

现代外国文艺理论译丛

王春元 钱中文主编

东方的美学

今道友信 著

蒋寅等译 林焕平校

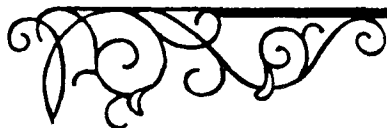
现代外国文艺理论译丛

王春元 钱中文 主编

东 方 的 美 学

今道友信著

蒋 寅 李心峰 刘海东 梁吉贵译 林焕平校

生活·读书·新知三联书店

责任编辑：靳建国

封面设计：马少展

今道友信

东洋の美学

现代外国文艺理论译丛

东方的美学

DONGFANG DE MEIXUE

〔日〕今道友信 著

蒋寅 李心峰 刘海东 梁吉贵 译

林晓平 校

生活·读书·新知三联书店出版发行

北京朝阳门内大街166号

新华书店经销

湖北文字六〇三印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 9.5印张 23,000字

1991年12月第1版 1991年12月北京第1次印刷

印数 0,001—5,100

定价 5.20 元

ISBN7-108-00121-9/I·64

现代外国文艺理论译丛

说 明

本译丛主要编译介绍现、当代世界各国文学理论和文艺学研究的重要成果,也选收一些文学研究资料汇编,谨供有关科研机构 and 高等院校文艺理论教学参考之用。

近年来,我们围绕着撰写文学原理的准备工作,查阅并组织编译了一定数量的世界文学研究材料。在材料积累过程中,深感我们对最近数十年来国外文学理论研究的现状,知之甚少,有的甚至完全不知。这种状况,对于建设、发展具有中国特点的现代马克思主义文艺学的迫切要求,是很不适应的。我们编译这套译丛的主要目的,也就是期望在和文艺理论界共同改进上述状况的努力中,尽到一点微薄的力量。

马克思主义从来认为,只有确切地了解人类全部发展过程所创造的文化,只有对这种文化加以改造,才能建设无产阶级的文化。这个道理同样适用于社会主义文学理论领域的建设。所以,本译丛的选材,以有代表性、有较大影响或有较高学术价值者为主,兼收唯物主义与唯心主义各重要流派的研究成果。只要我们自觉地以马克思主义、毛泽东思想为指导,坚持四项基本原则,贯彻“百家争鸣”和“洋为中用”的方针,就一定能够用实事求是的科学态度和正确的分析方法去研读这些译著,取其精华,弃其糟粕,以达到为我所用的目的。

本译丛分辑刊行,每辑包括四部译本,每部译本均由译者或编

审人员撰写前言，对其内容作出必要的分析和评价。译本出版的先后和分辑的次序，只是根据编译或出版工作的具体情况而加以排定，并不标示其内在联系，但通观整套丛书，则当能见出其系统性来。

本译丛的编辑出版工作得以顺利进行，是和文学所内外许多同志的集体努力分不开的。感谢各位翻译家们的辛勤劳动，感谢朱虹、陈染、吴元迈、兴万生、张英伦、赵毅衡等同志的支持，三联书店编辑部的关心和鼓励。限于水平，这套译丛的编译工作一定会存在许多缺点和问题，希望学术界、翻译界和广大读者不吝赐教，给以批评指正。

本译丛编译小组成员名单如下(按姓氏笔画)：王春元、刘保端、邢培明、何文轩、汤学智、杨汉池、钱中文。

王春元、钱中文为编译小组负责人。

中国社会科学院文学研究所
文艺理论研究室 编译小组

中译本前言

本书著者今道友信是当代日本著名美学家，文学博士。一九二二年生于东京，一九四八年毕业于东京大学文学部，成为该校特别研究生，一九五三年毕业。一九五五年以后，历任巴黎大学、威尔兹堡大学讲师，九州大学、东京大学副教授，现任东京大学文学部教授、威尔兹堡大学客座教授、哲学美学比较研究国际中心所长，国际美学学会副会长，国际哲学学会委员。著作有：《同一性的自塑性》、《美的位相与艺术》、《解释的位置与方位》、《亚里士多德诗学译注》、《关于爱》、《关于美》、《对谈集·培养美丽的心》、《亚里士多德》（人类智慧的遗产）等。

