题材的叙事散文 / 095
- 二、《老子》之风 / 097
- 三、《庄子》之风 / 101

第八章 道与小说

- 一、道教小说的形成与演变 / 110
- 二、道教志怪体小说——道教与《封神演义》 / 113
- 三、道教传奇体小说——道教与《西游记》 / 117
- 四、道教话本体小说——道教与《水浒传》 / 122
- 五、道教章回体小说——道教与《三国演义》 / 128
- 六、弥漫着道教神仙信仰的《聊斋志异》 / 130
- 七、道教与《红楼梦》 / 135

第九章 庄子与寓言

- 一、庄子，以寓言起家的大师 / 139
- 二、庄子寓言里的哲学 / 140
- 三、庄子寓言的艺术特色 / 141
- 四、庄子寓言故事 / 144

第十章 道与戏曲

- 一、道教戏曲的产生与发展 / 150
- 二、道教与元杂剧 / 151

第十一章 道与建筑

- 一、道教建筑的起源 / 160
- 二、道教建筑的布局艺术 / 162
- 三、道教建筑的结构艺术 / 163
- 四、道教建筑的藻饰艺术 / 167
- 五、道教建筑艺术举例 / 168
- 六、道教与园林艺术 / 170

第十二章 道与武术

第十三章 道教服饰艺术

- 一、道巾 / 182
- 二、道冠 / 183
- 三、道袍 / 184
- 四、鞋袜 / 185
- 五、佩饰 / 186
- 六、道符 / 187

第十四章 道教养生艺术

一、道教养生秘诀 / 189

二、气功与养生 / 212

三、道教睡眠术 / 216

随附：

道教神仙人物列表

一、至尊三清及诸尊神 / 218

二、天地日月星辰等诸大神 / 219

三、灵官，太岁诸神及人身中之神 / 221

四、真人和仙人 / 222

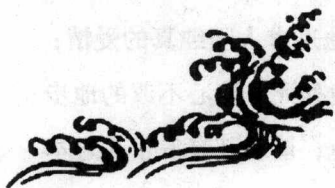

一、道是无形无象的存在

在中国思想史上，老子第一次把“道”作为世界万物的本原，并提出了以“道”为核心的思想体系。老子提出的“道”既是万物存在之根源，又是变化运行的总规律，因而“道”具有不同于具体事物的特点，即“道”具有“有”和“无”两种性质，这个“无”是指“无名”、“无形”，并不是一无所有的“虚无”。《庄子·内篇》中，庄子把“道”抽象为脱离一切事物的神秘东西。他说：“道不可闻，闻而非也；道不可见，见而非也；道不可言，言而非也。知形形之不形乎，道不当名。”这里的“道”是无形无象的“无”，超越于感觉，不能用言语来表达，只能靠主观的直觉去体会它的存在。庄子思想的最后归宿，是为了达到人生逍遥的目的，游心于物外，不为世俗所累。

二、道教信仰与道教艺术

道教信仰是道教艺术中的重要组成部分，也是道教整个体系中的一大特点。由此，信仰和艺术的结合，会产生瑰丽的宝库，从而产生了反映这种信仰的道教艺术，诸如造像艺术、音乐艺术和建筑艺术。这些精湛的造像艺术、悦耳动听的音乐艺术和规模宏伟的建筑艺术，一直是中华文化这座百花园中一

聊斋城景一

朵绚丽的花朵，为世人所赞叹。

此外，中国的博大精深的文学艺术，也和道教信仰不可分割，比如《聊斋志异》也称《聊斋》，是一部文言短篇小说集，《聊斋》有作品四百多篇，透过人鬼怪异、鬼魅妖狐等奇幻故事，寄托蒲松龄内心的“孤愤”。道教信仰和道教艺术之间的

紧密联系，我们不妨就以《聊斋》为例，来形象地说明。《聊斋》蕴涵深刻丰富的思想内容，其主要的题材可主要分为以下几类：歌颂爱情、揭露社会黑暗面、暴露科场的弊端、讽喻世情、异闻笔记。

