

人文社會科學叢書

莊子的美學與文學

朱榮智 著

國立編譯館
明文書局

主編
印行

朱榮智

B83-05
04

莊子的美學與文學

國立編譯館

主編

明文書局

印行

版權所有
翻印必究

285 莊子的美學與文學

平裝一冊基本定價四圓九角

定價 270元
榮智

著者：朱

著作權：國立編譯館

發行人：李潤海

出版者：明文書局股份有限公司

行政院新聞局局版臺字1993號

地址：台北市重慶南路一段49號7樓

電話：3318447 • 3734679 • 3619101

郵撥：01436784號明文書局

傳真：3619101

中華民國八十一年三月初版

Ming Wen Book Co., Ltd.
7F No. 49, 1 Sec., Chungking South Road.
Taipei, Taiwan, R.O.C.

ISBN:957-9509-99-9

莊子的美學與文學

目錄

緒論	一
美學的一般考察	一三
莊子的美學理論	三五
莊子的人生理想	六三
莊子的自由精神	八五
莊子的浪漫情懷	一〇七
莊子的語言藝術	一三七
莊子的寓言人物	一六五
莊子的鬼神世界	二〇九
莊子的神氣思想	二二一
莊子的文章風格	二三七

莊子的修辭技巧	二五九
重要參考書目	二八一

緒論

美學是從哲學分支出來的，以往的美學家，大半是心裡先存有一種哲學系統，以它為基礎，而推演出一些美學原理，早期的希臘哲學家，蘇格拉底、柏拉圖、亞里斯多德……，都有一些有關美學的理論。不過，直到十八世紀德國哲學家鮑姆嘉通（A.G.Baumgarten, 1714-1762），於一七五〇年出版「美學」一書，美學（Aesthetica）才正式成為一門獨立的學科。

什麼是美？一般來說，凡是能引起愉快經驗的，都可以稱為美。藝術的創造，是把作者的情趣表現在意象之中，是情趣的意象化；藝術的欣賞，則是藉意象來透視作者的情趣，是意象的情趣化。美，就是情趣意象化或意象情趣化時，心中所覺到的恰到好處的快感。

美是一種客觀的事實，美也是一種主觀的價值判斷，美在物的本身，美也在人的心裡，但是，美不僅在物，也不僅在心，它是心物的合一。美感的經驗，要有人情，也要有物理，二者缺一不可。物無不美，但是要有一顆欣賞美的心，美無所不在，不過，要有審美的眼睛，才能見到事物的美。

美存在於客觀的形體，但是美感卻是來自形相的直覺。如果一件事物讓我們覺到它的美，一定會在心中出現一種完美、愉快的意象，像是一幅色澤鮮明的圖畫，或是一首弦律優美的音樂，

這個美麗的意象，刹那之間，佔住了整個意識，令我們聚精會神地觀賞它、領略它，以致渾然忘我，甚或物我合一，把它以外的一切事物都暫時忘去，這種經驗就是形相的直覺。

在美感經驗中，心所以接物者，只是直覺而不是知覺和概念。一般而言，我們的心理活動，包含直覺、知覺和概念，直覺是憑感官直接領略事物的意義或內容，是我們見到事物時，當下的直接的感覺，沒有和任何的經驗聯結在一起。知覺是有意識的了解，是感覺與再現觀念結合，以認識外界事物的作用。概念是超形相而知意義的知，是總括類似之點而成的觀念。義大利美學家克羅齊（Croce），在他的「美學原理」一書裡，開宗明義就說：「知識有兩種形式，不是直覺的（Intuitive），就是邏輯的（Logical）。」他所謂「邏輯的」知識，兼指知覺和概念。

美感的經驗，是直覺的經驗，而不是邏輯的經驗。朱光潛「談美」一書中，提到我們對於一棵古松的三種態度——實用的、科學的、美感的。實用的、科學的態度，都是邏輯的經驗；美感的態度才是直覺的經驗。在直覺的經驗中，它是當下即是、截斷眾流，它是獨立自主，別無依賴。美是一空依傍，別無假借，自成自足，徜徉自得。只有從實用的、科學的態度中抽離出來，才能享有完完全全的美感經驗。

在美感經驗中，物所以呈現於心者，是它的形相本身，而不是與它有關係的事項，如實質、成因、效用、價值等等意義。物可以呈現於心者，除了形相以外，還有許多與它有關係的事項，如上述的實質、成因……等等，但是在美感經驗裡，美自有意義，自有價值，美不因形相的意

