

以“游”入“境”

——宗白华“散步美学”研究

彭品荣◎著

四川大学出版社

以“游”入“境”

——宗白华“散步美学”研究

彭品荣◎著

四川大学出版社

责任编辑:黎伟军
责任校对:敬铃凌
封面设计:严春艳
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

以“游”入“境”:宗白华“散步美学”研究 / 彭品荣著. —成都:四川大学出版社, 2018.5
ISBN 978-7-5690-1860-8

I. ①以… II. ①彭… III. ①宗白华 (1897—1986)
—美学—研究 IV. ①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 102536 号

书名 以“游”入“境”——宗白华“散步美学”研究
Yi “You” Ru “Jing” —Zong Baihua “Sanbu Meixue” Yanjiu

著者	彭品荣
出版	四川大学出版社
地址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发行	四川大学出版社
书号	ISBN 978-7-5690-1860-8
印刷	成都金龙印务有限责任公司
成品尺寸	170 mm×240 mm
印张	8
字数	84 千字
版次	2018 年 6 月第 1 版
印次	2018 年 6 月第 1 次印刷
定价	38.00 元

版权所有◆侵权必究

- ◆读者邮购本书, 请与本社发行科联系。
电话: (028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码: 610065
- ◆本社图书如有印装质量问题, 请
寄回出版社调换。
- ◆网址: <http://www.scupress.net>

前 言

在20世纪中国美学史上，宗白华以其“散步”式的独特美学风貌而占据重要地位。他的文字涉及哲学、美学、艺术、诗歌等领域，最终服务于“人生艺术化”的审美境界。“散步”是他的一种思考或思维方式，也是他的生活方式乃至生命理想。同时，“散步”实现了对中国传统美学理论——“游”的美学精神的继承和转换。这种具备“游”特质的“散步”引领我们进入宗白华的美学世界，给我们提供了一种“以‘游’入‘境’”的美学范式。本书试图借助于中国传统美学“游”的理论，分五章对宗白华的“散步”审美方式和生存方式进行探讨，揭示出他“以‘游’入‘境’”“散步美学”范式的规律性，实现对中国现代生存方式的反思。

第一章介绍宗白华及对他的美学思想的相关研究。宗白华是一个“游”于美乡的醉梦者，他始终都是以散步者的闲逸姿态在美里“游”着。“游”是他入驻现实生活的一种姿态和审美方式，也是他美学思想表达的一种方式。关于他的美学研究出现三大态势：美学体系研究，美学思想研究，针对他的美学涉及领域进行的阐发研究。

第二章对宗白华“散步美学”的形成展开研究。主要概述两个概念：“散步美学”与“游”。找出两者之间的契合点为后文的论述做准备。“散步美学”的文化渊源的讨论从词语由来、中西文化渊源、宗白华“散步美学”的界定三个方面来定位“散步美学”，同时对“游”概念、文化内涵、美学意蕴逐一考证分析，寻找它们内在演化的规律，为论述宗白华的“散步美学”与“游”的契合做铺垫。二者的内在契合

点表现在境界上主要是追求自然、向往自由、热爱生命三方面，而外在契合上则呈现出游历对散步、游心对同情、游戏对把玩三种相似的状态。

第三章论述宗白华“散步美学”的特殊秉赋——游。首先，从家学的滋养、中西文化的熏陶、原始思维的影响、个人的人格性情四个方面探讨宗白华“游”的美学风格成因。其次，总结宗白华“游”独特风格的呈现方式，分别从文化视野、言说方式、独特思维、生存体验四个方面展开论述。

第四章具体分析宗白华“以‘游’入‘境’”的“散步美学”范式。以艺术研究为基点，看“游”与宗白华“散步美学”的融合，揭示其美学的内在规律，即“以美显美”“以美启真”“以美储善”，分别从艺术、自然、人生境界三个维度展开。首先，从“游”的角度探讨宗白华的艺术创作心灵，是一个由虚到实的过程。并以《流云》小诗为具体分析对象，来看“游”所揭示的艺术审美体验之梦境、乐境、意境的不同极致状态。其次，分析宗白华美学思想中的自然境界：自然精神中天人合一的审美情怀，“散步美学”所追求的自然之美的审美理想，人生阅历中对自由的感悟。最后，探讨他的人生境界部分。他研究美学终究是在研究人生，解决人生中的困惑，提出他自己的人生态度——唯美，演绎自己的人生姿态——律动，建构理想的人格范式。

