

儒道佛与中国古典文艺美学

主编：蒋述卓 刘绍瑾

岳麓书社

佛教与

中国古典文艺美学

蒋述卓 著

儒道佛与中国古典文艺美学

主编 / 蒋述卓 刘绍瑾

岳麓书社

佛教与

中国古典文艺美学

蒋述卓 著

图书在版编目(CIP)数据

佛教与中国古典文艺美学/蒋述卓著. —长沙:岳麓书社,
2007

ISBN 978 - 7 - 80761 - 005 - 2

I. 佛... II. 蒋... III. 佛教—影响—文艺美学—研究—中国—古代 IV. B948 I01

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第189648号

佛教与中国古典文艺美学

作者:蒋述卓

责任编辑:蒋浩

封面设计:胡颖

岳麓书社出版发行

地址:湖南省长沙市爱民路47号

电话:0731—8885616(邮购)

邮编:410006

网址:www.yueluhistory.com

2008年4月第1版第1次印刷

开本:850×1168 1/32

印张:6.625

字数:163千字

ISBN 978 - 7 - 80761 - 005 - 2/G · 625

定价:18.00元

承印:长沙利君谦印刷厂

如有印装质量问题,请与本社印务部联系

电话:0731—8884129

总 序

从上世纪八十年代中期以来，儒道佛与中国文学、中国文艺美学的关系研究，成为学术界一个长盛不衰的热点话题。当然，这并不是说此前就没有此类的相关研究。例如当人们在探讨《文心雕龙》的主干思想时，很早就产生了刘勰所原之道究竟是儒道还是老庄的自然之道、抑或是佛道的争论，在争论的过程中就不可避免地涉及儒道佛与中国古代文学理论的关系。然而，上述的那些研究还是一些不自觉的、具有旁涉性质的论述。只有到了二十世纪八十年代中期，儒道佛与中国文艺美学的关系，才获得了自觉的、全面的、深入的研究。在回顾近三十年来的学术思潮与思想时，我们认为，这是一个带有主导性、统摄性、指标性的重要方面，是纷纭多样的众多路向中的一个“网结”。

首先，这是中国古代文论、中国古典美学研究走向深入的反映。儒、道、佛思想的发展及其相互渗透和交融，构成了中国古代文论产生的文化背景，理清它们的内在关系，可以更为深刻地了解古代文论的生长基因和民族特色。随着中国古代美学研究的深入，学术界日渐提出中国古典美学的主干思想的说法和争论。但无论是三大主干（儒家美学、道家美学、禅宗美学）还是四大主干（儒家美学、道家美学、禅宗美学、楚骚美学）、五大主干（儒家美学、道家美学、禅宗美学、楚骚美学、市井美学），儒、道、佛都处于最基本的、不可或缺的重要位置。

其次，是文学研究走向整体审视、走向文化观照的表现。研究儒道佛与中国古代文艺美学的关系，凸显的是哲学与美

学、文化与文学、人生与审美的“视界大融合”，这一研究路数与时所风行的方法热、文化热以及比较文学中的跨学科研究，具有内在的关联，因此，它在诸如文艺学、美学、中国古代文学、哲学、比较文学等不同的学科领域里是具有广泛的对话交流的共同话题。

作为在上世纪八十年代中期初涉学海的读书人，我们较早地感应到了这一学术“预流”和趋势，曾分别以“佛经传译与中古文学思潮”和“庄子与中国美学”作为自己的博、硕士学位论文选题，并且在毕业后从不同的地方汇聚到了中国的南方——暨南大学。尽管在以后的学术生涯中从事了一些其他的研究课题，但我们每每怀着感恩和得意的心情回忆起那个起步，它是我们以后行进的重要基础！

今天，我们共同主编这套丛书，就是为了记录新时期以来的学术思潮的脉动以及我们的思考，也同时展示暨南大学文艺学学科点在这方面所作的探索。

这套丛书共五本，大体上可分为两大类。第一类是蒋述卓的《佛教与中国古典文艺美学》和刘绍瑾的《庄子与中国美学》。这两本著作初版于上世纪八九十年代之交，是国内最早全面、系统、深入探讨佛教、庄子与中国古代文艺美学关系的专著，出版近二十年来受到学术界很好评价，多次获得学术奖励。此次经过修订重版，既记载了我们探讨这一论题的历史足迹，也力图把作者最新的相关思考通过修订体现出来，整合出代表作者到目前为止最高水平的相关论题著作。

