

东南大学人文精品课程

长北 著

用心灵欣赏，用思想提升，用激情演说

传统艺术与文化传统

欣赏中华传统艺术的独到审美，剖析中华传统艺术的文化底蕴，指向中华文化传统的重铸与提升

SEU 06684010

名家讲坛
思想◎开放◎个性◎好读

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP
福建教育出版社

K203
365

讲坛
◎个性◎好读

长
北
著

传统艺术与文化传统

图书在版编目 (C I P) 数据

传统艺术与文化传统 / 长北著. — 福州 : 福建教育出版社, 2013.1

ISBN 978-7-5334-5789-1

I . ① 传… II . ① 长… III . ① 中华文化 - 研究
IV . ① K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 318383 号

传统艺术与文化传统

长北 著

出版发行 海峡出版发行集团

福建教育出版社

(福州梦山路 27 号 邮编: 350001 网址: www.fep.com.cn)

出版人 黄旭

发行热线 0591-87115073 83752790

印刷 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

(山东省临沂市高新技术产业开发区新华路 1 号 邮编: 276017)

开本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印张 25.75

字数 280 千

版次 2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5334-5789-1

定价 58.00

如发现印装质量问题, 请与读者服务部 (电话: 010-62024258) 联系调换。

《东南大学人文讲演录》

丛书编委会

顾 问：郭广银 易 红

主 任：郑家茂

副 主 任：刘 波

委 员：（按音序排列）

陈 怡 董 群 樊和平 蒋建清 雷 威

凌继尧 陆 挺 吕乃基 王步高 王廷信

熊宏齐 徐 宏 徐 悦 张祥浩 张 燕

秘 书 长：雷 威

总体策划：陆 挺

总序

高山起于深海，这套《东南大学人文讲演录》丛书缘起于历百余年的东南大学人文教育传统和持续十几年之久的东南大学的文化素质教育。丛书在反映东南大学人文教育盛况的同时，也体现着我们对大学文化建设和人文教育理念的探索和思考。

大学是文化传承与创新的摇篮，文化是大学的灵魂，她无处不在、无时不在发挥作用。大学以其高品位的文化来浸润和培育学子的精神世界，以无用之形营卫大用，以澹泊之心收获大利。大学的文化品位固化于校园的大楼与大树之间，体现于人文与自然之美的有机相连，显现于师生的语默止静和为学任事之中。

大学的文化品位首先是历史的积淀。这种积淀使大学继承了绵延的文化血脉和高贵的精神品质。东南大学地处南朝刘宋四学、萧梁五馆、有明南雍和国立中央大学的旧址，三千年吴文化崇文重教、广博易良的气韵风骨和江左百代文枢的荣辱沉浮，孕育了这所百年学府崇高、沉静、雄毅的精神气质。徜徉在东大校园，道劲挺拔的六朝松，巍然高耸的穹顶礼堂，九龙湖畔重檐庑殿式的教学楼、气势雄伟的李文正图书馆，大树与大楼折射出深厚的历史底蕴、雄伟的文化气魄，一种深厚的历史感和超凡的文化诉求会不自觉地在我心中涌动，我们仿佛体味到，将“止于至善”作为校训是这所大学基于文化源脉的自然流向。

东南大学的人文教育传统可溯至其前身两江师范学堂时期。其时，任学堂监督（即校长）的晚清著名的书画家李瑞清将学科设置依科学、国学、美术鼎

足三分，初奠人文教育之规模。其后，国立东南大学首任校长郭秉文力倡“通才与专才平衡，人文与科学平衡，师资与设备的平衡，国内与国际的平衡”的办学方针，高扬人文精神。一时，东南大学名师荟萃，俊彦云集。陶行知、陈鹤琴、任鸿隽、胡刚复、熊正理、竺可桢、熊庆来、叶企孙、秉志、邹秉文、胡先骕、茅以升、杨杏佛、孙本文、马寅初、李叔同这些史册中熠熠生辉的名字，使东南大学获得了“北大以文史哲著称，东大以科学名世。然东大的文、史、哲教授，实不亚于北大”的称誉。

