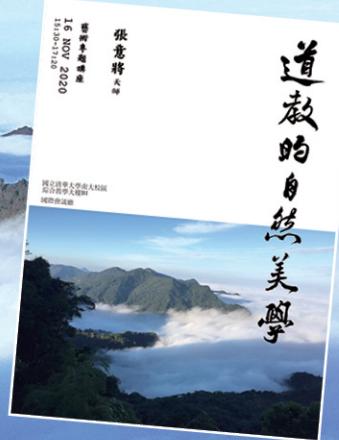

道教之美

張意將天師演講；編輯部摘要

張意將天師襲職第二個十年的新階段，張天師府展開跨文化交流，首先以「道醫」主題，分別於 2019 年與政治大學合作舉辦《道醫論壇》，之後受陽明大學之邀，推出《2020 跨文化系列講座：道醫思想》演說六講。緊接著與藝術、音樂界交流：先於 2020 年十一月受邀清華大學藝術講座講演《道教的自然美學》；2021 年五月再受台灣大學音樂學研究所邀請，於「音樂學研究討論講座」演講《生命的音籟》，但是遇到新冠肺炎疫情嚴峻狀況，台大演講只能先行取消。

2020 年十一月之清大藝術講座乃針對

大一藝術科系全體新生所做的演講。張意將天師首先破題，簡要舉出西方美學奠基者德國哲學家鮑姆加登 (Alexander Baumgarten) 的說法：人的感性認識能力所能達到的完善境界就是「美」。據此，美學的首要目標，就是要探討什麼是美，但至今仍莫衷一是，故現今西方美學研究多著重於具體的形式（藝術）及審美的途徑（美感經驗）。正如西方美學乃獨立自西方哲學，中國藝術與古典美學思想也源自中國哲學，其中又以道家老莊哲學影響最大。本次演講就道教（道家）之美進行闡述，期望能讓大一新生們對「美」有所不同的啟發。

圖：清華大學演講

什麼是美？道教認為的美是一種「境界美」。張意將天師歸納出道教美的四個特色：美是三元一體、萬物合一的；美是逍遙自由的；美是生生不息的；美是無為自然的。首先，三元是指天、地、水，其乃與人類生存環境密不可分的三種境域。三元一體若以現代整體生態系統的觀念來看，是人與環境、萬物息息相關，共存共榮；若以道教「氣化宇宙」的思想來說，則是天地、萬物、人都是一氣所生，「通天下一氣耳」（《莊子·知北遊》），貫穿整個宇宙的就是氣，所以「天地與我並生，萬物與我為一」（《莊子·齊物》），人的生命是跟天地一起，跟自然合而為一，天地人一氣貫穿才是真正美，而這是修煉才能獲致的境界。修煉有成者，如《莊子·齊物》所言的「至人」就能「乘雲氣，騎日月，而遊乎四海之外。死生無變於己，而況利害之端乎！」獲得自由逍遙境界，是為大美。同時，整個大環境生生不息、自然（道、樸）無為都是美，所以道教修煉時常以大自然為典範，學習其中「道」的原理。

接著，張意將天師以道教特有的「陰／陽、魂／魄」理論闡述二種藝術趨向。一般人認為美的判斷是出自大腦，但張意將天師指出應為三魂七魄中的「中魂」來判斷，例如有人觀看藝術展覽後受影響而心情不佳，極端的狀況還導致生病，就是中魂受到影響。據此，道教將藝術分為向上與向下兩種趨向，即走向三魂的藝術，或走向七魄的藝術。三魂的特性是好生、往上提升，因此

走向三魂的藝術容易使創作者或觀賞者感到舒服、快樂；七魄好死，走向七魄的藝術容易讓人憂鬱、悲觀。意即藝術會影響人魂魄的穩定性，換言之，魂魄穩定也影響其藝術創作。歐洲藝術家較容易有魂魄穩定性的問題，此乃因為自然環境之影響，越是日照機會少，患憂鬱症的人口越多，加上藝術家多晝夜顛倒創作，活躍於陰氣較盛的夜晚，體質漸陰，影響到創作，作品易偏向晦澀，即使色彩瑰麗彩度大，但明度小。相反地，東方藝術作品通常亮度高，色彩單純，表達簡單、意境深遠，容易讓人感到舒服，音樂亦然。道教重視氣，認為氣是身體的基礎，直接影響到身體的健康、思考邏輯與創作，良好的精氣神培養是重要的。以道教角度視之，傳世的藝術之作，其創作者通常有較好的精氣神修為，也影響到作品的表現。

道教之美在唐宋文化中尤為顯著。唐宋時期受道教影響最深遠：唐以道教為國教，盛唐時唐玄宗及公主均崇道受籙，於文獻上都有明確記載，當時的文人雅士也多為好道之士；北宋有兩位道教皇帝，宋真宗與宋徽宗，正史記載宋徽宗尊號為「（教主）道君皇帝」充分表達其對道教的認同。張意將天師指出道教自然美學在生活、作品、音樂等各方面的影響：生活之美：如靖室、庭園、建築中的空白與陰陽虛實；作品之美：如道家意境呈現在文字（符）、書法、文學、繪畫；音樂之美：如尺八、古琴為道士法器；身姿之美：如弓道與太極拳。

