

CHANZONG YINYUE MEIXUE
ZHUSHU YANJIU

禅宗音乐美学 著述研究

皮朝纲◎著

人民出版社

中国音乐史论丛刊
CHINA JOURNAL OF MUSIC HISTORY

禅宗音乐美学 著述研究

张其成 著

ISBN 7-309-05111-0

定价：25.00元

（C）2008 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

（C）2008 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

CHANZONG YINYUE MEIXUE
ZHUSHU YANJIU

禅宗音乐美学 著述研究

皮朝纲◎著

 人民出版社

策划编辑:孙 涵

责任编辑:冯 瑶

图书在版编目(CIP)数据

禅宗音乐美学著述研究/皮朝纲 著. —北京:人民出版社,2017.12

ISBN 978-7-01-018461-6

I. ①禅… II. ①皮… III. ①禅宗-音乐美学-研究-中国 IV. ①J601

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 263120 号

禅宗音乐美学著述研究

CHANZONG YINYUE MEIXUE ZHUSHU YANJIU

皮朝纲 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:36.5

字数:550 千字

ISBN 978-7-01-018461-6 定价:88.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

上 编

中国美学文献学学科建设视域下的 禅宗音乐美学著述诠释

引 言	3
第一章 “以音声为佛事”:禅门音乐审美化生存方式	8
一 “以音声为教体”:禅宗文化的重要特性	9
(一)“以音声为佛事”,是“高扬向上宗乘,大作无边佛事”,获 “超劫成佛之功”的重要法门	10
(二)“以音声为佛事”是“即事显理”,“警昏怠,肃教令,导幽 滞,而和神人”的重要场所和渠道	13
(三)“以音声为佛事”具有巨大功能,源于它的“梵音清雅,令 人乐闻”,“音声微妙,称适人心”,有很强的审美感召力	16
二 禅道万千法门,“音声佛事”处于优先地位	19
(一)“世间所有一切事法”,“莫不皆从音声演出”	19
(二)“十方俱击鼓,十处一时闻”	22
三 创“清规”,建“仪轨”:禅宗音乐生活制度化	24
(一)“兴礼乐,定宗纲”,“礼以立中道,乐以导性情”	25
(二)“朝暮课诵”:禅宗基本生活与音乐审美活动	26
第二章 “村歌社舞释迦禅”:禅宗音乐审美世俗化	33
一 佛曲的俗化与传播	34
(一)禅师用俗曲“唱道”与“授徒”	34

(二)“法乐自娱”与俗曲“度尽迷云”	44
二 “耍笑讴歌是佛法”,“酒肆歌楼,是佛境界”	50
(一)“耍笑讴歌作佛事”,“耍笑与讴歌,愈听声愈好”	51
(二)“或歌或舞,头头尽是吾家事,处处全彰妙总持”	52
(三)“小艳情词、绵州巴歌,皆足使学者销意中之积滞,出眼 内之金尘”	53
(四)“歌楼舞榭,箫鼓齐鸣,尽是触著磕著透露风光底时节”	54
三 “村歌社舞,共话无生”、“樵歌牧语,句句吐佛祖心髓”	55
(一)“看取村歌社舞”以“识祖意西来”	55
(二)“村歌社舞释迦禅”	56
(三)“村歌社舞,此是新年头底佛法”	57
第三章 以乐喻禅:禅宗音乐美学的独特风貌	59
一 “以琴理喻禅”:以乐喻禅命题的提出	60
(一)“以琴理喻禅”	61
(二)“以琴说法”	62
(三)“合琴与禅为一致”	63
二 “妙音”与“妙指”	64
(一)“修行六度”,修持“楞严大定”	65
(二)“衲僧分上”用功夫	66
(三)“善用其心”,清除“妄想颠倒”	67
(四)求“诸大佛祖,曲垂方便”	69
(五)不能“执之失度”,只能“放之自然”	70
(六)“非妙音妙指能发”	71
三 “参禅如调弦之法”	71
(一)“受戒参禅,如调弦相似,缓急得中,则思过半矣”	74
(二)参禅用心如弹琴,“心若调适乃可得道”	74
四 “丝不如竹,竹不如肉”与“竹不如丝,丝不如肉”	76
(一)“丝不如竹,竹不如肉”	77
(二)“竹不如丝,丝不如肉”	79

