

上古艺术审美的辨悟

——通灵感物味象——

邓清远著

◎ 吉林大学出版社

上古艺术审美的辨悟

上古艺术审美的释悟

——通灵感物味象——

邓清远著

上古艺术审美的
释悟

◎吉林大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

上古艺术审美的释悟：通灵感物味象 / 邓清远著

· —长春 : 吉林大学出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5692-2161-9

I . ①上… II . ①邓… III . ①艺术美学—研究—中国
—古代 IV . ①J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 089015 号

书 名：上古艺术审美的释悟——通灵感物味象
SHANGGU YISHU SHENMEI DE SHIWU——TONGLING GANWU WEIXIANG

作 者：邓清远 著

策划编辑：张宏亮

责任编辑：张宏亮

责任校对：王寒冰

装帧设计：龙 华

出版发行：吉林大学出版社

社 址：长春市人民大街 4059 号

邮政编码：130021

发行电话：0431-89580028/29/21

网 址：<http://www.jlup.com.cn>

电子邮箱：jdcbs@jlu.edu.cn

印 刷：长春第二新华印刷有限责任公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：18.75

字 数：230 千字

版 次：2018 年 1 月 第 1 版

印 次：2018 年 1 月 第 1 次

书 号：ISBN 978-7-5692-2161-9

定 价：60.00 元

前 言

记得对我影响最深的一本书，是小学五年级时，得到一本讲解《山海经》的少儿普及读物。女娲补天、仓颉造字、夸父追日、嫦娥奔月等神话故事，令我惊叹称奇，爱不忍释，看过多遍。这本小书，启蒙了我的想象，启迪了我的思维，增强了我的求知欲，终生喜欢读书，还作笔记。

进入古稀之年，仍好谈书。家中藏书，可用汗牛充栋形容。书伴我涉艰履危；书伴我在知识的汪洋大海中探索；在精神世界里纵横驰骋。我一生中，经历过医生、工程师、总调、厂长、副董事长、主编、诗人、书学美学研究等多种角色的转换；书助我勇猛精进。

20世纪的改革初期，得到政治上的解脱。开始搞喜欢的书法创作，并把在大学学的美学理论、文艺思想与书学结合，陆续在国家级、省级核心学术期刊发表学术论文。其《书法艺术

价值与经济价值的磨合及异化》一文，得到五十多家期刊的转载。专著《书法审美感悟》，得到业界的认可及人们的厚爱。《砚田斋书画品读专栏》，受到国内外众多读者的喜爱与支持。我是个勤奋的人，全凭自己的实力与人品做学问，不擅权变与交际，沥血叩心，讲究心正笔正。

近年来，得学术界曲沐老、风起老、张思侠、汉心、王任索、成荣蕾、刘辉、田野等同道的鼎力相助；得涂月竹、曹鹏二人的认真校稿，《砚田斋书画品谈集》《上古艺术审美的释悟——通灵感物味象》两部拙作，均已付梓出版。在此一并致谢。特别鸣谢：现已辞逝的原省审读委员会桂松林主任对我的倾力帮扶，两书的出版是对这位优秀的有责任心的公务员的追思。

目錄 CONTENT

前 言	001
第一部分：远古时期审美意识的孕育与拓展 001	
第一章 原始人类孕育审美意识的源头.....	004
第二章 图腾神话为审美意识的滥觞期.....	016
第三章 陶器线纹对审美意识的孕育.....	030
第四章 殷商图腾审美意识与甲骨文、钟鼎铭文的关系.....	039
第五章 青铜铭文对审美意识的拓展.....	059
第六章 审美意识在两周时期的延续.....	078
第七章 春秋战国两大美学思想体系.....	103
第二部分：两汉隶书的审美型变与实践 122	
第一章 两汉时期简牍隶变的审美及型变的意义.....	128
第二章 汉代正体书法型变的审美实践.....	141
第三章 汉代书法审美理念的突破.....	146
第四章 正书之祖钟繇的革故鼎新.....	159
第三部分：玄学对魏晋美学、书学、艺术发展的影响 170	
第一章 魏晋玄学美学的拓展与流变.....	170
第一节 魏晋早期玄学思想的生发与拓变.....	172