第五章通过宗白华审美生存的分析来对中国现代生存方式进行反思。整个研究是一个从美学风格到美学范式，再到审美反思的过程，充分体现宗白华“散步美学”中由静到动，由虚空到充实的“游动”特性。

目 录

第一章 关于宗白华及其研究概况	(1)
第一节 一个“游”于美乡的醉梦者——宗白华 ...	(1)
第二节 宗白华的美学研究概况	(5)
第二章 宗白华“散步美学”的形成	(12)
第一节 宗白华“散步美学”的文化渊源	(13)
第二节 中国传统美学“游”的理论	(19)
第三节 宗白华的“散步美学”与“游”的契合	(29)
第三章 宗白华“散步美学”的特殊禀赋——“游”	(38)

第一节 宗白华“游”式美学风格的成因探讨	(38)
----------------------------	------

第二节 宗白华“游”式美学风格的呈现方式	(48)
----------------------------	------

第四章 宗白华的“以‘游’入‘境’”美学范式研究

.....	(64)
-------	------

第一节 以美显美：“游”与宗白华美学艺术境界的融通	
---------------------------	--

.....	(65)
-------	------

第二节 以美启真：“游”与宗白华美学自然境界的融通	
---------------------------	--

.....	(82)
-------	------

第三节 以美储善：“游”与宗白华美学人生境界的融通	
---------------------------	--

.....	(91)
-------	------

第五章 审美生存对中国现在生存方式的反思

	(103)
--	-------

参考文献	(107)
------------	-------

附录一	(114)
-----------	-------

附录二	(120)
-----------	-------

附录三	(121)
-----------	-------

第一章 关于宗白华及其研究概况

第一节 一个“游”于美乡的 醉梦者——宗白华

宗白华（1897—1986），原名之樾，字伯华。安徽安庆生人，原籍江苏常熟，祖籍浙江杭州。宗白华是中国20世纪初新文化运动培养起来的一代青年知识分子中的佼佼者。作为一个学者，“五四”之前他已崭露头角，20年代已成为驰骋文坛的青年哲学家兼诗人，30年代逐渐成为著名的美学家。人生的艺术化、艺术的人生态度是他毕生追求的目标；“唯美的眼光，研究的态度，积极地工作”是他的人生准则。他想成为一个“美乡的醉梦者”，在美乡中畅游和欣赏，并陶醉其中。

“美就是一种欣赏”，而美的“欣赏”要多看、多听。宗先生游赏的足迹遍及安庆、南京、上海、青岛、北京、巴黎、德国。他从未停下寻美的步伐。安庆的白云、垂柳，南京郊外

的清凉山、扫叶楼、雨花石、莫愁湖，上海的星空，青岛的海，北京的未名湖，孕育和滋养着他的诗心、诗情。在“梦幻之都”巴黎，他参观了近代雕刻大师罗丹的纪念馆，瞻仰了罗丹的雕塑。面对罗丹的雕塑艺术，他的感受是如此强烈：“我们知道我们一生生命的迷途中，往往会忽然遇着一刹那的电光，破开云雾，照瞩前途黑暗的道路。一照之后，我们才确定了方向，直往前驱，不复迟疑。”^① 在德国留学时，如同他描述的：“听音乐，看歌剧，游图画院，浏览山水的时间，占了三分之一；在街道里巷中散步，看社会上各种风俗人事与德国人交际，又占了三分之一；还余三分之一的看书。”^② 总之，他乡的街头里巷、艺术殿堂、名胜古迹都留下了宗先生散步的身影。

醉于美乡的人需要有颗纯净而安静的心。看书、教书、译书、思考，参观艺术馆、把玩“佛头”、听大自然之音，他总是保持着自己孜孜以求的“世外有致远”“不沾滞于物”的自由精神。即便是在他自己讲课时，也是如此。蒋孔阳先生当年回忆宗老当年讲授美学的情景时说：“宗先生讲课，我感到有‘目中无人’之慨。那就是说，宗老讲课时，全神贯注在他的讲演中，根本不看学生。学生多，他这样讲，学生少，他也这样讲。他完全陶醉在自己的讲课中，而不关心学生听不听他的

① 宗白华. 宗白华全集：第1卷 [M]. 合肥：安徽教育出版社，1994：324.

