

Huayu Binfen

花雨缤纷

佛教与文学艺术

罗伟国 / 著

佛教艺术

上海古籍出版社

佛教知识丛书

花雨缤纷

佛教与文学艺术

罗伟国／著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

花雨缤纷:佛教与文学艺术/罗伟国著. —上海:上海古籍出版社,2003.8

(佛教常识丛书)

ISBN 7—5325—3516—9

I. 花... II. 罗... III. ①佛教—关系—文学—中国
②佛教—关系—艺术—中国 IV. B948

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 064641 号

责任编辑 李明权
装帧设计 黄琛
绘 图 余柏年

佛教常识丛书

花雨缤纷

——佛教与文学艺术

罗伟国 著

上海古籍出版社出版、发行

(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)

(1)网址:www.guji.com.cn

(2)E-mail:guji@guji.com.cn

新华书店上海发行所发行经销 上海古籍印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 7.5 插页 2 字数 120,000

2003年8月第1版 2003年8月第1次印刷

印数:1—5,100

ISBN 7—5325—3516—9

B·408 定价:15.00元

如有质量问题,请与承印厂联系。T:64063949

总 序

觉 真

我想向您郑重推荐的《佛教常识丛书》，是一套充满智慧的普及性文化读物。

我们已经进入 21 世纪了。让我们把愚昧和无知留给过去，面对新世纪，我们应该学会发展(learning to be)、学会做事(learning to do)、学会与人相处(learning to live together)、学会认知(learning to know)。这其中，学会认知(learning to know)是最根本的。通过认知，求取人生智慧，不再迷茫，不再困惑，有很高的觉悟，这才是高层次的学习。我们在学会认知方面，最为欠缺的，恐怕就是认识自己了。明于知人，昧于知己，这是一个方面；更重要的是人对自身的认知又有多少？你知道人为万物之灵的“灵”究竟在何处吗？你知道你的心是什么？你知道人“生从何来，死向何去”吗？你知道人应该怎样超越自我吗？你知道人应该怎样活得尊严吗？……假如不能回答，我想我们正是缺少对人自身的认知。认知自身，认知自心，这就是释迦牟尼所开创的被称为“佛教”的一门学问。

对佛教的认识，当然也是一种认知。可是，我们很多读者，甚至也包括一部分自称是佛教徒的人，其实并不了解佛教，对佛

教没有真正的认知。他们以为烧香磕头、望空膜拜,凡遇病痛、苦难、矛盾、烦恼、不如意事,跑到庙里去求菩萨保佑,这就是佛教。我说,这是迷信,这是逃避,这是贪妄,而不是佛教。且看,烧香烧烛,跪地不起,口中念念有辞,心中欲望无数,这距离佛教何啻十万八千里!

还是让我们拨开人为的迷雾,回到佛教所提倡的正知正见吧:释迦牟尼不是神,是人,他姓乔答摩(Gautama),名悉达多(Siddhārtha),生于公元前6世纪。他是古印度迦毗罗卫国(Kapila-Vastu)的王太子,为了寻找宇宙人生的真理,舍弃荣华富贵,拒绝王位,割爱辞亲,出家修道。证悟人生真理以后,人们尊称他为“释迦牟尼”。释迦(Sakya)是族名,牟尼(muni)是获得成就者,意译“寂默”,通俗地说,就是释迦族的圣人。“佛”,是古梵语“佛陀”(Buddha)音译的简称,译为汉语,意为“觉悟的人”或“智慧的人”。根据佛教的教义,佛陀不是造物主,也不是主宰人类命运祸福的神灵。他强调的是“一切众生,皆有佛性,有佛性者,皆得成佛”。翻为现代语,这是一切人,都可以成为有觉悟、有智慧的人。他明明告诉我们:“自作还自受。”佛教不了你,只有自己才能救自己。走进佛门,差不多都能见到这四句话:“诸恶莫作,众善奉行,自净其意,是诸佛教。”劝人止恶修善,这是人的行为层次上的自持自为,是人类的行为文化。最根本的是“自净其意”,亦即“自净其心”。别人能让你的心清净吗?只有自己才能“反观自心”,清净自心,这是佛教的全部思想核心之所在,属于人类的心灵文化了。

人能自净其心,不就是佛吗?人人自净其心,人人不都成佛了吗?所以西方学术界中有人认为佛教是唯一的“无神论”宗教。爱因斯坦生前曾说:“如果有任何能够应付现代科学需求的宗教,那必定是佛教。”“我不是宗教徒,如果是,我一定是佛教

