

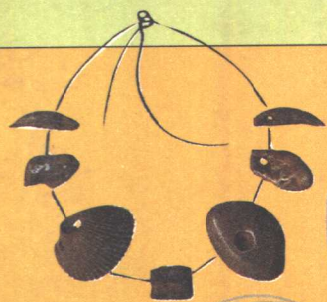
上海古籍出版社

中国原创性

中国原创性

美学

诸葛志 著

中国原创性美学

诸葛志 著

上海古籍出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国原创性美学/诸葛志著. —上海:上海古籍出版社, 2000. 5

ISBN 7 - 5325 - 2730 - 1

I. 中 ... II. 诸 ... III. 美学 - 中国 IV. B83 - 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 18349 号

中国原创性美学

诸葛志 著

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 号)

新华书店上海发行所发行 上海市委党校印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 9.75 插页 4 字数 210,000

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—2,100

ISBN 7 - 5325 - 2730 - 1

I · 1396 定价: 17.40 元

前 言

本书从一个角度,原创性角度,讨论了中国美学的若干问题。还有若干问题也已草拟成文,考虑到篇幅问题,未敢收入。他日倘若有出书的机会,再聊充续集。

中国美学史资料,真可以说是充栋梁而汗牛马。有鉴于此,笔者在撰写本书的时候,在取材上,以是否具有“原创性”观点作取去准的,凡陈陈相因者,概不录入。在撰写体例上,以“问题”立章。所谓“问题”,分“命题”和“范畴”两种,如“诗言志”、“诗缘情而绮靡”是“命题”,“风骨”、“境界”是范畴。具体行文布局,则对于所讨论的问题,溯其渊源,释其本义,述其演变或影响,并尽量把问题的精神实质用现代形态的话语表述出来。研究古典,最难的恐怕是如何将它们转换成现代理论形态的问题了。食古不化固然不行,“现代化”更不行,即是说,如何客观地、实事求是地探讨古典的现代意义,是诠释经典必须考虑的方法论问题。本书的撰写,学习时贤王元化先生的研究法,“根柢无易其固,截断必出于己”。实际情形如何呢?那就要敬请读者诸君去判断了。

本书的读者对象,以喜欢中国美学、想了解中国古典美学的年轻学子为宜。笔者从事美学和中国古典美学教学有年,本书的撰写,正是在舌耕基础上的产物。其内容,大都属于常

BADPP 108 06

识性问题,喜欢中国古典美学的年轻学子应当了解的常识性问题。

最后要说的是,本书能得以出版,必须感谢上海古籍出版社,尤其是师兄李梦生先生,同时也要感谢浙江师范大学人文学院的领导朋友,没有他们,本书只能像原来的处境一样,储存在电脑里。不过,这样一来,也更增加了笔者的不安。放在电脑里,无声无臭,也不会影响他人;而今出版成书,就要影响他人。比如说,倘若出版之后,无人问津,那就辜负了朋友们的好意和他们许许多多的劳动了。

诸葛志 于庚辰年春月

目 录

前言	1
中华民族审美意识的发生	1
一、美感的萌芽：“山顶洞人”文化的美学诠释	1
二、汉文字的审美创造与汉文学的关系	8
三、中国诗学的开山纲领：“诗言志”	15
《易经》“白贲”思想与中国美学	24
一、“白贲”思想的美学诠释	24
二、“白贲”与先秦美学思想	28
三、“白贲”与晋唐美学思想	32
四、“白贲”与宋元以来的美学思想	34
《左传》《国语》的“中和美”思想	38
一、从客体角度论“和”的基本特征	39
二、从接受角度论客体的“和”与个体、社会的 关系	44
三、以“和”作艺术批评的标准或尺度	49
孔子美学思想二题	52
一、“兴观群怨”的历代诠释	52
二、“观物比德”及其发展	68