1922年，东南大学教授吴宓、梅光迪、柳诒徵、汤用彤等在东大创办了以“倡明国粹，融化新知”为宗旨的《学衡》杂志，围绕《学衡》形成了独立的文人团体——“学衡派”，形成了五四运动之后著名的文化保守主义营垒，为东南大学建立了鼎盛的人文传统。其后，罗家伦校长将构建有机体的民族文化确立为国立中央大学永久的使命，这为中央大学发展为当时全国科系最全、实力最强的综合性大学起了重要的指导作用。以有机的文化培育通才的理念和延续发展民族文化为使命的泱泱大风，在一代代东大人身上薪火相传，历久弥新。

大学的文化品位既基于历史传统，又根植于现实的创造。正如曾三次登上东南大学人文讲坛的著名社会学家、香港中文大学原校长金耀基教授所言，“一所大学的文化生活常决定这所大学的风格，常影响学生的气质品性和有文化情调、有生命意义的生活方式”。大学之大在于博大与深刻，大学的风格和与大师紧密相连。大学依靠学术大师用精深的学术造诣和崇高的人格魅力吸引和影

响求知若渴的学子。

百余年来，东大养成了自己亲近学术大师的传统。上世纪初，著名哲学家杜威、罗素，文学泰斗泰戈尔以及梁启超、胡适等人文大师、学术巨擘都曾在东大开席筵讲。自上个世纪80年代以来，东南大学国家大学生文化素质教育基地，继承与发扬悠久的学术演讲传统，致力于为东大学子提供一种创造性的文化生活，力邀科学巨匠、人文大师、文化名人开设精品人文课程，开设高品位的讲座，举办高雅艺术进校园活动。十余年来，数百位人文名家和科学大师在东南大学登坛讲演，一时声振金陵，盛甲东南。

以塑造高峰体验为特征的东南大学人文大讲座成为“学在东大”文化形象的重要标志。“华灯初上，大师入席；群生拥座，校歌声起；讲者娓娓，听者如醉；相与问答，引人入胜”是东大人追求博雅文化最为动人的文化生活场面。它与这所大学的大楼和大树一样存留在东大学子们灵魂的最深处。东大学子们正是在享用酣畅淋漓的精神盛宴中茁壮成长，聆听高品位的人文讲座和高水平的人文课程亲近科学和人文大师成为东大学子文化生活不可或缺的一部分。孟子曾说：“孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下。故观于海者难为水，游于圣人之门者难为言。”东大学子正是在这种高格调文化生活中获得了“高峰体验”，养成了博大的胸怀和宏阔的视野，使自己的思维深刻、追求的境界高远。

“言之无文，行之不远”，作为文化素质教育工作者，我们深恐随着时间的推移，宝贵的精神财富因文字的阙如而流失，故而将名家大师们的精彩演讲

和上课实录辑为“东南大学人文讲演录”，内容涉及哲学、历史、文学、美学、文化、人文教育、学术人生等各领域，可谓包罗万象，囊括众学。读者可以从文字符号承载的广阔宇宙中，一览时彦关于天人之际、古今之变、内外之道、中西之学的精彩论述，体味一代学术郁郁乎文的蔚然盛况和一代学人风光霁月的德业气象。

“奇文共欣赏，疑义相与析”，谨将这套丛书奉献给所有关心大学人文教育的读者，以期将东南大学人文教育的精神成果与大家共同分享，在学术思想界和广大读者之间架起达道通衢。愿这套丛书能如开启当代学术殿堂的钥匙，使读者得入其门，一览宗庙之美、百官之富。

《东南大学人文讲演录》丛书编委会

二零零九年元月二日

前言

我认识张燕女士，是在中华美学学会年会上；对她有比较深的印象，则是在她的散文集《艺术人生》获奖前后。作为评委，我感觉那本书的突出特点就是“真”，张燕女士全身心地投入到她所钟爱的艺术之中，向读者饶有兴味地述说着自己的亲身经历和切身审美，活脱脱地显露出其天真、敏感的心性，展现出一个高校教师对青年学子的拳拳爱心。接着，我读了张燕女士署名为“长北”近60万字的教育部获奖专著《中国艺术史纲》，读后发现，她不仅有艺术家的真情和敏感，还有理论家的冷静和严谨。

