

文

化

中

国

边缘话题

主编◎乔力 丁少伦

梵音清韵

诗 僧 画 侣 面 面 观

曹胜高 袁晓晶 / 著

济南出版社

文

化

中

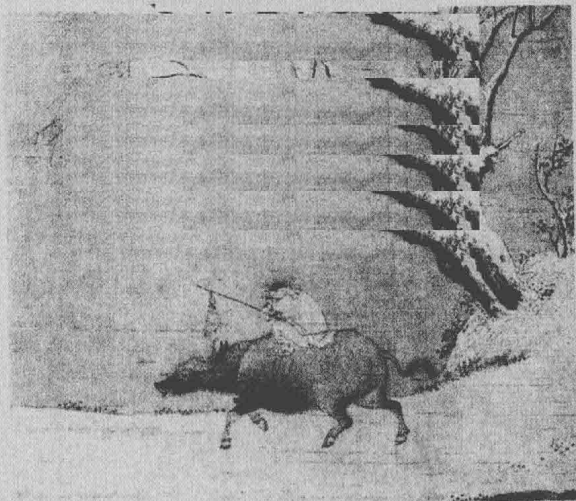
国

边缘话题

主编◎乔力 丁少伦

梵音清韵

诗 僧 画 侣 面 面 观

图书在版编目 (CIP) 数据

梵音清韵:诗僧画侣面面观/曹胜高,袁晓晶著. —济南:济南出版社,
2011.3

(文化中国/乔力,丁少伦主编.边缘话题)

ISBN 978 - 7 - 5488 - 0218 - 1

I. ①梵… II. ①曹… ②袁… III. ①佛教—宗教文学—中国 ②佛教—宗教艺术—中国 IV. ①I207.99 ②J19

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 259273 号

策 划/丁少伦

责任编辑/张雪丽 贾英敏

封面设计/侯文英

出版发行/济南出版社

地 址/济南市二环南路 1 号

邮 编/250002

电 话/0531 - 86131730 86922073

印 刷/山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

版 次/2011 年 3 月第 1 版

印 次/2011 年 3 月第 1 次印刷

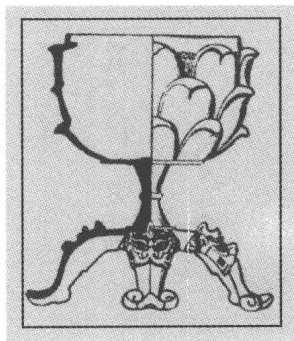
成品尺寸/168 毫米×230 毫米 1/16

印 张/9.5

字 数/128 千字

定 价/25.00 元

(济南版图书,如有印装错误,可随时调换。联系电话:0531 - 86131736)

中国传统文化悠远深沉、丰厚博广，犹如河汉之无极。对历史文献的发掘、梳理、认知与解读，则是一个持续不断的过程。而《文化中国：边缘话题丛书》，借以丰富坚实的史料，佐以生动流畅的散文笔法，倚以现代的思维和理性的眼光，立以历史的观照与文化的反思，将某些文化精神进行溯源与彰显，以启发读者的新审美、新思考和新认知。

何谓“文化中国”？“周虽旧邦，其命维新。”文化中国乃以弘扬中国文化为主旨，以传承中国文化为责任，以求提升中国民众的人文素质。而传统文化的发掘与传承，需要新的努力；传统文化解读与现代意识反思之间的纠葛与交融，需要新的形式。正如陈从周先生在《园林美与昆曲美》中所说的那样：

中国园林，以“雅”为主，“典雅”“雅趣”“雅致”“雅

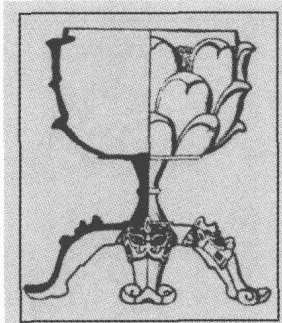
淡”“雅健”等等，莫不突出以“雅”。而昆曲之高者，所谓必具书卷气，其本质一也，就是说，都要有文化，将文化具体表现在作品上。中国园林，有高低起伏，有藏有隐，有动观、静观，有节奏，宜欣赏，人游其间的那种悠闲情绪，是一首诗，一幅画，而不是匆匆而来，匆匆而去，走马观花，到此一游；而是宜坐，宜行，宜看，宜想。而昆曲呢？亦正为此，一唱三叹，曲终而味未尽，它不是那种“嘞嘞嘞”，而是十分婉转的节奏。今日有许多青年不爱看昆曲，原因是多方面的，我看是一方面文化水平差了，领会不够；另一方面，那悠然多韵味的音节适应不了“嘞嘞嘞”的急躁情绪，当然曲高