孟子“读诗法”二题	77
一、“知人论世”的本义及其发展	78
二、“以意逆志”的历代诠释	83
荀子“物欲关系”论的美学诠释	91
一、好物欲是人的天性	93
二、物欲享受必须符合礼义	95
三、“乐”与物欲、礼义的关系	99
《乐记》的艺术主客体关系论	105
一、艺术创造中的主客体关系	107
二、艺术接受中的主客体关系	109
三、艺术再创造中的主客体关系	112
《诗大序》“赋比兴”原则通释	117
一、“赋比兴”的历代诠释	118
二、比、兴的区别	126
三、赋比兴与中国艺术创作的关系	130
司马迁“发愤著书”学说及其演化	138
一、司马迁“发愤著书”学说	138
二、“诗能穷人”及其原因	145
三、“诗穷而后工”及其原因	154
“魏晋风度”的美学意义	165
一、注重人格个性特征的张扬	166
二、重感情	171
三、言语贵“辞约旨丰”	176
四、重生命活力、重神气	178
五、重视把玩“现在”的生活情趣	180
六、爱美	182

魏晋文学思想的三大观念·····	186
一、曹丕的“文气论”·····	186
二、陆机“缘情绮靡”·····	195
三、沈约“声律论”·····	204
释“风骨”·····	208
一、理解刘勰“风骨”的前提·····	209
二、“风骨”内容分析·····	214
三、“风骨”与“采”的关系·····	219
四、刘勰以后的“风骨论”·····	220
释“隐秀”·····	224
一、六朝审美艺术文化贵“神韵意外”倾向·····	225
二、刘勰“隐秀”的内容分析·····	230
三、“隐秀”在中国美学史上的地位·····	239
古文家的“文气”学说·····	242
一、韩愈“读书养气”学说·····	243
二、苏辙“社会阅历养气”学说·····	249
三、桐城诸子的“因声求气”·····	251
《沧浪诗话》“妙悟”“兴趣”诠释·····	260
一、“诗有别材”：“妙悟”诠释·····	261
二、“诗有别趣”：“兴趣”诠释·····	268
《人间词话》“境界”学说通释·····	283
一、理解“境界”的前提·····	284
二、艺术境界的创作特征·····	292
三、艺术境界的本体特征·····	298
四、简单的小结·····	305

中华民族审美意识的发生

审美发生学是美学的一个分支,研究这门学问可资利用的资料是考古学的发掘和今天还见存的古籍。关于中华民族审美意识的发生,至今也没有人作过系统的研究。本专题根据古籍的记载,参照考古学的报告和时贤有关的研究,述说如下几点:一、美感的萌芽:“山顶洞人”文化的美学诠释;二、汉文字的审美创造与汉文学的关系;三、中国诗学的开山纲领:“诗言志”。

一、美感的萌芽:“山顶洞人”文化的美学诠释

“爱美之心,人皆有之”,这句话只是对于文明人而言才有效。人类是从动物进化来的,人类经过漫长的劳动实践,在对客体世界人化的同时,主体世界也得到了人化,爱美的观念正产生在漫长的主客体世界的人化过程中。从考古学发现可以看出,我们中华民族爱美观念的产生,似可以说是在“山顶洞人文化”时期。

据考古学家说,在中华民族生活的这块土地上,先后有南方的“元谋人”,北方的“蓝田人”、“北京人”、“山顶洞人”等,

“山顶洞人”之后是传说中的伏羲、神农、黄帝、尧、舜、禹时代，从此中华民族的文明也就正式拉开了序幕。

据考古学家报告说：本世纪 30 年代，在北京西南周口店猿人洞穴的山顶洞穴里，发掘出了人骨化石、石制器和动物化石。考古学家为了将它与底层的“北京人”加以区别，称之为“山顶洞人”。山顶洞人属旧石器时代后期（约 5 万年前）。人骨化石的全部材料包括 7 个男女，其中有 4 个成人，1 个少年和 2 个小孩子。山顶洞人的“相貌和我们现代人没有什么明显区别，假如给他们穿带上现代人的服饰和我们站在一起，谁也不会用奇异的眼光多看他们一眼”。发掘出来的石制器有上万件，动物化石达 100 多种，这些石制器和动物化石既有属于劳动工具的石器和骨器（针），也有似乎是“无所用而用”的“装饰品”。山顶洞人文化是比较具有代表意义的中华民族最古老的文化。

关于山顶洞人文化与美学的关系，我们据考古学家的报告分析如下。

1. 关于“骨针”

