

名流俳性散文選

梁衡

海天出版社

艺术卷 · 华枝春满

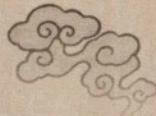

梁衡 主编

顾主 林衡昕
问编 羡国鸣
执行主编 季梁旷
罗丁放
执行主编 季梁旷

艺术卷·华枝春满

名家讲坛
个性散文

季梁
丁放

海天出版社

图书在版编目(CIP)数据

华枝春满(艺术卷)/梁衡主编. —深圳: 海天出版社, 2007
(名家佛性散文选)
ISBN 978-7-80747-128-8

I. 华… II. 梁… III. 散文—作品集—中国—当代 IV. I267

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第002831号

敬告作者: 本书所收作品的使用权及稿酬样书支付等相关事宜, 本社已委托中华版权代理总公司代理, 请与该公司联系, 电话: 010-68003887转5103。

海天出版社出版发行
(深圳市彩田南路海天大厦 518033)
<http://www.hph.com.cn>

策划: 旷昕 责任编辑: 丁放鸣 谢芳
责任技编: 蔡梅琴 装帧设计: 海天龙

深圳市海天龙广告有限公司制作输出 Tel:83461000

深圳市华信图文印务有限公司印刷 新华书店经销

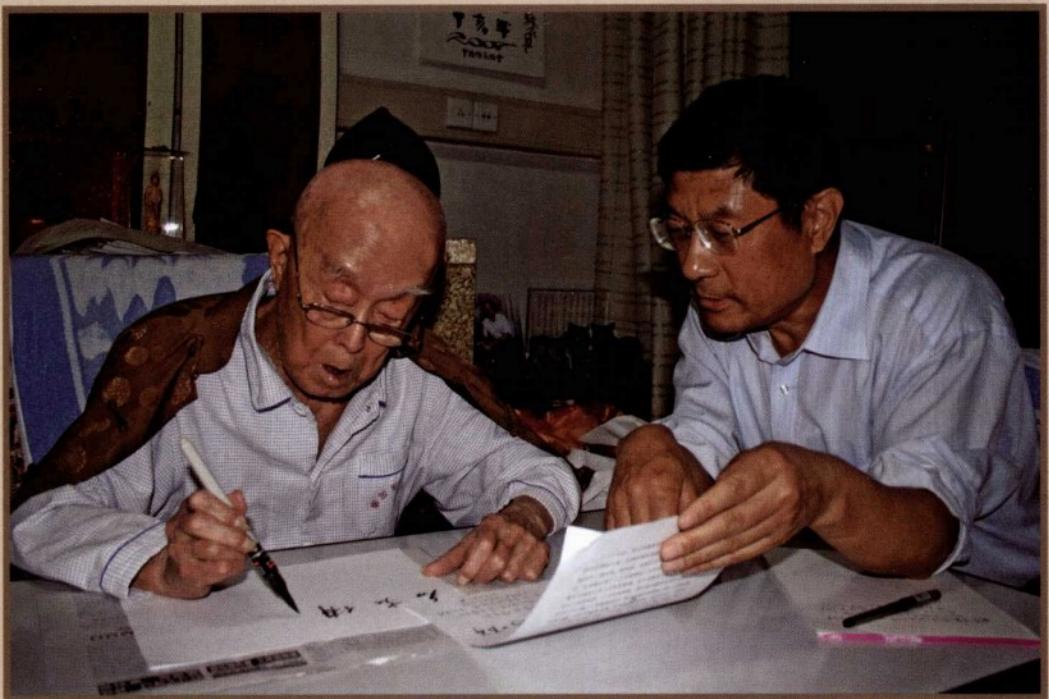
2007年10月第1版 2007年10月第1次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 18