和寡了。这不是昆曲本身不美,而正仿佛有些小朋友不爱吃橄榄一样,不知其味。我们有责任来提高他们,而不是降格迁就,要多做美学教育才是。

《文化中国:边缘话题丛书》,亦如陈从周先生所言之“园林”与“昆曲”,正是以展示中国文化此种意蕴与神韵为己任的。

何谓“边缘”?20世纪80年代后期,学术降落民间,走向大众,体现了对大众文化和下层历史的更多观照。由此,“大历史观”下的文化研究,内容日趋多元化,角度渐显多层次,于是,那些不处于主流文化中心的,不为大多数人所熟悉的,或散落在历史典籍里的,但却是中国传统文化重要组成部分的人或事,日渐走进人们的视野,丰满了历史的血肉。对于这些人或事的阐述与解读,是对中国文化精神进行透视与反思的一

文
化
中
国
·
边
缘
话
题

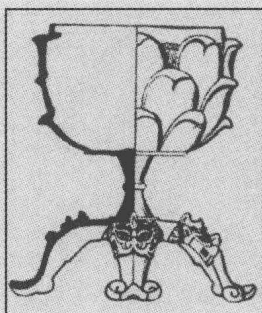
主
编
人
语

个重要方面,其意义亦甚为厚重而深远!

何谓“话题”?《文化中国:边缘话题丛书》,为读者提供了一种文化解读的别样文本,讲求深入浅出、雅俗共赏,采用“理含事中,由事见理”的写作风格,由话入题,由题点话,以形象化、生动化的表述,生发出个人新见和一家之言。这种解说方式是以学术研究为基础的,绝不戏说杜撰,亦非凿空立论,正是现如今大多数中国读者所喜闻乐见的讲述方式,呈现出学术与趣味的统一,“虽不能至,固所愿也”!

《文化中国:边缘话题丛书》第二辑共计五种:

文士是中国古代社会的主体构成之一,却又是一个极其庞杂纷繁、差异悬殊的复合体,他们广泛存在于不同阶层,并标志着各自不同的文化精神和人生价值取向。《华土诗性:文士之漫游天下与山

水文学》将文士诗人行走于山水之间、真情触摸风景的行为方式与其独特的生命历程加以结合，贯以一千六百多年的中国山水文学史，揭示出“向外发现自然，向内发现性情”的审美奥妙。《山中岁月：隐士的生活与心灵轨迹》叙写的是隐士这一特殊人群的共有文化品格，即摒弃传统正统仕途的诱惑，率性而为，于山野田间实现真性情。他们归隐的动因各异，其各自的隐逸生活也各不相同。而《风流倜傥：雅士的闲情逸致与处世之道》则因事显人，在沧桑的岁月中，他们特立独行的本色气质更显超迈凡俗。他们的生活机遇、境界，乃至细微的举止和历史追想不尽的风骨情致，也折射出了某个时代的精神特征。

历史上还有一类人，他们具有一种明晰的共同性，因此形成了一个群体。《梵音清韵：诗僧画侣面面观》向我们展现了佛教

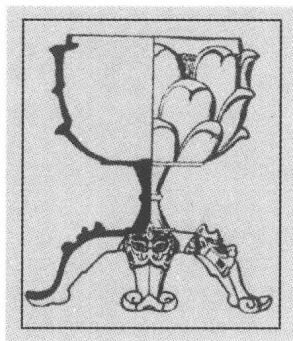
使中国艺术更加空灵、艺术使佛教更具人文底蕴的精彩图卷；同时，也探索了参禅之风对诗歌、绘画、书法、神韵情趣的熏染与影响。注目于诗僧、画僧与书僧的超脱澄澈，寻迹于他们的雅会风流、精神禅悦，从中能赏析到他们在笔墨深层充塞流溢着的狂逸之气，以及兼为艺术家的居士那僧俗两界的般若观照。

