

中国传统审美文化

◎ 陈志椿
侯富儒 著

TRADITIONAL CHINESE
AESTHETIC CULTURE

中国传统审美文化

◎ 陈志椿 侯富儒 著

TRADITIONAL CHINESE
AESTHETIC CULTURE

图书在版编目(CIP)数据

中国传统审美文化 / 陈志椿编著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2009. 1

ISBN 978-7-308-06530-6

I. 中… II. 陈… III. 审美分析—传统文化—中国
IV. B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 007952 号

中国传统审美文化

陈志椿 侯富儒 著

责任编辑 王 波

文字编辑 宋旭华

装帧设计 吴慧莉

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>

<http://www.press.zju.edu.cn>)

电话: 0571—88925592, 88273066(传真)

排 版 杭州求是图文制作有限公司

印 刷 杭州浙大同力教育彩印有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 7.75

字 数 223 千

版 印 次 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-06530-6

定 价 20.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

前 言

自人类对现实产生审美关系始,迄今已积累了异常丰富的物质性和精神性的审美文化。我们所说的传统审美文化,指的就是古已有之的,且为今人所批判继续和发扬的审美文化。虽然审美文化作为一门独立研究的学科,即审美文化学,现尚属草创阶段,但人创造文化,文化又创造人,即文化的两面性,是一个客观的真理。传统审美文化既能美化人们的外在生活环境和内在心灵,又能指导人们对现实美的创造,这已为越来越多的人所共识。所以,人们迫切需要一本学习中国传统审美文化的教材,是完全可以理解的。

本书是一本原杭州大学全校性公共选修课的讲义。上世纪九十年代初期,国家领导人李岚清曾多次在我省的高校校长会议上谈到学习传统文化的必要,于是我就在学校领导,特别是在原杭州大学董如宾副校长的积极鼓励下,大胆地开出了中国传统审美文化课,对传统审美文化作了些初步的探索工作,谈不上有什么成熟的成果,今天出版本书,旨在抛砖引玉耳。

本书最后一章,即“中国传统审美文化与世界遗产”的初稿,是由浙江工商大学的青年讲师侯富儒老师撰写的。我们的基本观点是:中国的“世界遗产”,是中国传统

审美文化的创意结晶,是为世界各国所公认的无价之宝。然终因没有相片,深感遗憾。

这里,特别值得一提的是,在本书的著述和修改过程中得到了许多老同学和老朋友的积极鼓励。他们一听说我想出版本书,就立即来电来信表示全力资助出版,感人至深,激动不已。在此,我表示决心:以晚年之余力积极努力向学友们学习,在学友和学生们的中心以中国传统审美文化之精神塑造仁美型的心碑。

陈志椿

2008年11月16日

于杭州富春江畔县紫云山庄金刚书室

序

陈志椿先生是我大学时代的同班学长，少年老成，大一就担任班级团支部书记；又因为“少白头”早生华发，像一个专心致志做学问的学生，同学们就戏谑地以“×××斯基”称之。确实，对我们这些青春孟浪，当时正成天罗曼蒂克地做着“作家梦”的中文系学生来说，志椿兄确实不同一般，不是狂热地爱好文学与写作，而是热衷于马列主义理论，这在中文系学生中较为鲜见。

在学生时代，志椿兄这方面的爱好和特长已经得到充分发挥。上个世纪五十年代，大学里政治运动很多，一个接着一个：反右派、大跃进、反右倾、教育改革……对我这个书生气十足的学生来说，这些政治运动可把我们搞苦了，写大字报、写批判文章、编写新教材等等，我都每每苦于无处下笔，因为胸中马列主义理论水平实在太低。“辩证唯物主义”政治课，我都在偷偷地看小说、写诗稿，期末考试勉强应付一下，但真要我正式上场就抓瞎了。幸亏班上有这位“斯基”先生，无论是开会、写文章，他都能引经据典，侃侃而谈，对马列主义颇有一套，优裕有余。这，就引起全班甚至全年级同学对志椿兄刮目相看，由最初的调侃转变为不胜敬佩。