第二节 竹林七贤的玄学思想.....	178
第三节 魏晋晚期玄学的理论思想.....	182
第二章 魏晋美学意象说的拓展.....	187
第一节 “得意忘象”意象说的采摭.....	189
第二节 刘勰对魏晋意象说的拓展.....	195
第三节 对“神与物游”审美意象观的体悟.....	199
第三章 《世说新语》品藻清谈的审美取舍	208
第一节 《世说新语》产生的历史背景.....	208
第二节 《世说新语》的审美思想.....	211
第三节 《世说新语》中人物的风度与风骨.....	214
第四节 《世说新语》清议清谈的玄风.....	221
第五节 《世说新语》的艺术美学价值.....	227
第四章 魏晋玄理对美学、书学的影响.....	231
第一节 魏晋品藻对书法美学的培育.....	231
第二节 魏晋书法艺术的抽象性与朦胧美.....	242
第三节 王羲之书法艺术创新与求变.....	256
第四节 王献之逸气流美书法新体对书法史的贡献 ...	273

第一部分：远古时期审美意识的孕育与拓展

人类智力的种系发生史上，最早的智力符号是以物化表象为主要媒介建起来的。史前先民生活在一个由巫术仪式、原始歌舞、神话等构成的编码系统中，他们的思维形式只能是直观表象，或是人的身体动作形态本身。从发生学角度来看，远古时期，人类出现了低级的思维意识，远古人类的思维意识形态最早阶段并不依靠语言，而是依赖动作和自然物象，直观表象的意识是远古人类思维的原始形式。我们应注意到：语言的产生远远晚于思维意识，抽象意识的孕育又远远晚于语言的出现。人类发展的旧石器时代和新石器时代，是考古学家的分类。旧石器时代是一个长达七百多万年的时期，是人类群体无意识的阶段，也是人类表象意识（含审美自主意识）的潜伏期。新石器时代只有一万多年，是史前先民从记忆表象到目的表象，从直观感性的积累到造型能力与感知力的成长期。我们的历史学家按人类群体的进化与发展，把远古人类分为原始群居、母系氏族社会、父系氏族社会。人类学家根据人的体质变化特征，把从古到今的人类分为猿人、古人、新人和现代人。按人类思维意识的发展过程，可从远古人类的思维的进化、群体无意识、潜意识、感性表象、原始意象到原始抽象意识与原始的表象意识追溯到目的表象、目的意象及原始的审美意识。群体无意识是远古先民在旧石器时期，通过记忆形式逐代传承、积淀在大脑组织结构中的还算不上稳定的思维形式，只是提供了产生思维活动

的可能性，并由遗传保留的无数同类型经验在心理最深处凝聚的潜性的心理能力和心理状态。

远古先民长期从事农牧劳动，从事简单的石器制造与纺造。长期的无意识活动，观察自然现象的观象活动，必然会用表象意识去唤醒原始先民的“知解力”和对形式的初步的感知能力，提高了目的表象的心理状态。人类的感知形式是世代承传、不断积累的实践过程，它为人类获得记忆表象和目的表象提供了造型能力的实践空间及心理准备。

远古人类的原始意识的生发现象，历来都是哲学家追根溯源研究的课题。从自然哲学角度出发，远古先民是把自然与神看成是万物生发的“最初本原”。人类原始意识生成的“最初动因”，是自然物象生发规律与人的通灵感物的思维活动相结合的产物。本原是构成世界万物的始基和根源。本体论就是研究世界的本原或本体性问题的理论，先民最初的自主意识中的精神、物质、巫术、神等等都是构成原始意识的元素。本体是客观的。远古时期，本体，即人的本能形态，却在显现没有意识参与而发生的无意识行为，其最初的作用在于保护个体先民的原始意识的生发。这是我对我对原始意识生发理论的阐述，其中含有贞元期哲学美学的“通灵感物”的审美形式。“通灵感物”是先民的思维存在的一种先天性的能遗传的本能。这种先天性的本能具有选择性、创新性、多元性、变异性等特征。它是在劳动实践的活动中，逐步积累消化成长起来的，远古人类为此付出了几百万年的时间代价。在“通灵感物”的思维活动过程中，“灵”字的含意是广义多元的。含有“神”“巫”“灵魂”“美好”“灵性”“灵变”“灵动”“灵明”“灵活”“灵验”“灵府”“灵光”“灵气”“灵爽”“灵物”“灵曜”“灵异”“善”“真”等多种含义。灵是积极活跃的思维意象活动形式。灵的外延是指灵活的选择途经，灵为求变创新的灵动方法。远古人类的隐意识中，灵是神力，是人的心灵