② 宗白华. 宗白华全集：第1卷 [M]. 合肥：安徽教育出版社，1994：416.

课。正因为这样，所以他的课，除内容的丰富不俗外，本身就是一种精神感染力，使你觉得这位老师讲的是出自他的肺腑，是他真心诚意所相信的。因此，我们听时，也就油然有一种尊敬的感情。”

他在20世纪40年代形成的那些想法都是只言片语，播散在为数不多的十几篇文章中。那些中国艺术与西方艺术的“写实、传神、造境”比较研究计划，上达天地境界、下同社会生活的“形上学”草案都被放置起来。对待自己的美学研究成果，他本着“不必珍视，也不必丢掉”的“散步精神”把境界留给自己。所以，艺术家常任侠评价他“极得静中之趣”“纯洁、怡静、胸怀无私，有哲学家的风度”。

沉醉美乡的人还需要有对生活的热情和积极工作的态度。在充满烦闷痛苦的时期，宗老分清自己的职分，对逾矩而入政治不抱幻想。他更渴望“一种解放超脱的安宁”，“我现在正渴望到一个寥无人迹的森林中去，忏悔以前种种无意识的过多的热望，再来专心做一种稳健的失意的狭小而有实效的小事业”。^①

1919年，宗白华被“五四”时期很有影响的文化团体少年中国学会选为评议员，并成为《少年中国》月刊的主要撰稿人，积极投身于新文化运动。同年8月，受聘上海《时事新报》副刊《学灯》，任编辑、主编。将哲学、美学和新文艺的新鲜血液注入《学灯》，使之成为“五四”时期著名四大副刊

^① 宗白华. 艺境 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1987: 24.

之一。期间写了大量的文章，积极的工作让宗先生的生活更充实而有生气。此外，在学术研究上，他的《论文艺的空灵与充实》《我和诗》《新诗略谈》《中西画法所表现的空间意识》《中国书法里的美学思想》《中国古代的音乐寓言与音乐思想》《看了罗丹雕刻以后》《中国园林建筑艺术所表现》等大量的美学文章中，涉及中西美学的很多思想如空间意识、虚实、境界等，还有艺术的各门类如诗歌、绘画、书法、音乐、雕刻、建筑、舞蹈、戏曲等，表现出他极高的欣赏水平。在中国美学学术界与同时代著名的美学家邓以蛰享有“南宗北邓”之美誉，与著名美学家朱光潜并称为中国现代美学“双峰”。

他一生都是以散步者的闲逸姿态在美里“游”着。“游”是他人驻现实生活的一种姿态和审美方式，也是他美学思想表达的一种方式。他以“游”的行走方式，游览了国内国外很多地方、名胜古迹；以“游”的观察方式，观赏自然和艺术的美景；以“游”的思维方式来思索美，以“游”的话语表达着自己对美的领悟，以“游”的方式进入他所构造的审美境界中。“我爱光，我爱美，我爱力，我爱海，我爱人间的温暖”是他的心声，他用自己的警省和人格真诚地守护着“真、善、美”这个家园，因为“这里是童真的世界，这童真的世界就是桑达耶那所常住的永恒的世界。”^① 这里是他的心灵的美乡，在这个美乡里，他尽情地“游”着，深深地沉醉着。

^① 宗白华. 艺境 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1987: 149.