大学毕业后，志椿兄留校任教，担任中文系教职。他继续着自己对马列主义理论的一贯爱好，初衷不减、矢志不渝。这样，他自身专业的方向肯定不会朝语言、文学、写作等方面发展；而必然选定与马列主义相关的理论专业。最后，他定位在研究中国古代的论文，潜心挖掘与钻研从古代的陆机《文赋》、刘勰《文心雕龙》等，

一直到清代的姚鼐、王国维等，他都一一进行细细梳理和剖析。最后，完成一部压轴之作，就是由他与我们的蒋祖怡老师任主编，写了一本《中国诗话辞典》。当我拿到志椿兄馈赠的这本厚厚的辞书时，我为学长严谨认真的治学精神所感动，也为他丰硕的科研成果而高兴。

最近，志椿兄又送来一本即将付梓的《中国传统审美文化》的校样稿，邀我作序。这是他退休前在杭州大学（今浙大）任校公共选修课的讲稿。现重新补充修订后，准备正式出版，与广大读者见面。

审美文化，在学术领域是一个全新的科研课题，在全国范围内尚属于起步阶段。它涉及哲学、美学、人类学、文化学、历史学、社会学、文学艺术等诸多科学门类，是一门博大精深的深层次学问。志椿兄却敢为人先，勇于去闯这个“罗布泊”，在洪荒中开辟出一条道路，公开对学生讲授这门课，而且把讲稿结集出版。这需要一种勇气、一种精神！鲁迅先生说：路，是靠人走出来的。任何科学领域，不管是处女地还是常熟地，总得有人去开垦，总得有人去走拓荒之路。在审美文化这块荒地上，志椿兄可谓是先行者、拓荒者。这本《中国传统审美文化》面世，至少可起到抛砖引玉的作用。美，是一种客观存在；审美，是人们的主观意识，即所谓一种文化现象。审美文化，与社会的政治、经济的客观环境，与思想、文化潮流密不可分，也与人们的自身品质、思想观念、文化素养等息息相关，而且随着社会更迭、历史变迁有不同的审美文化内涵。魏晋六朝时期，审美文化的核心是儒、释、道；新中国成立后，强调阶级分析观点，改革、开放以来，已与世界潮流汇合，重新回归审美的本义了。

当今的世界，到处矗立钢铁、水泥的森林，山野已被城市的碉堡所吞噬，大自然受到严重污染，美遭到人为的灾难性破坏。对自然环境、大地母亲的破坏践踏，是对美的践踏，也是人对自身人性的践踏和破坏。在一切物化了的社会，人类可能已厌倦了纸醉金

迷、人欲横流的工业社会现代文明，他们对美已淡忘了，审美的感觉麻木了，于是就就想重新寻觅失落了的美好事物，找回审美的思维，希冀能有一个美好的能隐逸的逃避滚滚红尘的精神家园。返璞归真、回归大自然，成为当今最时尚的世界性潮流。

于是，出现了一个很有趣的现象：现代化高度发达的国家，一下把目光投向东方，对东方的审美文化发生浓厚的兴趣。西方人认为：东方的文化是本质意义的美，是一种“天人合一”文化，最符合宇宙的本来面目，人们要回归，就是要回归这种文化的源流、美的真谛。当今，奉为世界三大思想领袖的就是：基督耶稣、释迦牟尼、孔子，后两位恰恰是东方的哲人、智慧的先师。

其实，早在一两千年前，中国传统的审美文化观念就是今天西方人向往的儒、释、道，这三位先哲诠释的思想，就是我们民族“天人合一”的古典哲学传统。从这一点上来说，我们确是先验的、超前的，早就洞悉了宇宙、人类本质的美，提出了系统的符合人文本性的审美文化。

这是一种东方的审美智慧，往往又同宗教哲学情怀结合在一起。文化学家的史笔，必须对技术文明的进步和淳朴人性的失落的历史二律背反有深刻的洞察、有精到的剖析，从而对当今生活在地球上的人提出温和而又严厉的警告。