第二类包括三本新著，是对“儒道佛与中国古典文艺美学”这一大话题的延伸和拓展。其中蒋艳萍的《道教修炼与古代文艺创作思想论》，集中探讨了与老庄道家关系密切的道教思想对中国文学创作思想的启示与影响。目前之学术界，研究道教思想的可谓汗牛充栋，论述道教与文学关系的也时有出现，但集中探讨道教修炼与中国古代文艺创作思想关系的，蒋艳萍的这本专著则称得上开始之作。张家梅的《言意之辨与魏

晋美学话语生成》，则以问题为纲，把儒道共同影响下的言意之辨作为对象，努力探讨它对中国美学重要思想、核心概念形成的推动作用。实际上，言、象、意，不仅是魏晋言意之辨的核心名词，也是中国文艺的基本构成，中国古代最重要的艺术门类诗歌、绘画就分别以语言和形象作为表现载体。相信通过该书的论述，读者能从中领悟出中国文艺美学的某些奥秘。这套丛书一个引人注目的地方是吸收了台湾学者丁敏的《中国佛教文学的古典与现代：主题与叙事》。丁敏女士曾于2004年来暨南大学访学半年，在蒋述卓教授的指导下从事佛教文学的研究。此次把她在访学时撰写的（包括此前的）相关论文结集出版，也是海峡两岸文化学术交流的一个结晶。中国传统文学的阐释视野是宽广的，也是多元的，丁敏女士的这本佛教文学的研究论著，将为我们带来台湾地区学者的独到眼光和独特视角。特别是书中占一半篇幅的有关佛教对台湾现代文学、现代文化、现代生活产生影响的论述，不仅传递了许多重要的学术信息，而且对我们思考传统文艺美学的现代价值、现代转型、现代参与，具有极为重要的启示。

蒋述卓 刘绍瑾

2006年10月于暨南园

序

洪柏昭

儒、道、佛三家思想影响至巨，甚至长期支配了中国文化，不但在观念文化，而且在物质文化、制度文化和行为文化领域，处处都可以发现它们的身影。以儒家思想为主体，这三家思想又相互渗透、转化，以至相互包容、混合，错综复杂地作用于广袤的人文领域，使中国文化发出瑰丽的色彩。对这一现象进行研究不但饶有兴味，而且具有重要意义，因为了解民族文化深层次的历时态心理——思维结构，乃是创造民族新文化的逻辑起点。文化是在一定的生态环境中生成的，生态环境包括自然与社会两部分，后者又包含民族文化心理这一给定的条件。然而，哪怕是光就其中一家思想对中国文化的渗透进行研究，也是一个包罗万有的题目；因为单就观念——心态这一层面而言，就包括政治观念、法权观念以及哲学、伦理、科学、宗教、文艺等多个组成部分，每一部分都是一座崇山峻岭或一处深邃的幽谷，足供有志的探索者艰难地去跋涉、跻攀。而每一部分探索的所得，都会使人们对民族文化传统的总体认识深入一步。

三家思想中，儒家思想的作用过去是关注得较多的——尽管研究远非全面，论述也不一定都那么得当。但佛、道二家则很少有人敢于问津，因为“骗人”、“荒谬”的恶谥足以使人退避三舍。近年来，研究的思路开阔了，佛、道的门庭渐渐地热闹起来，佛教尤为热门话题。但直到目前为止，研究佛教与中国文化关系的专著还不很多，内容也比较概略、笼统，基本上属于总体鸟瞰式的介绍，这是初期阶段的必然现象。但是随着时间推移，人们就会进一步要求对分体进行深入的探索，以充分地领略“佛光

