

● 邓牛顿 / 著

中華美學子感悟录

杜宣題

中华美学感悟录

邓牛顿 著

社会科学文献出版社

(京)新登字 028 号

中华美学感悟录

邓牛顿 著

责任编辑：余顺尧

社会科学文献出版社出版发行

(北京建国门内大街 5 号 邮政编码：100732)

新华书店经销 北京密云华都印刷厂印刷

850×1168 1/32 开本 8.625 印张 219 千字

印数 00001—5000

1996 年 7 月第一版 1996 年 7 月第一次印刷

ISBN 7-80050-733-5/B·79

定价：15.60 元

版权所有 翻印必究

田兆元博士序

牛顿先生写完他的《中国现代美学思想史》后，没有直指当代美学，而是回溯中华美学的大河，沿波讨源，徜徉于古典美学的宫殿之中了。这种选择是明智的，因为没有传统美学的根基，要想建设新美学的大厦，不可能。

传统美学尽管有深厚的哲学基础，但不是哲学文化的直接演绎，因而大多没有精致的理论构架。它植根于现实与艺术的土壤之中，贴近感性生活，带着泥土的芳香。古代美学是以人为出发点，以人的感性生活为出发点的，即所谓发于经验。然而，古典美学又不是皮毛之作，经验世界往往同终极理想接通，感性土地便散发出超越的光芒来。满街圣人，皆有佛性，得道成仙，普通人都具此神性；而自然山水闪耀着“天”的光辉，它们不过是神的泛化，“道”的体现，于是，神与人，天与自然；自然与人实际上是水乳交融成一体的。在人们所创造的艺术美与自然美面前，人的陶醉是一种心灵与天地神灵的勾通，在忘我的境界里，经验世界即迸发出异彩，即所谓悟以心灵。传统美学就是这样一种感悟，它是在豁然感通下的真性流露，因而不作讲章式的长篇大论。

研究传统美学有多种途径。循着古典美学的生成之道，考察艺术实践，用真心去体悟，或许可避免隔靴搔痒之病。《中华美学感悟录》就是这样一种尝试，它记录着作者在古典美学领域里探索的心路历程。

牛顿先生研究传统美学不是先搭个架子，然后拿古典美学的材料往里填；也不先搬弄一套半生不熟的哲学和宗教等文化现象的大前提，再列出美学小前提，然后得出结论，这种庸俗作法他

更不取。他深信美在生活，美在伴随生命律动的艺术创造活动之中，因而眼光始终在探测感性生命所放射的美的灵光。纵是中国文化的核心——天人关系问题，他也没有兴趣在概念上兜圈子，只是强调：“美，只属于人”，并以此为纲绳，贯穿在各篇章的探索之中。天人合一与古典美学的关系，是每一个美学研究者必须讨论的话题。可以说，学不究天人谓之无学，古典美学研究要是不研究天人合一就不能算美学研究者，如对庞大的古典美学网络作整体把握，往往只能浮光掠影，以肤浅出之。在以天人合一为核心的古典美学体系中，每一个范畴都是一个全息胚，孕含着天人合一美学的整体信息。故抓住了具体范畴，就抓住了解开古典美学奥秘的钥匙。作者具慧眼，论天人不独诉于《天人篇》中，而求之于《自然篇》、《参错篇》、《境界篇》、《入化篇》、《浑然篇》等篇中，求之于《说“神”篇》、《说“韵”篇》、《说“清”篇》、《说“野”篇》、《说“奇”篇》等篇中，求之于整个篇章中。作者就是在这种具体分析中去展示古典美学的迷人风采。

牛顿先生研究美学始终不脱离艺术实践活动，读他的书如艺海拾贝。诗词文曲赋，音乐绘画书法，是其所“感”的源泉，置身于连珠妙语之林，所“悟”也便鲜活可亲。所感与所悟犹绿叶红花，由于扎根艺术生命的土壤，因而生机勃勃，这样的美学感悟能动人。有人认为理论的东西要抽象才有水平，这或许是没水平的人讲的话。美学著作写得枯涩难读，其没有美学素养可知。凡是认真读过黑格尔的《美学》的人，恐怕没有不叹服其情采飞扬的。美学的玄学当笼罩着艺术的迷雾，蓝田日暖玉生烟，舍弃感性的艺术原矿，能炼出美学的真金？

作者没有停留在表面作泛泛絮叨，却是层层剖析，渐悟出真谛，时而又豁然开朗，顿见真心。“悟”便是作者的智慧闪光。书中悟处多有妙语，且突破了仅在古典领域翻滚的旧路，体现了鲜明的现代色彩。试从《说“野”篇》采撷一片赏之：

“野”作为一个美学命题早已进入理论思维的领域，而现代人鼓荡起来的野风，正是人性中所涵孕的那种野性的回归，对野之美的极其热烈的憧憬。这是对多年来忌谈人性、禁锢人性，忌谈审美愉悦、遏制审美需求，在美学理论与艺术实践上的一种反拨。……