《聊斋》以青年男女婚恋情爱为主题、以道教神话为背景的作品有六十多篇，篇幅类都很长，各有思想光彩和艺术特色，是这部古典名著最为赏心悦目的所在。此类作品，除写鬼与鬼相恋的《晚霞》和《水莽草》外，其男主人公大都是生活中人，而且多是书生；女主人公只有连城、阿宝、阿绣、瑞云、青娥、芸娘、张五可、陈云栖等为生活中人，此外都不具人的身份，有狐女婴宁、青凤、娇娜、莲香、凤仙、小翠、青梅、鸦头、长亭、胡四姐，有鬼女连锁、小谢、宦娘、湘裙、巧娘、聂小倩、伍秋月、林四娘、章阿端、辛十四娘、公孙九娘，有花女香玉、葛巾、黄英、荷花三娘子、鸟女阿英、鼠女阿纤、蛙女十娘、獐女花姑子，龙女织成、鳄女西湖主、白豕豚女白秋练，还有翩翩、蕙芳、嫦娥、云萝公主等种种莫名的仙女、神女，花妖狐鬼皆有情。《聊斋》女主角的身份虽然多非活人，或属异类，形象却都是美丽、可爱、多情的女性，而且比生活中的女性更强烈、更大胆地追求人间纯真的爱情；而与之相恋相婚的书生也多是情种，两情之爱甚至达到生生死死、痴心不改的地步和境界。数十篇作品展示了青春之美和爱情之美的奇颜六色，篇篇都是发于人之本性的爱的颂歌。

《聊斋》的写作是从记录怪异传闻开始的，在作者 30 岁写的一首诗中就有“新闻尽入鬼狐史”句，后来虽写了大量小说，记述异闻也到老不辍。继承神怪小说的艺术传统，重视对人与自然关系的描写，显示出难能可贵的生态美学价值。全书笔记小说篇数难以确知，约当 1/3 左右。它们除保持了传说原貌，有益于了解其时的民风民俗之外，还有许多富于思想性与艺术性的作品，异于大篇的价值、特色，独具一格。整本书的艺术风格，完全和中国道教的信仰结合在一起，以朴素的道教情节，把生活中的故事娓娓道来，结合一种感人肺腑的爱情故事，把道教的常识和道理传递给普通的百姓。《聊斋》把中国传统文化重视天人关系的传统，期待着人类与自然界万物相互间的平等对话，而不是寄托于人类去主宰大自然，它以独有的艺术灵气，描绘了人与自然、人与社会、人与人之间的息息相关与亲和之美。《聊斋》的异闻笔记鬼怪幻诞异闻：富于意味的有颂扬人鬼友情的《王六郎》，讽人自私的《孙必振》，写农夫降狐的《农人》，以及描述微化世界的《小官人》、《小猎犬》等。各篇都以白描之笔绘声绘色，悦目传神。

所以，通过一种道教艺术和道教信仰的结合，它成功地塑造了众多的艺术典型，人物形象鲜明生动，故事情节曲折离奇，结构布局严谨巧妙，文笔简练，描写细腻，

堪称中国古典文言短篇小说的高峰。

总的来看，这部《聊斋》，全书内容十分广泛，多谈狐、魔、花、妖，以此来概括当时的社会关系，反映了 17 世纪中国的社会面貌。书中写的是一个花妖鬼狐的世界，既有对如漆墨黑

聊斋城景二

的社会现实的不满，又有对怀才不遇、仕途难攀的不平；既有对贪官污吏狼狈为奸的鞭笞，又有对勇于反抗，敢于复仇的平民的称赞；而数量最多、质量上乘、写的最美、最动人的是那些人与狐妖、人与鬼神以及人与人之间的纯真爱情的篇章。书中的作品情节离奇曲折，幻化形象刻画得独具特色。

《聊斋志异·成仙》中有一段介绍点金术的来历，充分显示出了此种道教艺术中，文学艺术的魅力和感染力。该书中讲道：“周至家，门户萧索，似无居人。还入弟家。弟见兄，双泪遽堕，曰：‘兄去后，盗夜杀嫂，剖肠去，酷惨可悼。于今官捕未获。’周如梦醒，因以情告，戒勿究。弟错愕良久。周问其子，乃命老嫗抱至。周曰：‘此襦裸物，宗绪所关，弟好视之。兄欲辞人世矣。’遂起，径出。弟涕泗追挽，笑行不顾。至野外，见成，与俱行。遥回顾曰：‘忍事最乐。’弟欲有言，成阔袖一举，即不可见。怅立移时，痛哭而返。周弟朴拙，不善治家人生产，居数年，家益贫。周子渐长，不能延师，因自教读。一日，早至斋，见案头有函书，缄封甚固，签题‘仲氏启’。审之，为兄迹；开视，则虚无所有，只见爪甲一枚，长二指许。心怪之。以甲置研上，出问家人所自来，并无知者。回视，则研石灿灿，化为黄金。大惊。以试铜铁，皆然。由此大富。以千金赐成氏子，因相传两家有点金术云。”