五 “礼乐谦恭,进退揖让,丛林标准,后学著龟”	81
(一)“兴于诗,立于礼,成于乐”	82
(二)“礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云乎哉”	84
第四章 诗乐联姻呈禅心:颂古展示公案禅意的音乐审美视角	87
一 “笙歌杂沓阴阳调,吹落昙花香满林”:关注公案的音乐表演性	88
(一)“头白头黑”:“如抱焦桐,悠扬品弄”,盛装尽兴“舞遍胡笳十八拍”	88
(二)“马祖玩月”:“吹个无孔笛,清音聒天地”	90
二 “古制焦桐弹至今,调中翻复验知音”:申说勘验、寻求知音的重要性	91
(一)“赵州勘二庵主”:“高山流水分明极,未识于今孰解听”	92
(二)“北斗藏身”:“古音不动时人耳,适遇子期互唱酬”	92
三 “一种没弦琴,弹尽古曲调”:描述禅意和悟境的不可言说性	94
(一)“世尊拈花,迦叶微笑”:“一种没弦琴,弹尽古曲调”	95
(二)“心不是佛,智不是道”:“琴子无弦如弄引,世间几个是知音”	96
四 “横将玉笛逆风吹,不犯宫商调自奇”:盛赞禅法门风的独特性	97
(一)“一喝不作一喝用”:“木人执笏舞三台,杨柳蕴情歌石女”	98
(二)“无头无尾,无名无字,无背无面”:“横将玉笛逆风吹,不犯宫商调自奇”	101
五 “自从舞得三台后,拍拍元来总是歌”:揭示经典“话头”意蕴的丰富性	102
(一)“德山托钵”:“湘江一曲渔家乐,不涉宫商调更清”	103
(二)“日面月面”:“无弦一曲天然别,地北天南谁解弹”	104
(三)“天寒人寒”:“吹尽风流大石调,唱出富贵黄钟宫”	106
第五章 禅苑绽新葩:禅宗音乐美学的理论探讨	109
一 “此心在乐,为韶为濩”:音乐创造之本源	110

4 禅宗音乐美学著述研究

(一)“至芳至洁至大者,心也”	110
(二)“其为音也,出于天籁,生于人心”	113
二 “传心”、“畅情”与教化:音乐艺术之特征	114
(一)“丝竹可以传心”	115
(二)“高歌适情”,“援琴抒怀”	118
(三)“一弹行便万籁寂,再拨坐觉诸根歇”	119
三 “声音之道,在乎性情”:审美主体的心灵建构	122
(一)“声闻相触妄情生”,“闻尽声亡情自释”	122
(二)“自非钟子耳,谁识伯牙心”	125
(三)“幽思一曲难成调,费尽描摹在指端”	129
四 倡雅正,崇太古:音乐艺术之审美追求	132
(一)“和而不失其正,乐而不失其节”	132
(二)“音韵苍劲,曲调高古”	134
(三)“最喜琴声清入骨”	136
余 论	140

下 编

禅宗音乐美学著述摘要

编者说明	145
寒 山	147
皎 然	152
玄 觉	155
怀 海	157
德 诚	163
良 价	164
大 同	168
义 存	169
齐 己	171
释静 释筠	173

彦 端	175
文 益	176
德 韶	178
延 寿	179
省 念	185
重 显	187
全 举	190
文 悦	192
宝 觉	193
契 嵩	195
克 文	198
义 青	201
道 潜	204
道 灿	206
法 演	207
道 宁	209
慧 勲	211
道 行	214
德 因	216
惠 洪	220
彦 琪	226
怀 深	227
守 珣	230
宗 杲	232
晓 莹	234
悟 本	238
显 端	240
慧 初	241

清 了	242
正 觉	243
明 辨	247
如 喆	249
昙 华	251
慧 远	253
印 肃	256
惠 才	260
居 简	261
师 范	263
普 济	266
智 愚	268
善 卿	273
广 闻	278
普 宁	281
妙 伦	283
宗 贻	286
祖 钦	288
祖 源	290
元 正	291
法 泉	294
止 翁	295
辩禅师	296
了堂惟一	297
释 真	300
如 珙	302
云 岫	303
清 茂	305

明 本	308
永中 如卷	311
先 睹	314
清 珙	315
善 住	317
大 沂	319
元 长	322
环溪惟一	323
惟 则	325
清 欲	327
智 及	334
文 明	336
正 印	338
行 端	341
德 辉	344
无 愠	347
德 然	349
来 复	352
居 顶	354
文 琇	356
大 韶	359
如 空	361
法 会	363
袪 宏	366
性 冲	373
真 可	374
德 清	384
正 传	389

退 隐	391
圆 澄	392
圆 信	394
圆 修	396
元 来	400
深 有	407
元 贤	408
观 衡	417
广 真	418
智 诃	424
隆 琦	428
道 盛	430
通 贤	432
明 方	434
正 明	438
通 云	440
道 恣	442
海 明	447
慧觉衣	450
通 门	451
如 愚	454
慧 机	455
行 彻	458
函 可	460
净 斯	462
通 醉	463
行 元	464
行 舟	469

大 智	472
灯 炳	486
弘 赞	488
行 喜	490
通 琇	492
今 释	495
灯 来	502
智 祥	504
古雪哲	505
道 霈	508
如 一	513
觉 聆	515
牧 公	516
印 正	519
本 升	521
福 度	523
允 汾	525
福 慧	527
慧 海	529
元 玉	533
性 激	535
蕴 上	537
悟 元	540
竹 峰	541
元 璟	543
净 现	547
悦 可	550
显 权	552

10 禅宗音乐美学著述研究

空 尘	553
竹 禅	563
开 霁	565
仪 润	567
敬 安	570
后 记	571

· 上 编

中国美学文献学学科建设视域下的
禅宗音乐美学著述诠释

