

苏轼书画艺术与佛教

陈中浙

商务印书馆

苏轼书画艺术与佛教

陈 中 浙

商 务 印 书 馆

2004 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

苏轼书画艺术与佛教/陈中浙著;—北京:商务印书馆,2004

ISBN 7-100-04254-2

I. 苏… II. 陈… III. ①苏轼(1036~1101) - 中国画 - 艺术评论②苏轼(1036~1101) - 书法 - 艺术评论 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 101158 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

SŪSHĪSHŪHUÀ YISHÙ YŪ FÓJIÀO

苏轼书画艺术与佛教

陈 中 浙

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-04254-2/J·5

2004 年 11 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

2004 年 11 月北京第 1 次印刷

印张 15 1/4

定价: 25.00 元

序

中浙的博士论文《苏轼书画艺术与佛教》，经过一年多的修改，即将由商务印书馆正式出版，这是一件值得庆贺的事。

关于佛教对中国文学艺术的影响，学术界已有不少研究成果可资参考。然若由佛教对文学艺术影响的多层次性看，则目前的研究尚有众多有待拓展和深入的领域。佛教对文化艺术的影响，不只是在作品题材和表现形式方面的影响。更重要的是佛教义理、修证实践、思维方式等对文学家、艺术家们世界观、人生观的影响，以及由此而形成的文学家、艺术家们的艺术观（作品意义、欣赏品味等）和创作方法等。这些是文学艺术创作中深层、内在影响的东西，然而也是最难以准确把握的东西。也正因为如此，在以往的研究中，从作品题材和表现形式方面去揭示佛教对文学艺术影响方面的成果比较多，而从文学家、艺术家们的艺术观和创作方法等方面去探讨佛教对文学艺术影响的成果则比较少，也不够深入。

中浙自幼喜爱中国传统书画艺术，大学专攻中国传统书画艺术，在这方面有相当丰富的理论知识和实践经验。研究生阶段，为了探求中国书画艺术的深层文化底蕴，他考入北京大学哲学系攻读中国哲学和佛教，在这两方面也打下了扎实的基础。他的硕士学位论文《顾恺之“传神”思想研究》，即涉及到了佛教与中国书画艺术关系方面的内容。进入博士论文后，中浙为了更深入地研究

佛教对中国传统书画艺术的影响,经过反复斟酌,决定选择以苏轼的书画艺术为切入点,作比较具体深入的解剖分析。

苏轼是中国传统书画艺术中“文人书画”的主要代表人物之一,他有深厚的中国传统文化素养,在文学艺术上有着极高的成就,而且儒释道三家的思想在他文学艺术生涯中都有很深的反映。中浙的这篇论文,即希望通过对苏轼复杂的文化涵养的梳理,挖掘其中佛教义理对苏轼世界观、人生观的内在影响,再结合他的部分书画作品进行分析,以使人们对苏轼书画艺术与佛教的内在关系,获得一些比较具体的认识。

论文中对苏轼家庭以及他本人与佛教的因缘,与禅僧的交往等资料的梳理,大概是至今有关研究成果中最为详尽的。论文以准备期、突变期、成熟期三期,揭示苏轼书画中受佛教影响的作品,也是至今对苏轼书画作品中佛教影响分析得最为细致的。论文对苏轼书画艺术中欣赏品味、书画功用、创作方法、创作构思、创作表达等方面与佛教义理、修证实践等关系的探讨,更是精心钩稽,时有新意,是为本论文的核心所在。

描述外在的联系是较为容易的,而要揭示内在的关系则是十分困难的。中浙的这篇论文(现在应该说是一部专著了),也仅仅是在探索中国传统书画艺术与佛教义理内在关系方面所做的初步尝试,其中有许多不足之处。希望中浙在本书出版后,能虚心听取各方专家的意见,把自己的研究推向更深更高的层次。

楼宇烈

2004年10月3日

目 录

序	1
绪 论	1
第一节 本课题研究概况	1
第二节 书画艺术与佛教关系的流变	12
第三节 北宋书画艺术与佛教的特征	24
第一章 苏轼与佛教的因缘	36
第一节 苏轼的家庭佛缘	36
第二节 苏轼与僧侣的交往	44
一 与云门宗僧侣的交往	45
二 与临济宗僧侣的交往	63
三 与其他宗派僧侣的交往	70
第三节 苏轼对佛教的理解	81
一 对佛教的理性追求	82
二 对大乘佛教般若思想的汲取	90
第四节 苏轼的佛教受益	101
一 诗词文受佛教的影响	102
二 处身行事受佛教的影响	114
第二章 苏轼书画观与佛教	124
第一节 书画的欣赏品评观	124

