

“十五”国家重点图书出版规划

文化艺术大讲堂

HONGGUOMEI
XUEFANZHOUCONGSHU

和 | 审美理想之维

中 · 国 · 美 · 学 · 范 · 畴 · 丛 · 书

◎袁济喜 / 著

蔡钟翔 / 邓光东 / 主编

“和”是中国美学的重要范畴，是中华民族精神在美学上的荟萃。它融合了农业自然经济形态之下人们所形成的“天人合一”、“人人相合”的文化意识与民族心理。

2
02

百花洲文艺出版社

文化艺术大讲堂

ZHONGGUO MEI XUE FAN ZHENG
CHINESE ACADEMY OF BEAUTY

和 审美理想之维

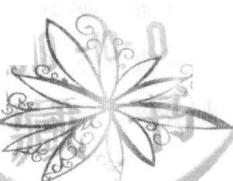
中·国·美·学·范·畴·丛·书

◎袁济喜 / 著

蔡鍾翔 / 邓光东 / 主编

B83-092

1897-3-02

“和”是中国美学的重要范畴，是中华民族精神在美学上的荟萃。它

融合了农业自然经济形态之下人们所形成的“天人合一”、“人人相合”的文化意
识与民族心理。

ISBN 978-7-000-13808-5

ISBN 978-7-000-13809-2

图书在版编目 (CIP) 数据

和：审美理想之维/袁济喜著. —南昌：百花洲文艺出版社，2009

(《中国美学范畴丛书》之三)

ISBN 978 - 7 - 80647 - 292 - 7

I . 和… II . 袁… III . 美学范畴—研究 IV . B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 20568 号

书 名：和：审美理想之维（《中国美学范畴丛书》之三）

作 者：袁济喜

丛书主编：蔡鍊翔 邓光东

责任编委：成复旺

责任编辑：朱光甫 吴丽芳

出版发行：百花洲文艺出版社（南昌市阳明路 310 号）

网 址：WWW.BHZWY.COM

经 销：各地新华书店

印 刷：北京昌平新兴印胶厂

开 本：787mm×960mm 1/16

印 张：15

字 数：17.5 万

版 次：2009 年 10 月第 2 版第 1 次印刷

印 数：1—5000 册

定 价：29.80 元

书 号：ISBN 978 - 7 - 80647 - 292 - 7

邮政编码：330008

电话号码：0791 - 6894736

(江西文艺版图书凡属印刷、装订错误请随时向承印厂调换)

作者简介

袁济喜

1956年出生，上海人。1978年考入
中国北京大学中文系；1985年毕业
于北京大学中文系中国文学批
评史专业，获文学硕士学位。现为
北京大学中文系教授，博士生
导师，主要从事中国文学批评史于
美学史的研究。出版有《六朝美学
》、《两汉精神世界》、《传统美
育与当代人格》等专著，在《文学
评论》、《文艺研究》等刊物发表
各类论文300多篇。

顾 问：王元化 徐中玉 王运熙

《中国美学范畴丛书》编委会

主 编：蔡鍊翔 邓光东

副 主 编：陈良运 关小群

执行副主编：洪安南

常 务 编 辑：朱光甫

编 委：邓光东 刘文忠 关小群

成复旺 朱光甫 陈良运

李壮鹰 张海明 洪安南

党圣元 袁济喜 黄保真

蒲震元 蔡鍊翔

内 容 提 要

“和”是中国美学的重要范畴，是中华民族精神在美学上的荟萃。它融合了农业自然经济形态之下人们所形成的“天人合一”、“人人相和”的文化意识与民族心理。儒、道两家互斥互补的人生哲学与文化精神，构成了中国古典审美理想之维的内核，唐宋之后，又加入了禅宗的哲学内容。“和”在中国美学范畴中具有总摄众体、兼收并蓄的意义及功能。它的精神实质是追求人生与艺术的统一，追求美与善、情与理、个体与社会的和谐，其中道家之“和”具有超轶尘俗、逍遥游放的审美解放的意义，它表现了中国古代艺术精神的最高境界。同时，“和”作为古典审美理想之维曾历经发展演变，不断丰厚，在近代又面临挑战，融入了新的审美观念。

总序

蔡钟翔 陈良运

范畴，是对事物、现象的本质联系的概括。范畴在认识过程中的作用，正如列宁所指出的，它“是区分过程中的梯级，即认识世界的过程中的梯级，是帮助我们认识和掌握自然现象之网的网上纽结”（《哲学笔记》）。人类的理论思维，如果不凭借概念、范畴，是无法展开也无从表达的。美学范畴，同哲学范畴一样，是理论思维的结晶和支点。一部美学史，在一定意义上也可以说是一部美学范畴发展史，新范畴的出现，旧范畴的衰歇，范畴涵义的传承、更新、嬗变，以及范畴体系的形成和演化，构成了美学史的基本内容。