普照”的每一座宝山。

在佛教影响所及的文化要素中,文艺是获得“般若”、“菩提”之惠最多的幸运儿。因为相对于物质生产、社会心理、人生观念、政治、哲学、伦理、科学、民俗诸要素而言,佛教对文艺的积极影响是最多的。个中奥妙,在于两者都高扬主体意识,注重情感体验,讲求直觉感悟,善于驰骋幻想。所以,佛教与中国文学艺术的关系,也受到人们较多的关注,不但出现了专题研究的著作,就是在一般的美学、文艺学论著中,也比较注意佛教观念的影响;不过前者着重佛教对创作的渗透,后者对佛教的论述则较为零散。现在,蒋述卓同志的这本《佛教与中国古典文艺美学》,则是佛教与文艺美学研究的联姻,在文艺观念、理论的层次上系统论述了佛教对中国文艺的影响。这是个崭新的研究课题。因为把文艺美学从一般美学的研究中独立出来,在我国还是不久以前的事,文艺美学应该包括什么内容,有些什么范畴、命题需要阐释,都尚处于探索之中,把佛教和文艺美学联系起来加以研究,就显得更有新意了。

这本著作,探索的视野是比较广阔的。时间跨度大,从佛教传入、佛经翻译以后的魏晋时代开始,直至辛亥革命前后的近代,都在其笼盖的范围之内,涉及的文艺美学的观念、范畴多,在审美意识、创作心理、艺术原则、艺术形象、艺术意境、文艺欣赏等方面,凡是与佛教攀得上关系的,都接触到了。当然,也并非全部命题和范畴都谈,这是由本书论题的性质决定的。应该指出的是:它比同类著作,论述的范围大有拓展。这不是随便增加几个命题和范畴那么简单的事,而应归功于作者的深入考察,善于发现文艺与佛教义理、观念的联系,才能丰富这一佛理与艺美浑融的芳菲世界。同时,作者的视野并不限于审美意识的理论形态,而兼及审美意识物化的文艺作品,举出大量的诗词、小说、戏剧、通俗文学以及绘画、雕塑等作为印证,以展示佛教对中国古代文艺的渗透,这就使本书的内容显得更加丰富多彩。

作者的识见,尤其表现在着重探索佛教观念、精神与思维方

式对中国文艺美学的影响,从宏观和深层文化意识方面去揭示其内部联系。其结论是:(一)佛家的心性学说促进了中国文艺美学关于艺术家主体作用的探索,进一步加强了中国文艺美学中的主体性意识。(二)佛教的“顿悟”说进一步加强了中国文艺美学的直觉感悟色彩。(三)佛教促进了中国文艺美学观念以及思维方式的变化。(四)佛教促进了中国文艺美学思潮和文人审美意识的变化。这是颇有见地的。价值观念、审美情趣与思维方式,深植于民族心理中的文化深层结构,也隐藏在文艺美学命题和范畴后面的深层结构。本书提到的以心为美、标举性灵、强调主体、求新、求奇、求野、求独创等命题,就属于价值观念范畴;追求象外之象、景外之景、味外之旨、虚实结合、以幻寓真以及禅理、禅趣、气韵、传神等命题,就属于审美情趣范畴;虚静生思、澄怀味象、思与境偕、诗道妙悟、圆融观照等命题,就属于思维方式范畴。在这样深刻的层次上探究佛教义理、观念对它们的影响、渗透,就抓住了关键的东西;用佛教的话说,就是获得了“真如”。‘这对于了解民族审美意识——民族文化心理组成部分之一的特点及其多向来源,以进一步全面总结中国文艺美学的丰富内涵,作为发展民族新文化的参照,是很有帮助的。

作者自言:“在本书里,我力图去发掘佛教影响中国文艺美学的途径,尤其注意当一个佛教概念被中国文艺美学所吸收时,它是怎样转换过来的,有没有什么中介,它们在哪些地方有相通与契合点,并尽量去寻找一些细节上的实证。”这是本书方法论的总结,实践证明是成功的。每一章节,作者总是先把佛教有关的概念、义理进行较为详尽的、深入浅出的阐释,然后找出其与中国文艺美学的契合之点,它们之间的有机联系,佛教概念是经过怎样认同、消化、改造、融摄的历程才转化过来的。作者善于发现中介。中介是一事物和他事物的间接联系的纽带。客观事物之间的直接联系是比较容易看出来的,间接联系则由于隔了一道居间作用的环节,一幅障眼的魔布,而不容易被发现,甚至易被误认为互不相涉。只有善于发现中介,才能更为敏锐地观