第二节 宗白华的美学研究概况

宗白华的美学被称为“散步美学”。而所谓“散步”给人的印象仿佛是既有自由、空灵的感悟与诗意的挥洒，又在一定程度上具有随意、零碎和缺少体系性的遗憾。实则不然，他把来自不同文化、不同时代、不同观念的方式融合在一起，看着零散、混杂、随意，细读却会感到另有追求。比如，他用西方哲学的思辨方式研究中国艺术中时空、虚实关系以及生命意识；以中国传统的融入自然、对象的方式体验西方美学理论所表述的观念。宗白华美学不仅是七宝楼台，相反，它恰恰具有为中国现代美学体系奠基的巨大意义，而且它本身就是一个有机、严密的体系。所以，要整体、客观地研究宗白华美学，需要从宏观处着眼，微观处入手。这就要求研究者必须充分占有材料，从不同的角度进行审视，以做到知人论世、立论公允。

1994年，安徽教育出版社出版的《宗白华全集》，为诸多学者全面展开宗白华美学研究创造了条件。

从著作部头来看，有专集研究和单篇文章研究。在专集研究方面，林同华的《宗白华美学思想研究》是较早的研究宗白华美学思想的专著，对以后宗白华的研究发挥了启示性作用。王德胜的《朱光潜宗白华论》（1987年）、《宗白华评传》

(2001年)、《宗白华美学思想研究》(2003年)的相继出版,反映了学界对宗白华美学思想更深入的研究。还有邹士方《宗白华评传》、萧湛《生命·心灵·艺境——论宗白华生命美学之体系》、胡继华《宗白华:文化幽怀与审美象征》也是重要的研究成果。

在单篇文章研究方面,有以“同情”作为宗白华美学精神的基点,这其中以肖鹰为代表。还有意境在宗白华美学思想中的研究。毛宣国认为,宗白华所论说的意境是艺术家主体生命和客体对象生命交融互渗的一种境界,而非简单的主客观统一;他的意境论理论来源于儒、释、道的融通,尤其“道”。邓家林对宗白华意境观的考察立足于其具体的艺术构想之中,从宗白华关于中国画线的艺术带出舞的空间来追寻中国画的艺术境界,认为中国画的空虚处正是传统艺术境界的生命飞舞之所。与朱光潜做比较研究也是这一时期研究宗白华的一个特点。

李泽厚在《美学散步》的序言中说:“朱先生的文章和思维方式是推理的,宗先生是抒情的;朱先生偏于文学,宗先生偏于艺术;朱先生是近代的,西方的,科学的,宗先生更是古典的,中国的,艺术的;朱先生是学者,宗先生是诗人。”这一认识概括了朱光潜和宗白华美学思想的不同,从而彰显了他们各自的特点,但是这种二元对立的方式遮蔽了他们美学的丰富内涵。就宗白华来看,其美学思想的成就是不能仅以古典

的、中国的、艺术的来涵盖。

章启群的《“现代的”与“古典的”之我见——朱光潜与宗白华的一种比较研究》文章对朱光潜和宗白华美学思想比较研究方面达到的高度至今无人出其右，但从题目中仍能见出二分法的痕迹。还有宗白华的生活审美化所倡导的审美人生有着极强的时代和现实意义，李衍柱对此有很好的诠释。^①

1997年，北京大学哲学系与德国波恩大学汉学系为纪念朱光潜、宗白华两位先生100华诞而隆重召开的“朱光潜宗白华美学思想国际讨论会”，为深入研究两位先生的美学思想提供了一个非常好的契机。此后出版的由叶朗教授主编的该次会议论文集《美学的双峰——朱光潜宗白华与中国现代美学》，基本反映了20世纪中国理论届对这两位美学家进行研究所达到的水平。

总的看来，中国美学界对宗白华美学思想研究在大的方面呈现出三种态势。

一是从宏观上把握宗白华美学思想内在的体系性，对宗白华美学在中国现代美学史上所具有的独特地位和价值进行深入审视、思考、研究和评价。如萧湛对宗白华生命美学体系的研究，王德胜、邹土方等人对他的评传。

二是把宗白华美学置于更加宏大的社会、政治、文化和哲学背景下，追本溯源，以求在古今中外、纵横上下的比较中呈

^① 王进进. 宗白华研究综述 [J]. 云梦学刊, 2004, 25 (6): 21-23.