中的活力。灵为一种灵验，是一种灵性，是一种多元的灵活。这些含义都是无意识状态转化的原始表象、原始意象，是人类意识孕育过程中事关重大的转变。人类出现“通灵感物”的原始意识，曾有多种阐述。老子《道德经》的“涤除玄览”，还有“览观幽冥”“玄观洞照”“玄览幽寐”“玄览照微”等的阐述。春秋时期的“神游万物”“庄周梦蝶”，魏晋时期宗炳的“澄怀味象”都是一种积极的意味深长的阐述，是站在艺术的角度上对人类思维意识活动形式的表述。人类最积极最有活力的思维活动形式“通灵感物”，是远古先民对天地的敬畏和对神力的崇拜与先民不自感的无意识感物后的虚构。归根结底，它是原始的“通灵感物”意识形态的本体，又是当时原始社会宗教、哲学、历史、艺术、道德等的思维活动的原始意识形态生发的源头。“通灵感物”为有指导性、选择性、决定性的本体因素。对远古人类的思维形态的活动来说，“通灵感物”本体具有观照自然的积极作用，它是远古人在实践劳动中积累转化为思想意识形态的产物。充满神秘性、灵动性、独创性、求变性的心理想象、幻觉想象的心理模式。这也是“通灵感物”的能动优势，决定性的优势。“通灵感物”对后世的审美理论，更起到积极的引导作用。“通灵感物”是主体与客体相互间产生衍射的意象活动导出心像产物的审导过程，是在实践劳动创造活动的基础上，人的感性表象、意象思维通感的全过程。它对人类的审美思维的灵感、想象力的创造性、特殊性、个体性有积极的影响。

今天，探索远古时期原始审美意识使人类自然人化。这种漫长的育化过程，则是人类自主意识、审美意识发端、萌芽、孕育、进化的历程。“外部自然条件具有决定性的意义”，在远古社会，人类也许是最完美的生物。他们懂得表达最深刻的利益并且明确地追求各种可以想象的意。因为他们具有一种本能和后天兼备的躲避祸害追求幸福的倾向。

第一章 原始人类孕育审美意识的源头

史前人类在从事农畜业的劳动实践过程中，需要制造具有使用价值的工具及实用价值的农牧业产品，来满足先民的生存需要，同时也需满足远古人类精神生活的需要。原始时代的生产劳动和对简单的石器工具的仿造，带给史前人类的体验是多方面的。譬如劳动过程中的协调感、节奏感，让劳动变得愉悦而有知味。正是这种有愉悦感、节奏感、有知味的思维，史前人类的表象意识，意象意识、审美意识是在无声无息地孕育中初见端倪。旧石器时代的先民在各种石器工具的造型上，获得了造型能力。这时的人类开始有了朦胧的模糊的甚至是无意识的原始审美因素。

史前人类还处在混沌未分的状态下，就开始表现出对生命活力和生殖现象的关注与崇拜。遗留至今的古岩画、壁画，特别突出肥硕、丰臀、鼓腹等部位，来表达他们对生殖力、生命力的神秘现象的崇敬。旧石器时代人类对岩画、壁画生殖现象充满神秘感和敬畏感，这种原始的朦胧的表现形式渐渐地出现孕育着原始的意识形态，含有简单无意识的审美因素。当时的巫术意识也是不自觉的自主意识。这是原始人类觉醒的一道曙光。