察到事物的普遍联系,达到全面认识事物的目的。本书之所以能够较大地拓宽研究的内涵,把许多似乎不大相干的佛教概念、义理、观念、精神,与中国文艺美学联结成一张网,就是因为找到了中介:或者通过社会经济、生活风尚变化所给予的契机,或者通过儒家、道家、玄家、宋明理学的媒介,比较有说服力地说明了一些概念、范畴和命题由佛教到文艺美学的逻辑发展。在行文中,作者不时使用“启发”、“启示”、“暗合”等词语,表明了他论述的分寸和慎重,也是对读者如何把握中介的启示。作者颇有体会地指出:佛教的影响,“有些是有痕迹的,显露于外表的,有些则是潜在的,无形的”;“发现有影响痕迹的,需要努力去搜寻、辨析;发掘其潜在的、无形的影响也需要功夫”。我以为,在某种意义上说,后者尤其需要功夫。而蒋述卓同志是两个方面都做得较好的。

当然,我不是说这本著作已经尽善尽美,比如在中国文艺美学建构过程中儒、道、佛三家思想的互补互融,用马列主义文艺观对佛教的影响、渗透加以剖析等,都可以加强一些。不过这并不影响本书的价值。如上所言,这是一本具有交叉学科性质、内容充满新意的佳作,读者是可以从中得到关于佛学和中国文艺美学的许多有用知识的。

前 言

“诗为禅客添花锦，禅是诗家切玉刀。”元好问的这一诗句说的是禅与诗二者的相互促进与相得益彰。佛教与中国文艺美学的关系，虽然不能像禅与诗的关系那样二者可以相互促进，就其影响来说，还只是佛教对中国文艺美学的单方面渗透，但是，就是这种渗透与影响，在某种程度上来说，佛教也为中国文艺美学提供了一把锋利的切玉之刀。

(一) 佛家的心性学说促进了中国文艺美学关于艺术家主体作用的探索，进一步加强了中国文艺美学中的主体性意识。

佛教在心物关系中是强调以“心”为本的。在佛教看来，“心”主宰世界万物，创造万物，是至高无上的。从晋宋开始，中国僧人就以佛教的“心外无物”说来构建中国佛学，并把它理解为“性灵之学”或“心学”。这启发了中国文艺美学对“心”的作用的注重，对艺术家主体意识的强调。在创作理论上，中国文艺美学不仅强调物对艺术家的刺激作用，而且也强调艺术家心灵对物的改造与熔铸。有许多理论家的主要理论学说也都与佛教的心性学说密切相关，如李贽的“童心”说，袁宏道、王世贞、袁枚的“性灵”说，王夫之的情景论以及梁启超、王国维的“境界”论等等。中国文艺美学还从禅宗“净性自悟”的心性论里，发展出尊崇艺术家个性，强调自成一家，强调独创，强调以无法为至法，反对复古，反对模拟，蔑视权威的主张。这也是从创作者方面，高扬了艺术家之“心”，即高扬了作者的主体精神。

(二) 佛教的“顿悟”说进一步加强了中国文艺美学的直觉感悟色彩。

佛教“顿悟”理论强调的是一种直觉观照、直觉体验与直觉

感悟,它认为学佛之人对佛理的领悟,是一种刹那间的整体把握,其间是没有阶段之分的。一旦摸到“顿门”,学人就进入自由状态,得到解脱。中国文艺美学直接采用佛教的这一理论,以“妙悟”说来阐述文艺创作与欣赏的理论问题。诗论家们把“学诗”与“参禅”相提并论,其中就涉及创作构思过程中的自家领悟与突破问题。他们把欣赏与悟禅相联系,强调欣赏的整体之悟与象外之悟。中国文艺美学从先秦开始,就具有直觉感悟的一面,佛教“顿悟”说的加入,更突出了中国文艺美学的这一特征。