平民百姓身上所积淀着的那种野性，往往是同传统的藩篱、因袭的框架格格不入的。至于文学艺术领域中的野之风，则每每会冲破陈旧的美学观念，给文坛艺苑带来前所未有的生气。多一些野性，去掉些奴性。多一些野之美，去掉些陈腐气。正是在复活中华民族的勃勃生机、焕发人民群众的创造活力这样深远的历史意义上，人们正坦然、欣然地把“野”字写在自己的美学旗帜之上。

对“野”的鼓吹是对创造精神的弘扬，显示出古典美学旺盛的活力。对“野”的崇尚体现了作者的学术个性：真率，泼辣，见真性情，富批判色彩。作者信奉这样的为人治学宗旨：“尊崇老一辈，友爱同一辈，学习下一辈。寻求诗与美，追赶时与潮，迎接新世纪”。因此，作为年轻后辈，我便敢大言不惭地为他的专著作序，也敢直言不讳地讲他著作中的不足。

古典美学宝库太丰富，作者置身其间，有目不暇接之感。他滔滔不绝地谈论，有如行云流水，但有时目光似乎未能在一个目标上作较长的注视，便有点到为止、意犹未尽之感。一些篇章显得薄弱，没有深入展开。

当然，这样一部对古典美学作宏观探测的书，不可能穷究每一范畴。但如能抓住一二范畴作深入剖析，当会别有韵味，而这正是作者接下来的任务。作者已将《说“趣”篇》拎出，展开了“趣味论”这一新课题的研究，一部新的美学专著又在撰写之中了。届时，“感悟”又得升华。

李贽说：“天下之至文，未有不出于童心焉者也”。童心者，真

心也。牛顿先生为有童心者，至文之境可待也。

是为序。

田兆元

1995. 11. 20.

自序

《中国现代美学思想史》一书出版后，我将学术研究的兴趣转向了古代，试图从中国古今民族审美文化的发展与联系之中，探讨中国人按照哪些美的规律来营造自己的生活？中国人具有怎样的艺术美学精神？中国人活动在一种什么样的美学氛围之中？

攻读是认真的，但探索却分外艰辛。中华美学传统源远流长。我们所面对的，不仅仅是两千多年来各种涉及美学的典籍，更广阔的是中华民族数千年来在自己生息繁衍的土地上所进行的活生生的美学创造。因为人类生活本身，就是一个美的创造过程。尽管历史那样漫长，可人类始终把“美”字写在自己前进的道路之上。

关于中华美学传统，先哲与时贤已经有过许多宏论，我所做的工作只能算作是一种个人感悟式的扫描。我发现：先人的文化创造与历史遗存仍然是那样的富于美学魅力。我感觉：我们现代人依然与祖先的文化脉息紧紧相通，依然生活在民族美学的承传与革新之中。历史上，我们的确有过自高自大、自我封闭的教训，但就整个中华民族的文化发展而言，应该说是大度的，开放的，善于接纳与长于熔铸的，这也正是中华民族文化的生命力之所在。

中华美学在世界美学发展的总格局中占据着重要的地位，作为东方美学的一支，有着许多迥别于西方美学的特征。比如“天人合一”既是审美过程，又是审美意识与审美境界；诸多艺术美学观念与艺术表现技法的叠合与沟通；艺术哲学意识与生命哲学意识的一致性等等。虽然在探索过程中，我确有过勾画中华美学的基本框架，把握中国审美文化主要特征的初衷，然而个人才学

识的制约，这里奉献给读者的只能是，对着浩瀚的美学创造的历史时空，进行散点透视，仰观俯察，作一番自由自在的学术漫游。但有一点聊以自慰：我述说历史上的种种观点与事例，却始终没有忘却我是立在今天的现实生活之中，我总是想沟通历史与现实的联系。在学术研究领域内，深深的、浓浓的现代情结，使我对于传统文化遗存保持既有吸收、复有舍弃的态度，对民族文化遗产则常葆崇仰的情怀。我面对历史时空，可依然要对着现实发言。

跟《中国现代美学思想史》一样，本书依然是我在接触中华美学思想的过程中，和先哲时贤一起探索美、探索艺术、探索人生、追求美的生活理想的纪录。

目 录

田兆元博士序.....	(1)
自 序.....	(1)

· 美学总论 ·

天人篇.....	(3)
人生的终极关怀.....	(3)
国人的美学指向.....	(4)
中国审美文化特征.....	(5)
美丑篇.....	(8)
“美恶同词”，互涵互转	(8)
美恶对待，妍媸有定.....	(9)
美不常珍，恶不终弃.....	(11)
丑具有独立的价值.....	(12)
丑神、丑角、丑石.....	(13)
美丑杂糅，瑕不掩瑜.....	(18)
自然篇.....	(20)
自然本义研讨.....	(20)
跨进审美范畴.....	(21)
走向艺术哲学.....	(23)
具有永恒魅力.....	(25)
参错篇.....	(26)
万象错布.....	(26)
参错并奏.....	(27)
错综成用.....	(28)