字数: 229千字 印数: 1-5000册

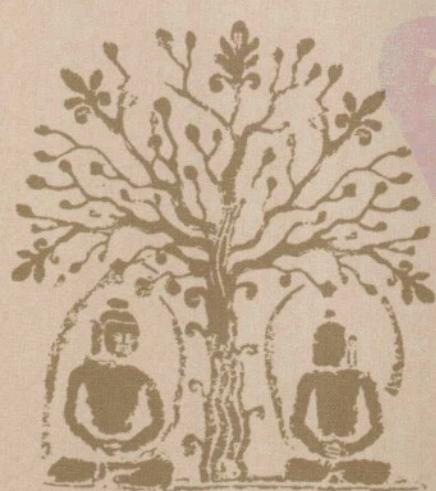
定价: 39.90元

海天版图书版权所有, 侵权必究。
海天版图书凡有印装质量问题, 请随时向承印厂调换。

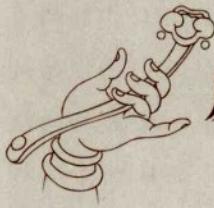

季羡林先生为本书题写书名（右为本书主编梁衡先生）。

摄影：霄羽

序

反求我心 大慧大觉

梁衡

最近我去拜访97岁高龄的季羡林先生，我知道他是研究佛教的，便问先生：“你信不信佛？”他说“不信”。我又问：“宗教为什么还会存在？”他说：“因为科学解决不了所有的问题。剩下的只好求助宗教。”又问：“宗教到底何时能消亡？”他说：“恐怕到共产主义也消亡不了。人的心理问题没有那么简单。”

佛教在中国，就是这样，许多人信，许多人不信。各有各的理由，各有各的角度。但不管信还是不信，它是一种客观存在，从东汉传入中国，已存在了两千多年。不但存在还有发展，甚至发展之后又再传回它的故乡印度，季羡林先生称之为文化史上很少见的宗教“倒流”。不但有“倒流”，还有“横流”，它又从中国传到日本，传到欧美等地，几乎遍布世界的各个角落。这说明什么，说明它有用，能在一定程度上解释世界，特别是解释人生和人的心理。另外，还说明中华文化的博大，具有宽容与创新的精神。它没有排外、自闭，也没盲目膜拜，自卑自怯，而是开放吸收，兼容并蓄，进而改革创新。中国古代之佛教早已不是印度之佛教，现在之佛教也不是过去之佛教。佛教传入中国之后，又新创几宗几派，已无人能说清。特别是禅宗经六祖革新之后，禅与

| 艺术卷·华枝春满 |
yishujuan · huazichunman

佛几乎是两个概念。佛教与其他宗教之大不同处是不搞神秘宗教，强调自我体验，我心皆佛，人人可立地成佛；不宣传神主救世，而强调自度度人。有宽忍、无私、利他、和谐的一面，是积极的。中国文化在佛教西来之前，便有道，强调无为，重自然规律；有儒，强调自强不息，济世救民；再加上佛的慈悲，中华文化就三足鼎立，巍然浩然，源远流长。至今中国许多名山、市井的古庙里，都三教共奉，你中有我，我中有你。就是在人们平常的处世用事中也常常是进为儒，守为道，退为佛，像是一套武功的攻防进守，又像是一个人时而兴奋时而沉静。所以，如林则徐这样的虎门销烟的民族英雄，也是一位虔诚的佛教信徒。而他那副名联“海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚”，你已无法确指这里是儒、是道、还是佛。文化，是很有意思的事，就像一道好菜，当你细品其色、香、味时，已无法说清，其中是哪一种料在起作用。

对佛的体验有一句话讲得最通俗明白：“如人饮水，冷暖自知。”你自己去体会吧，说出来的就不算是佛，这大概就是禅味，其实是哲学。当年爱因斯坦与波尔两位物理学家争论物质能不能准确测量，直到死谁也没有说服对方。爱氏说能，波氏说不能，叫“测不准原理”。比如用温度计测水温，你看到的温度是水加上温度计及环境的温度而不是水的准确温度。有一次毛泽东接见外宾，赵朴初陪同，客人未到，毛即风趣地说：“赵朴初，即非赵朴初，是名赵朴初。佛教有没有这个公式？”赵答：“有”。是又不是，测不准，正是哲学境界。佛教传入中国后得华夏文化之灵，浴神州风土之情，是佛教，即非佛教，是名佛教。就像波尔的那支温度计上的温度，是水温，即非水温，是名水温。它已是哲学、文学、艺术、政治、人生修养等等的一种混合体了。一部红楼梦，有人读情，有人读理，有人读阶级斗争；一部佛教，更是中国人两千年来读不完的书。你看，像梁启超、胡适、鲁迅这样的大家都曾苦心研究佛教，鲁迅还出资刻过佛经。而李叔同、金