在长达几百万年的旧石器时代，原始人类经过长期的实践劳动，通过对大自然物象的观察，逐渐学会对自然物象的模仿，心理渐有内模仿的意识。最初的劳动实践是为生存，属群体性

无意识的劳动。而在这种无意识的状态下，劳动触发了先民的记忆表象，这是由外模仿力到内模仿力的心理活动过程。最初的思维心理活动，则是原始审美意识的发端。原始的外模仿力、内模仿力的思维意识渗透着先民质朴的想象意识（还不是情感意识）。当史前人类开始出现把内模仿心理与自然物象进行物化衍射时。这是一种具有创新求变意义的质的飞跃。即，开始了人类群体无意识下向物化形态的思维意识的转化，也为史前人类的生命力、情感、想象力找到了寄托的载体。这个生发意识的思维过程，是“通灵感物”的原始程式，是“通灵感物”能动作用的结果，终于在新石器时代大量地涌现出以彩陶线纹为形式的多种线条艺术的表现形式，这不能不归誉于“通灵感物”脑力劳动的作用。《易经》立象尽意的思维过程，就含有“通灵感物”的程式。其“灵”的作用显然是灵活多样选择，“灵”极具创造性。《易经》的“立象尽意”，应是人类“通灵感物”思维萌芽与知觉的语言表达。

我们探索远古思维意识（含审美的原意识），“通灵感物”思维意识萌芽的意识。“通灵感物”只是远古人类对天地的敬畏和对神的力量的崇拜与先民不自感的无意识感物后的虚构，归根结底，它是原始的通感意识形态的本体，又是当时原始社会宗教、哲学、历史、艺术、道德等原始意识形态生发的源头。

“通灵感物”具有导向性、选择性、决策性的本体主要因素，对远古人类的低级思维形式，“通灵感物”的思维本体具有观照自然的积极作用，它是人类实践劳动积累转化为思想意识形态的产物，充满神秘性、灵动性、独创性、求变性的（心理想象、幻觉意识的）心理活动模式。这也是“通灵感物”的能动优势、决策优势。“通灵感物”对后世的审美，则更具有积极的导向作用，是审美主体与客体之间，产生物化衍射意象思维的心象产物的审美活动过程，这个过程是在实践劳动等基础上，人的感性表象、

目的表象以及初期意象等思维通感的全过程。它是人类早期的思维劳动，具有群体性、创造性等特点。

我们探索远古时期原始审美意识孕育生发的根源，必须注意到先民具有先天遗传的审美基因。先民的审美功能，内含着渐显作用的观察力、极丰富的幻觉想象力、洞察分析自然万物的分辨力以及感性思维的记忆力。这种原始的、质朴的意识功能，是先民智能结构的重要的生理机能，有天生的“良知良能”，也是远古人类感性群体无意识孕育原始意识，即初期朦胧的审美意识过渡的桥梁。先民群体无意识，是一种朦胧的潜意识，这种潜意识不含有情感色彩，却能关注到自然万物的表象，感知自然万物的相互关系，预知自然界的运行规律。先民的感知力，含有在劳动实践中积累而形成的模仿力、造型能力、灵动求变创造力等，既是“通灵感物”的结果，又是记忆表象、观物取象、自主意识等初始的思维理念。先民经过实践与劳动来使自然“人化”，同时，得益于原始社会石器工具的发展。原始的石器工具是当时落后的物质产品，也是一种最简单的生产工具。原始人类是从制造工具开始，从动物界中分离出来。远古先民是由狩猎转入农耕和畜牧业，需要打制粗陋的石器工具，来适应原始社会的农牧生产。原始人类的奇迹，在于最初制作出最粗糙的石刀、石锄、石斧等石器工具上。工具的制造使先民慢慢地懂得按自然形式和自己的想法来加工、改造石器工具。这意味着先民具备了最简单的“造型能力”。“造型能力”的不断发展和天然工具的使用，使先民获得了初步的形式感知能力，提高了记忆表象、目的表象的心理意识。这两种表象的形式得到上百万年的传承和不断积累及丰富。经过长期的发展以及制造、修正、改造、完善，促进了农业生产的发展，出现了新的农业变化。这种变化，不仅意味着史前人类对自然社会的改造成就，还孕育了古人类思维情感的生发及诸多变化。原始的劳动实践、