本书——《东方的美学》——出版于一九八〇年四月，为作者近年的力作。出版后颇受各方注目，这是由于本书确有特色，例如作者十分注意知识结构的系统性和严密的逻辑性，全书层次分明。这一点读者看目录即知。其次，作者学问的深厚和知识的丰富性以及对阐述知识的方法论的重视。著者为日本人，对中国的美学史，从先秦诸子到清代的画论，涉及中国文学、音乐、美术、书法的系统整体的美学知识，研究和了解相当清楚，体现了方法论上的点面结合。第三，本书是多层次多侧面的论述中国和日本的美学思想的系统整体。全书以介绍为主，深入的分析评价似有不足，然间亦有惊人之语。如说《论语》有三分之一是讨论艺术。说孔子的正名之说，是端正名词，确立定义，使观念正确罢了。这就冲破了“一部论语治天下”以及端正名份的封建传统的樊篱了。又如说庄子

的美学，是风的美学，无可捉摸。凡此种种都令人深思。

在这里，我们重点谈谈著者所重点介绍的美学思想。

著者首先提出孔子的艺术哲学有三个特点：

1、艺术是超越学问界限，并使人类精神导向更高的超越的东西。

2、艺术的层次说。认为艺术分若干个层次，音乐居于最高的一个层次；戏剧和诗歌居于第二个层次，其他艺术又次之。

3、孔子的乐论有民族学的一面，也有与柏拉图音乐论如出一辙之处。

总之，孔子认为最抽象的艺术，是最高尚的艺术。

所以，孔子特别重视音乐。孔子听韶乐三月而不知肉味，认为至美矣，又至善矣。这种听音乐而进入精神恍惚的心理状态，是人类精神借助音乐来完成超越，使人神游于彼岸。

但孔子的乐论不是神化而是净化。他的乐论还是唯物主义的。据《乐本篇》，他认为：“凡音之起皆由人心生也，人心之动，物使之然也。”“乐者，音之所由生也。其本在人心之感于物也。”“乐动于内，礼动于外。乐极和、礼极顺。内和而外顺，则民瞻其颜色，互不争。”

从这里可以看出，音乐所表现的人类的心理、思想、感情，是由客观的社会和自然的事物引起的。而音乐的目的，在于政通人和。所以说“乐通伦理”；孔子为典礼艺术的先驱。很明显，这就是说音乐有功利主义的目的。

孔子的这种美学思想，与他的“兴、观、群、怨”说是一致的。孔子的这种功利主义的、现实主义的美学思想，是中国的美学传统之一，对后世的影响至为深远。

庄子的美学思想继承了孔子的美学传统之处，如说人生的成长必须经过艺术的陶冶；喻笛音为人籁。然而庄子美学的最大特

色，是注意形象思维。当时虽未提出形象思维的术语，但已包含这种意义。从艺术史上来看，这是很突出的见解。其次，庄子注意艺术的象征性。艺术本来就往往富于象征意义，所以说，庄子的见解很有特色。

庄子的美学，又称为玄幽的美学、风的美学，神游于虚无飘渺不可捉摸之中，以浪漫的激情反映人类的主观情愫。所以他认为“一”是最高之美。

庄子的形而上学的、主观主义的、浪漫主义的美学思想，成为我国乃至东方美学史上又一个源远流长的传统。

著者在第一部的重点分章中，没有立墨子美学的专章，只在绪论的中国美学史概观中论述了墨子的美学思想，这表明了著者的态度和观点。

作者认为，墨子《非乐篇》代表了墨子的美学思想。他认为音乐是奢侈品，无补于社会实际。他认为音乐是社会贫富不均的原因；富人因音乐而荒诞妄为。尽管墨子的哲学思想有其可取之处，但他的这种美学思想显然是偏颇的，不符合实际的，并且违反了孔子和庄子的美学传统。

著者为日本人，对于日本美学史及日本美学家的美学思想的论述，既具有民族自信心，且又较为深刻。

著者对日本文化的洋化，对于日本人的醉心于西方文化，十分不以为然。他在第二章中说：

“我们虽生在东方，却太久地忘却了东方，对西方文化的消化吸收有过于狂奔之嫌。”

从日本对西方，甚至对东方的中国来说，他对于本居宣长提倡反映纯粹日本精神的美学思想，深表同情。

无可讳言，从古代直至明治维新开始之前，日本文化是深受中

国文化的影响的。如著者所说，汉铁器文化由朝鲜传入日本后，对日本的文化艺术就产生重要的影响。作为艺术批评和创作原则，歌论是日本发展完成了的艺术理论。它虽源出于佛教的九品莲台，但基本上受中国唐代书论、画论中的品等论的影响。日本人有一种说法，汉文学流行，和歌就不振。日本近世艺术中关于气的神秘理论，也是受中国文学史上长期存在的文气论的影响，特别是受宋代哲学、即在佛教思想下形成的思想的影响。