庸等作家、艺术家则干脆皈依佛门。这是佛教的妙处，每个行为都能在它的思维下找到一种实现的方法，每个人都能在它的背景下找到一个自我。山西隰县小西天寺里，有一副对联：“佛即心，心即佛，欲求佛，先求心，即心即佛；因即果，果即因，种甚因，结甚果，是因是果。”当我们谈佛说禅时，其实在探寻自我，研究我与周围世界的关系。这种含义是说不很准的，也是“测不准原理”。我心茫茫，佛法无边，唯其不准才有大用，才有发挥的空间，两千年不衰，天地间永驻。我们对佛千万不敢太认真，烧香拜佛，求其显灵；或打坐入定，求其忽通，那不是佛的本意。列宁说，真理不可太死板，也不能太灵活。至于掌握到一个什么样的度，还是那句话，饮水人冷暖自知，你自己慢慢去品吧。

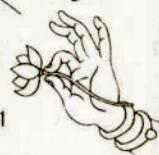
两千年来，佛教在中国是一本读不完的书。这里我们选编了进入现代社会以来，一些名人的读佛笔记和心得，共分为人物、感悟、山水、艺术四大卷，总名《名家佛性散文选》。本书的编选得到国学大师季羡林先生的指导和支持。编选完毕，先生听着我的介绍，欣然题写了书名！在此我代表所有参佛悟佛的人们感谢季老！本书目的不在拜佛学佛，而在参佛悟佛，反求我心，大慧大觉。

是为序。

2007年5月5日 于北京

目 录

序：反求我心 大慧大觉	梁 衡 / 1
敦煌莫高窟艺术	常书鸿 / 1
坚守敦煌	常书鸿 / 27
敦煌的供养人	黄宗江 / 33
我与父亲常书鸿	常嘉煌 / 36
佛教与中国绘画	常任侠 / 41
佛像和我们	熊秉明 / 49
记五台山佛光寺（引言）	梁思成 / 62
僧寺无尘意自清	陈从周 / 66
欢喜佛境界	韩小蕙 / 69
观音形象的塑造	劳 里 / 79
佛教与桥梁	李 豫 / 86
画 鬼	丰子恺 / 90
大乘起信	范 曾 / 98
我和佛教文化的因缘	潘絜兹 / 106
佛教书画奇才洪丕谟	张 春 / 109
天教水墨画罗汉	洪丕谟 / 114
美 林	妙 华 / 117
神秘独特的藏传佛教美术	孙小力 / 120
出家人与书法	李叔同 / 125
李叔同先生的文艺观	丰子恺 / 133
弘一大师的书法	柯文辉 / 136
法智禅师的狂草艺术	沈柏村 / 142

在尘不染 道高万丈	陈慧瑛 / 145
中国佛教音乐漫谈	田 青 / 150
张骞与曹植	田 青 / 154
清音曼妙话佛舞	王 梅 / 160
闲谈佛教的乐舞	宗 山 / 163
雍和宫的跳布札	李立祥 / 168
佛教与中国文学	巨 赞 / 171
虑澹物自轻 意惬意理无违	田兆元 / 176
禅与诗	顾 随 / 191
禅意诗与禅意画	张中行 / 198
禅悦的诗人王维	张景岗 / 210
沾泥残絮	冯 至 / 217
法源今古多诗人	陈从周 / 222
诗灯参禅	法 宏 / 224
一个永久的歉疚	施蛰存 / 228
茶禅一味飚家风	洪丕谟 / 232
茶禅闲话	葛兆光 / 235
茶道之道	伍立扬 / 241
料知茶味同禅味 汲尽松风意未尽	艾 茶 / 243
赵州吃茶记	王雷泉 / 248
佛手茶	妙 华 / 255
棋艺与禅语	沈诗醒 / 257
莲花之喻的联想	孙昌武 / 260
佛海生红莲	张静茹 / 265
跋：晴佳雨亦佳 好景随缘取	旷 听 / 275

