

王德胜◎著

河南人民出版社

散步 美学

宗白华美学思想新探

王德胜◎著
河南人民出版社

B83-092

35

2004

美学散步

宗白华美学思想新探

图书在版编目(CIP)数据

散步美学——宗白华美学思想新探/王德胜著. - 郑州:河南人民出版社,2004.4
ISBN 7-215-05442-X

I. 散… II. 王… III. 宗白华-美学思想-研究
IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 010914 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:5723341)

新华书店经销 河南永成彩色印刷有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 11.625

字数 285 千字 插页 1

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

定价:22.80 元

王德胜，1963年生于上海市。文学博士，博士生导师。现为首都师范大学教授、美学研究所所长、沈阳师范大学特聘教授、中华美学学会副会长、全国青年美学研究会会长、《中国美学》主编、《中国美学年鉴》主编等。曾多次主持国家社会科学基金项目及教育部重大项目、北京市规划课题，已出版《扩张与危机——当代审美文化理论及其批评话题》、《文化的嬉戏与承诺》、《美学的历史——20世纪中国美学学术进程》、《美学原理》等著作15部，并在《新华文摘》、《文艺研究》、《学术月刊》、《光明日报》、《国外社会科学》等发表学术论文150多篇。曾获“北京市第五届哲学社会科学优秀成果二等奖”、“第三届全国优秀青年读物二等奖”、第一和第二届“全国青年优秀美学学术成果奖”、“新时期20年优秀文艺理论论文奖”等。

序

曾繁仁

德胜的博士论文《散步美学——宗白华美学思想新探》，在2004年新年钟声刚刚敲响之时马上就要付梓出版了。这不仅是德胜本人科研成绩的一次展示，也是我国20世纪美学史研究的一个重要收获。

德胜是2001年秋考入山东大学文艺学专业攻读博士学位的，第一年即以优异成绩顺利完成了学位课程，修满了学分。第二年，他在原先科研工作的基础上，努力在理论深度上挖掘提升，完成了博士论文的写作。攻博期间，他发表论文15篇，且绝大多数为核心期刊。所有这些都完全符合学校有关提前毕业的条件，经校学位委员会同意提前答辩。2003年5月下旬，在同行专家认真评审的基础上进行了答辩。答辩委员会一致通过德胜的答辩，并对他的论文给

▼
序

1

予了较高的评价,认为“本文是一篇具有较大理论意义和学术价值的优秀博士论文”,当然也提出了“对宗白华美学思想所存在的历史局限性还可进一步研究”的希望。

历史是公正的。宗白华先生在美学界尽管早就出名,却并不显赫。因为宗先生总如闲云野鹤,不紧不慢,做着他的“美学散步”。他的成果并不多,也从来没有写过十分引起轰动的文章。但他却在默默地做着具有长远价值的中国古典美学的现代转换工作。这一工作的价值终于在宗先生离开我们之后的20世纪后期显现出来,引起国内外学术界的重视;宗白华美学思想研究成为中国美学研究中的热点。可以这样说,研究中国当代美学必须研究宗白华美学思想,否则将是无法弥补的缺憾。德胜对宗白华美学的兴趣,始于20世纪80年代初他在北京大学哲学系读书之时。当时,朱光潜与宗白华作为中国当代美学的两位泰斗都在北京大学任教。德胜作为热爱美学的青年学子,对两位大师非常景仰并有求教的机会。毕业之后,他就开始了研究宗白华美学的路程,并于1987年与他人合作出版了《朱光潜宗白华论》,后又独自出版《宗白华评传》。这篇博士论文,就是在他十多年研究基础上进一步加工、提升而成的。

德胜的这篇博士论文,同他以往对宗白华研究的不同及其价值就在于,他以强烈的问题意识,将宗白华美学放在20世纪中国百年美学发展的历史背景中进行审视,因而其理论深度与学术价值自是不同一般。众所周知,鸦片战争以来,随着西学东渐之风渐胜,在“打倒孔家店”的浪潮中,西方美学在中国美学领域占据了绝对优势;中国传统美学逐渐式微,而且出现了以西方美学范式来阐释和规范中国传统美学的倾向。事实证明,中国传统美学作为中华民族的宝贵遗产是决不能被取代的。而中西美学虽有共同之处,但却源于不同的哲学背景和文化传统,具有不同的内涵。特别在当前经济全球化的背景下,包括传统美学在内的民族文化的保

持和发扬显得愈发重要。因此,百年中国美学回顾的重要问题就是:在现代化和中西文化碰撞的背景下,中国传统美学能不能和如何进行现代转换?这是一个探讨了一百多年的课题。直到最近,仍有学者提出古今和中西美学是宿命的对立,不具任何可通约性。但一百多年来,又确有许多学者在中国传统美学的现代转换方面进行了艰难而可贵的探索。如王国维、钱钟书、朱光潜、宗白华等。特别是宗白华,他不同于许多学者之处,在于他不是以西方为出发点,而是以中国为出发点来探讨这一重要课题。德胜就是抓住了宗白华的这一特点来展开自己的探讨,在美学的现代转换和中西美学比较的宏阔背景下,论述了宗氏的审美本质论、美感论、艺术美论、中西比较美论、诗歌美学论、美学理想和风格等,提出了宗氏独创的“化景物为情思”的意境说、“错彩镂金”和“芙蓉出水”两种美感类型以及“时空合一”的空间意识等。他还着重论述了宗白华从艺术实际出发、重视资料发掘、不讲虚妄之理的学术风格,认为这正是宗氏取得成功的重要原因。而作为论文的作者,德胜自己也正继承了这样的学术风格。他广泛收集了有关宗白华美学研究的资料,并得到了宗先生家人的帮助,专门做了《宗白华生平 and 学术年谱》,足见其资料工作的扎实。