去年就听说，长北女士在为东南大学“精品人文大讲堂”开设“中华传统艺术与文化传统系列讲座”。这是一个与美育相关的课程，理所当然引起了我的关注。前不久，又接到她寄来厚厚的一叠演讲书稿，希望我为新书写上几句。翻检书稿，《传统艺术与文化传统》总题下，有《天人合一》、《礼乐传统》、《大象之美》、《比德思维》、《吉祥意识》、《中和圆融》、《气韵生动》、《传神写意》、《曲线旋律》、《稳定程式》、《海纳百川》、《发现重铸》12讲。传统艺术多言过往，而文化传统活在当今，过往和当今是一个什么样的关系？传统艺术与文化传统又是一个什么样的关系？这个题目引起了我的兴趣。

待我读完书稿，发现这的确是一个自成体系又很有特色的系列演讲。概括而言，书稿有以下四个特点：

一、审美而能够有哲学的高度。本书无论是讲“天人合一”，还是讲“礼

乐传统”、“大象之美”、乃至“中和圆融”、“气韵生动”、“传神写意”等等，无不从艺术讲到哲学，比如《天人合一》一讲，梳理出先秦到汉代到两宋到晚明“天人合一”思想内涵的演变发展；《礼乐传统》一讲，梳理出孔、孟子、《周礼》、《礼记》关于礼乐的重要理论。

二、审美多有独特的感悟。本书写作摆脱了许多审美书籍无病呻吟的毛病，论理说情自始至终都是基于个人感悟。不管是《天人合一》、《大象之美》中谈论中华传统艺术的大美，还是《气韵生动》、《传神写意》、《曲线旋律》、《稳定程式》中详细剖析中华传统艺术的审美特征，都能见出作者自身独特的感悟和发自内心的感喟，大量鲜活的艺术例证信手拈来，既表现出作者的田野功夫和艺术素养，又明显可见其长期研究和冷静思考的痕迹。

三、充满对年轻人的人文关怀。作者在书中说：“在中华传统艺术中，主体心灵是如此自由地放飞！我希望各位心灵放飞，像一条‘透网金鳞活泼泼’！这是禅宗的一句名言，它说人一旦顿悟了宇宙人生的真谛，就像冲脱罗网的一条金色的鱼儿，活泼泼地在水中跳跃。希望你们审美地生活，如南朝王微说的，‘望秋云，神飞扬，临春风，思浩荡！’”最后一讲，作者还对学子们提出自己的期望：“希望同学们重情，爱美，身心自由，道德提升，自觉追求有尊严、有价值的人生，同时肩负起重铸中华文化传统、‘参天地之化育’的伟大使命！”

四、具有文化批判精神。作者不是孤立地谈论艺术家或是欣赏艺术作品，而是把艺术家和艺术作品还原到它生成的历史背景之下，对艺术家、艺术作品前后左右的政治、经济、宗教、文化现象进行综合评述，从而提炼升华出系统的艺术观念。比如《海纳百川》一讲，先介绍各民族形成之前风貌特异的旁支艺术，再介绍两千年来各民族文化艺术的交流融会，然后介绍当代自成体系的少数民族文化艺术，宗教、历史、文化、艺术与自身的感悟糅在一起说，话都像从肺腑里淌出，最后提出“维护文化生态，保护各民族艺术”的根本命题。在讲中华民族的礼乐传统时，同时从“苛礼多仪，人不堪其累”、“泯没人格，桎梏人性”、“民族性格弱化，贪污腐败成风”三个方面批判了中华礼乐传统的异化；讲比德思维则提出，以人品、人格的评判取代艺术品评，

轻则造成对人和作品的误读，重则制造出冤假错案；讲吉祥意识，既承认它丰富和发展了中华民族的形象思维，增加了中华传统艺术语言的含蓄，也指出整个民族喜欢听好话、听奉承的危险性；讲中和圆融，指出中庸使国民性格弱化，使全民族形成了保守、阴柔、内敛的气质，今天不但不能一味提倡中庸，还必须用异质文化的因子对中庸进行现代改造；讲稳定程式，则指出固守程式与民族性格的保守互为因果，造成举国教条主义、本本主义泛滥，创新动力不足；从而在最后一讲《发现重铸》之中，提出改造国民性、重铸本民族文化传统的根本话题。