義而有意義，不因形相的價值而有價值。美，不關意志，不重思考，它只憑直覺，它是為欣賞而欣賞，除了感受美的經驗，沒有別的目的。它是無為而為，誠如康德（Kant）所說：「無所為而為的觀賞」（Disinterested Contemplation）。

美感經驗是一種極端聚精會神的心理狀態，全副精神都集中在所觀賞的事物上，美的欣賞，是一種孤立絕緣的意象。美感經驗是可以獲致愉快、自足，但是要獲得「遊」的快樂，先要做到「忘」的工夫。出乎其外，入乎其中，美感經驗是一種心定神凝的境界，在心定神凝的境界中，我們不但要忘去欣賞對象以外的世界，並且要忘記我們自己的存在；在純然的直覺中，沒有其他的雜念，沒有物我的分際。

本書「美學的一般考察」一文，即在探索上述各種有關美的問題，分「美的涵義」、「何謂美感經驗」、「美感的範疇」、「美的欣賞」、「美的創造」等項，加以論述。美的追求，是無限的，所謂美，就是從有限見其無限，在每一個有限的存在中，去追求通往無限存在的世界。美是心靈的創造，世間並沒有天生自在、俯拾可得的美，美是心藉物的形相來表現情趣，所以美是感情的外射作用，無情的事物，可以變成有情，花會濺淚，鳥能驚心，蠟燭可以替離人垂淚到天明。每一個人領略到的境界，就是他創造的境界。俗語說：「心有多寬，世界就有多寬。」美的世界，是想像的世界，想像的世界有多大，美的世界就有多大。

莊子是一位思想家，不是一位為談美學而談美學的美學家，莊子的思想，是針對人生的困厄

、疑慮，尋求脫解痛苦的方便法門；不過，莊子所揭示的人生理想——逍遙自適、無求無待的至境，同時也是美學的極致。美的特質，是自由與無限。自然是有限的，藝術與自然相反，藝術的價值，在於超脫自然的限制，而表現最大的自由空間。莊子的人生理想，是建立在一個自由自在無拘無束的逍遙世界，這正是藝術精神的最高表現。莊子認為只有捨棄一切的人為造作，才能得到天樂、至樂，享受大美至美，而美感經驗的獲得，也是來自純一、孤絕的意象，心與物的直接交流。因此，我們可以從莊子的思想中，研析他的美學精神。

「莊子的美學理論」一文，分就「莊子論美」、「莊子的美感經驗」兩方面，探討莊子的美學思想。「莊子」一書，「美」字一共出現五十九次，莊子理想中的美，是合於自然的天地之美，莊子稱之為「大美」或「至美」。莊子認為天地有大美，而天地所以有大美，是因為天地體道而行，自然無為，不帶有實用的目的，自由無限，這就是美。莊子對於美的觀念，一方面反對人工的雕飾，一方面主張自然的本色。莊子認為只有毀棄一切的人為造作，才能夠使世人知道什麼是真正的美、真正的藝術。因此，「肱篋篇」說：「擢亂六律，鑠絕竿瑟、塞瞽曠之耳，而天下始人含其聰矣；滅文章，散五采，膠離朱之目，而天下始人含其明矣；毀絕鉤繩而棄規矩，攢工倕之指，而天下始人有其巧矣。」

莊子的審美觀念很特別，「人間世」、「德充符」等篇，提到不少形體殘缺、外貌醜惡的人，有的駝背、有的斷腿、有的脖子長瘤、有的嘴唇畸形……，但是這些人深得一般人的喜愛，有

不少女子願意嫁為他們的妻妾，和他們交遊的人也很多。莊子並不注重形體的美醜，莊子對醜人的美化，是莊子審美觀念的特色之一，這一方面是因為所謂美醜，原是相對的概念，不能強分彼此，毛嬙麗姬，人之所美，魚見之深入，鳥見之高飛，麋鹿見之決驟，「四者孰知天下之正色哉？」另外，莊子強調，精神的美比形體的美重要，要遊於「形骸之內」，而不要索於「形骸之外」。