还有一种松散群体，他们拥有着大致相通的行为特点，却难以固定和指认其社会阶层属性。在《醉卧花丛：浪子的快意与失意人生》中，有一些人，上至皇室帝王，下及落魄文士，在市井文化和儒家文化的矛盾斗争中生活，他们有着诸多怪异行径，拥有置身另类和正统之“夹缝”的特有文化性格，这些行径和性格却恰恰表现出了不可泯灭的生命价值。

诗云：“鹤鸣于阴，其子和之。鹤鸣九皋，声闻

于天。”《文化中国：边缘话题丛书》浸染着对中国传统文化的热爱，渗透着对文化遗产的理想追求，强调“可操作性和持续发展的张力”，即灵活多样和巨大的包容性。作为一个长期的品牌选题，本丛

文
化
中
国
·
边
缘
话
题

主
编
人
语

书将视具体情况，分为若干辑陆续推出，逐步完成对中国边缘文化主题的别样解读，形成一个大众精品系列群。

二〇一一年元旦

目 录

引 言/001

超脱尘俗觅空灵/007

- 一、智永的“永字八法”/007
- 二、皎然的取法自然/014
- 三、亚栖的独得禅心/022
- 四、九僧的幽雅诗趣/028

禅悦之中见精神/036

- 一、齐己的白莲禅思/036
- 二、贯休的梵相罗汉/042
- 三、巨然的南派山水/048
- 四、苍雪的中峰禅画/054

寄情笔墨写狂逸/061

- 一、寒山的朴素情怀/061
- 二、怀素的快意狂禅/066
- 三、石涛的搜尽奇峰/074
- 四、朱耷的人生写意/082

..... 画斋书案会诗友/090

一、慧远的庐山雅集/090

二、省常的白莲诗社/095

三、佛印的诗酒风流/099

四、大汕的岭南集会/104

人间居士慕般若/109

一、帝王与向禅参佛/109

二、诗人与空静禅悦/116

三、书家与经钞碑刻/123

四、画家与清淡闲远/130

余 论/138

参考文献/140

引言

小时候阅读唐诗,常会被唐诗所蕴涵的自然之美所打动,陶醉在草长莺飞、春江花月的意境之中,感受着诗人们细腻而深刻的情绪波动。尤其喜欢王维诗歌的玲珑之美,体味着那幽静而安逸的丛林之趣,仿佛随着他一次又一次在青山绿水中散步,希望自己也能有“行到水穷处,坐看云起时”的自如,和“独坐幽篁里,弹琴复长啸”(图1)的洒脱。随着读的书越来

图1 (清)禹之鼎《幽篁坐啸图》

绢本,设色,纵36厘米,横77厘米。

山东省博物馆藏。

画前题“幽篁坐啸”四字,款署“海宁门人陈奕禧”。

越多,慢慢地发现,王维诗中那种优雅而恬静的意境,与其说来自他的诗才,倒不如说来自他的文化修养(图2)。能写出这样的诗作,是因为他自幼受母亲影响,一生礼佛,精通佛理,是他参禅悟道的成果。后来翻《全唐诗》《全宋词》,便发现很多唐宋文人与僧人友善,李白、杜甫、白居易、刘禹锡、

001

梵音清韵

诗僧画侣
面面观

WEN

HUA

ZHONG

GUO

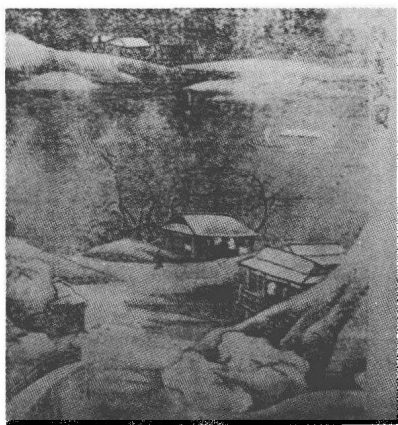

图2 (唐)王维《雪溪图》
绢本,水墨,纵36.6厘米,横30厘米。
无款,有宋徽宗赵佶题签“王维雪溪图”。

苏轼等大诗人,都曾长时间流连寺院,甚至排佛的韩愈,也曾多次到寺院里游赏。他们不仅在文化修养上受到僧侣和佛教的滋润,而且也与僧人们一起唱和,留下了很多逸闻趣事,从而把禅悦的静穆和古寺的清幽融入到诗歌之中,创作了很多兴象玲珑、清闲淡远的作品。