徒。”爱因斯坦所以如是说,我想,也正基于上述缘由。

佛教从两汉之交传入我国。经过了介绍、试探、适应、发展、转化、融合等许多阶段,最终成了中国传统文化,成了中国人文思想的一个组成部分。赵朴初先生曾经指出:“自从东汉初年佛教传入,经历了两千年的岁月,它已渗透到中国社会各个领域,并产生了广泛的影响。举个例子来说,语言是一种最普遍最直接的文化因素吧,我们日常生活中就有许多用语,来源于佛教。比如:世界、如实、实际、平等、现行、刹那、相对、绝对、清规戒律、一针见血、打成一片……等等词语,都是来自佛教的语汇……如果我们要完全撇开佛教文化的话,恐怕连话也说不周全了。”由于佛教经论的翻译、著述和读诵,推动了我国音韵学的发展,促成沈约、周顒于南朝齐永明年间发现了四声、八病等格律运用,开创了永明新诗体,为唐代诗歌的繁荣准备了必要的条件。由于般若思想的传入,晋谢灵运在中国的禅宗建立以前,就把大乘般若性空思想与山水诗结合起来,对后世文学产生了重大影响。唐代王维则是禅宗建立后引禅悟入诗的巨擘,孟浩然、韦应物、柳宗元是继之而起的大家,他们的山水诗都有禅的境界,对宋明以来的影响,古今论之者甚众。佛教由唐代变文对后代许多文学形式,诸如弹词、宝卷、鼓词、平话、通俗小说乃至戏曲的影响,这都是文学史上众所周知的。成书于1500多年前的文论巨著《文心雕龙》的作者刘勰就是一位佛教徒,这本著作完成于佛寺。在文学与美学理论中,强调“言有尽而意无穷”,欣赏“此时无声胜有声”,提倡“不著一字,尽得风流”,其源头正在禅宗的“不立文字”,“迦叶会心”。佛教寺塔的建筑,在我国建筑史上的成就及其美学贡献,以及南北朝以后,佛教对音乐、舞蹈、绘画、雕塑的深刻影响,专家都有定评。佛典的义疏科判,丰富了我国古代文献注疏的方法。在思想学术史上,胡适之在研究了佛教之后

才惊奇地发现,韩愈、李翱,原来只是唐代的二流思想家,而玄奘、窥基才是当时的一流思想家。禅宗的“明心见性”、华严宗的“事理圆融”成了宋代理学家的主流思想,难怪鲁迅先生要说“宋儒道貌岸然,而窃取禅师的语录”。宋代理学只不过是儒学外衣包裹了的佛学而已。季羨林先生在《我和佛教研究》一文中说过一句公道话:“现在大家都承认,不研究佛教对中国文化的影响,就无法写出真正的中国文化史、中国哲学史甚至中国历史。”不懂得佛教,就像一个富贵人家的子弟,他只看到山庄田亩,却弄不清自己究竟有多少家底了。

现在,上海古籍出版社为了划清正教和邪教的区分,向大众介绍我国佛教的基本知识,编纂了《佛教常识丛书》,以俾读者领略传统文化的一大领域,是功德无量、惠泽缙素的一件大好事。从选题和书稿来看,我认为本书有三大特色。

一、选题精当,钩玄提要。本丛书内容大致分为三类。一是经典著述,即佛教思想概略,佛教义理简介。这是佛教文化的精华部分,既有认知作用,也有增长智慧、净化心灵的功能。佛经汉译,自安世高于东汉桓帝元嘉元年(公元151年)译出《明度五十校计经》算起,至今已近1900年,它经历了时间的检验,至今仍能给我们以深刻的启示,尤其佛教经论中有哲学、伦理学、心理学、文学等诸方面的博大内涵,必将有助于打开人类心灵文化的宝库。二是佛门常识。中国佛教在两千年来的发展衍进中,形成了一套完整的具有中国特色的丛林制度,既有戒制戒律,也有规矩法度、宗教仪轨、宗派承传,这对于局外人来说,当然是比较陌生的。读了以后,必能增长见闻,增进对佛教文化的认识。三是佛教艺术门类,从寺塔建筑、法器文物到文学(诗偈、楹联、小说、戏剧、寓言故事)等,文化含金量之高,使你如入宝山,目不暇接,既有审美价值,也有借鉴和继承之功。

二、编著严谨,简明生动。中国佛教留给我们的文字资料,浩如烟海,仅一部《大正藏》就收录经典 3360 部,13520 卷,其中前 32 卷翻译经典,即达 4 千万字。如果有谁发心要通读、通晓经、律、论三藏,那恐怕要穷半生之力了。这不是一般人所能办到的。而这套《佛教常识丛书》却为我们提供了方便,删繁就简,重点突出,一以当十。既有历史的脉络,也有现实的参照,而且图文并茂。有了它,我们就如同有了一部最简约的佛教小百科。有了它,即使不去翻检其他参考工具,也能比较系统地认识佛教文化的方方面面了。

