

大学名师讲课实录

ZHONGGU MEIXUE YU RENSHENG
JIANGYANLU

袁济喜 著

中古美学与人生 讲演录

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

第一讲 一般的选择与审美
——为什么超越是人生
——选择与审美观念的
——选择与审美之新的
第二讲 审美境界与人生
——“逍遥游”之生
——“逍遥游”之生
——“逍遥游”之生
——“逍遥游”之生

走阿世
——逍遥与美

江南水乡狂草：六朝如夢与空靈
——袁济喜教授讲稿
主要著
主要著
主要著

B83-092/40

2007

前言 袁济喜
第一讲 中国文学与审美人生
一、为什么谈文学是人生自觉
二、为什么谈文学是人生自觉
第二讲 审美培养与人生追求
一、“道法自然”与人生追求
二、“道法自然”与人生追求
第三讲 山水审美与人格修养
一、山水审美与人格修养
二、山水审美与人格修养
第四讲 审美人生与文学创作
一、审美人生与文学创作
二、审美人生与文学创作
第五讲 从思想走向艺术
一、从思想走向艺术
二、从思想走向艺术
第六讲 《世说新语》与魏晋风度
一、《世说新语》与魏晋风度
二、《世说新语》与魏晋风度
第七讲 佛教与文学
一、佛教与文学
二、佛教与文学
第八讲 郭象玄学与《世说新语》
一、郭象玄学与《世说新语》
二、郭象玄学与《世说新语》
第九讲 《文心雕龙》与文学理论
一、《文心雕龙》与文学理论
二、《文心雕龙》与文学理论
第十讲 从建安风骨到正始之音
一、从建安风骨到正始之音
二、从建安风骨到正始之音
三、从建安风骨到正始之音
四、从建安风骨到正始之音
五、从建安风骨到正始之音
六、从建安风骨到正始之音
七、从建安风骨到正始之音
八、从建安风骨到正始之音
九、从建安风骨到正始之音
十、从建安风骨到正始之音

“江南望江草青，六朝如梦鸟空啼”——袁济喜教授访谈录
主要著作
主要论文
主要学术著作综述

中古美学与人生 讲演录

ZHONGGU MEIXUE YU RENSHENG
JIANGYANLU

袁济喜 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

·桂林·

图书在版编目(CIP)数据

中古美学与人生讲演录 / 袁济喜著. —桂林: 广西师范大学出版社, 2007.10

(大学名师讲课实录)

ISBN 978-7-5633-6892-1

I. 中… II. 袁… III. 美学—研究—中古—研究生—
教学参考资料 IV. B83-09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 156547 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 肖启明

全国新华书店经销

桂林日报印刷厂印刷

(广西桂林市八桂路 2 号 邮政编码: 541001)

开本: 890 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 9 插页: 2 字数: 200 千字

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

印数: 0 001 ~ 5 000 册 定价: 21.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

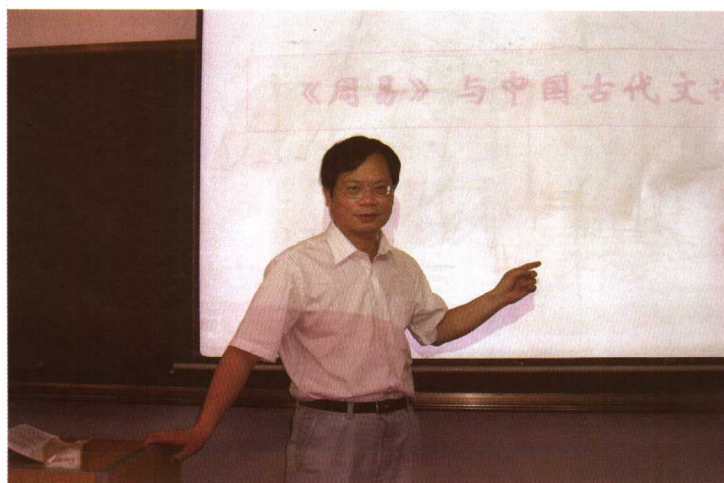
前言

这本讲稿录是在本人多次来京子中古(魏晋南北朝)文学与人生学术讲演与研究成果基础上形成的。中古时代的文学与人生是历史长河,生生不息的古今人文情怀与学术亮点。在当前社会中更富有文化蕴涵,是照耀现代人生的文学火花。本人多次从事这门课的教学,从事此课题研究,发表过一些论文,受到许多读者与周围朋友的关注与评论。他们的关爱与鼓励,使我铭感五内,尽管这几年我的学术兴趣转向中国古典文学批评史与范畴史与专题研究,但是依然时时对中古文学与文学批评作一些思考,刻外面进行学术讲座,也多以作为