那么,这些与文人关系密切的僧人究竟是一个什么样的群体呢?他们不只是会礼佛念诵的出家人,更是一个个有着深厚文化修养的读书人,因而才能成为诗人的朋友、画家的知己和书法家的知音,厕身于中国艺术史,形成了一个独特的

艺术家群体。他们生活在禅林寺院,一边读佛经,一边做诗、绘画、练习书法,不仅把幽静而闲淡的生活体验融入到了自己的艺术创作之中,而且通过佛理的传播影响了中国的艺术理论,通过与艺术家一起体会古刹山林的清幽,激发艺术灵感,使描绘自然之境、刻画空灵之美、讲求淡远之趣成为中国艺术的内在追求。

随意翻开中国文学史,就能发现许多僧人名列其中,他们以文学理论家、诗人的身份,推动着中国文学的发展。刘勰寄宿在镇江钟山的南定林寺里,跟着僧佑研读佛书,最终完成了中国古代集大成式的文学理论——《文心雕龙》。《全唐诗》共收录了119位诗僧的2193首诗,也可以看出诗僧在唐代诗歌史上的重要地位。寒山、拾得的诗,风格浅显平易且诙谐有趣,用嬉笑怒骂的手法洞悉世态人情,很受唐代百姓的喜爱。王维、顾况、白居易、皎然等人的白话诗和唐宋之际的通俗诗派,都或远或近地受到了他们的影响。晚唐著名的和尚皎然,撰写了《诗议》《诗评》《诗式》等,推崇诗歌的高逸之美,总结取象比兴的技巧,欣赏诗歌的悠远意趣,对唐诗作了很好的总结,成为中国文学理论史上不可或缺的一页。

宋初有著名的希昼、保暹、文兆、行肇、简长、惟凤、惠崇、宇昭、怀古等九僧,直接学习姚合、贾岛的“晚唐体”,形成了宋初诗歌的一派。其中的惠崇还擅长绘画,他画有两幅《春江晓景图》,其中的《咏鸭戏图》使著名的诗画家苏轼倾慕不已,作题画诗:“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。”其实,在惠崇之前,就出现了不少诗画兼通的僧人,其中最著名的要数山水画僧巨然和人物画僧贯休了。

巨然早年在江宁的开元寺出家,南唐降宋后,随后主李煜来到开封,居开宝寺,因此对南北山水之美有很深的体悟。他的画玲珑剔透、清晰润泽,仿佛刚被水洗过一样明净,成为宋代文人画家学习的典范(图3)。贯休才思敏捷,博学多识,不拘小节,游走于五代权贵之间,名声很大,因诗中有“一瓶一钵垂垂老,千水千山得得来”^①之句而被誉为“得得来和尚”。他用夸张浪漫的手法表现梵式罗汉,一改此前罗汉图的严谨古板,使罗汉显得形态盎然,如同有了人情世故一般,可爱又可亲,对宋元的人物画有着极大的影响。由此开端,宋元出现了一大批画僧,如善画山水的修范、象微、德正、传古、隆师、德止、若芬、超然、本诚等,善画人物的法相、无鬻、维真、表祥、昙素、梵隆、德源、长芦,善画花鸟的居宁、宝觉、仲仁、因师、法常、温日观、松庵上人、祖柏等。作为宋代画坛的一支生