现在，这本呈现在大家面前的《中国传统审美文化》，就对这种东方的审美智慧从历史发展、思维方式、研究方法等方面进行了较系统的、全面的概述。

该书初版后，受到读者特别是学术界的广泛欢迎，觉得这个空白填补得非常及时与必要。现在志椿兄又在著作后面，附上了《中国传统审美文化与世界遗产》一章，从传统审美文化的视角来看待中国已列入世界遗产的项目，特别是非物质文化遗产项目，修订后的这部著作更全面深刻了。浙江大学出版社有意重新出版，这无疑是一件大好事。我对学术纯属外行，就不在此班门弄斧饶舌不

休了。盛情难却,写了这篇短文权充序言。

薛家柱

2008年11月16日于钱塘江畔江新苑

目 录

绪论	(1)
一、文化和审美文化	(1)
二、中国传统审美文化发展概况	(4)
三、中国传统审美文化的思想基础	(12)
四、审美文化研究方法探讨	(15)
第一章 太极审美文化	(19)
第一节 中国原始社会的一般概况	(19)
一、鸿蒙初开,人猿揖别	(19)
二、中国原始社会审美意识的起源	(21)
第二节 原始易学是巫学	(27)
一、《周易》简介	(27)
二、原始易学是巫学	(31)
第三节 太极之美是大圆之美	(40)
一、何谓太极	(40)
二、大圆之美	(42)
三、太极大圆的两重性	(44)
第四节 《周易》美论三题	(46)
一、立象尽意	(46)
二、通变成文	(48)
三、观物取象	(49)
四、修辞立诚	(50)

第二章 儒家审美文化	(54)
第一节 春秋战国时期的时代特征和先秦审美文化	
总体特点	(54)
一、春秋战国时期的社会性质	(54)
二、春秋战国时期的时代特征	(55)
三、先秦审美文化的总体特点	(56)
第二节 以“仁”为本的孔子审美理论	(59)
一、孔子审美理论的基础是仁学	(60)
二、以仁学为基础的艺术观——“成于乐”和“游于艺”	(62)
三、孔子审美观举要	(65)
第三节 “与民同乐”的孟子审美理论	(74)
一、孟子论个体人格美	(74)
二、孟子论美感的普遍性和审美活动的社会性	(78)
第四节 荀子的美论和审美论	(83)
一、荀子美学的思想基础	(83)
二、荀子论美	(85)
三、荀子论艺术的社会功能	(88)
第三章 道家审美文化	(93)
第一节 以“自然”为美的老子审美理论	(93)
一、老子和道教	(93)
二、“道”和美	(97)
三、老子美学命题举要	(102)
第二节 庄子学派的审美理论	(113)
一、庄子学派审美理论的基本特征	(114)
二、庄子学派的美论	(119)
三、庄子学派的美感论	(126)

四、庄子学派的艺术创造论	(134)
第三节 《淮南鸿烈》中的美学思想	(139)
一、“美”和“道”	(140)
二、“有”与“无”	(143)
三、“神”与“形”	(145)
四、“文”与“质”	(148)
五、“中有本主”与“师旷之耳”	(151)
第四章 释家审美文化	(156)
第一节 释迦牟尼的生平及其光辉的思想学说	(158)
一、佛教创立的历史背景	(158)
二、释迦牟尼的生平及其创教活动	(163)
三、释迦牟尼的光辉学说	(167)
第二节 佛教与中国艺术文化	(172)
一、佛教与中国文学	(173)
二、佛教与中国艺术	(189)
第三节 释家的审美观	(199)
一、以“空”为美的“般若绝境”	(199)
二、直觉体悟——达到至美境界的根本途径	(202)
第五章 中国传统审美文化与世界遗产	(205)
第一节 儒家世界文化遗产	(206)
第二节 道家世界文化遗产	(209)
一、道家名山及古建筑	(209)
二、道家园林艺术	(212)
三、安徽古村落：西递、宏村——2000 年列入《世界遗产名录》	(216)
第三节 佛教世界文化遗产	(217)
一、佛教名山	(217)