三、内容扎实,出色当行。这部丛书的编者作者,都是对佛教深有研究的学者或佛门中修养有素的人,他们有切身的理解,有如实的观察,有正确的知见,可谓当行里手,写来到位。因此,我认为在某些外道、邪教盗用佛教的名词术语来混淆视听的今天,这是一部及时的破除迷信的好书。

我十分佩服上海古籍出版社对系统整理、阐释介绍祖国传统文化的识见和诸多贡献,也十分赞赏编者和作者的学术热忱和宽广胸襟。我更恳切地期望手持本书的诸君,通过阅读、欣赏、深思,获得体悟,丰富您的智慧生活。这是我执笔为序的衷心希望。谢谢!

2002 年 8 月 8 日

前言

本书论述的,是佛教与文学艺术的关系、佛教对文学艺术的影响。佛教的魅力,不仅是以广博如海的教义打动人心,而且还以强大的生命力,渗透到东方世界的各个文化领域。当佛教传入华夏后,又与中土文化相融合,形成了具有中国民族风格和特色的佛教文化。谁也不能否认,佛教对文学艺术的深刻影响,是抗拒不了的。今天看到的许多优秀的佛教文学、佛教音乐、佛教舞蹈、佛教戏剧、佛教书法、佛教绘画、佛教雕塑等,就是最有力的佐证。

在这么一本小书里,要包容浩如烟海的佛教文学艺术,是不可能的。本书分为诗偈、歌谣、楹联、变文、小说、戏曲、音乐·舞蹈、书法、绘画、雕塑等十个部分,我只是抓住上述佛教文学艺术几种代表性的作品加以介绍,难免挂一漏万。

诗偈是一种与诗相通的文体,但又不等同于诗。诗偈可用来抒写情志、描摹风光、叙述故事等,但其主要使命还是弘扬佛法、阐述教义,表达佛教对人生、社会、宇宙事相的看法。王梵志、寒山、拾得、神秀、慧能等,都善于用诗偈来阐述佛理禅机,不少偈语都是意义深远的哲理诗。王维、白居易、王安石、苏轼、黄庭坚等文人学士,也是制偈的高手,善于以禅悟入诗。

歌谣原是民间最为通俗的文艺样式,是对当时社会最直接、最迅速、最形象的反映;佛教利用这种浅显易懂的文艺样式做载体,来宣传其教义思想。有些高僧、文豪,也喜欢以这种体裁来进行创作。如闻名遐迩的《百年歌》,即为西晋太康年间文坛最著名的作家陆机所作;又如生动形象的《十二时歌》、《十四科颂》,即为南北朝以神异著称的宝志和尚所作。

楹联是汉文学特有的一种创作形式,能让人潜移默化地接受我国传统文化的一些重要观念。比如,它在内容和形式上都用上了相对的观念,而且还要求声调、词性等的和谐对称。佛教则利用楹联这种特殊的文化载体,在把具有生命活力的“相对”、“和谐”意识灌输给人们的时候,淋漓尽致地发挥了它的思想性、艺术性、功用性和观赏性。不少精湛、脱俗的佛教楹联,其特点是深刻、形象,使人茅塞顿开、回味无穷。

变文是改变佛经本文成为“俗讲”的一种面向大众的宣传品,其形式是讲一段唱一段。“讲”与“唱”的文体是有区别的:“讲”的部分是散文,“唱”的部分是韵文,两者和谐地组合在一起,使受众在感官和精神上都能得到调节。变文流行于隋唐,在取材、结构、修辞等方面,都有中国特色,并对后世传奇小说、话本小说、宝卷、弹词、鼓词、杂剧、南戏等,都产生过较大的影响。

小说是一种容易被大众亲近的文学样式。佛典中的不少寓言、故事等,以形象的形式流传于民间,成为古典小说的重要题材。佛教不仅在思想意识、故事情节上,而且在艺术构思和体裁结构等方面,都渗入到一些古典小说之中。无论六朝志怪小说、唐代变文俗讲,还是宋代话本、明清章回小说,都或多或少受到佛教的影响,并在一定程度上影响了当时的社会风气。