贾兰坡先生说：“骨针非常精致，针身细而滑，针尖锐利，另一端有用尖状器挖出来的针孔。”“由骨针的发现，证明山顶洞人已穿上了皮制的衣服，由骨针的细致，又证明了当时人们已有相当的缝纫能力了。”^①

上引资料说明什么问题呢？上引资料既然说山顶洞人所制造的骨针不但精细，而且已有了针眼，从而证明了其时的人

^① 《“北京人”的故居》，转引自翦伯赞、郑天挺主编《中国通史参考资料》第一册，中华书局 1979 年，第 169 页。按：下面所引贾兰坡先生文，均见此《资料》书，仅注明页码。

们已有相当的缝纫能力,那么可以说,山顶洞人对于衣服的需求,已经不仅仅以“实用”为满足,而且还要求在实用之外有尽量把皮制衣服缝制得精巧些,穿起来“漂亮”点的需求。在这一点上,可以说,山顶洞人似乎有了爱美的观念。为着说明这个问题,我们不妨联系服饰的作用来分析。

一般来说,服饰的作用有三:“实用”、“伦理”和“审美”。比如,婴儿刚降生人世,即使是炎热夏天,也要用“尿布”包裹起来,因为在娘肚子里是恒温摄氏 37 度,降生人世如果不用尿布包裹起来,那是要冻坏的。这是服饰的作用之一,“尿布”作用,或者说“保温”也就是实用。婴儿日渐适应了现实生活环境,如果是夏天,按理说不穿衣服也是可以的,事实上并非如此。即使是在荒寒的乡下,做母亲的最简单的办法,是用一方手帕做一件肚兜将小孩子不应当露出的部位遮掩起来。这是服饰的第二种作用:“肚兜”作用,或者说“遮羞”,也就是伦理的作用。孩子继续长大,比如长到 4—5 岁,稍稍懂事以后,如果给他或她穿破旧衣服,他们就不高兴,穿新衣服,他们就高兴。女孩子,如果给她头上打个蝴蝶结,她就更高兴。小小的蝴蝶结既不是实用的,也不是伦理的,而是表明了服饰的第三种作用:审美作用——一种超脱了实用、伦理的纯粹感情性质的作用。“猴体的解剖是人体的解剖的一把钥匙”,从小孩子对于服饰的需要,可以解释人类最为花色繁多的服饰文化现象,即是说,人类最为纷繁复杂的服饰文化,论其功用,不外乎“尿布”、“肚兜”、“蝴蝶结”,或者说“实用”、“伦理”、“审美”三大作用。山顶洞人用来缝纫皮制衣服的“骨针”非常精致,证明其时的人们已穿上了皮制的衣服这一历史事实,可以说与现在的小孩子喜爱“新衣服”、“蝴蝶结”相当,是爱美观念的

萌芽。

2. 关于“装饰品”

山顶洞遗址发掘出来的所谓“装饰品”有钻孔的小砾石、钻孔的石珠、穿孔的狐或獾与鹿的犬齿、刻沟的骨管、穿孔的海蚶壳和钻孔的青鱼眼上骨等。贾兰坡先生报告说：

所有的装饰品都相当精致，小砾石是用微绿色的火成岩从两面对钻而成的，选择的砾石很周正，颇像现代妇女胸前配带的鸡心。小石珠是用白色小石灰石磨成的，中间钻有小孔。穿孔的牙齿是由齿根的两侧对挖穿通齿腔而成。所有装饰品的穿孔，好像它们的穿带都用赤铁矿染过。此外，还发现了几块鲐状（鱼形）赤铁矿，其中有一长块的一端已磨擦得很光滑，显然是为了研磨粉末作为染料或直接当作画笔之用的。这种矿石非附近所产，而发现于此，证明山顶洞人的活动范围已经相当的广了。^①

这种报告是很有意思的，因为从如此大量而又工艺比较复杂精致的装饰品的存在，说明山顶洞人的生产力增大了，活动范围扩大了，对于生活的需要，已不仅仅满足于粗陋物质的需要，而是想在粗陋物质需要基础上有派生的精神的需要，其中包括审美的需要。

3. 关于“人骨化石”