莊子的「心齋」與「坐忘」的理念，本來是針對人生的困境而言，人生的種種困惑、煩憂，往往因為放不開、太執著，一方面是私心太重，一方面是對外在客觀環境，依賴太重。所以莊子主張去成心，順應自然，超越有限的、相對的現實世界，而逍遙自得於無限的、絕對的理想世界。但是，「心齋」與「坐忘」的工夫，同時也是獲得美感經驗的重要方法。

「心齋」是心的齋戒，「坐忘」是墮枝體、黜聰明，離形去知，同於大通。換言之，就是要忘記形體的執著，遣除官能的妄作。人有形體的存在，凡事就會以自我為中心，對客觀萬有的認識，必隨之落入功利實用的層次，同時，因為私心太重，官能妄作，而遭惹是非禍害。「莊子」一書，「忘」字出現八十餘次，所謂「忘」，就是經驗、知識的消解，一個人能夠忘掉得失、忘掉形體的執著，才能享受自由無限的心靈活動。

美感經驗的獲得，是物象在剎那間，佔住心靈的全部空間，在美感觀照的當下，只有被觀照的那個物象，別無其他物象的牽連。在美感經驗中，物被擬人化，人也被擬物化，主客合一，物

我兩忘，莊子夢為蝴蝶時，「不知周之夢為蝴蝶與？蝴蝶之夢為周與？」就是物我兩忘的化境。此外，莊子看見儻魚出游從容，了解魚的快樂，這是來自直覺的知，而不是知覺的知，莊子以物觀物，化身為魚，以魚的快樂為快樂，因為他與魚渾然為一，所以他自己是從容自得，也看出儻魚的從容自得。

莊子的美學理論，和他的人生哲學是分不開的，「莊子的人生理想」一文，分別就「莊子的生活與個性」、「莊子的人生觀照」、「莊子的人生至境」、「莊子的養生哲理」等方面，加以探討。莊子所謂無限的、絕對的理想世界，就是「道」，「道」就是自然，它是超越時間、空間而存在，所以，道體遍在。莊子所謂修道的工夫，就是順應自然，庖丁解牛，「依乎天理」、「因其固然」，這便是養生之法。

莊子所強調的人生修養的工夫，與一個藝術家欲臻藝術的目標，所須努力的歷程，是一致的；莊子所揭示的人生理想——自由自在、無拘無束的逍遙世界，也是藝術精神的最高表現，美學的至境。

研究莊子的美學，不能不論述莊子的自由精神和浪漫情懷。「莊子」書中，沒有出現「自由」這個名詞，但是「遊」字則提到一百多次。「逍遙遊篇」：「以遊無窮者」，「齊物論篇」：「而遊乎四海之外」，……都有從容不迫、優游自在的意義。莊子所說的「遊」字的境界，就是自由的境界。莊子的人生理想，是「逍遙遊」，也就是無拘無束、無限開展的自由的世界。自由

是一種心境，人生的存在，有種種的困惑、煩惱，人在物質方面的努力，只能解決一部分的問題，只有從精神上得到完全的自由解放，才能圓滿地解決人生所有的問題。因此，莊子主張自然無為，去其成心私念，使能與道大通。

一個人的修養，能夠到了忘我、無我的地步，就能游心於物之初，當下得到主體的解放，而自由自在，逍遙自得。從藝術的觀點來看，也是如此。個體的生命得以完全自由解放，藝術的創作才成為可能；也只有在超越實用的、功利的目的之後，藝術的自在自得，才能突顯出來。因此，自由也是藝術的第一義。

「莊子的浪漫情懷」一文，是以西方浪漫主義的理論為基礎，探討莊子的個性、生活和文章風格。西方的浪漫主義，萌芽於十八世紀，而極盛於十九世紀初年。西方的浪漫主義有三個特徵，一是主觀性，二是回歸傳統，尤其是特別重視中世紀的民間文學，三是回歸自然。衡諸莊子的處世精神與寫作態度，實有不少吻合貼切的地方。

莊子的個性，十分開朗豪放，他性好自由，不喜歡受拘束，所以能突破傳統的語言模式，而以象徵的語言，來寄託他的浪漫情懷。莊子擁有一顆自由的心，所以能夠超越實用的功利主義，自由地創作，並且悠然自得其樂，我們讀「莊子」「天下篇」，便可看出莊子非常滿意自己的作品風格。