戏曲是一种大雅而又大俗的艺术形式。它在主题、故事、情节、人物、结构等方面,都受到佛教一定的影响。当然,受佛教浸

染较多的戏曲形式,主要是宝卷、宣卷、唱木鱼、莲花落等;但古代杂剧、传奇及现代昆曲、京剧等剧种,均有以佛教为题材的剧目。此外,傣剧和藏戏,也多宣传佛教的内容。

音乐是一种通过有组织的乐音所形成的艺术形象,来表达思想感情、反映社会生活的艺术形式。佛教音乐供寺院在举行宗教仪式时演奏,有着独特的风格和韵味。舞蹈是以经过提炼、组织和艺术加工的人体动作为主要表现手段的,表达人们的思想感情、反映社会生活。佛教舞蹈在展示佛教信仰的同时,能够娱乐大众,成为佛教一种有效的宣传手段。

书法本是一种体现写字法则的艺术,却与佛教有不解之缘,许多有关佛教的碑刻、摩崖即是见证。历代有不少高僧大德和佛教居士都是杰出的书法家,其书法作品往往融入了佛法宽博宏大的精神,蕴藏了释家虚怀若谷的禅意;而临池挥毫又是他们用以辅助坐禅、念经的一种修身养性的方式。

佛经中不少动人故事,都成了画家笔下的题材。历代曹不兴、顾恺之、张僧繇、展子虔、阎立本、吴道子等著名画家,都以擅长佛画而千古留名。宋元以后盛行的写意画,有着禅宗思想深深的烙印。佛教绘画具有极强的艺术感染力,曾在历史上起过一定的社会道德伦理教化功能。

佛教善于用雕塑这种的艺术手段和方式,来表达其思想教义。佛教雕塑主要指石窟和寺院中雕刻、塑造的尊像,诸如古代雕刻美术宝库敦煌、云冈、龙门等处的石窟造像,以及乐山大佛、雍和宫大佛、札什伦布寺大佛等雕像,其艺术价值举世公认。

宗教和文学艺术的关系,通常都很密切。本书对此作了一些浅显的分析,错讹不当之处,谨请方家赐正。

罗伟国

2003年3月16日

目 录

前言	1
诗偈	1
一天背一千首诗偈	4
自从一见桃花后,直至今今更不疑	6
说不完的宝偈	11
长言短句相宜,梵汉双音并举	14
知梵志翻着袜法,可以作文	17
保持超然物外、与世无争的洒脱	21
偈颂的民歌风格	25
不识字也能吟诗诵偈	28
鲁智深听到了钱塘江潮声	31
歌谣	35
婉转动人的《五更转》	38
劝人修行为善的《十二时》	41
《十恩德》和《百岁篇》	44
软化人心的和声赞佛偈	48
谁也无法拒绝死神的邀请	51
楹联	57

弥陀慈光照大千	59
念佛就像婴儿吃母乳	63
遵纪守法也是一种“持戒”	66
和尚度铁匠	67
微妙庄严的净土	70
对人总要大肚皮	73
佛山名寺题佳联	77
变文	81
经变:佛教世俗化	84
讲唱:佛经通俗化	86
“僧讲”和“俗讲”	88
变文的唱词	93
演述民间传说的变文	95
讲经开始前的催声——押座文	98
丑女可以变美	99
小说	103
赵泰巡游地狱	106
关公不再叫喊“还我头来”	108
智真长老说偈预言未来	110
观音菩萨导演取经全程	112
哪吒三头六臂	114
西门庆欲海无厌	115
大鹏鸟抗衡赤须龙	118
贾宝玉出家为僧	120
戏曲	123
杂剧中渗透着因果报应	126
传奇中掺入了说教点化	130

昆曲中交织的佛法尘缘	133
京剧中包含有示警感悟	137
音乐·舞蹈	141
佛教音乐的汉化过程	144
梵呗使人回肠荡气	146
佛曲让您心境平静	148
抵挡彩女美貌的诱惑	151
金刚公主为何被火烧死	152
用咒语向疾病妖魔宣战	155
整肃威仪赴毗耶城	156
光明正大的气度和悲天悯人的柔情	158
佛门天天需要佛事音乐	160
张扬的舞乐	161
孟兰盆会跳盆舞	163
书法	165
佛门书法家	168
颜筋柳骨	170
群星灿烂的文人书法家	172
修寺造塔立碑记事	174
刻佛典于名山	177
凿刻千年的房山云居寺石经	178
绘画	183
风采飘然的佛教绘画	186
寺院壁画和洞窟壁画	188
用画来解说经典	191
和故事一样动人的佛画	194
佛教人物画	196

历代佛画高手·····	200
禅风法雨下的画坛·····	202
雕塑 ·····	205
犍陀罗雕刻:典型的希腊风格·····	208
秣菟罗雕刻:表明佛的印度籍贯·····	210
神奇瑰丽的天竺佛境·····	213
中国石窟造像艺术演进的轨迹·····	215
三大石窟:佛教艺术宝库·····	218
逼真多彩的泥塑·····	222

诗

偈