在山顶洞遗址发掘出的人骨化石中，共包括 7 个男女不同的个体，其中有 4 个成年人，1 个少年和 2 个小孩。范文澜

^① 第 170 页。

先生说：“人骨化石旁散布着赤铁矿粉粒，似乎已有了饰终仪式。”^①

用赤铁矿粉撒在尸体旁边作饰终仪式，说明什么呢？这似乎说明了山顶洞人已有灵魂不灭的思想萌芽。郭沫若《中国古代社会研究》指出：“灵魂不灭的观念确立起来以后，世界化成了两重世界，灵的世界和肉的世界，上帝永存的观念随着灵魂不灭的观念发生出来。”这就是宗教思想的萌芽。恩格斯《反杜林论》说：“一切宗教都不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映。”这样看来，山顶洞人以赤铁矿粉撒在尸体旁作饰终仪式，又表现出他们的想象力已发展到了一定的水平。

4. 小结

上面我们从美学的角度对于山顶洞人文化特征作了粗略的分析，能得到与审美意识有关的有看法如下。

其一，中华先民到了山顶洞人时期，幻想、想象的能力已发展到一定的水平。

据考古学报告的骨针制造的精致，饰终仪式的出现，无所用而用的“装饰品”的出现，其实都与其时人的幻想、想象能力的提高分不开。而想象力是一切发明创造之母。马克思《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》指出：“在野蛮期的低级阶段，人类的高级属性开始发展起来。……想象，这一作用于人类发展如此之大的功能，开始于此时产生神话、传奇和传说等未经记载的文学，而业已给予人类以强有力的影响。”

其二，实用先于审美。

① 《中国通史简编》第一编，人民文学出版社 1965 年，第 82 页。

从上面的分析可知,山顶洞人似乎有了爱美的观念,但爱美观念之所以产生,乃是其时生产力有了发展,生活也比较“富裕”的结果。

人分灵和肉两部分,相应的就有二种需要:肉的需要也就是物质的需要,灵的需要也就是精神的需要。物质的需要是为了保存肉体,求得生存,繁殖后代,不至于使人作为“类”而绝灭。人类为了存在下去,生生不息,就必须有物质的需要。为求得物质的需要,就必须去制造工具,改造自然,向大自然索取物质财富。但人并不仅仅以物质的需要为满足,他还要有精神的需要。物质需要一旦得到基本的满足,精神需要立刻就会产生。

贾兰坡报告说:“大量的装饰品的存在,说明了山顶洞人生产力的增加,生活比较富裕。”确实,正由于山顶洞人生产力的增加,生活比较“富裕”,物质生活有了一定的保证,他们才会想到精神需要,把服饰做得尽量好看点,并想到用“装饰品”来装饰美化自己,满足自己的精神需要。在这里,物质需要是基本的实用的需要,精神需要则是派生的丰富性的需要。

《墨子》佚文说:“食必常饱然后求美;衣必常暖然后求丽;居必常安然后求乐。”山顶洞人的生活,固然还谈不上墨子说的“常饱”、“常暖”、“常安”境界,但他们已经在用“装饰品”来装饰美化自己,其心理机制有相通之理。

其三,初民喜爱红色。

山顶洞人“装饰品”的穿孔好像它们的穿戴都用赤铁矿粉染过,“人骨化石”旁散布着赤铁矿粉粒,而这种赤铁矿又非附近所产。这表明,其时的人们对于“红色”有一种特殊的爱好,而这种爱好就不仅是一种动物性的生理刺激,而且有了比较

复杂的带有想象的跟感情的愉快与不愉快有关的审美内容。关于这一点,普列汉诺夫对于“化妆艺术”起源的分析似有可供参考之处:“化妆艺术”源于对身体实用涂抹的模仿。现代原始部落中人,为了保护自己免受昆虫的侵害,或者为了保护自己免受太阳光的暴晒,往往用粘土或油脂涂抹身体以致成为习惯。而到了后来,他们注意到身体涂抹之后,可以变得更美丽,于是开始为了“审美快感而涂抹身体”。这是原始化妆艺术的起源之一。

