

美學經緯

阮延陵 著

西泠印社 出版社

人學題辭

人學題辭

美学经纬

阮延陵 著

西泠印社 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美学经纬/阮延龄著. —杭州: 西泠印社出版社,
2006.3

ISBN 7-80735-044-X

I. 美... II. 阮... III. 美学—文集 IV. B83-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第022803号

美学经纬

责任编辑: 林鹏程

责任出版: 李 兵

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷39号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江南方印业有限公司

开 本: 32开

印 张: 18

印 数: 00 001-1500

版 次: 2006年3月第一版 第1次印刷

书 号: ISBN 7-80735-044-X

定 价: 28.00元

本书本旨及读法

本书主情气之说，说理而兼体悟，让读者从情节形象的感悟中把握原理。全书以“人本观”建构，将艺术美、自然美、社会美，视为人本身之本生美的派生；以人为美学之中源，突出主体之个我在全部统系中的地位；情气即发自主体之我。全书独辟“审美流程”以贯串通部结撰之逻辑网络。以全流程之表里两大层向界定美与美感的座标；从而将美视为美感的物化表化，将美感视为美的心化里化。以气韵为流程里表之中介，从而将美定义为笼韵（态）之象（貌）、将美感定义为融气之意。融气之意，情也。全书因依人本观，将物韵之美视为人之情态的派生。第三章之论人本观、第四章之论审美流程，乃全书经纬。

全书十六章、余论一章，脉络前后相承，读者宜予循序通读。全书头绪纷繁，各章首有提要，先读章首提要、后读全章，每读一章毕而掩卷，可回头重温章首提要以之加深加巩固。全书逻辑布局呈一立体性网络开展，唯有循序通读，乃可汇通全书脉络以逐层加深。

作者私淑朱光潜氏，汇法诸家，自成统系，旨在交流，不敢自是，不当之处，盼求指正。

本书正文（1-544）

正文十七章，章首有提要，章下分篇，篇首大题着眼体悟，活泼如意，小题系于逻辑网络，一篇之眉目。

目次

第一章 我国传统美观念	1
上古羊图腾美观念	2
上古大人崇拜美观念	6
神灵崇拜 比兴的萌芽	9
儒家的美观念	13
道庄的美观念	17
美丑与功利 丑观念之演化	21
玄学的觉醒 本真美的发现	25
意象论与情气说	29
第二章 西方传统美观念	33
理式世界及其形象符号	34
模仿说及典型说的滥觞	38
再现与表现的滥觞	41
以已度物的诗性形象思维	45
非功利说 无目的论	49
本相论与实践论	53
直觉 表现 传达	56

第三章 人本观的美观念	60
两种对象化 功利与非功利	62
快感与美感 独享与共享	65
欲的本能 色的世界	69
生殖崇拜 抽象净化 抽象性功利	73
人体美与性征	76
体貌与仪貌	79
人本观的美观念	84
从对象化补论人本观的美观念	88
灵肉一元 心物同构 天人合一	92
第四章 审美的流程	96
审美的流程及其两大层次	98
从创作及欣赏的全程看审美流程	102
从虚象补论审美流程	105
从审美流程谈美的本体论体式	109
从两大层次谈艺术的内容与形式	113
从审美中介论美与美感	116
心 气 手	120
人本观与审美流程	124

第五章 审美主体 身心关系	127
脑君与心臣 情气与情波	128
情感及其征候	132
移情与内模仿 内模仿及其弹性感	136
气运 内模仿 内感觉	140
气与韵 气运与气功	143
节奏与旋律 曲心与人心	147
强调主体 强调感觉	151
第六章 审美客体 心物关系	154
从物之三性论心物关系	155
朱光潜的“物甲物乙”论	159
从“物甲物乙”看象与韵	163
心与物 韵与象 美感与美	167
借体论与反映论	171
借体论与同构说	175
自然与艺术中的黄金比	179
建筑艺术中的弗勃奈舍数列	183
神秘的谐美感	186

第七章 审美态度 心理距离	190
审美情境与审美态度	191
即境与离境 超脱与回归	195
心理距离 审美态度	198
旁窥 现实美与现实	201
游戏的超现实态度	204
第四堵墙与接受美学	207
价值观与视角 过程与结果	211
诗愁 坐忘 抽象性功利	215
第八章 审美思维 直觉顿悟	219
情与理 艺术与科学	220
瘾 心象 直觉 顿悟	223
艺术符号的浓缩化及象征性	227
象声与传情 形象思维与抽象思维	231
形与式 情 程式化朦胧	234
朦胧思维 形意合一的世界语	238
诗无定解 象外抽象	241
通感 抽象会通	244

第九章 原始思维 潜意识	248
原始的狼孩心理	250
原初语言与原始思维	253
弗洛伊德的潜意识及梦观念	257
弗氏个体潜意识与荣恩之集体潜意识	261
明意识与潜意识的对话	265
两重性格 阴阳互补	269
灵感与心源	272
音乐的夙世因缘 天人合一	275
第十章 艺术的本相及功能	279
知情意三分法 艺术的座标	280
从对象化看咏怀与咏物	283
他相与我相 借体与本相	287
小我与大我 本相之本相	291
艺术美中之丑及其本相	295
原型 心踪 借体	299
以审美为主的艺术诸功能	302