二、佛教建筑	(219)
三、佛教石刻	(220)
四、佛教壁画	(224)
五、佛教彩塑	(226)
第四节 兼容儒道佛三家的世界文化遗产.....	(228)
一、古建筑群	(228)
二、名山	(230)

绪 论

审美与文化关系密切。审美活动可说是一种受制于文化意识的生理活动，因它必然包含着一个“刺激——反应”的过程。即外在的事物通过人的感官，刺激了人的大脑皮层，人的大脑作出一定的反应。当然，审美活动的这种“刺激——反应”过程有它的特殊性，因它是情感性的，自然不同于一般的认识活动。但作为“刺激——反应”的生理过程，乃是一样的。作为一个“刺激——反应”过程，审美问题也就是外在的物理现象与内在的生理、心理现象的关系问题。所以，审美活动必然受文化意识的影响和规范。荀子在《荀子·法行》中有段话颇能说明这一问题。他说：“夫玉者，君子比德焉。温润而泽，仁也；栗而理，知也；坚刚而不屈，义也；……《诗》曰：‘言念君子，温其如玉。’此之谓也。”古今中外之美玉就其物理性能言之，大约无所不同；但古今中外之人，是否都会对玉产生美感呢？甚至产生仁、智、义之类的心理反应？显然不可能。只有我们有一定文化修养的中国人，因受中国传统儒家文化的影响，才会产生如此之美感。同理，初来中国的西洋人往往为中国特色的园林大为惊讶。中国的一些传统画家，往往不欣赏西洋绘画，甚至认为“虽工亦匠”，“不入画品”。（见邹一桂《小山画谱》）

审美活动就这样受制于文化意识的，所以我们研究传统的审美文化，一开篇就得讨论其与文化之关系。

一、文化和审美文化

所谓传统文化，就是经时间的洗礼而沿传下来的一定阶级的

思想、道德、风俗、艺术制度等，而审美文化则是整个社会文化的重要组成部分。对审美文化的理论界说，目前尚处草创阶段，在审美文化理论中，存在着一系列未经深入探讨的问题，这主要是因为它是介于美学和文化学的边缘性科学，对它的深入研究，直接有赖于美学和文化学的现有研究的总体性成就。我国美学的研究，虽已取得了巨大成就，特别是在社会主义新时期，由于对外开放，引进了西方各种流派的美学理论，这对建设中国化的马克思主义美学，无疑有着极大的启发作用。但总的说来，美学尚处于前科学阶段，因为对美学的研究对象尚有不同的争议。而文化学，作为一门独立的学科，在我国长期来缺乏必要的重视，虽在八十年代掀起了热潮，但直至目前尚无一部系统而完整的马克思主义的文化学专著或中国文化史、中国文化学说史。这说明建设科学的文化学还须走一段艰巨的道路。鉴于上述原因，我国对审美文化的研究方才起步。

所谓文化，作为人类社会继承全部人类经验的一种重要机制，通常指的是人民群众在社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。也专指社会的意识形态，以及与之相应的制度和组织机构。在文化中应区分三个相对独立的层次，即物质的、精神的和艺术的；而审美文化，既是物质文化的一个必要方面，也是精神文化和艺术文化的一个必要方面，其中每一方面都有某种特点。这里，最为重要的是要把审美文化与艺术文化这两个概念的内容加以明确的区分。

艺术文化是以艺术性为其特点的，专供社会审美需要的文化，它包括各类文学、艺术及工艺品，活动的范围涉及艺术价值的生产和消费、艺术价值的保存和传播，以及对艺术价值的批判性理解和科学研究，艺术的教育和训练等。而审美文化则是一个更为广泛的概念，它贯穿在文化的所有领域，所有部门，所有地段。人与动物的根本区别就在于人是“按照美的规律”改造自身和创造对象世