莊子的思想，歸本於老子，當然也強調自然的道，莊子的寫作態度，主張真實、自然、反對

虛偽、造作。莊子的文章之美，不是來自遣詞造句的堆砌、雕琢，而是真切感情的自然流露，莊子認真、率真的個性，充分地表現在他的文字之中，同時，由於他的不拘的浪漫精神，使他的文章，顯得迷離愴怳，富於奇趣，出入變化，難以捉摸。我們從浪漫的觀點來看，莊子的文章，具有三個特色，一是充滿機智，二是富於諧趣，三是具有豪情。

莊子有冷靜的頭腦，熱烈的情感，宏偉的胸懷；所以他的文章，字字珠璣，令人讚嘆，書中有許多的名言警句，都是莊子的智慧結晶。再者，我們讀莊子的文章，常因他刻意誇張或扭曲的意象，而產生滑稽的感覺，他那些充滿幽默、風趣、弔詭、諷刺的語言，會使人發噱或大笑。至於莊子的豪情，則是來自他對現實的超拔，因為他能放開一切形體、心知的蔽障，所以具有萬丈的豪情。

莊子的思想，認為道是抽象的存在，不可見，不可聞，不可觸，只可意會，難以言傳，所以莊子的語言，不作直接的論斷，而多半以假託的人物、虛構的故事，提供給讀者一片自由體證的空間。莊子文章的高妙，前人已有定評，「莊子的語言藝術」一文，析論八點，加以說明：一是善於鑄鑄史料。二是善於刻劃人物。三是善於陳述感情。四是善於描摹山水。五是善於發揮想像。六是善於運用象徵。七是善於營造浪漫。八是善於呈顯雄奇。

莊子書中多用寓言，一草一木、一花一石，各種珍異的鳥獸，以及神仙鬼怪，一到了莊子筆下，都成了靈動、活潑的生命。「莊子的寓言人物」一文，是就莊子所述的古代人物及其獨創的

虛構人物，加以述論。

「莊子」書中的寓言人物，多數是上古時代的神話人物，如帝王、宰臣、名士……，至於莊子所獨創虛構的人物，有的有名字、有的沒有名字，而冠以國名、官名、職業，或形體特徵。由於寓言本來就是子虛烏有的故事，因此，我們不必白費功夫去考證「莊子」書中，每個人物的每件事跡的真實性。

鬼神在「莊子」書中，佔有一定的份量，「莊子的鬼神世界」一文，即分別探索莊子對鬼神的態度。莊子是相信鬼神的，因此，「莊子」書中，不乏對鬼神的描述，如「達生篇」，寫齊桓公見鬼的故事，形容各種不同的鬼，如履、髻、雷霆、倍阿鮪蠃、洸陽、象罔、宰、夔、彷徨、委蛇等；至於神，則山海、河神、海神等等。「大宗師篇」的「堪坏」，是崑崙山神名，「馮夷」是河神名，「禺強」是北海神名。

「莊子」書中的鬼神世界，有時是鬼神合稱，有時是鬼神分論。人有人的世界，鬼有鬼的世界，人死為鬼，其他還有山鬼、水鬼、荒野的鬼、澤中的鬼……等等，一般人都認為鬼是很可怕的，會作崇傷人的，不過，莊子認為人只要能夠順應天地萬物自然的變化，運行時和陽氣合其波流，虛靜時和陰氣同歸於寂寞，就不會受到鬼責。至於神仙的追求，莊子並不是為了想要長生不死，而是嚮往於神仙的逍遙自得，自由自在，無拘無束。

莊子的「神氣說」，主要是談自然之氣、天地之氣、人體之氣，與文學的關係甚小，但後人

多斟酌其文字，挹取其意趣，以為文學創作和批評的原則。莊子認為氣是生命的根源，有氣才有形，有形才有生，而人的生死，只是氣的聚散，氣聚則生，氣散則死，這是自然的現象。

以上所述，是指生理之氣。至於心理之氣，莊子有時稱為神氣，或直稱為神。如「天地篇」：「忘汝神氣，墮汝形骸。」「神氣」二字，指的是精神。「莊子」書中，庖丁解牛、輪扁斲輪、梓慶削木為鐻……等故事，都在強調人的神氣要能與天相合，而創作的經驗，只能意會，而難以言傳，必須靠作者直覺的體驗，才能心領神會。任何藝術的創作，天才與努力，同等重要，從努力的觀點來說，作者必須不斷地累積經驗，才能有所成就。誠如莊子所述，庖丁累積十九年的經驗，才能以神遇而不以目視；梓慶也是齋戒七日之後，才能忘其四枝形體。