“化妆艺术”的另一个原因,是源于原始民族生活方式,是对于“血色”的模仿。原始民族大都喜爱红色,红色也就是血色。原始民族依靠打猎为生,由于打猎或战败敌人弄得满身鲜血,这样一来,“血色”就不仅仅是物质的,它还是精神的,观念的。具体地说,“血色”既是“勇敢”的象征,又是“吓唬人”的标志。到了后来,则自觉地用红色来涂抹自己的身体,从用红色涂抹身体中得到种种精神愉快,比如情欲的精神愉快。《论艺术》有个例子说:在大洋洲的一个岛上,“当政府下令禁止居民用红赭石涂饰身体时,他们几乎暴动起来。青年们说:这样一搞,姑娘们就不爱我们了”^①。

山顶洞人“装饰品”穿孔的带子喜欢用赤铁矿粉染成红色,尸体的旁边撒赤铁矿粉,似乎也可以用普列汉诺夫的理论来解释。具体地说,喜欢用赤铁矿粉染成红色是纯粹的感情愉快,尸体的旁边撒赤铁矿粉则似乎与避邪祛恶的原始宗教思想有关。

① 《论艺术》,曹葆华译,三联书店 1973 年,第 146 页。

二、汉文字的审美创造与汉文学的关系

研究中华民族的审美发生,汉文字的审美创造是个不容忽视的问题。汉文字是一种艺术品,汉文字的创造是一种审美创造,具有审美的性质。这一点,越来越为时贤所注意。宗白华说:“中国最早的文字就具有美的性质^①。”李泽厚也说:“‘象形’作为‘文’的本意,是汉字的始源,后世‘文’的概念便扩而充之相当于‘美’^②。”确实,汉文字作为审美创造所积淀的审美创造经验、原则、规律,对于中国其他种类的艺术的审美创造以巨大的影响。兹仅以语言艺术为例作点尝试性的探讨。

1. 汉文字起源的传说

今天我们能够见到的最古老的汉文字是商代(前16—前11世纪)甲骨文。现存甲骨文5千左右,据时贤郭沫若考释,80%是象形文字。甲骨文以前文字面目如何?我们只能从古籍中去想其仿佛。

许慎《说文解字叙》云:

古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以垂宪象。及神农氏结绳为治,而统其事。庶业其(綦)繁,饰伪萌生。黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄远之迹,

① 《美学散步》,上海人民出版社1981年,第140页。

② 《美的历程》,中国社会科学出版社1984年新一版,第50页。

知分理之可相别异也,初造书契,百工以义。

这是说,汉文字的产生,经历了“八卦”、“结绳”、“书契”三个漫长的时段。“八卦”是介于抽象与具象之间的表意符号,只能说是文字的雏形,而还不是文字本身,何况数量有限,即使算上重卦,也只有八八六十四个符号。用如此有限的符号来“垂宪”,实在也太质朴了。“结绳”也不是文字。李鼎祚《周易集解》引《九家易》说:“古者无文字,其有约誓之事,事大大其绳,事小小其绳,结之多少随物寡众,各执以相考。”意思是说,在还没有文字的太古时期,人与人之间倘若有“约誓”之事,以绳子之大小,结之多少来表示。双方各执一绳,相互取信,无奈“庶业其(綦)繁,饰伪萌生”,结绳而治也不是办法。这样看来,文字对于社会人生是多么的需要!春秋代序,时运交移,终于诞生了黄帝之史“仓颉”,创造了文字,从此之后,天下大治。仓颉也被称之为“圣人”,此即《易传》所谓“后之圣人易之以书契”者也。其实,文字创造是一个极其漫长而复杂的过程,“要之文字成就,所当绵历岁时,且由众手,全群共喻,乃得流行,谁为作者,殊难确指,归功一圣,亦凭臆之说也”^①。

2. 汉文字的创造特点

汉文字的创造,有所谓“六书”。关于“六书”,《汉书·艺文志》、郑众《周礼注》、许慎《说文叙》都提到,六书名称基本相同。清代以来,对于“六书”,名称用许慎的,次序则用《汉书·艺文志》的,即“象形”、“指事”、“会意”、“形声”、“转注”、“假借”。先儒以为,“六书”是造字之本,而究其实际,“转注”、“假

^① 《汉文学史纲要》,《鲁迅全集》第9卷,人民文学出版社1981年,第344页。按,本节所引鲁迅先生话语,均出《汉文学纲要》。