一	诗书画“本一律”的审美趣味	124
二	“包容无碍”的“圆融”之美	138
三	重“常理”的品评标准	149
四	“形神”论的“中观”之美	156
五	“不留意于物”的“无住”观	168
第二节	对书画功用的认识	177
一	“游戏三昧”的功用	177
二	“悦人”功用的随意性	187
三	“参禅悟道”的功用	196
第三章	苏轼书画创作理论与佛教	207
第一节	创作方法	208
一	“通融无碍”的创作观	208
二	“无法之法”的创新观	217
三	“无意于佳乃佳”的创作心态	227
第二节	创作构思	232
一	“空故纳万境”与虚静之心	233
二	“身与竹化”与禅定精神	238
三	“成竹于胸”与“顿悟”特色	245
第三节	创作表达	252
一	“急起从之”与“当下”精神	252
二	“尽意”与“直指本心”	257
三	饮酒创作与“分别之心”	265
第四章	苏轼书画作品受佛教的影响	272
第一节	准备期的作品	274
一	刻意锻炼的“执着”相	274
二	“抒情写意”的前兆	286

第二节 突变期的作品	298
一 大胆的反叛精神	299
二 “放心而为”	307
三 萧散随意	320
第三节 成熟期的作品	330
一 “于相而离相”	331
二 “平淡自然”	343
三 “圆满”境界	351
结 论	359
附录一:苏轼与佛僧交往系年	366
附录二:苏轼书画艺术活动系年	398
图画目录	445
参考文献	449
后记	472

绪 论

第一节 本课题研究概况

本书选择佛教对苏轼(1036 - 1101)书画艺术的影响作为研究课题。以下先说明三个问题:第一,选题说明;第二,研究方法;第三,先行研究概况。

一 选题说明

1. 研究目的

对佛教美术的研究,并不是什么新的课题。从老庄哲学出发,研究艺术发展及其思想渊源,也屡见不鲜。但是,从佛教义理对促成艺术发展这一角度所作的研究,至今并不多见。那么,在以文人书法、绘画为主流的中国书画艺术中,是否也存在着佛教的影响呢?本书将从不同的文化审美角度,对这一问题进行探索。

宋代是中国古代文化最成熟、与佛教融合最深的一个时期。居士辈出是当时佛教的特点之一,一大批文人士大夫热衷参禅研佛,佛教的影响深入到思想文化的各个领域,特别是对诗歌书画艺术产生了深远的影响。因此,宋代成为我们了解佛教对中国文化影响深度的最好时期。本课题研究背景的确定,也正是出于上述原因。

而将本课题的研究建立在个案基础之上,并将苏轼作为个案研究的对象,是出于以下四点理由:

一,通过代表人物可以更好地把握时代脉络。

二,苏轼是宋代文化成就最高的人物之一。他学养深厚,才能杰出,诗词文书画琴无一不精。

三,在居士当中,苏轼亦堪称代表。

四,佛教与书画艺术在苏轼身上得到了完美的结合。通过研究苏轼,就能把抽象的问题具体化、清晰化。

2. 选题的概念界定

需要界定的问题有四个。第一,苏轼在诗词文方面有着很高的成就,后人对此已作了较为深入的研究。因此,在研究过程中,对苏轼诗词文方面的成就不作专门研究,只设小节以帮助阐明本选题的可行性及意义;第二,苏轼专门涉及书画理论的文章并不多见,对书画艺术的看法也大多散见于他的诗词文之中。因此,在研究过程中,会涉及大量的“诗词”,但此举旨在引出蕴含于其中的书画艺术思想;第三,“佛教”包含的范围很大,但本课题只涉及那些与苏轼有关的“佛教”内容。包含以下几个方面:(1)与苏轼有明确交往的僧僧。(2)苏轼对佛教的理解。(3)苏轼一生中与佛教有紧密关联的几件事。(4)佛教思想内容不限于某家某派;第四,由于宋代是一个文化成熟、思想活跃的时代,对于像苏轼这样一个全才的士大夫来说,不可能只限于接受一种思潮。换句话说,对于各种思潮,苏轼只要认为是好的,就学为己用(近年来,就有学者以“儒释道”三家融合的观点,来研究苏轼的文艺美学思想)。但是,本课题只涉及苏轼对佛教思想的汲取。