敦煌莫高窟艺术

常书鸿

祖国艺术的珍宝

在封建社会频繁不息的变乱战祸中，见于画史著录中的装饰王宫、祖庙、祠堂、画阁等建筑物的壁画、彩塑几乎全部毁于兵燹，毁于火灾；毁于自然的侵蚀。少数劫后仅存的卷轴藏画，也受到历代封建帝王残酷的摧残。从历史记载上知道，继始皇“焚书”之后，汉武帝曾建筑秘阁，广搜天下法书名画，但一到了董卓之乱就全部被毁。梁元帝收藏书画典籍24万卷，在兵困城下，乞和求降之前全部焚毁。唐代贞观公私画录所载名画，不过292卷。清代末朝皇帝所存，经过八国联军的掠夺，除一部分留存故宫外，多少重要的名画也失散了。最后仅有的一批宋代秘藏在敦煌石室的唐代卷轴绢画和绣像200余幅，于1907年及以后的年代中与石室藏经一起被美、英、法的斯坦因、伯希和和华尔纳等几乎全部掠夺而去。无数伟大的祖国艺术瑰宝，就是这样毁于封建帝王，毁于反动统治阶级，毁于掠夺成性的帝国主义之手！

但与此同时，还有一支为士大夫地主阶级所不齿的“画工、画匠”，在深山旷漠的石窟庙宇中默默无闻地绘制壁画，日日

观无量寿经变

唐·敦煌莫高窟第217窟

无量寿佛居中坐在莲花台上，顶上有精美华盖，诸天众菩萨、飞天、伎乐等环绕四周，场面盛大庄严。

夜夜寒暑无间地埋头于以人物画为主的正宗的艺术创作。敦煌艺术正是这些无名画家杰出的创作之一。它肇始于五胡乱华的十六国时代，自北魏、西魏、隋、唐、五代、宋、西夏、元1000余年继续不断地修建，到最盛的唐代洞窟达到1000多个。经过长期以来自然和人为的损毁，至今留有壁画塑像的洞窟共计486个。石窟上下重叠了4层，南北绵连长达4公里。据不完全的统计，若把全部壁画以平均3米的高度衔接起来，总长达25公里。通过石窟内辉煌的艺术制作，我们看到的是千万无名的艺术匠师们10个世纪心血劳动的惊人的成就，他们是如此系统而完整地给我们保存了一脉相承的祖国艺术传统。

我们在敦煌壁画中可以看到，古代艺术匠师们是如此勇敢而诚挚地表现历代的社会风貌、人文习俗，表现历代人物、服

饰、舟车、耕作、舞乐等各方面的演变与发展。例如绘制于北魏的狩猎图（第290窟），体现了张彦远《历代名画记》所指“群峰之势，若钿饰犀栉；或水不容泛，或人大于山。率皆附以树石，映带其地，列植之状，则若伸臂布指”的早期中国绘画的风格。又如那绘制于隋代的《驼车》（第302窟），简练生动；绘制于北魏的《上菩萨像》（第427窟），美丽多姿；这就是段成式《寺塔记》所谓“释梵天女悉齐公妓小小等写真”的现实主义功夫。

南北朝时代，盛行佛教净土宗信仰。在敦煌的隋朝洞窟中，已发现形式简单的法华经变相构图。但大规模流行西方净土变的构图壁画，还是唐代开始的。当时画家们画阿弥陀净土变的很多。唐代诗人白居易在描写他的请画工画的《西方世界》说：

“阿弥陀坐中央，观音势至二大士侍左右。天人瞻仰，眷属围绕，楼台伎乐，水树花鸟，七宝严饰，五彩彰施。”我们从唐代敦煌壁画中，也可以找到各式各样高度现实主义的描写手法，刻画出佛教信徒理想中的美好世界。如莫高窟第172窟唐人画的方净土变是一幅有代表性的作品（见沪博物馆展品第41号）。这幅变相的主体是一座全部建筑在水面上规模巨大结构华丽的殿堂。整幅建筑像突出水面的一朵莲花似的挺秀美丽。正中是主题所在，也是佛说法台的核心。画家在华丽的殿堂平面上布置了阿弥陀佛和左右观世音及大势至菩萨以下诸圣众。下面一组3个小平台，台上左右两组由16个管弦及打击乐组成的乐队。最下一层是供养菩萨及孔雀等。画家还有意把庄严的至尊阿弥陀佛及观音大势至以下诸圣众安坐在露天平台上，并且赤裸了上身，好像表示夏天说法的一个情景，仔细看来，七宝池的微波，荡漾着荷叶莲花，在佛殿和阁楼上面天空中，还点缀着一组一组浮游在云朵中的赴会听法菩萨及飞天乐器和璎珞花朵，显示了天花乱坠的净土世界中的庄严场面。在大幅构图的左右两边，画家还配置了未生怨阿阇世太子幽闭父王的两幅立轴连环故事画。右首是阿阇世王被太子杀死后成了寡妇的韦提希夫人，如何对着日、