直至明治维新之后，日本人的眼睛，才从中国转向西方。

从发扬民族传统的角度说，著者以上主张是未可厚非的。但古今中外的各国文化，都是在一定条件下，在有意无意中互相交流和渗透的。封闭型的文化无法发展。明治维新以后日本的高速度发展，就是依靠西方现代的科学文化。问题在于如何使本国文化的民族传统与外国的进步文化的完美结合。在一般文化科学上如此，在美学上亦是如此。

和歌的理论，有各种特点。它认为美是白天，美是光明，美是生命。美是与人的主观直接相关的价值。本书从心与姿的两个方面评论歌之优劣。作者认为，抑制就是表现，这是东方所共有的艺术性格。幽玄的美学是日本的审美意识。而风的美学则成为歌论的中心。幽玄的美学，风的美学，都受到中国美学特别是受庄子的影响。歌论强调技法练习的绝对必要性。书中还谈到姿的美学。这是歌论，扩而言之，是日本美学的重要内容。什么是姿？用现代的艺术语言来说，可译为表现或形象。它是指诗歌总体的表现样式或格调。在歌论中，有一个特别的提法，将歌比作人之姿：第一句为头，第二句为胸，第三句为腰，第四、第五句为双足。日本的代表的歌调：万叶调为五七、五七、七；古今调为五七、五、七七。这种歌调，从声韵说，是抑扬顿挫的声调；从格律说类似于中国旧诗的平仄。如果译成汉语，以译成绝句形式为佳。但不能等同于中

国的绝句。若是直译，应为五七言杂句，类似于中国古诗中的杂言诗。

著者在本书中，关于日本的美学思想，重点论述了松尾芭蕉和本居宣长。

松尾芭蕉是日本和歌的代表诗人，是确立俳句之道的诗人。松尾芭蕉生于江户时代前期，是元禄文学的三大作家之一（其余二人为井原西鹤，近松门左卫门）。芭蕉以自己的一生实现了人生即艺术的思想，成为日本有代表性的美学家。俳句的转换期，即修辞技法的转换期，摄入了中国古诗的修辞法，在转换期中芭蕉特别亲近老庄思想。俳句在芭蕉手中成了哲学。芭蕉将老庄的逍遥游精神和禅的修行精神融合为艺术创作。“顺应造化，回归造化”，与大自然相一致。自然、艺术、人生，融为一体，到达物我如一的境界，美学、伦理学和宗教奇妙地融为一体。芭蕉晚年以口语入和歌。所有这些美学思想和创作实践，在中国古代的诗论、画论中都早有所论述。芭蕉融为我用，成为美学大家。

本居宣长是日本国学大家，较富于民族意识，反对以作汉诗为高雅，认为日本人还是以学日本歌为最好。宣长认为诗歌是与人类本能的要求相通的最根本的艺术，具有排遣他人相似的情感的力量。他的作品本质是要与人的情绪相应。宣长认为上古人心坦率，吟咏上古时代的思想感情很真实，故称上古之诗为典范。平安朝文学，以情为顶点。宣长提出净化的歌道是它的贡献。宣长哲学居于儒家与老庄禅学之间，他把现实社会视为歌之影，又将歌视为神之影。关于艺术的功用，认为歌既非政治之助，亦非修道的手段。其本来之“姿”，即在吟咏心中之所思。宣长认为诗歌是深深扎根于人情的，在歌里表现自己，就是化思为言，发散积郁的情思。宣长的美学是作为歌学的诗学，也是通向宗教神学的前阶段。日本的美学到了本居宣长，就可以说真正形成了名符其实的美学。

本书著者今道友信是日本的自由主义学者，有虚心探求学问的精神，也有其一定的局限性。对他的有些观点，我们是有自己的看法的。如他说：“社会主义国家和帝国主义政府不断对艺术横加干涉。”把社会主义和帝国主义相提并论，当然不能同意。对于所谓“干涉”，也要具体分析，不能一概而论。

在艺术倾向上，无论对中国，对日本的美学思想，著者都倾向于形而上学的、主观主义的幽玄美学。在这方面作者有其学术上的自由，我们不想多说。

尽管本书存在这些问题，我们觉得，这本书对我们还是有参考和借鉴的价值。对著者学问的渊博和治学态度的严谨，我们也深表敬佩。

我国的读者对于我国的美学思想史多有一定的了解，所以，在这篇前言中，对日本美学史（特别对日本美学受中国美学的影响）多说几句话。这对于中国读者的阅读和参考，也许较为方便。本书翻译较为匆促，校阅时，我又腰伤骨折，卧病数月，翻译校阅，难免均有错漏，敬希读者指正。