3. 本课题理论创新程度以及研究价值估计

理论创新主要有以下几点:

(1)对佛教与中国文化(书画艺术)关系认识上的创新:本课题从佛教义理的角度来探讨其与中国书画艺术的关系,超越了以往研究中国书画艺术的发展多从老庄哲学出发的局限。

(2)对佛教如何影响书画艺术认识上的创新:本课题通过具体人物的书画创作、书画作品、佛教信仰、与佛僧的交往以及画论书论涉及到的佛教思想,深刻地分析了佛教思想,特别是佛教思维方式对书画艺术产生的影响。

(3)对传统文化重要性认识上的创新:近一百年来,中国深受西方文化的影响,当代人对本土传统文化的认识日趋淡漠。本课题选择中国传统文化的重要组成部分佛教、中国传统文化最成熟的宋代、中国传统文化的集大成者苏轼以及代表中国优秀传统文化之一的书画艺术作为个案研究的对象,对认识传统文化和建设当代文化都具有积极的意义。

研究价值估计:

(1)本课题研究佛教对书画艺术的影响,可以为书画创作实践提供理论上的指导。

(2)目前对苏轼的研究大都限于诗词文学、书画艺术或佛教。本课题为交叉学科研究,选择佛教与苏轼书画艺术的关系作为研究对象,可以为认识佛教、苏轼以及书画艺术提供一个新的视野。

(3)本课题把苏轼作为个案分析的对象,通过其书画思想、书画作品与佛教的关系展开实证性与科学性的研究,为准确把握佛教影响书画艺术提供较为可靠的信息。

(4)宋代是佛教与中国文化融合最深的时期,通过研究苏轼书画艺术与佛教的关系,来探讨佛教(特别是禅宗)对宋代书画艺术

产生的影响,有助于我们理解佛教对推动中国文化的发展所起到的重要作用。

二 研究方法

1. 研究思路

我们对书画的认识首先来自于对作品的欣赏品评,以及对其功用的认识,然后才有一种怎样去创作的理论以及这种理论在作品中的体现。而把握苏轼与佛教的关系,又是我们了解其书画受佛教影响的重要前提。

基于这种思路,本课题分为两部分研究。第一部分研究苏轼与佛教发生联系的一切因缘,包括家庭佛缘、与佛僧的交往、佛教言论及佛教受益等。这一部分是为阐释苏轼的书画艺术与佛教的密切联系所做的铺垫工作。然后进入第二部分,分为三章。这是本课题的重点所在。首先论述佛教对苏轼的书画欣赏以及书画功用认识产生的影响,然后研究佛教对苏轼书画创作理论产生的影响,最后从佛教对苏轼的书画作品产生的实际影响展开具体分析。

本课题研究一个问题,分为四章论述。每章节在讨论完一个问题后,都在最后附上小结以阐明此问题被处理的程度。

2. 材料处理

苏轼思想复杂,“儒释道”三家都有。特别在文学艺术方面,受老庄与佛教思想的影响很深。很多文学艺术研究者认为,中国艺术思想源自道家。另外,在对艺术的认识方面,佛教与道家也有接近之处。中国美学史上有很多命题、概念,都可以同时从老庄和佛家那里找出相应思想。因此,如果没有明显的材料,很难界定某艺术观点是否受到佛教或道家单方面的影响。比如,像苏轼谈的“形

神”问题,老庄思想中有,佛教里也有。在研究过程中,我们就不能说苏轼的“形神”论就是受到佛教的影响;又如,苏轼在《论画》一文里,既用“未尽捧心之妍”、“得之濠上”等《庄子》里的典故行文,又把吴道子的《佛入涅槃画》作为说明问题的例子;另外,苏轼还有一些论画的言论与儒家思想有密切的关联。例如,苏轼在《书李伯时〈山庄图〉》里谈的“道”与“艺”问题。孔子在《论语·述而》里就说过“志于道,据于德,依于仁,游于艺”^①。“道”与“艺”是关于思想与技艺的问题。苏轼既没有明确说明此概念出于儒家,也没有用儒家其他的思想来解释,但在概念的使用上却不能说与孔子的那一段话没有关系。尽管如此,苏轼在解释“道”与“艺”的关系时,使用的还是佛教的语言、义理。因此,在遇到这种情况时,相关材料都在注文中另行说明。如在谈到“形神”的问题时,《庄子》里的典故和儒家的名相概念,都由注文来负责处理。正文只取用与佛教有关的那部分解释。