袁济喜

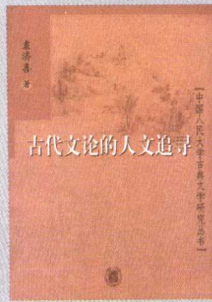
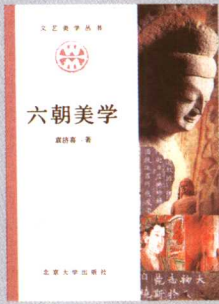

◀ 袁济喜在工作

▶ 袁济喜在授课

袁济喜作品

内容简介

本书选择中古美学与人生密切相关的几个重大事件作为窗口，透视中国古代与现代相关的人文课题。作者站在新的人生与审美文化的高度，充分吸取了近年来文化与美学研究的成果与方法，将中古美学首先视为一种人生与审美文化的概念来看待，注重从审美与人生的贯通上考察中古美学现象。

本书是袁济喜教授近年来科研与教学相结合的优秀成果，突出学术讲演的特点，力求学术性与通俗性的统一。

作者简介

袁济喜，1956年出生，上海人。中国人民大学教授、博士生导师，中国人民大学国学院副院长、学术委员会委员，中国人民大学孔子研究院学术委员，北京大学美学与美育研究基地客座教授，西南大学特聘教授。主要社会兼职有：《文心雕龙》学会（一级学会）副秘书长、中华美学会理事、中外文艺理论学会理事、北京市美学会常务理事、北京市政协委员等。代表性学术著作主要有：《六朝美学》、《中国古代文论精神》、《传统美育与当代人格》、《古代文论的人文追寻》等。主撰的《六朝清音》获第五届“国家图书奖”。

目 录

前 言	1
第一讲 崇尚逸兴与审美人生	4
一、为什么说逸兴是人生自觉	6
二、逸兴与审美观念的重构	17
三、逸兴与中古之后的美学	25
第二讲 逍遥境界与人生追寻	28
一、“逍遥游”之演变	29
二、“逍遥游”之人生演绎	36
第三讲 山水欣赏与人格解放	49
一、先秦以来山水审美观念的演进	50
二、从“比德”走向品人	62
三、山水与人格解放	67
第四讲 情爱人生与文学写照	75
一、相思与痛苦之美	79
二、伤逝之歌	96
第五讲 从悲剧走向超越	104
一、忧生之嗟的审美转化	106
二、挽歌中的生命忧思	112

第六讲	《世说新语》与美学风采	121
	一、清谈对话与名士风采	121
	二、清谈对话与文思开启	125
第七讲	佛学与美学的交融	136
	一、佛教与人生解脱	138
	二、佛学与美学精神重建	144
第八讲	王弼与郭象	163
	一、王弼玄学与审美精神	163
	二、郭象玄学与美学	182
第九讲	《文心雕龙》与《诗品》	197
	一、刘勰的精神世界与《文心雕龙》	198
	二、“原道”与“自然”相结合的文学观	204
	三、文学理论的分层研究	208
	四、钟嵘《诗品》的诗学观	223
第十讲	略谈中古美学的演变	235
	一、从“建安风骨”到“正始之音”	236
	二、走向世俗	250
	三、浊流与挑战	260
附 录		
	“江雨霏霏江草齐，六朝如梦鸟空啼”	
	——袁济喜教授访谈录	265
	主要著作	271
	主要论文	272
	主要学术著作综览	275

前言

这本讲演录是在我多年来关于中古(魏晋南北朝)美学与人生学术讲演与研究成果基础上形成的。中古时代的美学与人生是历久弥新、生生不息的古今人文情怀与学术亮点,在当前社会中更富有文化蕴含,是烛照现代人生的美学火花。我多年从事这门课的教学,从事此课题的研究,发表了一些论著,受到许多读者与周围朋友的关注与评论。他们的关爱与鼓励,使我欲罢不能,尽管这几年我的兴趣转向中国古代文学批评中的范畴史与专题研究,但依然时时要对中古美学与文学批评作一些思考与研究,到外面进行学术讲演,也多以此作为内容。