《聊斋志异》有很高的艺术性，总括来说，《聊斋志异》反映了广阔的社会生活，提出了许多重大社会问题，怪不得鲁迅先生在《中国小说史略》中给予很高的评价：“描写委曲，叙次井然，用传奇法，而以志怪，变幻之状，如在目前。……偶述琐闻，亦多简洁，故读者耳目为之一新。”

三、道教艺术的题材

从艺术史上来说，古希腊罗马艺术的技巧、佛教艺术的题材、键陀罗艺术的痕迹、西域艺术的风格、中原艺术的理念、道教的艺术特色等等，都是世界艺术宝库中的重要组成部分。其中，道教的内容丰富多彩，因此道教艺术的幻化也是不可捉摸的。道教教以的题材，上至天文，下至地理，无所不包，无所不有，后人赋予了道教艺

术的题材主体安天下、利万民、兆吉祥、显吉庆、保和平、促丰收的美好愿望。

但是题材丰富不是没有章法，道教艺术题材主要体现在道教的神的艺术题材、建筑艺术、音乐艺术等等。

《庄子·逍遥游》云：“藐姑射之山有神仙居焉，肌肤若冰雪，绰约若处子，不食五谷，吸风饮露，乘云气，御飞龙，而游乎四海之外……”《庄子·天地篇》云：“千岁厌世，去而上仙”。神为万物之精灵，仙为修炼得道者，神人、仙人合称为神仙。我国古代最早记

庄周梦蝶图

载神仙传说的是《庄子》《列子》。历代都有不少神仙塑像得以传世，现在保存下来的唐代道教造型作品较少，其中四川绵阳西山观下的老子石刻像；青城山天师洞的三皇石刻像，神态古朴，技法纯熟。宋代的造像作品保留下来的比较多一些，主要有泉州清凉山宋代老君巨型石像，石像天成，好事者为略施雕琢。它是用天然岩石略加雕琢而成的，人物形象慈祥和蔼，衣褶分明，刀法粗犷夸张而又不失精细，总的来说雕像刀法柔中见刚，十分精美。其造型充分显示老君慈祥和蔼的神态，可谓匠心独造，难能可贵。山西太原龙山石窟的道教石刻像和山西晋城府村玉皇庙的泥塑二十八星宿像，都非常生动精美，为元代造像的佳作。四川大足石篆山、广华山的宋代道教摩崖造像，形象庄重，技法精巧。苏州玄妙观的三清泥塑金身像，姿态凝重，褶皱拳曲；太原晋祠圣母殿的圣母肩头是绿色霞帔，服装色彩稳重和谐，衣纹自然流畅，端坐凤椅，头戴凤冠，面目端庄凝重，整体形象雍容华贵，朴素秀美，堪称宋塑之精品。

《列子·黄帝篇》云：“列姑射山在海河洲中，山上有神人焉，吸风饮露，不

庄子

食五谷，心如渊泉，形如处女，不假不爱，仙圣为之臣。”又有顾炎武在《崂山志》序言中云：“自田齐之末，有神仙论。”就单从艺术成就上来说，道教的神仙的塑造，具有独到的艺术风格、内在的艺术规范和艺术创造，是不可忽视的。比如玉皇大帝的造像端庄严肃，双目下视，表现出一种宁静、飘逸、

超然的风度，显示他能洞察一切，有着高超的智慧，代表了无上的权威。土地公的形象是温厚慈祥的，体胖脸圆，双眼也是下视，白须长垂，使人感到他是一位慈祥无私的长者，表现了他毫无保留地将自己的财富奉献给人类，养育了万物。海神妈祖，珠冠云履，绯衣青绶，脸庞丰硕圆整，眉毛细长，双目下垂，鼻梁挺直，佩剑持印，是一位端庄、宽宏而又勇于驱邪救世的女性。

所以，我国的造像艺术也与我国的绘画书法一样，非常善于运用写意夸张的手法，道教造像也不例外。例如护法神王灵官，竖眉立眼，眼球突出，并有三目，脸部肌肉紧张，身披金甲，手执金鞭立于云端，处处表现出他是一位威力无边的“神人”，他能纠察一切善恶，使一切鬼神望而生畏。总之，不管是慈祥的土地公，和蔼的老君，还是相貌威严的张天师、王灵官，甚至狰狞恐怖的厉鬼，都反映了道教信仰者的希望、追求、理想和好恶。

虽然道教的造像艺术强调了“以意为主”，不注重人体的结构、骨骼与肌肉的关系，但是我们面前的神像依然是和谐的，毫无造作之感。《道藏·洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》云：“科曰：凡造像皆依经具其仪相，……衣冠华座，并须如法。天尊上披以九色离罗或五色云霞，山水杂锦，黄裳、金冠、玉冠”，“不得用纯紫、