现代社会的激烈竞争和快速节奏，给人类造成了空前巨大的精神压力，导致人与人、人与自然的隔膜与疏远。21世纪国际教育研讨会上，提出《学会关心：21世纪的教育》，将非智力因素的“关心”提高为本世纪国际教育的中心走向。也就是说，教育的首要任务，是使受教育者富于人文情怀，不仅仅关心自我，更要关心他人，关心社会，关心人类，成为审美的人、健全的人、真正的人。西方和台湾把这样的人文教育称之为“通识教育”。为与国际惯例接轨，我国也把“美育”扩大到了“人文素质教育”。东南大学“人文素质教育”活动一向有声有色，在全国高校中声誉斐然；长北女士精心整理的演讲体著作，则把东南大学“人文素质教育”的作用延伸到了校外。

祝愿本书为更多的人提供审美的营养，祝愿东南大学的审美教育越来越好。

滕守尧

2010年岁首于北京

| 目 录 |

总序 1

前言 1

引言 1

天人合一——传统艺术与文化传统关系研究之一 4

一、什么是“天人合一”？ 4

二、中华传统艺术中的“天人合一”哲学观 5

三、中华民族“天人合一”哲学观的由来 23

四、“天人合一”是中华文化对世界文化最为杰出的贡献 27

礼乐传统——传统艺术与文化传统关系研究之二 33

一、中华礼乐传统溯源 33

二、中华礼乐的重要理论 34

三、中华传统艺术中的礼乐传统 40

四、中华礼乐传统的得失 58

五、当务之急是对中华礼乐传统进行改造和扬弃 65

大象之美——传统艺术与文化传统关系研究之三 73

- 一、什么是“象”？ 73
- 二、《易传》说“象” 75
- 三、由“象”衍生而出的审美范畴 76
- 四、中华传统艺术中的大象之美 79
- 五、大象之美与艺术家蒙养 99
- 六、大象之美的文化背景 100
- 七、大象之美是大美 102

比德思维——传统艺术与文化传统关系研究之四 106

- 一、“于玉比德”与儒家修身 106
- 二、“于玉比德”观念的延伸 108
- 三、中华传统艺术的比德、寓兴与象征 116
- 四、比德思维的文化背景 122
- 五、比德思维的得失 124

吉祥意识——传统艺术与文化传统关系研究之五 133

- 一、中华民族吉祥意识的渊源流变 133
- 二、中华民族吉祥意识的丰富内涵 134
- 三、中华民族吉祥意识的艺术表现 140

- 四、中华民族吉祥意识的文化背景 149
- 五、对中华吉祥意识的审视与反思 155

中和圆融——传统艺术与文化传统关系研究之六 158

- 一、中华艺术中和美溯源 158
- 二、儒家论道德境界的“和” 159
- 三、道家论自然境界的“和” 165
- 四、以中和为主导的中华传统艺术 167
- 五、对民族性格中和圆融的多面审视 183

气韵生动——传统艺术与文化传统关系研究之七 193

- 一、释“气韵” 193
- 二、“气韵生动”审美命题的提出 196
- 三、“气韵生动”审美命题的拓展 197
- 四、中华民间艺术中的气韵生动传统 205
- 五、气韵生动审美传统的文化背景 212

传神写意——传统艺术与文化传统关系研究之八 220

- 一、“神”、“传神”、“畅神”的被提出 220
- 二、写意——文人画及其理论 223

三、中华传统艺术传神写意的文化背景 232

四、中华民间艺术的传神写意传统 239

五、文人艺术与民间艺术的双向作用 245

曲线旋律——传统艺术与文化传统关系研究之九 252

一、从不自觉到自觉——中华绘画“线”的丰富内涵 252

二、中华诗、书、画的融通 262

三、中华其他艺术中的曲线旋律 269

四、中华传统艺术线化的文化背景 278

稳定程式——传统艺术与文化传统关系研究之十 282

一、中华各门类传统艺术的成熟程式 283

二、中华传统艺术形成程式的文化背景 301

三、一分为二看艺术程式 303

海纳百川——中华传统艺术的别流旁支 307

一、古代别流旁支的文化艺术 308

二、各民族文化艺术的交流融会 317

三、少数民族自成体系的文化艺术 326

四、维护文化生态，保护各民族艺术 349

发现重铸——中华文化传统的整合与再生 351

一、转折关口的中华文化 351

二、中华文化的审视与反思 356

三、中华文化的提升与重铸 364

四、人生的提升与重铸 376

五、结语 381

后记 387

附录 391