(三) 佛教促进了中国文艺美学观念以及思维方式的变化。

佛教视宇宙万物为虚空,认为世间一切乃心造的幻影,都是虚妄不实的,而只有“心”的觉悟才是“真实”的,宇宙万有现象背后的佛理才是“真实”的。按照僧肇对佛教宇宙观的阐释,世界乃是一种“假有”,一种“名号”。“不真即空”也就揭示了世界的虚妄性。正是在这种哲学观的指导下,佛经中大量的佛教故事便任意虚构,释祖说法经常是说寓言、譬喻,故事中人与动物没有界限,人、动物活动的时空没有界限。佛教的这一观念影响到中国小说、戏曲创作,促使中国艺术家及美学家对艺术真实、艺术虚构的认识在观念上发生了较大的转变,由六朝前的以录史为信、以记实事为真的观念逐渐转变到了“似真而又幻”的真幻统一论、以情为真的合理论和以幻寓真的“寓言”论,从而出现了唐人传奇的大胆想象,“临川四梦”的奇异梦幻与《红楼梦》的杰出创作。这种观念的建立是经过一个漫长的过程才成熟的,也是中国文艺美学思维方式上发生变化的结果,而最先的启示就不得不归之于佛教理论。

同样,中国艺术意境理论的形成与完善也得之于佛教观念的输入,中国文艺美学中的艺术辩证法内容,也汲取了佛教辩证法的理论营养。从一定意义上说,佛教思维方式的某些特点,也加强了中国文艺美学的理性思辨,如“现量”说的引进、真与幻的辨析、艺术的相反相成意识与整体意识等等,都带有了逻辑思

辨的色彩了。

(四)佛教以及佛教艺术的传入还促进了中国文艺美学思潮的演变,使中国文人的审美意识产生了变化。

上述的四个方面,正是我考察佛教与中国文艺美学关系的重点,也是本书的理论架构。

当然,这四个方面的影响又是交叉重叠的,所表现出来的现象也是复杂的,需要我们去深入细致的考察与分析。

作为影响的层面来说,这种影响有些是有痕迹的,显露于外表的;有些则是潜在的,无形的。有些表现于理论形态上,而有的则表现于具体的文艺创作实践中。因此,发现有影响痕迹的,需要努力去搜寻、辨析;发掘其潜在的、无形的影响也需要功夫。两者若能结合起来考察,则可更深入地揭示其影响与渗透的程度。

作为影响的作用来说,我认为佛教文化对中国文艺美学的影响所起的是一种刺激、启发与促进作用,其积极方面大于消极方面。而且,这种刺激与促进作用也是在得到了中国传统文艺思想如儒、道文艺思想的认同、融合、消化以后才得以发挥的。因此,在这种认同、融合、消化的过程中,也就时常出现儒、道、佛三家的概念、术语以及思想的互渗、互用的现象。在考察这种影响的过程中,也就尤要注意佛教观念是如何转化并内化为中国文艺美学的观念与思想的。由于本书论题的关系,我可能比较偏重佛教的思想观念对中国文艺美学的影响的论述,而结合儒、道的影响来进行分析可能会少一些,有时为了行文顺畅的关系可能还未能提及儒、道的影响。其实,中国文艺美学也深受儒、道思想的影响,对于这种影响已经有不少著作都作了揭示与阐述。本书只是试图从佛教这一个侧面去揭示中国文艺美学所受到的文化、哲学、宗教的影响,而并不是认为中国文艺美学所有的思想与观念都是受佛教影响才产生的,或者认为只有佛教才对中国文艺美学影响最大。我无意去夸大佛教的这种作用。我所做的,只是希望有助于大家对对中国文艺美学的发展过程能有

多一个视角的观察,能有多一个侧面的了解,也就是说,能了解到佛教对中国文艺美学所起到的刺激、启发与促进作用。

中国文艺美学自然有它自身的发展规律,而主动地汲取外来文化的理论营养,加以改造与消化,从而促长出新的东西,也正是这一发展规律的表现形态之一。本书所研究的既要为更深入地揭示出中国文艺美学的发展规律,总结中国古代文艺创作经验并使之升华为理论服务,同时也想为我国社会主义文艺的当代发展提供某些可供借鉴的东西。