林焕平

一九八六年三月十五日

病中于桂林独秀峰下

目 次

中译本前言	1
作者序言	1
绪论 中国及日本的美学思想概况	7
第一章 中国美学史概观	9
概观的必要性	9
考察的顺序	9
诸子百家时代	10
孔子和艺术层次说	10
《乐记篇》的音乐观	14
庄子的美的超越性	17
墨子的否定音乐	19
荀子的礼说	21
韩非子的音乐论	24
道家的艺术论——《咸池乐论》	25
六朝时代	27
从音乐美学向画论的转变	27
宗炳的《画山水序》	29
谢赫的六法	31
六朝的超越志向	32
刘勰的《文心雕龙》	33
钟嵘的《诗品》序	36
品等论的建立	36

唐代	38
孙过庭的《书谱》	38
王维的《画学秘诀》	40
张彦远的《历代名画记》	41
荆浩的《笔法记》	44
宋代	46
郭熙的《林泉高致》	46
郭若虚的《图画见闻志》	47
苏东坡的书论	49
元、明、清代	51
汤垕的《画论》	51
石涛的《画语录》	52
王世贞的《艺苑卮言》	54
清代画论	55
第二章 日本美学史概观	59
纯粹与摄取	59
概观	60
太古	64
弥生时代	65
古代日本人与艺术	68
中世	69
近世	72
近代	76
第一部 中国古典美学——孔子和庄子	85
第三章 孔子的艺术哲学	87
对比	87
正名——定义的确立	90
诗歌艺术的定义的超越	94

基于礼的意识的超越	96
典礼艺术	100
音乐·沉醉·死	104
对孔子美学的批判的考察	107
第四章 庄子形而上学的美学思想	117
庄子美学研究的若干考察	117
光的形而上学	123
风与音乐	127
向一的回归——美的形而上学	132
艺术与苦行	134
东亚艺术哲学的原形	136
第二部 日本的美学	141
第五章 日本人的基本性格与艺术	143
艺术是什么	143
论美	146
对所有物的感情	147
穗的神灵们	150
不信仰土地而赞美穗	155
开头就表现自己之所想——《新撰髓脑》	157
忘却的虚构	160
人格概念的欠缺	163
作为应答性的责任与艺术	168
第六章 日本人的审美意识——传统与逻辑	178
理想及其象征——关于白	178
色彩的结构关系	180
色彩的人类学的结构关系	181
流失与忘却	181

“秀美的”与“壮美的”	187
基于植物的世界观的美学	189
美与爱的关联	196
第七章 歌论的美学反思	200
“里仁为美”	200
歌的深化	201
相互牺牲的歌	202
心与物及其形态	204
风的美学	206
代替形的姿	208
姿的提示及其语言学的概要	209
歌论里的姿	212
姿的人性	213
歌的姿体化与调的变迁	216
歌枕——超越的动力场	222
第八章 松尾芭蕉——作为无之媒介的旅与梦	225
人是行人	225
生涯	226
自然·艺术·人生	240
风雅与方法	242
第九章 本居宣长——作为典型与事实之媒介的歌	249
思想的形成	249
风雅之道	254
汉籍与神典	256
神之影	257
歌之影	260
歌之道	264

物之道	265
结语 东方美学研究的现代意义	268
新的思考	268
《三教指归》的比较研究	268
空海的诗的意义	270
想象力	275
样态哲学的危机	276
作者后记	280
文献表	283

作者序言

为什么要考察东方美学

如所周知，“美学”一词是在输入西洋文化之际作为新的翻译语汇而创造的术语。最初西周^①曾试用过善美学(埃斯特惕克)和美妙学概念；明治初年，中江兆民^②翻译维论(Véron——用汉字将它写成维论)的esthétique才开始译为《维氏美学》。今天，不论是中国还是朝鲜，都在使用这个词。从词语上看，美学这门学问在东方，即在使用汉字的文化圈里应该说本来是没有的。但是，这意味着美学的内容乃至美学思想在汉字文化圈中本来不存在吗？我们有必要回顾一下西方的“美学”(aesthetica)这一拉丁词是何时产生的。在十八世纪，具体地说是一七三五年，当时还不过是哈列大学的年轻研究者鲍姆嘉通(Alexander Gottlib Baumgarten, 一七一四～一七六二)把考察美和艺术的学问看作感性认识论，以希腊语的“感觉”这个单词作为它的词根，赋予了意为“感性学”的aesthetica这一拉丁语名称。这就是它的来源。

那么，在西方，美学所进行的关于美和艺术的思考，在十八世纪中叶以前就没有的吗？本来这个名词是没有的。但是，谁都

① 西周(一八二九～一八九七)，日本启蒙家、思想家，在普及启蒙思想和介绍西方学说方面影响很大。——译注

② 中江兆民(一八四七～一九〇一)，日本著名政治家、思想家，著有《一年有半》、《续一年有半》等。——译注