

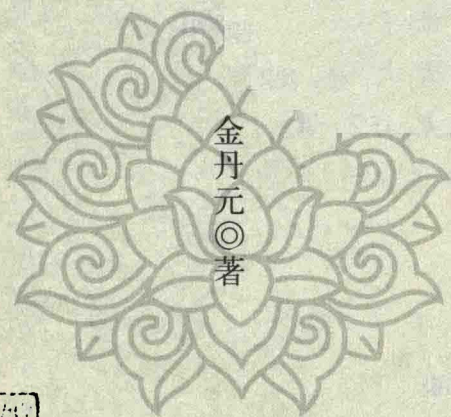
禅意与化境

金丹元◎著

辽宁美术出版社

禅意与化境

金丹元◎著

常州大学图书馆
藏书章

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

禅意与化境 / 金丹元著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2018.2

ISBN 978-7-5314-7880-5

I. ①禅… II. ①金… III. ①艺术美学-文集 IV. ①J01-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第324529号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 辽宁一诺广告印务有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 16.5

字数: 210千字

出版时间: 2018年2月第1版

印刷时间: 2018年2月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲 王琪

封面设计: 王琪

责任校对: 郝刚

ISBN 978-7-5314-7880-5

定价: 68.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.cn>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

金丹元简历

1949年7月生于上海。曾在云南大学任教授，学科带头人，任云南省美学学会副会长、云南省作家协会常务理事。现为上海大学二级教授、博士生导师，艺术学理论一级学科博士点带头人，中国艺术学理论学会常务理事、中国作家协会会员、上海影视戏剧研究会副会长。上海市学位委员会学科组专家，享受国务院政府特殊津贴专家，全国知名的艺术学理论家和电影美学研究专家。

曾先后到中国香港、泰国、美国参加国际学术会议并发表演讲。并先后被载入英国、美国等编撰的《世界名人录》。在《哲学研究》《文艺研究》《当代电影》《电影艺术》《学术月刊》《文艺理论研究》《社会科学》《艺术百家》等全国有影响的杂志发表学术论文160多篇。已出版专著18部，其中《捡拾艺术的记忆》《儒风化雨》等在台湾出版。《比较文化与艺术哲学》先后获得省部级和全国首届比较文学优秀图书二等奖。《禅意与化境》获省级优秀学术专著一等奖。专著《中国艺术思维史》出版以来得到各位名家的高度赞扬，著名教授徐中玉先生在序中认为：“这部书作出了直接填补空白、起推进作用的重要贡献。他的功力和眼光，学识与思考，不同寻常，可喜可贺。”国家社科基金后期资助项目《新中国电影美学史》的出版，填补了迄今为止国内还没有“电影美学史”专著的空白。一些专家认为，“此书具有开创性，具有里程碑式的重要意义”。

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，都使我深受教益。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，不是正可以通过为金丹元同志写序，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。以至有了一点空，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，二十多天过去了。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。及至唐末，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、禅礼等，处处浸透到唐宋艺术家的笔下，终于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。它既执着，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“人诸淫舍”，但仍然心境飘逸超脱，所谓“竹影扫阶尘不动”，“水流任意境常静”。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”，的确是做了细致、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？

蒋孔阳

目录

- ∴ 序 蒋孔阳
- ∴ 导言 作为龙文化之一脉的中国禅 013
 - 一 中国禅的产生和流变 018
 - 二 禅意的升华 024
- ∴ 第一章 禅意与中国士大夫的文化心态 031
 - 一 进取与隐逸：中国士大夫文化心态之基础 033
 - 二 狂放与适意：禅的渗透及变异 041
 - 三 旷达与忍让：实用理性与禅的结合 052
- ∴ 第二章 佛陀和意境 060
 - 一 凝重的孤独感 065
 - 二 超越的时空观 076
 - 三 灵动的无我之境 084
- ∴ 第三章 秦汉景象与「画境」的困惑 091
 - 一 秦汉风貌与「一统」思想 093
 - 二 画重形似与刀笔拙重 100
 - 三 赋丽宏议与诗教寓情 107
- ∴ 第四章 于化境中自见空灵 116
 - 一 魏晋风度与禅意突破 117
 - 二 唐宋神韵与化境幽深 131
 - 三 明清浪漫与人性解放 141

::	第五章 儒道佛互补的中国艺术「情结」	152
一	艺术观与艺术精神之甄别	154
二	以儒家文化为中心的传统艺术观	161
三	道、佛「互渗」的传统艺术精神	169
::	第六章 「三教」互补与「刚气弱化」	183
一	「刚气弱化」之界定及其必然性	185
二	「刚气弱化」与中国古典文学之反思	191
三	关于「刚气弱化」的辩证思考	199
::	第七章 禅意的现代意义与禅思的深层开掘	203
一	禅在东洋的启示	207
二	禅之冥思的基本要素	215
三	禅对深层无意识之开掘	224
::	第八章 对后现代与庄、禅式思维的整体性反思	237
一	后现代存在之辩	238
二	中国资源（庄、禅式思维）与超越后现代	241
三	关于超越后现代主义之我见	245
::	结语 禅意、艺术与亚宗教情感	249
::	后记	
::	再版后记	

禅意与化境

金丹元◎著

辽宁美术出版社

金丹元简历

1949年7月生于上海。曾在云南大学任教授，学科带头人，任云南省美学学会副会长、云南省作家协会常务理事。现为上海大学二级教授、博士生导师，艺术学理论一级学科博士点带头人，中国艺术学理论学会常务理事、中国作家协会会员、上海影视戏剧研究会副会长。上海市学位委员会学科组专家，享受国务院政府特殊津贴专家，全国知名的艺术学理论家和电影美学研究专家。

曾先后到中国香港、泰国、美国参加国际学术会议并发表演讲。并先后被载入英国、美国等编撰的《世界名人录》。在《哲学研究》《文艺研究》《当代电影》《电影艺术》《学术月刊》《文艺理论研究》《社会科学》《艺术百家》等全国有影响的杂志发表学术论文160多篇。已出版专著18部，其中《捡拾艺术的记忆》《儒风化雨》等在台湾出版。《比较文化与艺术哲学》先后获得省部级和全国首届比较文学优秀图书二等奖。《禅意与化境》获省级优秀学术专著一等奖。专著《中国艺术思维史》出版以来得到各位名家的高度赞扬，著名教授徐中玉先生在序中认为：“这部书作出了直接填补空白、起推进作用的重要贡献。他的功力和眼光，学识与思考，不同寻常，可喜可贺。”国家社科基金后期资助项目《新中国电影美学史》的出版，填补了迄今为止国内还没有“电影美学史”专著的空白。一些专家认为，“此书具有开创性，具有里程碑式的重要意义”。

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，都使我深受教益。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，不是正可以通过为金丹元同志写序，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。以至有了一点空，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，二十多天过去了。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。