石器制造、造型能力的提高，记忆表象、目的表象的出现，对人的自主意识的萌芽起到了促进作用。《易经》的立象尽思维活动的过程，就含在“通灵感物”意识活动的程式中。其“灵”的作用明显，灵是选择，灵还意味多种选择的创造性。人类的“通灵感物”的最初建树，促使“易经”立象尽意的产生。于民先生的《春秋前审美观念的发展》论述：“手工业的产生与发展，直接关系着审美意识的产生与发展。人类最初的审美理念就是在创制改进和使用工具的过程中滋生起来的。因此，在一定意义上讲，工具可以说是审美意识的母体，是工艺品的先行。探索人类审美意识的起源与最初的发展，就不能不从工具，特别是石制工具的创制和演变过程中去探索”。对这些石形制工具的掌握，每一种、每一步都要耗去几千年上万年的时间。进行系统的观察，通过无数次的模仿、改进、创制并转入记忆表象中贮存。因为那是人类朦胧的幼年时期，混沌未开，物我不分的原始形态。几百万年人类朦胧意识的构成，源于原始先民对自然物象的感知力，人类必将产生的带有突变性质的原始意识。自主意识的异化，逐渐地分化、孕育出带有模糊性特征的审美意识。远古人类的意识是一种潜意识，要经过长时期的外部诱发条件，譬如简单的石器工具的制造，造型能力的分类，对自然现象规律的观察，心理活动的分析，同质构造的异化，思维通感的灵性选择，实践经验的积累，物象的类比与转化，物化态的形式及其特性的优化，人类的自主意识才会由潜性上升转化为显意识，才能成为目的意识。引导具有创造性的劳动，并在其中获得实现目的后的兴奋及满足。远古人类的审美理念萌芽于旧石器时期，滥觞于新石器时代，显现于图腾崇拜、远古神话等原始宗教观念中。原始人类对石器工具的创造，意味着远古先民对当时的农业生产与自然社会的改造，意味着先民的主体本质力量的变化。“造型能力”促进原始工具的生产及

创变，还关系着先民实践经验的积累，关系到审美意识的生发，对于人类最初的审美理念与农业生产工具的创制、改进、使用的过程是分不开的。探索原始人类审美意识的起源，我们研讨的注意力，必然会关注石器工具的制造和演变，此外，还应从多方面寻找其中的相关联系。

按考古学家、历史学家的分类：史前人类社会有诸如旧石器、中石器、新石器等不同时代的界定。按人类学家、考古学家的标准对人类进化阶段分类：有元谋人、蓝田人、北京人、山顶洞人等人类进化阶段；按文化史学者的研究，分别又有仰韶、龙山、二里沟、半坡等各不相同时期地域文化的确定；按社会学家的观点，又有血缘家族、母系氏族、父系氏族、群体部落联盟等社会组织的变迁；按人类思想发展史分类，又有野蛮混沌、人类幼年时代、群体无意识阶段、人类意识启蒙时期、巫术思想滥觞期等思想发展史的分类。归纳综述，我们只能借助人类原始时代的遗物，对人类历史文明演变和审美意识的起源进行自然的阐述，逻辑性的推导以及理性的导论。马克思在《资本论》中写道：“劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着。他不仅使自然物发生形式变化，同时还在自然物中实现自己的目的，这个目的是他所知道的，是作为规律决定着他的行为的方式和方法的。”远古人类的“造型能力”培育了先民的心理思维能力，即预先在其大脑已有了加工对象的形状模式，以创制性劳动去追求让自然物发生形式的变化。正是在几万年地对石器工具的创制过程中，人类获得了对形式的感知力并在此基础上积累各种经验，感知的异化促使审美感知及“通灵感物”的审美心理过程的产生，才有可能衍生出史前艺术的起源。马克思的《1844年经济学哲学手稿》中提出异化劳动是私有制产生的根源，异化导致阶级产生。从内涵外延上看却不够。对审