这本讲演录是根据多年的讲稿、讲课录音以及学生的笔记整理而成的,意在突出学术讲演录的特点,尽量与学术专著有所区别。从结构来说,全书选择了中古美学与人生密切相关的几个重大事件作为窗口,透视中国古代与现代相关联的人文课题,关注其学术与通俗性的统一,但绝不曲学阿世,而是追步近代以来学者经世致用而不迁就商市的学术品格与人格精神。我始终认为,学术的普及和通俗化与曲学阿世、哗众取宠是两回事。

中古文化与美学近年来成了研究的热门,这方面也出版了不少论著,令人欣慰。人们之所以对这段历史时期的思想文化与美学产生浓厚的兴趣,主要是因为它具有中国文化中少见的自由与

放达的风采,以及高扬的个性意识。六朝思想文化卓尔不群,灿烂辉煌,主要是由人的觉醒促成的。鲁迅先生的思想文化性格就深受六朝时代嵇康等人的影响,这是为学界所公认的。而其社会基础则是当时的士族阶层依托政治与经济上的实力,培育出相对独立的人格精神与文化品位。不管人们对这个阶层如何评价,但其特立独行在中国历史上显得飘逸而亮丽。

本书将站在新的人生与审美文化的高度,充分吸取这几年文化与美学研究的成果与方法,将中古美学首先视为一种人生与审美文化的概念来看待,注重从审美与人生的贯通上来考察中古美学现象。

中古(六朝)时代是一个动荡纷争的时期,又是一个名士屡受迫害的年代。由此,对人生苦难的解脱,对逍遥境界的寻求,成了魏晋以来人生哲学的重大课题。当时,围绕着人生的意义主题,各种哲学纷纷出现。魏晋以后逐渐兴盛的佛教,则是从宗教解脱的角度来解释人生问题的。魏晋士人将在现实生活中无法统一的精神世界与人格分裂,在审美与文艺境界中加以升华与统一。曹植的《洛神赋》、阮籍的《咏怀诗》、嵇康的《游仙诗》、陶渊明的《桃花源记》等作品,就是他们追求自由的审美心理的抒发,而诸多的文论、书论、画论,则是这种审美意识的理论表述,它们构成了中古美学重视人格、追求自由的文化特点。

中古美学与中国历史上其他时期的美学相比,具有浓重的思辨意味,但这种思辨与西方美学史上自古希腊罗马至康德、黑格尔的思辨哲学不同,它不是从形而上的理论推演出来的,而是从切身的悲剧遭遇中体悟出来的,因而具有强烈的生命意识与情感活力,不仅仅是形而上学的美学。

中古时代的美学与文化在整个封建社会中具有冲决礼教、解放思想的召唤意义,其中最有价值的部分便是对于人生意义的重

新界定与寻求,它在破坏旧的礼教之后,并没有堕入虚无主义与完全的放荡之中(虽然形式上有一些诸如饮酒、服药之举),而是追求新的人生意义,塑造新的人格境界。六朝美学家与艺术家将人格独立与审美解放相结合,将个性风采融入精神世界与审美创作之中,从而铸造了中古美学与文化的奇崛大厦。虽然它是永远的遗响,但唯其如此,才弥足珍贵,令人回味。

2007 年夏于北京南郊

第一讲

崇尚逸兴与审美人生

今天是我们中古美学与人生的第一讲。在这一讲中，我们主要从中古美学的一种现象谈起，从而全面了解中古美学的风采和基本特点。

“蓬莱文章建安骨，中间小谢又清发；俱怀逸兴壮思飞，欲上青天揽明月”，这是唐代大诗人李白对汉魏六朝诗人以逸兴为美、激发艺术生命风范的叹赏。其中“蓬莱文章”指的是李白的远房叔叔李云，“建安骨”则是指汉末建安时期的曹操父子与当时文人的诗文风格，“小谢”指的是南朝齐代著名山水诗人谢朓（他与谢灵运被后人合称为“大谢”与“小谢”）。李白这里借着称赞李云诗歌的机会，意在说明与赞叹魏晋六朝诗人那种以逸兴为美，欲上青天揽月的豪迈气派，是在发思古之幽情。李白是初唐向盛唐诗歌转变与革新的开创者，他有着浓重的复古情结，这首诗便是证明。