界的。所以人的审美积极性就表现在人的一切活动中。审美文化自然包含着艺术文化,同时还包括既具审美价值、又具实用价值的一切物质产品。

为了理解审美文化,首先得从结构上进行分析,可区分为:第一,人们活动过程本身的审美特质;第二,这种活动的产品的审美特质。其次,既然文化包括对象化的活动,又包括非对象化的活动,审美文化也就包含着这两种活动的相应的参数:在一种情况下是指美的创造过程;在另一种情况下则是指以审美需要、审美趣味、审美观点为中介的,掌握和消费现存文化的过程。

文化是由人创造的,但是它也创造人。这就是文化的两面性。与文化的这种两面性相适应,审美文化既包括对人进行审美教育的活动,这种活动使人需要并有能力去提高文化的总的审美潜能。同时,文化的两面性还表现在审美文化中还存在着辩证地相互作用的两种倾向:一方面是要保持靠传统、教育、艺术的力量一代一代传下来的趣味、规范和理想;另一方面,是在形成新的理想、规范、趣味的过程中把旧的加以改造,诸如艺术上各种风格的更替,人们交往史上各种礼节形式的更替,人们日常生活中各种流行样式的更替,等等。

审美文化的范围也在变化。我们说人类的审美文化,这是从最广泛最一般的意义上说的。不言而喻,统一的、完整的、没有矛盾的人类审美文化在历史上还不曾有过。因为文化总是反映出一个社会中等级的、种族的、民族的不同。所以就审美文化的实际存在看,仅只存在于这个或那个社会、这个或那个民族、这个或那个阶级的文化的来龙去脉中。

审美文化总是一定社会的、民族的、阶级的;但它又总是由具体的个人的审美修养和实践活动的方式来体现的。审美教育就是把一个社会、一个民族、一个阶级的审美文化跟个人的审美修养联系起来的方式,是把前一种审美文化变为后一种审美文化的方式;

而具体的人们以审美为旨的对象性活动则是把个人的审美修养变为社会审美文化的方式。

下面,再说一说,学习传统审美文化的意义。

如何提高大学生的文化素质,是近年来世界各国高等教学改革都在探索的热点话题。1988年1月有三分之二的诺贝尔奖得主聚会巴黎,会上发表宣言,第一句话就是:如果人要在21世纪生存下去,必须回首2500年去吸取孔子的智慧。也有的哲学家提出,“光明从东方来”。为什么西方的科学家、学者如此重视东方文化呢?我认为根本的一点,就是一些西方国家的道德水准大滑坡,而中华传统文化中一个最具特色的学说,就是关于道德价值的学说。儒家哲学是伦理哲学,特别强调道德的价值,孔子说:“君子义以为上”,“好仁者无以尚之”,就是认为道德是至高无上的,为了实现道德理想甚至可以牺牲生命。“志士仁人,无求以害仁,有杀身以成仁”,这种价值观体现在美学上,就是主张“温柔敦厚”,强调“里仁为美”,“诗品出于人品”,“发乎情,止乎礼义”,等等。

我们中国深受以儒学为主导的传统文化的影响,历来比较重视道德价值,但现下由于受西方种种思潮的影响,特别在年轻人中道德滑坡的现象也已日渐严重。所以,弘扬传统审美文化,加强道德教育,已是当务之急。今天,我们强调素质教育,在整个人才培养过程中,自然要重视知识的传授和能力的培养,但尤为重要的,则是一个能使知识和能力更好地发挥作用的東西,即做人。做一个什么样的人,始终是人才培养过程的中心环节。李岚清副总理在不同场合的报告中,多次提到传统文化的学习,我想其目的不外是加强这一中心环节,培养社会主义的全面发展的创新型人才。

二、中国传统审美文化发展概况

我们所说的“传统审美文化”,指的是古已有之的,且为今人所批判地继承和发扬的审美文化,是中华民族优秀传统文化中的重