先秦諸子的文章，「以立意為宗，不以能文為本。」「莊子」一書，也是以學術思想為主要的內容，而不是純屬文學性的作品，可是，莊子的文字，文采斐然可觀，歷代學者無不嘆為觀止，「莊子的文章風格」一文，是從體製、內容、形式、章句、氣象等五方面，探討莊子文章的特色。文章的體製，就像宮室的制度，器皿的法式，研習文章，應從明辨體製開始。莊子的文章，從體製上來說，是屬於論說類。因為是屬於論說類，所以縱橫跌宕，奇氣逼人，表現出汪洋恣肆、瑰璋諛詭的風格。

「莊子」的內容，以哲理為主，所以語多玄虛，文多變化，如他的宇宙論，以自本自根的道，為天地萬物的本體，而這個創生宇宙萬物的本體，是無所不在的，是超越時間、超越空間的抽

象的存在。其次，莊子從宇宙論中，「道通為一」的觀念，體認萬物一體，因此主張不必強分物我、彼此，而其人生理想，就是要超越相對的、有限的世界，而逍遙於絕對的、無限的世界。

戰國時代，處士橫議，言論自由，莊子不可避免的，也染有縱橫家的氣息，放為言論，恣意鋪陳、誇飾，長於辯說。莊子自述自己的文章，「以謬悠之說，荒唐之言，無端崖之辭，時恣縱而不儻，不以觭見之也。」雖然語多詼諧，曠達自然，但是筆鋒非常銳利，批評時政及社會風氣的態度，一點也不假待。在文章的形式和章句上，莊子以散體為主，而時多韻語、偶句，對稱非常整齊，有和諧的美感，同時，莊子又善用短句，以蔚成急促激昂的氣勢。

莊子的文章，在氣象上屬於陽剛一類。莊子開朗的個性，以及充滿睿智的識見，使得文章富於機趣，如行雲流水，來去自如，氣勢噴薄，而又富於跌宕變化。莊子的文章，既是理性的，也是感性的，莊子的理性，使他的筆鋒非常犀利，能夠針對當時的政治、社會的弊病，作桑榆的剖析。莊子的感性，使他在表現人生的理想上，能夠以象徵的語言，表現出浪漫的精神。

「莊子的修辭技巧」一文，筆者歸納為「以詭字稱奇」、「以疊字摹神」、「以頂真強力」、「以對比呈巧」、「以夸飾取勁」五方面，分別就「莊子」書中，舉例說明。文章的組織，分字、句、章、篇，就文章的筆法而言，就是練字、鍛句、裁章、謀篇的功夫，本文係就莊子的練字技巧，探討其美學的意義。

天下的道理，往往一通百通，「莊子」一書所談的是人生之美，但是他的立論，多能與藝術

精神相通，和近人的美學思想，也能若合符節。本書分論莊子的美學理論、人生理想、自由精神、浪漫情懷、語言藝術、寓言人物、鬼神世界、神氣思想、文章風格、修辭技巧。因為材料的限制，難免有重複引述的地方；組織架構，也不夠緊密周嚴。幸而，美的欣賞，是一種想像的馳騁。平日浸淫於莊子的思想之美、文字之美，感受到一個廣義的、悠然的心靈世界。一直有個心願，也能引導別人進入那個廣義的、悠然的心靈世界。誠如朱光潛「談美」一書所說：「悠悠的過去，祇是一片漆黑的天空，我們所以還能認識出來這漆黑的天空者，全賴思想家和藝術家所散佈的幾點星光。朋友！讓我們珍重這幾點星光，讓我們也努力散佈幾點星光，去照耀和過去一般漆黑的未來。」筆者的小小心願，也只是想為有興趣研究莊子的讀者，散佈一點星光而已。

美學是近代的顯學，幾乎所有人文科學的課程，都與美學有關。我個人多年來一直偏愛中國文學理論的探索，近年則很想從美學的觀點，研析古代的典籍。本書彙集近年來個人探討莊子的美學與文學的十一篇短文，並非體密思精的學術論著，有關「莊子」異文的考證，各篇的真偽，本書各篇皆不作辯證，諸多疏漏，必所難免，尚請博雅君子，不吝賜正。