中国传统美学范畴，由于文化背景的特殊性，呈现出与西方美学范畴迥然不同的面貌，因而在世界美学史上具有独特的价值。中国现代美学的建设，非常需要吸纳融汇古代美学范畴中凝聚的审美认识的精粹。自20世纪80年代后期以来的十余年中，美学范畴日益受到我国学界的重视，古代美学和古代文论的研究重心，在史的研究的基础上，有逐渐向范畴研究和体系研究转移的趋势，这意味着学科研究的深化和推进，预期在21世纪这种趋势还会进一步加强。到目前为止，研究美学、文艺学范畴的论文已大量涌现，专著也有多部问世，但严格地说，系统研

究尚处在起步阶段，发展的前景和开拓的空间是十分广阔的。中国传统美学范畴的特点是很突出的，根据现有的研究成果，大致可以归结为以下几点：

一、多义性和模糊性。范畴中的大多数，古人从来没有下过明确的定义或界说，因此，这些范畴就具有多种义项，其内涵和外延都是模糊的。如“境”这个范畴，就有好几种涵义。标榜“神韵”说的王士禛，却缺乏对“神韵”一词的任何明晰的解说。不仅对同一范畴不同的论者有不同的理解，同一个论者在不同的场合其用意也不尽相同。一个影响很大、出现频率很高的范畴，使用者和接受者也只是仗着神而明之的体悟。

二、传承性和变易性。范畴中的大多数，不限于一家一派，而是从创建以后便一代一代地传承下去，成为历代通行的范畴，但于其传承的同时，范畴的内涵却发生着历史性的变化，后人不断在旧的外壳中注入新义，大凡传承愈久，变易就愈多，范畴的内涵也就变得十分复杂。如“兴”这个范畴，始自孔子，本是属于功能论的范畴，而后来又补充进“感兴”、“兴会”、“兴寄”、“兴托”等涵义，则主要成为创作论的范畴了。

三、通贯性和互渗性。古代美学中有相当数量的范畴是带有通贯性的，即贯通于审美活动的各个环节。如“气”这个范畴，既属本体论，又属创作论；既属作品论，也属作家论，又属批评、鉴赏论。至于各个范畴之间的互渗，如“趣”和“味”的互渗，“清”和“淡”的互渗，包括对立的互转，如“巧”和“拙”的互转，“生”和“熟”的互转，就更加普遍。因而范畴之间千丝万缕、交叉纠缠的关系，形成一个复杂的网络。

四、直觉性和整体性。许多范畴是直觉思维的产物，其美学内涵究竟是什么，只可意会，不可言传。典型的例子如“味”这个范畴，什么样的作品是有滋味的，如何赏鉴作品才是品“味”，怎样才是“辨于味”，“味外味”又何所指等等，都是不可能用言语来指实，只能是一种心领神会的直觉解悟。既然是直觉的，即不经过知性分析的，就必然是整体的把握。如风格论中的许多范畴，何谓“雄浑”，何谓“冲淡”，何谓“沉着痛快”，何谓“优游不迫”，都不可条分缕析。直觉性与模糊性

无疑是有不可分割的联系的。

五、灵活性和随意性。汉语中存在大量的单音词，其组合功能极强，一个单音词和另一个单音词组合便构成一个新的复音词。中国古代美学利用组词的灵活性，创建了许多新的范畴，如“韵”和“气”组合构成“气韵”，“韵”和“神”组成“神韵”，“韵”和“味”组成“韵味”，等等。而这种灵活性可以说达到了随意的程度，一个主干范畴能繁育孳生出一个庞大的范畴群或范畴系列，举其极端的例子而言，如“气”，不仅构成了“气韵”、“气象”、“气势”、“气格”、“气味”、“气脉”、“气骨”，还演化成“元气”、“神气”、“逸气”、“奇气”、“清气”、“静气”、“老气”、“客气”、“孱气”、“山林气”、“官场气”等等，当然这些衍生的名称未必都算得上范畴，但确有一部分上升到了范畴的地位。