目 录

- 001 序(洪柏昭)
- 001 前 言
- 001 第一章 佛教心性学说与文艺创作心理探索
- 001 一、“求性灵真奥”与以心为美
- 007 二、“神有冥移之功”与“思理为妙”
- 013 三、息心无念与虚静生思
- 019 第二章 佛教境界说与艺术意境理论
- 020 一、仗境而生的因缘和合论及思与境偕、情与景合的意境生成论
- 029 二、非有非无的虚空境界与虚实结合的意境特征论
- 036 三、“极象外之谈”与景外景、象外象、味外味的理想意境论
- 042 第三章 佛教法身论与艺术传神论
- 042 一、法身论与艺术传神论的萌生
- 046 二、佛相不定说与艺术形象的创造
- 050 第四章 禅宗与艺术独创论
- 051 一、呵佛骂祖与反复古、反模拟
- 057 二、自性自度与成一家之言
- 064 三、任运自然与以自然为法
- 072 第五章 禅学与诗学
- 072 一、禅境与诗境
- 077 二、以诗明禅与以禅入诗
- 082 三、以禅论诗

- 097 第六章 佛教与艺术真实论
- 097 一、“似真而又幻”的真幻统一论
- 104 二、以情为真的合情论
- 108 三、以幻寓真的“寓言”论
- 113 第七章 佛教与中国文艺美学中的悲剧意识
- 113 一、大悲大愿的生命悲慨
- 121 二、因果报应与“大团圆”结局
- 126 三、宿缘论与悲剧冲突
- 130 第八章 佛教对文艺美学通俗化倾向的推进
- 130 一、佛教艺术的世俗化与通俗化的艺术倾向、美学倾向
- 137 二、禅宗的世俗化对文人审美意识通俗化的影响
- 141 第九章 佛教中道观与艺术辩证法
- 141 一、中道观与艺术的相反相成论
- 149 二、圆融观与艺术的整体论
- 154 [附录一]试论佛教美学思想
- 168 [附录二]佛教与晋宋之际的山水文学思潮
- 186 [附录三]佛教的审美教育
- 190 [附录四]古代高僧何以博学多才?
- 194 参考书目举要
- 195 后记
- 197 再版后记

第一章 佛教心性学说与文艺创作心理探索

魏晋南北朝是中国哲学发生转变的时期，即由本体论的探讨转向心性论的求索，这种转变与佛教心性学说的渗透与影响有极大关系。这一时期，文艺也相应地发生了重大变化，成为“最富有艺术精神的一个时代”^①，其特征就是突出了艺术家艺术心灵与个性的抒写。有唐一代，唯识学一度盛行，而禅宗的“明心见性”理论更是深入人心。宋明时期，程朱理学与陆王心学又纳佛教心性理论入自己的理论体系之中，成为最有影响的哲学流派。而这些，在文艺创作及文艺美学中也都反映出来。

一、“求性灵真奥”与以心为美

佛教在心物关系上是强调以“心”为本的。《大方广华严经》云：“三界虚妄，但是心作。十二缘分，是皆依心。”（《十地品之三》）“心如工画师，画种种五阴，一切世界中，无法而不造。”（同上）“一切世间法，唯以心为主。”（《菩萨明难品》）甚至于连佛也是心的创造：“若人欲求知三世一切佛，应当如是观，心造诸如来。”（《十地品之三》）唯识学的标准命题也是“三界唯心”，“唯识无境”。天台宗以一“心”包纳三千大千世界，把世界看做不过是“一念”的产物。禅宗的“明心见性”、顿悟成佛更是建立在“心生则种种法生，心灭则种种法灭”（《楞伽经》）的理论基础上的。有关禅宗六祖慧能的“不是风动，也不是幡动，而是心动”的著名故事，更是将其以心为本的宗旨揭露无

^① 宗白华：《美学散步》，第177页，上海人民出版社1981年版。