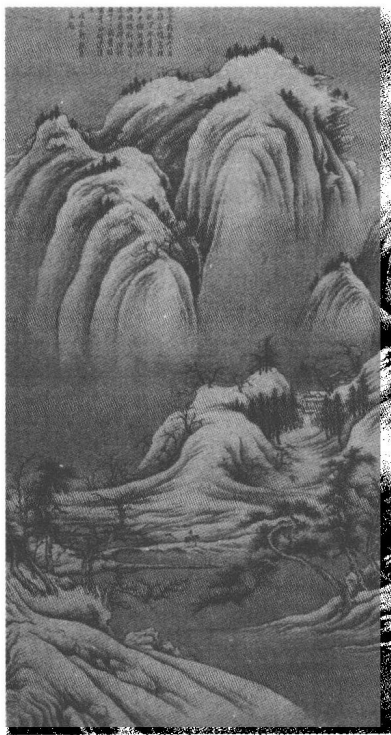

图3 (北宋)巨然《雪景图》

台北故宫博物院藏。

^① 《陈情献蜀皇帝》,《全唐诗》(第23册)卷八三五,第9413页,中华书局(全二十五册)1960年版(以下《全唐诗》皆为此版本,不再注明)。

力军,他们把禅意融入画法之中,与当时众多的画家一起,促成了宋元文人画闲远、安静、淡泊风格的形成。到了明清,诗僧、画僧就更多了。彪炳史册的八大山人、石涛、石溪(图4)、渐江(图5)四大画僧,用夸张、变形等手法来写意,把明代兴起的写意画推到了一个新的境界。清代著名的诗僧有苍雪、借庵、寄禅、练塘、笠云、天然,著名的画僧有扬州的虚谷、焦山的大须、上海的竹禅等。

图4 (清)石溪《云洞流泉图》

图轴,纸本,设色,纵110.3厘米,横30.8厘米。

本幅署款:“甲辰仲春作于祖堂。石溪(溪)残道人。”钐“石溪”“白秃”“介丘”三印。无鉴藏印。

现藏台北故宫博物院。

图5 (清)渐江《竹石幽居图》

纸本,水墨,纵58.5厘米,横34厘米。
现藏天津艺术博物馆。

如果说中国古代的画家灿若群星,那么这些画僧也是其中熠熠生辉的明星,有些如巨然、贯休、八大山人、石涛等,则是引人注目的恒星。如果说中国古代的艺术史是一条长河,那么这些僧人艺术家,则是一条静静流淌的支流,不仅给艺术长河注入了闲淡、清幽、宁静、安详之美,而且成为这条长河中波澜起伏的奇观之一,成就了令人无法释怀的一片碧水云天、一段汪洋恣肆。

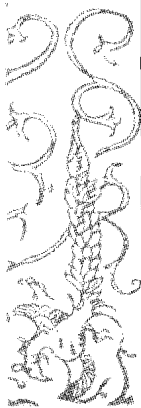
佛教自东汉末年传入中国,经过了近千年的消化,到了唐末才以禅宗的形式与儒学、道教等中国本土文化融合起来。在这千年之中,无数社会精英抱着对佛的虔诚之心,对佛理进行了无穷的追问,道安、法显、支遁、僧会、玄奘、神秀、慧能等高僧,和弟子们一道,翻译佛经,辨析异同,使佛教不断中国化、本土化,成为普通百姓可以接受的文化形态。在此之后,又有无数的才子、文士和名流,出于这样或那样的原因,舍身佛门。天然和尚、八大山人、石涛等都是中年出家,他们熟知尘俗之事,又精通佛理,青灯黄卷中,他们寄幽情于诗画;古刹钟声里,他们融闲心于书印。他们不仅留下了大量的创作,而且也影响了所处的时代。

这些诗人的诗歌,我们并不陌生,因为我们无数次从温润的书卷中接触过他们的幽情思绪;这些画家的绘画,我们也不陌生,因为我们无数次在琳琅的画卷中欣赏过他们的斑斓多姿;这些书法家的作品,我们也不陌生,因为我们无数次在古朴的字帖里临摹过他们的飘逸洒脱。我们陌生的是,这些让我们叹为观止的艺术瑰宝,是如何经过僧人的心灵体会,化成一个立体的形象的?我们不解的是,在那幽静而安详的寺院里,在那日复一日的木鱼声和唱诵声中,如何造就了一代又一代的艺术家?我们希望知道的是,这些僧人成长为艺术家的背后,有着怎样的传奇人生和悲欢离合?

在这本书里,我们选取了最有代表性的僧人艺术家,来探寻中国艺术史上最为奇特的一个群体,深入他们的心灵深处,感悟他们独特的艺术魅力,描摹他们富于传奇性的人生轨迹,体味他们与众不同的生命体验,来探究心性是如何滋养艺术的,艺术是如何涵养心性的。我们还可以了解一下他们与达官显贵、文人墨客的交往,回味一下世外雅会的逸闻趣事,聆听一

下历史时空里的回响,品味一下尘俗与世外的异同。让我们暂时忘却尘俗,回到一个个写满性灵的艺术世界里,品味一份诗思,欣赏一段美景,体悟几篇书法,在林立的高楼间,于忙碌的工作之余,感受一下来自田园牧歌时代的超脱和自在。