上述这些传统美学范畴的特点，也就是研究中的难点，要给予传统美学范畴以现代诠释，而不是以古释古，难度是很大的。根本的问题在于古今思维方式的差异。我们现代的思维方式，基本上是采纳了西方的思维方式，因此在诠释中很难找到对应的现代语汇，要将传统美学范畴装进现代逻辑的理论框架，便会感到方枘圆凿，扞格难通。中国的传统思维，经历了不同于西方的发展道路，即没有同原始思维决裂，相反地却保留了原始思维的若干因素。我们不能同意西方某些人类学家的论断，认为中国的传统思维还停留在原始思维的水平。中国古人的理论思维在先秦时代已达到很高的水平，所保留的原始思维的痕迹，有些是合理的，保持了宇宙万物的整体性和完整性，不以形式逻辑来切割肢解，是符合辩证法的原理的，在传统美学范畴中也表现出这种长处。因此，研究中国美学范畴，必须结合古人的思维方式，联系整个中国传统文化的大背景来考察，庶几能作出比较准确、接近原意的诠释。范畴研究的深入自然会接触到体系问题。中国古代美学家、文论家构筑完整的理论体系者极少，但从范畴的整体来看是否构成了一个统一的体系呢？范畴的层次性是较为明显的，如有些研究者区分为元范畴、核心范畴（或主干范畴）、衍生范畴（或从属范畴）等三个或更多的层次。但范畴之有无逻辑体系，研究者尚持有截然不同的观点。我们倾向于首肯“潜体系”的说法，即范畴之间存在有机的联系，范畴总体虽然没有显在的体

系，却可以探索出潜在的体系。但要将这种“潜体系”转化为“显体系”并非易事，因为这是两种思维方式的转换，转换实际上是重建。有些研究者梳理整合出了一套范畴体系，只能是一家之言，是一种先行的试验。由于对各别范畴还未研究深透，重建整个中国美学理论体系的条件就没有完全成熟。于是我们萌发了一个构想，就是编辑一套《中国美学范畴从书》，每一种（或一对）范畴列一专题，写成一本专著，对其美学内涵作详尽的现代诠释，并尽量收全在其自身发展的不同历史阶段上的代表性用法和代表性阐述，力争通过历史的评析揭示各范畴内涵逻辑地展开的过程。《丛书》选题主要是元范畴和核心范畴，也包括少量重要的衍生范畴，在这些范畴之内涵盖若干相关的次要范畴。这是对中国传统美学范畴的一次全面深入的调查，工程是浩大的、艰难的，但确是意义深远的，它将为中国美学和中国文论的史的研究和体系研究打下坚实的基础。

这一工程从1987年开始策划，历时13年，得到许多中青年学者的热烈响应。更有幸的是，在世纪交替之年，获得江西省新闻出版局和百花洲文艺出版社领导的大力支持，在他们的努力下，《丛书》被列入“十五”国家重点图书出版规划，《丛书》共计30本，预定在4年内分三辑出齐，为此组织了力量较强的编委会，投入了充足的人力、物力、财力，力争使《丛书》成为精品图书。我们万分感佩江西出版部门充分估计《丛书》学术价值的识见和积极为文化建设作贡献的热忱。最终的成果也许难以尽惬人意，但我们相信《丛书》的出版，必将在中国美学范畴研究的长途跋涉中留下一串深深的足印。

2001年3月

导言

中华民族的文化肇源于黄河、长江流域的农耕生产及氏族社会形态之中。风调雨顺，嘉生繁祉对远古生民的生存与繁衍至关紧要。他们把自己与宇宙天地视做混沌一体。以《周易》为模式的宇宙观便是这种文化意识的体现。在与天相合中求得生存幸福，同时获得美的感受，这是生民以“和”为美的思想动因。嗣后虽经夏、商、周奴隶社会和长达千年的封建社会，但这种审美文化观念却延续了下来，原因是中国古代社会一直是以农业自然经济形态为基础，与此相适应的是宗法血缘关系及观念的长期存在。

“和”的审美范畴是中国古代农耕文化精神的荟萃。它的基本特征是追求天人合一、人人和同，在阶级社会中又与统治阶级的政治理想相融汇。但在具体的内涵上，却以儒、道二家学说的互斥互补为构架。儒家重视人为规范之和，突出人的能动性，而道家却倡导自然之和，强调以素朴无为的人性去契合天道，游乎人世。儒家过分强调人为法度的规范，发展到后来往往破坏人与自然的统一，尤其是个体的和谐发展。所以道家的自然之和有救弊的作用。但道家一味倡导“和”的自然天放，发展到后来势必毁败礼法，破坏秩序，也不可能真正做到天人相合。因

而儒家的“和”对于道家的“和”同样具有纠偏的功能。儒、道的对立统一，恰好构成中国古代审美范畴“和”互相耦合的系统机制。儒、道各家的“和”发展到魏晋南北朝后，一般呈现出互相融汇的状态，刘勰、王夫之便是其中的集大成者。

中国古代的哲学美学范畴与西方相比，具有模糊性和浑朴性的特点，尤其是汉字的多义性，造成了范畴的漫漶难识。成中英先生认为中国古代哲学范畴具有多义性和连环性的特点。例如审美心理范畴“虚静”、“神思”、“物化”就互相联系，你中有我，我中有你，甚至互为因果。作为中国文化意识集中体现的“和”范畴，具有统摄其他审美范畴的总体意义，“情志”、“文质”、“格调”、“虚静”、“比兴”、“意境”、“含蓄”这些范畴无不与“中和”之美有关。因此，把握“和”范畴应该充分顾及这一特点，既要防止将它的内涵无限延展，变成无所不容的概念，同时也要避免将它简单化的做法，这样不利于突出它的纲领性特征。

