

作者簡介

李帥文，女，中國人民大學美學博士，師從鄭曉華教授。論文先後發表於《中國文藝評論》、《書法》、《大學書法》、中國人民大學《造型藝術》等期刊，並入選 2021 年「全國美術高峰論壇」。書法作品入選全國第二屆大學生書法篆刻作品展（中書協）、第十九屆北京書法篆刻精品展等十餘項展覽。承擔並完成中國人民大學科學研究項目「宋代以降佛學語境下的書學思想研究」。2022 年舉辦民生人文青年書法提名展。

提 要

「書禪」概念揭示了佛教中國化進程中禪學與書法的互動關係，從隋唐寫經的繁榮到宋代「以禪論書」等書學觀念的出現，其指向了書法從宗教傳播媒介向文化主體的轉變。本文通過五個階段考察「書禪」發展脈絡：

隋唐時期，時人充分運用書法的墨蹟、刻石等寫經形式滿足信眾的供養需求以及僧人弘法的需要，使書法兼具實用與審美價值。禪宗作為佛教漢化的結晶，從繁難的經典注疏中解放思想，融教理入日常，與書法「明心見性」的創作理念形成共鳴，為「書禪」奠定基礎。

宋代「以禪論書」標誌著「書禪」理論體系的成熟。刻帖的普及推動法帖去經典化，黃庭堅等書家以禪理重構創作主體性，在「筆墨佛事」、「遊戲翰墨」中實現法度漸修與自性頓悟的辯證統一，形成字外有意的禪境表達。

宋元以降，「書禪」分化為狂狷與簡淡兩種審美範式。徐渭以頓悟式狂禪書風突破形似，董其昌則借「仿古」實踐「頓漸不二」的禪悅空性，折射出心學影響下文人精神的多元投射。

近代「書禪」研究雖式微卻未斷絕，于乃仁《書禪篇》重釋書法心性觀與創新性。跨文化傳播中，日本書道與西方抽象藝術均從「書禪」中汲取即興、去形式化、自由自足的生命狀態等表現理念，印證書法與禪學相融合的普世價值。

在當代書壇形式化的困境下，「書禪」傳統啟示著書法的雙重回歸：既要超越法度束縛實現詩性表達，又需在守正創新中重建文化主體意識。「書禪」心性修悟的審美內核為構建新時代書法美學提供重要參照。

目 次

緒 論	1
0.1 選題背景與研究意義	1
0.2 文獻綜述	3
0.2.1 關於「書禪」的研究概況	4
0.2.2 禪宗美學角度	5
0.2.3 「書法與禪」的研究綜述	7
0.2.4 海外研究	9
0.3 研究方法與思路	10
0.4 提出問題及創新點	11
第 1 章 「書禪」綜論	13
1.1 「書禪」的概念界定與分類	13
1.2 「書禪」與「禪書」的異同	17
1.3 「書禪」與「畫禪」的共通	19
1.3.1 禪宗題材中「書禪」與「畫禪」的 共通性	21
1.3.2 非禪宗題材中「書禪」與「畫禪」的 共通性	22

第2章 由譯經傳法到心性自覺：「書禪」之發軔	29
2.1 隋唐帝王的崇佛思想及其影響	29
2.1.1 隋唐帝王的崇佛思想	30
2.1.2 隋唐佛教對傳統詩書畫的影響	34
2.2 以佛禪經書為內容的墨蹟與石刻	39
2.2.1 寫經墨蹟	39
2.2.2 刻經碑石	42
2.3 譯經傳法背景下禪宗之興	46
2.3.1 佛教譯經中的禪法	46
2.3.2 禪宗之興及其南北分宗	49
2.3.3 禪意與傳統文學藝術	51
2.4 唐代書學中的禪法與禪宗影響	54
2.4.1 臨創之審美化	55
2.4.2 書論之心性觀	57
2.4.3 書寫中的「醉意」與「禪意」	60
第3章 以禪理釋書學：「書禪」之合轍	67
3.1 宋代禪法的審美轉向	67
3.1.1 禪法嬗變及其「不立文字」	68
3.1.2 詩偈中的遮詮與妙悟	72
3.1.3 「畫禪」中的留白與妙有	75
3.2 「以禪論書」作為臨池參悟的普遍性	79
3.2.1 以禪論書的內因：書寫與自性	79
3.2.2 以禪論書的表現：佛事與墨戲	82
3.2.3 墨蹟的傳播與「書禪」的影響	86
3.3 「以禪論書」作為書學闡釋的合理性	94
3.3.1 去執觀念：超越法度	95
3.3.2 修悟思維：超越理性	98
3.3.3 「書禪」審美特質：逸想與逸格	101
3.4 宋代「書禪」風格與觀念的互動	104
3.4.1 「字中有筆」——心外無法	105
3.4.2 「韻與境俱勝」——圓融無礙	109
3.4.3 宋代士人與禪僧的「書禪」異同	114

第4章 以禪心印書法：「書禪」之餘緒·····	121
4.1 宋以降遺民逃禪及士僧交往中的審美選擇··	121
4.1.1 寫意書禪·····	123
4.1.2 崇尚逸趣·····	126
4.1.3 隱喻唯心·····	127
4.2 「書禪」風格的分別：狂狷與簡淡·····	129
4.3 「書禪」觀念的傾向：狂禪師心與禪悅性空··	134
4.3.1 狂禪傾向下「書禪」主體的師心縱橫 ·····	135
4.3.2 禪悅追求中「書禪」主體的自性隱匿 ·····	138
第5章 「書禪」的影響與文化意義·····	143
5.1 近代「書禪」的式微與《書禪篇》的啟示··	143
5.2 禪宗與書法對海外藝術的影響·····	149
5.3 唐宋「書禪」對當代書法的文化意義·····	154
結語·····	161
參考文獻·····	165
致謝·····	179