苏轼涉及到的佛教理论,有直接与书画艺术有关的,也有与文学或其他艺术有关的,也有毫无关系的。本着实证性以及研究范围界定原则,本书只引用可以明确证明佛教与苏轼书画艺术之间存在联系的材料,并按材料实证性大小,分为一级、二级、三级、四级材料进行论述。一级材料又分为三类,第一类指苏轼直接以佛教思想论艺术或者所阐述的艺术思想直接来自佛教。比如苏轼在《送钱塘僧思聪归孤山叙》里用华严法界观论艺术(书法);第二类实证性相对较低,如苏轼在与禅僧的通信中论及的艺术见解;第三

^① [春秋]孔子:《论语·述而》,《十三经注疏》十,北京:北京大学出版社,1999年,第85页。

类实证性最低,如书画论里涉及到的寺院、禅僧。二级材料相当于苏轼亲友的言论,如苏辙(1039-1112)、苏门“四学士”^①等。因为这些人苏轼关系亲近,并且他们都有亲身的艺术体验与习佛心得,对苏轼的艺术评论也最有见证性。上述两级史料价值最高,得出的结论最可信。三级指宋以来研究苏轼的材料,如董其昌(1555-1636)、石涛(1642-约1718)、刘熙载(1813-1881)以及近代海内外学者的研究成果。四级指苏轼本人论及的书画艺术思想,表面看来与佛教无关,但在思维方式上又与佛教有着内在联系。在研究过程中,这一类材料占有很大比重,其可信度相对于前三者虽然有很大的不足,但是从思想挖掘的角度讲,又显得最有价值。

另外,凡与苏轼无关的佛教艺术思想,以及与佛教无关的苏轼艺术(除书画艺术以外)思想,尽可能避免大量的引述。在无法避免的情况下,另加注文处理。

3. 行文与制图

本书凡引用的诗词,仅是借用它们的表现方式,目的在于引出蕴含其中的艺术与佛教思想。另外,除论证性材料之外,凡出现的辅助性或说明性的文言文材料均以最贴切的现代文解释方式行文,原文一律放在注中以待查证。因为审视角度及个人理解的不同,对文言文的取证角度也就大不一样。若以针对问题的现代文解释方式行文,问题的说明将更具有科学性,同时也可以避免任何理解上的歧义;而且,就文章的阅读来说,即使是不相关领域的“外行”,翻阅时也是清晰明了。

凡首次出现的古代人物,均附以生卒年,以后不再标出。历代

^① 指黄庭坚、秦观、晁补之、张耒。

年号均标以西历。凡出现地名皆附以现在名称。凡提及现代人物皆避免尊称,以免顾此失彼,落入“褒贬”圈套。

此外,由于本课题研究内容的特殊性,论证时需涉及大量的图片材料(书画作品)。为使问题的讨论更深入、结论的导出更具说服力,将涉及到的图片一一随文附上以待验证。另外再附苏轼与禅僧的交往年谱及苏轼的书画艺术活动历程。

三 先行研究概况

目前对苏轼的研究大都限于诗词文学,或单方面的书画艺术和佛教,而研究佛教与苏轼书画艺术的关系,至今并无专门的论著问世。但是,根据一千年来后人对苏轼的研究来看,其中也有一些零星论述与本课题有着紧密的关联。

八十年代初期,日本学者吉井和夫对苏轼的研究成果做了专门的整理,收集成篇为《苏轼研究文献目录》。包括明治(1900)以来日本学者和1912年以来国内学者的研究目录,另外也有几篇十九世纪的英文研究目录。此文最早由京都的“私家版”发行,后也见于日本《书论》第20号上。日本京都大学编著的《东洋学文献类目》收集的有关苏轼的研究目录也比较全面。^①国内的李福顺也在八十年代末,编著了一本《苏轼论书画史料》,涉及苏轼本人的书画言论以及宋元明清有关文集、丛书、书画史论等著作中对苏轼书画艺术的评论。迄今为止,这是国内学者对苏轼书画史料所做的最详细的整理工作。台湾的衣若芬因为其博士论文的缘故,对近