中国古代美学范畴的研究应该贯彻历史的分析与逻辑的分析相结合的方法。中国古代美学的一切范畴都是在历史发展中形成和逐步完善的，它在中国封建社会中又与特定的社会政治经济形态的变迁相联系。“中和”范畴也是如此。它的演变历程，反映了封建社会的兴盛与衰亡。例如，早期封建社会言“中和”并不过分主张以礼禁欲，以求“中和”，荀子、《吕氏春秋》、《淮南子》的学说就是如此；到了封建社会走向没落时期，便把“致中和”说成用“天理”来摧灭人欲，以获得美和善的理想。早期封建社会的美学强调人在外向的实践活动中求得人与自然的统一，《易传》、《吕氏春秋》、《淮南子》等书的美学便贯穿了这一点。到了宋明理学影响下的文人论“中和”，强调“内游”，摒弃外游，将自然与人的会合萎缩成极其狭隘的性情修养，丧失了早期“中和”论的恢阔气概。因此，如果我们在研究中脱离了对范畴的历史考察，将其抽象

化，然后用一些大而无当的词语来泛泛溢美，这既不符合历史事实，也无助于我们对中国古代审美范畴的确切把握。这是我们研究中国古代审美范畴时应切忌的。

当然，仅有历史的分析，而没有逻辑的分析，也不可能认清中国古代审美范畴的真实含义。尤其是中国古代的美学范畴，带有很大的直观性和模糊性，内涵与外延都不甚清晰，不像西方康德、黑格尔论哲学与美学范畴时具有严格的规范性，这就更需要我们研究时加强宏观把握，作细致的解析。当然这种解析必须依据理论本身的状态，不能作先天设定式的人为解释。“和”是中国古代哲学与美学一个意义广泛的范畴，它具有多重结构，涉及许多范畴、概念，在作历史地纵向解析时如何既切中契机又不顾此失彼，这是笔者一直努力而又深感困难的。因此本书在分析论述中难免有种种不当之处，恳请方家指正。

目 录

总 序(蔡鍊翔 陈良运)	(1)
导 言.....	(1)

上编 审美范畴“和”的发展历程

第一章 奠基时期(先秦)	(3)
第一节 人文地理的沾溉	(3)
第二节 五行杂错之“和”	(7)
第三节 儒家的“中和”之美	(15)
第四节 道家的“和以天倪”	(37)
第五节 儒道之“和”的融汇——《吕氏春秋》论“和”	(42)
第二章 演进时期(两汉)	(49)
第一节 天人系统与“中和”之美	(49)
第二节 “温柔敦厚”与诗教	(54)
第三节 围绕《离骚》公案的“中和”与非“中和”之争	(59)

第三章 深化时期(魏晋南北朝)	(65)
第一节 从人格之“和”到宇宙之“和”	(66)
第二节 乐论之“和”	(70)
第三节 “和”与艺术辩证法	(77)
第四章 成熟时期(隋唐五代)	(87)
第一节 初唐史家的折衷文质	(88)
第二节 倭仁论“诗之中道”	(91)
第三节 司空图的“饮之太和”	(97)
第五章 转折时期(宋代)	(104)
第一节 幽淡和谐的社会审美理想	(105)
第二节 理学家论“中和”之美	(111)
第三节 诗教的重振	(117)
第六章 衰变时期(元明清)	(122)
第一节 金元时期的余绪	(123)
第二节 清代的回光返照	(125)
第三节 近代的余响	(130)

下编 审美范畴“和”的结构解析

第一章 审美对象之“和”	(135)
第一节 天地自然之“和”	(135)

第二节 社会与艺术之“和”	(142)
第三节 审美对象形式之“和”	(148)
第二章 审美心态之“和”	(152)
第一节 情志的和谐	(152)
第二节 “温柔敦厚”与人格涵养	(159)
第三节 超越功利的“大和”心态	(164)
第三章 审美主客体的相和	(169)
第一节 物我合一——“我”的存在	(170)
第二节 物我合一——“我”的消匿	(177)
第四章 审美与艺术协调社会的功用	(182)
第一节 艺术怡和身心的功能	(182)
第二节 艺术调协个人与社会的作用	(184)
第五章 实现“和”的途径与方法	(188)
第一节 “违而不犯,和而不同”	(188)
第二节 以一总万,统观全局	(195)
第六章 关于审美范畴“和”的古今评价	(205)
第一节 伸张个性,冲破蕴藉	(205)
第二节 拯危救乱,以悲为美	(210)
第三节 呼唤风雷,除去平和	(212)
第四节 中西之“和”的比较	(216)
后 记	(222)

上 编

审美范畴“和”的发展历程