超脱尘俗觅空灵

佛教所追求的,是一种参悟“一切皆空”、超凡脱俗的境界。魏晋之后,禅寺多选清静之地,避开尘俗的烦扰,以便僧人专心向佛。特别是在动乱时期,这些蕴藏了灵山秀水之美的佛寺,便成为僧侣参禅礼佛、修身养性的世外桃源。在这样空灵优雅的环境之中,许多僧人彻底摆脱了尘俗的羁绊,把全部的才情和智慧注入到艺术的创造之中,融合着佛教之空静和山水之灵秀,为艺术史留下了一段段佳话、一篇篇杰作。

一、智永的“永字八法”

唐朝的初夏,正是游历江南的好时光。梅雨未褪的温润还在空气中浮荡,翠绿已经在枝叶茂盛、繁花舒展中渲染开来,在一片湿润绿峦之间,隐藏着一座素朴而安静的寺院——永兴寺,因其坐落于浙江绍兴,与举世闻名的兰亭相隔不远,也常被称为“兰亭永兴寺”(图1)。初夏时节造访此庙,所感所闻妙不可言。寺院外观质朴无华,黄色院墙,漆红色中门,两侧院墙上镂空刻着飞兽,院内大殿的飞檐探出头来,雕刻精工,宛若天成。四角飞檐遥望青天,颇具舞腾之势。屋脊两端遥相张望的两只飞兽,抬首翘尾,姿态婀娜,有即刻飞升之态。庭院深深,禅房

图1 永兴寺

色院墙,漆红色中门,两侧院墙上镂空刻着飞兽,院内大殿的飞檐探出头来,雕刻精工,宛若天成。四角飞檐遥望青天,颇具舞腾之势。屋脊两端遥相张望的两只飞兽,抬首翘尾,姿态婀娜,有即刻飞升之态。庭院深深,禅房

肃穆而立，白墙灰瓦，紧凑排列，清净幽寂，真是绝佳的修行之所。庭院中线之端的黄色大殿，富丽堂皇，与禅房的清幽形成鲜明对比，正所谓庭院深锁不知春，肃穆之中有繁华。谁曾想到，在这看似冷清之地，竟出了大书法家智永和尚，世称“永禅师”。

1. 书法世家

要说这智永和尚，其身世甚为显赫。他原是西晋大书法家王羲之的第七世孙，王羲之第五子徽之的后人，俗名法极。王氏家族延续至智永时，已到南朝陈、隋之际，其时，战乱频发，朝代朝更夕替，世族与皇权的势力，彼此消长：或是贵族大姓盘踞一方，与朝廷对峙；或与中央政权联为一体，一荣俱荣。这样，大姓世家的命运与国家之命运息息相关，自然也随着王朝的兴衰而荣损。

琅琊王氏便是这样的大家族。西汉时期，著名的经学家王吉曾作过谏议大夫，成为王氏家族繁荣的起点。后来，卧冰求鲤的王祥、替兄喝毒酒的王览都位居宰相，使王氏家族在晋初逐渐显达，也奠定了“扬名显亲”和“宗族欣欣”的家训。随后的王戎、王衍、王澄、王敦等，也都是晋朝名臣。其中，王览的孙子王导，拥戴流落的晋元帝定都金陵，形成了“王与马，共天下”的格局。据《世说新语·宠礼》记载，晋元帝曾举行朝会大典，邀请宰相王导一起坐龙椅，王导谦让很久也没有坐。晋成帝给王导手诏，也多用“惶恐言”“顿首”“敬白”之类的敬语。此后，王氏家族与帝王世代联姻，刘宋时期的孝武文穆王皇后、明帝明恭王皇后，萧齐时期的文安王皇后、海陵王王妃、和帝王皇后，梁朝的简文王皇后、敬帝王皇后，陈朝的废帝王皇后，都出自王家。而宋、齐、梁、陈四个朝代的重要官职，也多由王、谢两家子弟担任，持续荣显达四百五十多年之久。

在这样显赫的家门之内，学养之风颇盛，尤其是在书法史上出现了一代大家王羲之。王羲之是王导的侄子、王旷的儿子。他的草书学张芝，行书学钟繇，博采众长，自成一家，其《兰亭集序》（图2）、《奉橘帖》（图3）、《初目帖》皆被后世称慕为书法正宗。他的儿子也多继承了他的书法精髓，成为南朝书法世家。黄伯思《东观余论》便说：“王氏凝、操、徽、涣之四子