中和篇	(31)
“中和”诠释	(31)
以“和”为美	(32)
“和而不同”	(33)
不谐之谐	(35)
和谐与共	(37)
尺度篇	(39)
度	(39)
称	(41)
宜	(43)
人	(45)
境界篇	(47)
取境要高	(47)
取境要真	(49)
迈入诗境	(51)
人化篇	(53)
天地虽大，其化均也	(53)
穷神知化，德之盛也	(54)
通神入化，必待天工	(56)
出神入化，相契相合	(59)
浑然篇	(62)
浑而为一	(62)
浑然一体	(63)
浑涵光芒	(64)
寄寓篇	(67)
比德	(67)
寄情	(69)
托讽	(71)
含蓄篇	(74)

含蓄天成·····	(74)
深潜蕴藉·····	(75)
蓄而不晦·····	(76)
隐掩篇·····	(78)

· 审美感悟 ·

感悟篇·····	(83)
感与通感·····	(83)
悟与禅悟·····	(85)
会心篇·····	(88)
灵气篇·····	(94)
灵气之来由·····	(94)
什么是灵气·····	(95)
通灵的道路·····	(96)
任灵气往来·····	(97)
说“神”篇·····	(99)
释“神”·····	(99)
古代形神关系·····	(101)
“神思方运”·····	(103)
形似？神似？·····	(104)
现代形神关系·····	(106)
说“韵”篇·····	(109)
“韵”字之源·····	(109)
“韵”具两义·····	(110)
“万有有韵”·····	(111)
“韵外之致”·····	(113)
说“气”篇·····	(118)
生命之所恃·····	(118)
挟风涛之气·····	(119)

去市俗之气·····	(121)
有气才有韵·····	(122)
说“清”篇·····	(124)
人心思“清”·····	(124)
以“清”为美·····	(125)
激浊扬“清”·····	(127)
说“野”篇·····	(129)
说“奇”篇·····	(133)
正奇有位·····	(133)
奇巧俱发于心·····	(133)
非奇不传·····	(134)
奇过则凡·····	(136)
“奇”字的解放·····	(137)
说“趣”篇·····	(140)
趣源·····	(140)
天趣·····	(141)
生趣·····	(142)
理趣·····	(144)
谐趣·····	(145)
稚趣·····	(146)
结语·····	(147)
谐谑篇·····	(150)
谐谑之源·····	(150)
谐谑技艺·····	(152)
谑而不虐·····	(155)

· 辩证艺理 ·

相成篇·····	(161)
相辅相成·····	(161)

相反相成·····	(163)
有无篇 ·····	(167)
有无相生·····	(167)
有之以利，无之以用·····	(169)
以若有若无为美·····	(171)
虚实篇 ·····	(174)
从虚说起·····	(174)
虚实互用·····	(175)
贵在虚灵·····	(177)
内外篇 ·····	(180)
文质彬彬·····	(180)
内美外饰·····	(182)
蕴内著外·····	(183)
意内言外·····	(184)
动静篇 ·····	(186)
动态之美·····	(186)
静态之美·····	(188)
动静结合·····	(190)
动静在心·····	(192)
刚柔篇 ·····	(194)
阴阳与刚柔·····	(194)
刚柔两相济·····	(195)
不作妮子态·····	(197)
曲直篇 ·····	(199)
以“曲”为美·····	(199)
求“直”之心·····	(201)
曲直有度·····	(202)
方圆篇 ·····	(205)
天圆地方·····	(205)

规矩方圆·····	(206)
智圆行方·····	(207)
方圆兼备·····	(208)
远近篇 ·····	(212)
生理距离·····	(212)
心理距离·····	(214)
历史距离·····	(216)
浓淡篇 ·····	(220)
化工赋物,浓淡相成·····	(220)
至文高艺,浓淡得宜·····	(221)
自浓归淡,以淡为宗·····	(223)
疏密篇 ·····	(226)
大小篇 ·····	(230)
大小相对,小大由之·····	(230)
称名也小,取类也大·····	(232)
其小无内,其大无垠·····	(233)
多少篇 ·····	(235)
执一驭万·····	(235)
以一当十·····	(236)
少少许胜多多许·····	(237)
巧拙篇 ·····	(239)
雅俗篇 ·····	(243)
雅者正也·····	(243)
雅俗分野·····	(245)
化俗为雅·····	(247)
雅俗并进·····	(249)
法度篇 ·····	(251)
有法可寻,有法可循·····	(251)
法度之中,规矩之外·····	(252)

有法之极,归于无法 (253)

后 记 (254)

美 学 总 论