美意识的孕育、艺术的起源而言，异化才是思维意识、审美意识以及“通灵感物”的审美心理活动的最积极的根本性的动因。当今社会却把异化当作怪论，这实在是对异化的误解，带有贬义的味道。从词义上看，“异”为不同之意，“化”为变之化，合起来则表示突变的意思。从审美的含义则为新奇创意的化身。《易经》内有“天地感而化生万物”，庄子也有“坐化”的理论。异化应是审美学的“变形法则”。变形是人类想象力和艺术创作的途径，是按照美的规律形成的一种表现。史前人类感知力异变的结果，是审美感知力与审美心象的孕育。它对原始人类的思维意识的创造有不可估量的巨大创变作用。这种初级的审美意识质朴古拙，依附于群体无意识或依附于巫术、宗教、神话。这种朦胧的审美意念，有“以象表意”“崇尚自然”的意识特征，是表意思维的结果。进一步地分析，初期的“通灵感物”的心理活动（有静态的心理或动态的心理）并不一定遵循当时社会的自然规律或思维形式的规律，它是无意识的、还是幻想的、非逻辑性的。“通灵感物”审美意识的创变，来自古人类对人、兽、神相互通感的观念，变形的形态，来自人的幻觉与情态，即来自无意识下的潜意识，来自隐藏于人类遗传深层次的生命活力的欲求。异化的作用是原始人类突破自然时空规律，并获得相对的思维性的自由空间。“通灵感物”的审美心理，是原始人类心理意识产生异化的有效途径，一经形成，永不消失，可传承、可遗传、可积累。异化的突变，是人类的创造性、能动性、创新性的重大突破。远古人类的审美意识，是人类独创的融合物象、想象、联想、理智、情感、意志、求美等的共通社会意识。审美意识为多元性意识形态相融的思维形态，它的孕育、诞生到显现，绝非文中阐述评论这么简单。它是远古人类的首创精神，是史前人类追异求新的新发现、新创造、新形变的心物，它标志着人类内在意识的极大提高。感知能力的外显，

应是人类智力与思维意识发展史上最重大的突破。马克思《1844年经济学哲学手稿》核心理论的重点是认识论、发展论、实践论。面对史前人类的政治经济、社会组织、思维意识、史前艺术，我们清晰地意识到，原始人类的发展，存在氏族性、地域性、民族性的本体性的差异。事实上，异化的想象力、灵感的突变性，才是人类生存发展的哲学美学思想，想象力和灵感是史前艺术发展最具生命力的两只翅膀。

史前人类在石器制作上不断由盲目性趋向自觉性，由自然法则向人类法则转化；“由粗糙不定型向精致规整化转变；由单纯单一向多种多样化转变。他们追求真、善，追求“工欲利其器”的创变，是人类审美意识的觉醒和艺术孕育的温床。因为石器工具制作的求变，对人类审美意识的影响并不仅仅在一些美的磨光工具与美的艺术品之间的那种表面联系，更在于深刻的心理学意义上的联系。^①

我国发现最早的原始人为云南北部的“元谋人”。元谋人与猿人比较接近，但能直立行走，知道钻燧取火，能够利用和制作简单石器。元谋人已经不像动物那样仅凭本能生存。“人类出现通过工具改变着自然，改变着自己的生活也改变着自己的头脑。这样一种主客体关系的改变过程，在原始社会的初期进行得极其缓慢。”“工具的这种创造和使用，为人类生产实践活动的向前发展提供了重要的前提条件，也为美的滋生和审美意识的出现铺下了基石。”^② 几十万年后，蓝田人对石器出现形变加工痕迹和工具初步分类加工新痕象。“如果说元谋人对工具作的第一次打造期，标志着人类以意识代替了本能，那么蓝田人对石器工具制造出现第二阶段加工期，说明人的意识、

^① 《艺术语言论》，李启晕著 [M]，北京：人民出版社，2013 年；第 1 页）

^② 《春秋前审美观念的发展》，于民著 [M]，安徽：安徽教育出版社，2013 年；第 9 页）