月、水、树作静观默想以“解脱”自己感情的折磨。左面就是阿阁世太子杀父的场面。这幅画也正像所有以表现佛教题材为内容的敦煌艺术一样，在于利用生动的绘画形象，宣扬了佛教的教义。

不难看出，敦煌的这一部分艺术，利用了一切可以利用的传统技术和表现形式，形象地创造出一个不可能实现的美丽动人的画面。汉以后，佛教艺术兴起，虽在一定程度上代替了歌功颂德的宫殿艺术，但却间接地巩固了当时的统治，麻痹了人民的斗志。因此，我们学习伟大祖国优良的艺术传统，必须批判地吸收它的优秀部分，才能繁荣和发扬光大祖国的绘画艺术。

1962年2月26日于上海

佛传故事壁画

北周·敦煌莫高窟第290窟

壁画以分格方式描绘了释迦牟尼从出生到最终修道成佛的一生。

敦煌艺术

历史的回顾

大约距今2000多年前的中国，海道未通，浩瀚的太平洋在东南使我国与世隔绝。然而，在我国的西北角有一条横贯西、中亚细亚的通道，它从里海穿过葱岭、塔里木河、罗布泊和天山南北两路的绿洲，东到黄海，南到昆仑山脉，这就是举世闻名的丝绸之路。在这条漫长的大陆动脉的西方，接连着不少古代大大小小的部落、国家和民族。其中有一个强大的大月氏（Chino-Scythae）^①。它原来是活动在甘肃祁连山间的游牧民族，在汉文帝六年（公元前174年）为匈奴所击败，被迫溯伊犁河，西迁到阿母河流域的大夏（即犍陀罗地方）。汉武帝为了截断匈奴右臂，于公元前139年—126年间，曾派张骞出使大月氏，当时大月氏已在大夏建立了贵霜王朝，不愿再和匈奴作战。因此，张骞出使的主要目的没有达到。但作为汉朝使节第一次向西域出访，沟通了中西文化交流和友好往来。大夏在马其顿亚历山大东征时，深受希腊文化影响。张骞的到来，使中国、印度、希腊三个古老文明的民族文化在这里汇合，而后向东、南、西三方传播开来。

佛教，和其他宗教一样，在开始的时候并不具备一定的艺术形象。印度早期不供奉佛像，在印度巴路脱（Bhārhut）和桑溪（Sāñchi）大塔石坊的雕刻中，都是用物体来作象征的。如以

① 大月氏（Scythaes）：过去西方学者称为Inclo-Scythaes，实际上应为Chino-Scythaes，《史记》大宛传记载：“始月氏居敦煌祁连间。”《后汉书》卷百十八载：“大月氏国居蓝氏城，西接西息，四十九日行，东去长史所居六千五百三十七里，去洛阳万六千三百七十里，户十万，口四十万，胜兵十万余人。初月氏为匈奴所灭，逐迁于大夏，分其国为休私、双靡，贵霜，肸顿，都密，凡五部翕侯。后有余岁，贵霜翕侯丘就却攻灭四翕侯，自立为王，国号贵霜王，侵西息，取高附地，又灭濮达罽宾，悉有其国。丘就却年八十余死。子阎膏珍代为王。复灭天竺，置将一人，监领之。月氏自此之后，最为富盛，诸国称之，皆曰贵霜王。汉本其号，言大月氏云。”