那么我们要问：“逸兴”一般是指什么呢？在我看来，它是指李白所理解的六朝人的艺术生命体验，是生命精神与诗歌创作融为一体的艺术精神。也可以说，它类似于德国现代哲学家尼采所说的“酒神精神”。

让我们先来考察一下“兴”的由来。我在一些著作与论文中作过研究与考察，“兴”是最能体现中国美学与文论将生命体验与文

艺创作契机结合起来的一个范畴与概念,从这一范畴与概念可以看出,中国美学乃至中国文化有许多不同于西方文化美学与哲学的特点,比如重视体验、重视直觉、重视形象类推等,其实质与《周易》中的观物取象、神感天地等原始思维与想象的东西相通,大家有兴趣的话,可以看看我那本书——《兴:艺术生命的激活》。

作为审美范畴的“兴”的出现,是在有文字记载的先秦时代。在最早的《诗经》的创作过程中,一些诗人即已萌发了用比兴作诗的自觉意识。那时,“兴”可以作为诗的一种表现手法,也可以作为欣赏诗时的美感体验。孔子提出了“诗可以兴”、“兴于诗”的命题,这里的“兴”一般是指在欣赏《诗经》时产生的美感与启悟作用。作为教育家,孔子强调以《诗经》来感发学生、教育学生,起到举一反三的作用。秦汉间的《周礼》最早提出“比兴”概念,汉代的经学家与儒生在注《周礼》时对比兴作了诠释。汉代儒生在传授《诗经》时出现了《毛诗》学派,属于古文经学派,现在看到的《诗经》就是《毛诗》的版本,其他的立于官府的今文学派的本子,如《齐诗》、《韩诗》,反倒失传了。《毛诗》前面有一篇总序叫“毛诗序”,其中对比兴在诗歌创作过程中的作用与功能作了进一步的发挥。

最初,人们讨论“兴”的问题时,一种是如孔子那样,把它当做诗的概念,强调对《诗经》的欣赏是感发意志的美感心理;另一种是将它作为“赋比兴”中的一个组成部分,当做诗法看待。其基本含义有两点:它具有感发与托喻的功能;它是与“比”相提并论,然而更具隐喻意义的一个范畴。“兴”是中国文化与美学中一个极具人文蕴涵的范畴。叶嘉莹教授曾在《中国古典诗歌中形象与情意之关系例说》中指出:“至于‘兴’之一词,则在英文的批评术语中,根本就找不到一个相当的字可以翻译。”^①叶先生从中西文化与美学

① 叶嘉莹:《迦陵论诗丛稿》(修订本),33页,石家庄:河北教育出版社,1997。

比较的高度,认为“兴”这个范畴凝聚着中华文化的精华。为什么英文的批评术语中找不到一个相当的字来翻译呢?原因很多,但我认为,一个很重要的原因在于,“兴”体现了中国文化体验与思辨有机融合的特点,而审美体验的最高境界是不可言说的,这也就是老庄与《周易》中一再强调的“言不尽意”、“大辩若讷”的意思。

“兴”作为中国古典美学与艺术生命最为关切的审美范畴,在中古时代得到辉煌的展现,是时代激活了这个古老艺术传统中包含的激情与生机。具体说来,就是随着汉末以来人的觉悟,文学艺术开始脱离两汉大一统皇权意识形态的羁绊,而与动乱纷争年代中士人的生命意识相融合。在两汉文学中,作为美刺表现手段的“兴”的审美范畴,冲破了“美刺比兴”的束缚,升华到人生的最高层次,使文士借助自然景观与社会人事而兴怀寄情、咏物写心,将自然生命激活为艺术生命。这也是中古审美风尚迥异于中国古代其他年代的特殊之处。也可以说,逸兴与逍遥,是我们窥探中古审美风尚及其精神人格底蕴的一扇窗口。我下面分几个方面来讲述这个专题。先讲第一个问题:

一、为什么说逸兴是人生自觉

我们先来回答这样一个问题:为什么说逸兴是人生的自觉?要讲清这个问题,首先要搞清楚作为审美范畴与风尚的“兴”,在六朝的变迁与汉末魏晋以来严峻的人生与社会问题直接相关。

东汉末年,社会各种矛盾日益尖锐。一方面豪强大地主无节制地兼并土地,导致大量农民流离失所;另一方面,统治阶级内部宦官专权,与外戚官僚集团的斗争越演越烈,终于导致汉末农民大起义与后来的军阀混战。社会陷入了空前的战乱和动荡之中,南北分裂,生灵涂炭。而这一过程伴随着东汉末年桓帝和灵帝这两

个末代昏君时期发生的两次大规模的镇压与迫害士大夫的事件，史称“党锢之祸”。林语堂在他的名著《中国人》中，对此有过说明与评论：

汉末前后，中国的文人学士们并非对世事麻木不仁。事实上，政治批评在这个时期是最激烈的。当时文人学士的首要人物及太学生有三千多人，他们积极参与时政的议论，对国家政策或皇亲国戚们的行径作了坚韧无畏的抨击，甚至敢于对宦官太监乃至皇帝表示不满。

然而没有宪法保障，这个运动被宦官镇压下去了。二三百个学士，有的是全家，都被处死，流放，或监禁。这是在公元166至169年发生的事，史称“党锢之祸”。这次镇压如此彻底，如此广泛，整个运动即刻夭折，它的影响也持续了一百多年。从此开始了对消极避世的崇拜和对女人、诗、道家神秘主义的狂热追求。^①

不过，这种表面上的消极避世，正是对人生意义的重新追求。这种追求又因当时士族阶层的崛起而形成特定的人格，表现为后人津津乐道的“魏晋风度”。《世说新语》记载魏晋名士阮籍“时率意独驾，不由径路，车迹所穷，辄恸哭而返”。南朝文人颜延之《五君咏》中有“途穷能无恸”的咏阮籍的诗句，道出了当时人梦醒后无路可走的悲痛。这种痛楚既是对旧的价值观念的否定，又是对新的人生价值观的寻求。

从这方面来看，对人生苦难的解脱，对逍遥境界的寻求，是魏晋以来人生哲学的重大课题。正如著名学者汤用彤先生在《魏晋

① 林语堂：《中国人》，郝志东、沈益洪译，35页，杭州，浙江人民出版社，1988。

玄学与文学理论》中所说的那样：

魏晋人生观之新型，其期望在超世之理想，其向往为精神之境界，其追求者为玄远之绝对，而遗资生之相对。从哲理上来说，所在意欲探求玄远之世界，脱离尘世之苦海，探得生存之奥秘。^①

当时，围绕这一主题，各种人生哲学纷纷出现，比较有代表性的大概有这么几种：

一种是以阮籍为代表的逍遥论。阮籍吸收了庄子《逍遥游》中的思想，他在《大人先生传》、《达庄论》中，提倡对人生的浊秽与痛苦采取超脱的态度，以精神的自由来摆脱世事的纷扰，战胜心理上的各种忧虑和烦恼，摈弃礼法的束缚。

另一种是以嵇康为代表的养生论。嵇康主张在污浊的世俗中保持人格的相对独立，不为富贵功名所动，不为是非毁誉所撓，清虚其心，颐养其神，“外物以累心不存，神气以醇白独著”，从而进入身心俱泰、自由超越的境界。

再一种就是以《列子·杨朱》为代表的纵欲论。《列子·杨朱》是晋代人假托上古真人列子而宣扬人生如梦、应及时行乐的一篇文章。它鼓吹人生空茫，瞬间即逝，既然如此，为何不抓紧时间纵欲享乐，而要将自己拘囚于礼法与世俗的名利之中呢？“人之生也，奚为哉？奚乐哉？为美厚尔，为声色尔。”这种心态反映了当时部分世族醉生梦死的人生价值观。

此外，还有何晏、王弼的无为论，向秀、郭象的安命论，等等。魏晋以后逐渐兴盛的佛教，则是从宗教麻痹的角度解释人生问题。

^① 汤用彤：《魏晋玄学与文学理论》，原载《中国哲学史研究》，1980(1)。