生活之美方面，張意將天師特別指出天師道自古的「靖室（靜室）」傳統依然保留在日本建築中。靖室乃奉道之家的修道場所，初為一獨立空間，意在與家中俗世生活進行區隔，以靜心修道。靖室文化傳到日本後逐漸調整，今日仍可見日本舊式建築在房子的東面會特別保留一個略為高起的角落，該空間裡有簡單的圖畫、花瓶、劍等代表家族精神，武士道家庭會擺放兩把武士刀，畫家則懸掛一幅畫，花道家就插花。大凡心浮氣躁時，就面此心靈一角將心靜下來。靖室文化影響日本很大。

日本青森縣十和田酒店客房多有簡化的靖室結構。
圖出自十和田ホテル網路訂房照片

作品之美中舉書法的例子，張意將天師透露了家族秘聞：道教皇帝宋徽宗著名的瘦金體原來是仿效第三十代張繼先天師觀鶴之法而創的字體。道教有觀自然的習慣，張繼先天師觀鶴而自創一瘦逸而有力的字體，字體具鶴之風姿，宋徽宗驚豔而詢問其法，得張繼先天師告知後，亦效法觀鶴，逐漸形

[宋]趙佶（宋徽宗），《欲借風霜二詩帖》，國立故宮博物院收藏

塑自己的風格而成瘦金體。他在政和二年（1112）正月十六日因群鶴飛鳴之瑞象而畫《瑞鶴圖》並詩云：「清曉紙稜拂彩霓，仙禽告瑞忽來儀。飄飄元是三山侶，兩兩還呈千歲姿……」其中「三山」指道教符籙三大派：龍虎山天師道、閣皂山靈寶派與茅山上清宗，當時皆已由張天師主領；三山侶指鶴，因道教視鶴為仙家坐騎，乃仙侶。北京故宮亦收藏《聽琴圖》當是繪畫宋徽宗著道士服撫琴（古琴），官員聽琴的行樂狀況。

[宋]趙佶（宋徽宗），《瑞鶴圖》，中國遼寧遼寧省博物館收藏。

音樂之美方面，張意將天師先解釋《莊子·人間世》所言「無聽之以耳而聽之以心，無聽之以心而聽之以氣」，表示一般人對於「音」是聽之以耳，而道教是聽之以心、用心來聽氣，這是一種修煉「音」的法門，稱「觀音法門」，盡人皆知的觀音菩薩就是觀海潮音而得道升天，因此以法門之名為其稱號。道教也有修煉音的專門法器，如《莊

[宋]宋徽宗御題畫，《聽琴圖》（局部），北京故宮博物院收藏

子·齊物》中即已提到的「比竹」，屬「人籟」，目前稱為「尺八」，因為唐時訂下規格長一尺八寸故稱之，一般作為樂器，道教則亦視為法器。五代顧閎中《韓熙載夜宴圖》第四段「清吹」中五個女樂吹奏，其中一位吹尺八，其餘吹奏洞簫跟笛子。尺八因學習困難，後來在中國失傳；日本於唐時傳入後繼續傳承，曾變成武士道的法器，日本普化宗僧侶（虛無僧）也用以修練心靈，稱之為「吹禪」。另外古琴也是道士常選擇的法器，自古君子四藝「琴棋書畫」中位列為首，被文人視為高雅的象徵，但清朝起逐漸式微。

最後，張意將天師再度回顧先前所言兩種藝術走向：走向魂、向生的藝術；與走向魄、向死的藝術；並以中西藝術家為例，提醒藝術科系的新生們，在一開始即應有意識地慎重選擇。如梵谷（Vincent van Gogh）患精神疾病，37歲開槍自殺；羅斯科（Mark Rothko）67歲割腕自殺；巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）27歲食用過量海洛因而亡；Nirvana樂團主唱科特·柯本（Kurt Cobain）27歲被送戒毒中心逃跑，飲彈自盡；而在東方，元朝全真道士黃公望50歲

五女樂清吹，最左者吹尺八。

[五代]顧閎中，《韓熙載夜宴圖》（局部），北京故宮博物院收藏

學畫，78歲起耗時四年完成《富春山居圖》，被喻為「山水畫第一神品」；張大千84歲過世前仍歷時一年七個月完成其畢生尺幅最大的作品《廬山圖》，2019年文化部核定為國寶；齊白石94歲逝，當年仍有作品。當然向魂、向生的藝術不限中西：畢卡索壽92歲、夏卡爾壽98歲、米羅壽90歲，都擁有旺盛的生命力與創作力。

『壯丁·戶物』
子綦曰：『夫大窾聽氣，其名為風，是唯無作，作則萬物生焉。』而獨不聞之寥寥乎？山林之畏佳，大木百圍之竅穴，似耳似枅，似圈似臼，似洼者似污者。激者謳謳者，叫者謳謳者，咬者；悲者，而隨者唱喁。浴乎清流，飄飄乎大風，厲風濟則萬物生焉，而獨不見之調詠乎？』
子游曰：『地籟萬物，比竹是已，敢問天籟。』
子綦曰：『天地萬物，皆有所有，已（一）也。咸其怒者其誰邪？』

張意將天師以「仙道貴生」，藝術不需要是憂鬱的為總結，勉勵藝術科系的學生們，珍愛生命，多曬太陽，在大自然中尋求靈感，順應自然之道，盡量早睡早起，提醒自己過著向「陽」的生活，既可身體健康長壽、活得多采多姿又能創造出具有生命力、順應大道的藝術。