佛的“宝座”代替佛说法，以“菩提树”代替佛人涅槃等等。释迦牟尼死后，公元1世纪末，印度西北部的犍陀罗地方曾一度在马其顿亚历山大的统治下，流传着希腊艺术。希腊人由于天生的“神人同形同性”的观念，敢于模仿希腊神话中太阳神阿波罗（Apollo）的形象，创造了释迦牟尼造像。1908年，考古学者曾在白沙瓦附近发现一个佛教徒保存的舍利匣。据说这个匣子就是贵霜王朝的佛教名王迦腻色迦铸造佛像的舍利盒，内有铭文。这是1世纪犍陀罗佛教艺术最早的佛像。这个佛像的衣褶纹样与1947年我国四川汉墓出土的佛像坐式、衣褶十分相似。犍陀罗佛教艺术在2世纪左右经过丝绸之路传入新疆。当时汉王朝已在这里设置西域都护府，这一边缘多民族地区与中原王朝的政治、经济、文化有着密切的联系。通过丝绸之路，推动了中西友好关系和文化交流的发展。我们从敦煌莫高窟藏经洞出土的文物中，可以看到一幅宝胜如来像，这就是当时行脚僧往来丝绸之路上传播佛教的形象。还有一尊象牙佛是5世纪时印度制作的一种护身符。它分左右两扇，中间由铜质铰链扣合，左右两扇合拢时成为一尊骑象的普贤菩萨。两扇展开是表现释迦牟尼诞生直至双林入灭的佛传故事。这是古代行脚僧祈祷时的供养菩萨像。

我国新疆的天山南北至今仍有许多佛教遗迹，其中如罗布泊丹丹乌利克遗址壁画中的双翼天人，有直接从犍陀罗传来的希腊佛教艺术的风格。它与叙利亚、美索不达米亚、波斯西部的爱罗神几乎完全一样。而吐鲁番伯兹克里克、大峪沟等地石窟群的佛教艺术则显示了中国的民族风格和特点。在丝绸之路上安西榆林窟、张掖马蹄寺、永靖炳灵寺、天水麦积山，一直到大同云岗、洛阳龙门等地的石窟群，其民族特点就愈为显著。中国石窟艺术是用艺术形象表现来自印度的佛教，佛菩萨的形象，必须合乎中国人的生活习惯和生活环境，使绘画和造像具有民族形式，这样才能为信徒所接受。后汉孝明帝夜梦金人，顶有白

行脚僧图

英·大英博物馆藏

敦煌藏经洞发现。画中高僧或来自天竺，高鼻凹目，长眉花白。衣衫褴褛，手牵老虎，脚穿草鞋。为了东来传经送道，长途跋涉，不辞劳苦。该画造型奇特传神，用笔古拙质朴。

光，西行殿厅，仍访群臣傅毅讲到佛。孝明帝遣郎中蔡愔等出使天竺，蔡愔携佛经42章，释迦像等等用白马驮回。汉明帝于洛阳城雍关西建白马寺。明帝把佛倚坐像画在白毡上，挂在南宫的清凉台。并作千乘万骑绕塔三周的画在白马寺的墙壁上，这是汉代佛教壁画的开始。当佛教在汉代一旦被接受并同自己的传统融合之后，佛教艺术就发展起来了。

公元前111年，汉武帝在甘肃西北部的武威、张掖、酒泉、敦煌设立河西四郡，敦煌郡及其附近地区形成了丝绸之路上经济文化繁荣的中心。南北朝以来，往来东西的僧侣和佛教徒聚集在这里从事佛经的翻译和抄写。来自大月氏贵霜王朝，号称敦煌菩萨的竺法护，龟兹束的鸠摩罗什，和罽宾来的昙无谶，都在这里长期从事译经讲道。敦煌富有汉文化的传统，特别是汉末以及南北朝时期，中原战乱，很多文人学者如汉代闻名的书法家张芝，晋代的索靖，南北朝的刘炳，隋唐时代的薛世雄等等，都到敦煌避难。他们对敦煌文化有着重要影响。在绘画方面，可以看出顾恺之、阎立本、吴道子的画风。北凉王李嵩进驻敦煌时（公元405—417年间）曾建立一所议朝政、阅武事的殿堂，壁上还画了古代圣帝、明王、忠臣、孝子等历史人物。1974年酒泉出土的魏晋十六国时期的墓画和1945年在敦煌佛爷庙发现充分保持汉书风格的六朝前期的彩画墓砖，都充分反映出敦煌及其附近地区受中原文化影响，保留着汉代正宗的文化传统。

中国古代劳动人民在优秀的民族艺术传统的基础上，吸收了外来艺术的精华，经过千余年连续不断的努力，创造了这一具有民族特色的时代风格和敦煌艺术。

敦煌巡礼

敦煌艺术是中世纪欧亚宗教弥漫时代产生在沙漠戈壁中的瑰宝。

敦煌莫高窟修建在甘肃省敦煌县城东南25公里的三危山