现宗白华美学的学术理路与开创之功。如林同华《宗白华美学思想研究》对宗白华美学思想的研究，追溯其思想来源是从叔本华到康德再到歌德。对其“散步美学”的研究，刘成纪在《向美还归——“散步美学”对20世纪中国美学的贡献》中认为，宗白华的“散步美学”是对“失美”的哲学美学的矫正，对流于艺术鉴赏的常规艺术美学的超越。李丽的《宗白华的“散步”方式》是对宗白华的美学思维方式的解读，认为这种方式是对中国传统美学的重建。吕光明的《试论宗白华散步学派的美学风格》是从审美理想、宇宙意识、中西对比等方面进行的研究，等等。

对宗白华美学思想与生命哲学关系的研究，彭锋的认识是值得重视的，他论证了宗白华的美学的生命哲学背景、对生命本体理解的进程以及建立在生命哲学基础之上的美学思想，其论述既有宏观的概括，又有微观的分析。陈望衡的《宗白华的生命美学观》进一步指出，宗白华在美学体系的建构上更注重哲学，是一种相当完备的生命美学，而其渊源就是西方生命哲学。

还有从美与生命、美与秩序、艺术与生命以及艺术与人生方面论证宗白华的生命美学观，以及对宗白华美学思想的现代美学范式意义研究，赵君等人对宗白华比较诗学的研究，已经触及了这个论题，只是没有明确化。对这个问题论述比较全面的当属章启群了，他认为，宗白华美学思想贯通古今中外，汇

通文史哲，勾连艺术、宗教乃至科学，是建构现代中国美学体系的一个范式。

三是总结宗白华对于具体美学命题的思考成果，阐发其理论主张，开掘可能被忽略的深刻内涵。此外还有如沈鸿鑫、许霆、穆纪光、王明居、彭锋、张晓刚、赵松元、杜宁、巢乃鹏等人分别对他的《流云》小诗早期的诗论、艺术空间、敦煌学、书学、易学、编辑思想等方面的研究，与海德格尔的比较研究，以及杨庙平、黄汗华、张绵君、欧阳文风、张节末、何明星、朱永春、云慧霞、袁济喜等人对《巴黎手稿》译介、戏曲形式、文化诗学建构、佛学关照、中国美学的“形而上”品格、魏晋美学、建筑美学、浮士德精神等方面的研究，也取得了阶段性的成果。^①

需要特别说明的是，目前研究宗白华的“散步美学”的文章很多，把中国传统审美范畴“游”作为理论依据来切入宗白华美学是个研究新点，但是还不够深入。从“游”这个角度研究的成果很少，通过中国期刊网搜索只有向丹的一篇《中国传统美学中的“游”与宗白华的散步式美学》。在这篇文章中作者只是简单地对“游”做了个说明，认为宗白华的“散步美学”是对中国传统审美精神“游”的传承，没有详细的阐释。总的来说，“游”是游历、游心、游戏、悠游自在、无所挂碍的，它对自由的理解和求索，不仅是根本性的哲学问

^① 王进进. 宗白华研究综述 [J]. 云梦学刊, 2004, 25 (6).

题，也是文化精神的核心。

从方式上看，“游”体现着华夏民族向内探求的取向，将认识和把握自我、改造和完善自我以顺适自然，作为获取自由的手段。对“游”的求索能够促使世人的的人生观、世界观和价值观朝着非功利、超现实的方向转移。它强调人生需要艺术化，艺术不仅仅是一种精神需求的满足，更重要更根本的在于它是一种生存方式，一种人生观，一种理想的人生境界。艺术的人生才是有价值、有意义的人生。

宗白华先生的“散步美学”对“游”这一审美范畴做出富有现代性意义的诠释。“游”作为中国传统的美学范畴，标志着一种中国人对人生的诗性领悟，一种中国人的理想人生境界和审美生存方式，有其独特的审美价值。中国传统美学中的这样一种情结对宗白华的影响是极为深远的，他正是以这种投身自然的方式达到审美人生的极致，“游”这一审美范畴的美学意蕴在宗白华这里是以一种“散步美学”方式传承下来。本书试图对此做一个分析，大体思路如下。

其一，对宗白华“散步美学”的形成研究，主要探求“散步美学”的文化渊源，“游”的文化、美学意蕴，寻找到二者相契合的地方来作为研究“散步”审美方式的基点。

其二，探讨宗白华“散步美学”所具备“游”的审美精神和风格特质，分析形成“游”的成因及这种风格具体呈现的方式。