^① 2000年4月至2001年4月,笔者在东京大学留学期间,曾去东洋文化研究所资料室把《东洋学文献类目》中有关苏轼的研究目录如数摘录出来。

五十年来(1949-1999)在台湾、香港两地出版的有关苏轼的研究专著、期刊论文以及硕士、博士论文的目录做了收集的工作。此文刊登在台湾的《汉学研究通讯》2001年总第78期上。四川大学中文系唐宋文学研究室编著的《苏轼研究资料汇编》,搜集了宋代以来文人学者与苏轼的交往和对其轶闻掌故的记录以及数种《东坡年谱》和诗话、词话及选本等对苏轼作品的评价。可以说,以上诸多的收录工作为研究苏轼提供了不少的方便。此外,有关苏轼学术研讨会从20世纪80年代到本世纪初也已经举办了十二届,来自各地的学者们从各个角度对苏轼作了全方位、多层次的探讨,这种研讨会会有益于开拓大家对苏轼的研究视野。此外,孔凡礼、王水照、曾枣庄等现代学者对苏轼原始材料的整理功不可没。

根据收集的资料以及本课题的研究,以下按时间顺序分为三个阶段来阐述与本书主题相关的研究概况。

1. 二十世纪之前

根据李福顺编著的《苏轼论书画史料》收录的历代评论看,对苏轼的书画所作的评论大致有五种形式。一,以“诗”的形式来论述苏轼的书画。此最早始自苏辙。但这种形式,在后人的评论里并不多见。二,附带提及。三,对苏轼书画作品的跋文或者在题跋其他书画家的作品时涉及到苏轼。四,因苏轼某句书画言论而专门作小文阐述。五,详细描述苏轼书画作品的周边情况(如作品的产生原因、地点、尺寸、纸张等等)。

在这些评论里,大部分都只是就书画论苏轼的书画,而罕有从佛教的角度来评论苏轼的书画。这罕有当中,又分为三种情况。一是直接以佛教思想论述苏轼的书画,这一类评论最少。二是评论中含有佛教典故。从义理阐发的角度来说,此类佛教典故与苏

轼书画并无多大的关联。这一类材料比第一种情况稍多。三是评论中隐含着佛教思想。即在思维方式上,苏轼的书画思想与佛教存在着联系。这一类材料最多。

2. 二十世纪初至八十年代

二十年代前,日本学者大内青巒对苏轼的禅喜作了一定的研究,并有三篇论文问世。三十年代,井上秀夫以专著的形式对苏轼的佛教思想作了比较深入的研究,此论著曾被国内的《海潮音》社译为中文发行。另外,小野玄妙也曾对苏轼在元祐年间书写《楞伽经》一事作了考察。四十年代初,国内有位叫“昌静”的学者发表了一篇名为《东坡居士与佛教》的小文。除了上述几篇零星之作以外,这四十年来对苏轼与佛教之关系的研究几乎等于空白。同样,对苏轼书画艺术方面的研究也是如此。二十年代初,国内的朱应鹏发表了一篇名为《苏轼的画论》的文章。三十年代初,河北第一博物院半月刊的第5期刊登了苏轼的几幅手札,这虽然不属于研究成果,但亦说明苏轼的书法艺术在当时受到了重视。1936年,另有学者有两篇小文描述苏轼与艺术的关系。进入四十年代,关于苏轼与书画艺术关系的论文较之以前在研究上有所深入,在数量上也有所增加。其中以矢代幸雄在《美学》杂志上发表的论文《蘇東坡の美術思想》最为引人注目,其中的一些观点即使到现在也仍有一定的影响力。

从五十年代到八十年代,这一段时期对苏轼的研究在数量上较之以前明显有所增加,但是对于苏轼与书画艺术以及和佛教的研究仍然很少。据不完全统计,对苏轼与书画艺术关系的研究论文有七十多篇,与佛教有关系的研究有九篇左右。其中对苏轼书画艺术的个别作品(如《寒食帖》、《西楼帖》、《枯木竹石图》)的分析