第十一章 母题 语境 心态	306
“始祖母——母亲”的古老母题	308
“求生”母题 民族的梦	313
“桃源”母题 “桃源”情结	317
无可奈何的“期盼——失望”母题	321
“负心”母题及其机制与背景	325
语境 时代及地域的心态背景	329
从中西文化比较来看文学母题	333
中西舞蹈的不同形态及心态背景	337
东西方绘画的交融与碰撞	342
第十二章 悲剧与喜剧	347
性格与命运 迷恋现世与追求永生	349
美的毁灭 哲学的沉思	353
好人杀好人的伦理悲剧	357
黑格尔式中国悲剧	361
从喜剧形式写的悲剧	364
崇高与优美 悲惨与滑稽	368
滑稽 诙谐 幽默	371
半欣赏半批判 谐与不谐	375

第十三章 艺术载体及其体裁	379
艺术载体的转型及传译	381
从说唱到戏曲的转型	385
戏曲的单线体裁与话剧的复线	389
民歌的流变生展及其地方色彩	393
文学之双关与谐影	397
起承转合 合于必然律的结撰大巧	400
文学之四大体裁 体裁之三大要素	404
文学与戏曲及后现代绘画的时空调度	408
第十四章 艺术哲学	412
模仿创造 常古常新	413
创作与临摹 生活与艺术	419
逼近高潮 高潮与余波	422
老实的艺术错觉	426
狡佞的审美自欺	430
“雅俗陈新”的文品艺风	433
“真假有无”之四大象限	436

第十五章 艺术辩证法	440
实用与美观	441
局限与突破	444
天工与人巧	447
音乐与戏曲中之对比与照应	451
诗与画中之对比与照应	455
细节闲文 闲文不闲	459
间接描写与繁简	462
虚与实 藏与露	465
写真与造幻	469
第十六章 精神美 生活美	473
貌与态 假面与真面	474
艺品与人品 形式因与内容因	478
日常交往与审美交往	481
生活 感悟 诗思	485
文化 人性 人生哲学	489
工业文明与农业文明	493
艺术的生活化 生活的艺术化	497
自然的人化 人化的自然	500

余论	503
从虚实相生的审美机制论哲学与美学	505
从逐臭逐丑的怪癖心理论丑学	510
美学与逻辑 美学之用	515
美学方法论 本书之结撰	519
近现代美学的遗产 本书之得益	524
本书建构主要论点的综述及回顾	527
人本观美论 本生美与派生美	
审美流程论 大造与小造	
美感与美 灵能与灵所	
美学经纬 美的座标	
见人见心见我见情之美学说	539
美之体式及其反映论	
本书之逻辑归纽——守一心源	
附引用及参考书目	
后记	546

第一章 我国传统美观念

我国传统美观念可分上古美观念与儒道美观念。后两者相左相生，为后世美观念起着互相制约的开启之用。

上古美观念伴随功利与巫术图腾的神灵崇拜。从羊图腾说，其美观念带有浓重的功利倾向，从中产生了以食为依的快感及与之粘连的初级美感。其观念尚实尚大尚健。而属于同一对立范畴的上古丑观念，同以功利为契机，与美观念居于相对待而演化。道家辩证思维打破了美丑的界限，石丑而文，丑由是转化为美，与初级美感同转化为高级美感。在高级美观念中，美丑与功利脱钩。

儒家的美观念承沿上古美观念而重实崇礼，道家非功利而倾向虚无。儒家立于礼，将功利扬弃为非实惠性功利之善。魏晋玄学则沿着道家之反归自然观念，开启了个性的觉醒，倡导缘情之本真美。为我国传统美观念及其文学艺术实践，划了一道重实崇礼与尚虚重性灵的大界线。

从狩猎社会转向后来农业社会，从植物神灵崇拜中萌发了比兴的因子，为往后之儒家所发展。作为古代哲学集中体现的易经及其易传，凝聚了儒道二家思想。易中蕴含着大量的比兴，体现于同时期的民歌及其结集诗经之中。儒家从中剔除其巫术影响，将比兴推向纯审美方向发展，为后世的意象论与情气说张本。意象论与情气说乃我国传统美观念之一大晶结。属于纯审美的高级美观念。

“传统”是个发展的概念。本章于所列义题中，同时联系后世美观念之沿变脉络，加以充实与阐述。

从“羊”谈美

上古羊图腾美观念

在古代的部族社会，尤其是羊图腾部族，人们吃羊、穿羊，崇羊、赞羊；从物质到精神，都离不开羊。羊在古代就是美或美好的征象。

“美”从“羊”，其初义《说文》训之为甘。甘指美食而言。在古代，由于羊最易于繁养，羊肉便成为人们的主给之膳。“膳”亦作“饘”，从“羊”，古文凡属美食者多从“羊”。从“羊”的“善”，初义也指美食，后引申为美德，乃另造一“膳”当其初义。从“羊”的字，除“美”“膳”“饘”“善”外，还有附“鱼”的“鲜”，活鱼也；附“次”的“羨”，流涎也；流涎因羨鱼而来，二字与美食有关。又有附“火”的“羔”，小羊也；小羊稚嫩鲜美，加“米”成“糕”；糕、羔都是人们爱吃的美食。“羔”复加“美”为“羹”，五味和羹，美之至也。

“羔”与从“火”的“羹”同体，会意为火烤羊肉。按美食既离不开羊，也离不开火；“羔”或“羹”，“羊火”也。从物质生活来看，羊、火乃上古文明之本，可作上古物质文明的代词。一句话：“羊火则羹”。

《说文》谓“美”从“羊”从“大”。徐铉注：“羊大则美”，盖羊大甘肥可食，是从利欲而非形态而说的；而皮毛可衣自然亦在这“羊大”的利欲义内。人或以羊之