德胜在本书“导论”中写道:“在 20 世纪中国美学学术进程上,宗白华是一面旗帜。”这既写出了宗先生在中国现代美学史上的地位,也写出了德胜本人对一代宗师宗白华的景仰之情。我想,让中国美学这一民族文化的奇葩在当代重放异彩,是宗先生等老一代学者的终身追求,而要将这样一种追求变成现实,就得依靠德胜这一代中青年学者继续不懈的努力。

2004 年 1 月 3 日于济南六里山下

中文摘要

作为 20 世纪中国美学史上杰出的美学家，宗白华长期在深入发掘中国文化精神、中国哲学思想、中国审美观念、中国艺术理想与实践的基础上，结合对于西方文明发展历程及其文化理想、价值意识、艺术精神与美学理论的深入思考，在哲学、美学与艺术领域，尤其是中国美学、中国艺术与艺术史以及中西比较美学与艺术的研究方面，做了大量独树一帜的学术探究工作，着重对艺术意境创构、艺术空间意识、中西艺术与美学理想的差异性等进行精辟入里的阐发，提出了“形、景、情是艺术的三层结构”、“写实、传神、造境是艺术的三层境界”、“意境诞生于客观自然景象和主观生命情调的交融渗透”、“中国艺术意境的结构特点在于道、舞、空白”等一系列重要美学命题，形成了自己独具的学术思想和美学方法，并对以后中国的美学

家们进一步研究相关问题产生了直接而深刻的影响,为中国美学的现代理论建构和发展作出了卓越贡献。研究宗白华美学思想,对于我们从学术史层面充分认识20世纪中国美学的现代理论建构及其发展历程、深入把握中国美学的当代学术建构目标,有着重要的理论意义。

在哲学观上,早期宗白华直接受到叔本华、康德思想的影响。叔本华的“唯意志论”曾影响了宗白华对世界、人生问题的思考和对美学问题的探问,其有关“美感起于同情”的观点,便同他对叔本华哲学的理解方式有关。早期宗白华虽曾对康德先验认识论及其不可知论存有全然肯定的认识,但以后又试图以唯物辩证观点来对康德美学的“纯形式主义”特性进行认真批评。从对这两位西方大哲理论的接受出发,宗白华发展出了自己的哲学信仰,即对于世界物质性和物质运动性的素朴理解。其中,宗白华有关世界物质性的认识,作为一种对于变化流行的大千世界的直接感受和印象,是建立在一种直观经验立场之上的;对于物质运动观的辩证认识,则使得宗白华的美学研究处处表现了高度重视“运动”的内在特点,其美学在总体上就是一种“运动的美学观”。此外,以科学态度和科学方法作为立人立身及社会改造之本,既是宗白华的学术出发点,也是其思想的归结点,它不仅影响了宗白华对于现实生活的认识,也使其美学研究更能令人折服。

在审美本质观上,宗白华对于美学对象问题的思考,着眼于美与人生问题、美与生活创造以及艺术创造的关联,在根本上确认了中国美学的基本精神。宗白华在叩问“美”的本体性质过程中,张扬了一种具有强烈鲜明的生命价值追求目的的主客统一思想,把“美”(意境)理解为“造化”与“心源”、客观存在特性与主体心灵体验的有机统一,并把这个统一过程放在人的生命活动内部。而在美的形式问题上,宗白华美学的一大特点,就是把形式与内容(生命意味、生命情调)联系在一起,明确和强化了形式必须表现

生命运动的主张。

宗白华在透彻把握中国艺术精神、中国美学理想及其历史发展的基础上,提出了关于美感类型(美的理想)的精辟理论,首次全面分析了“错彩镂金”和“芙蓉出水”两种美感类型的差异,并视“芙蓉出水”为美感的最高境界。在美感发生问题上,宗白华形成了两方面重要思想:一是强调美感发生于“移世界”与“移我情”相统一的“移情”过程;二是不同于西方心理主义美学所谓“心理距离”,而明确主张“静照”(静观)作为一切艺术及审美生活的起点,虽然要求主体心灵内部的“空”(审美主体必须具有不沾滞于物的自由精神),但这种“空”却不是孤立的,审美感受过程必须同审美实践相结合。

宗白华有关艺术美的理论独具中国民族特色。特别是,对于艺术意境的研究,代表了宗白华美学所达到的一个极高理论境界。通过对中国艺术实践、中国审美精神的精深把握,宗白华提出了“艺术贵乎创造”命题;他对于艺术创造的生命真实性(表现“生命活力”、“生命运动”)的强调,既体现了对艺术的本体规定,也是对中国艺术精神的重要揭示。宗白华具体联系中国艺术实践,将意境理论上升到现代美学理论的思辨高度,明确提出“意境是‘情’与‘景’(意象)的结晶品”观点以及“艺术意境三层次”说,并把“虚”与“实”视为艺术意境创构的两元,有意识地突出了意境创造与艺术家人格创造的关系,而把艺术家心灵内部的“空灵”与“充实”当做人格修养的关键。这种对于艺术家人格修养的重视,体现了宗白华美学与中国传统美学精神的内在联系。

宗白华对于艺术空间之“时间与空间合一性”的把握,着重于其“音乐化”、“节奏化”的表现,亦即艺术空间之于生命运动、精神流行的体现。所以,他把“舞”理解为中国艺术的空间意识特征和一切中国艺术意境的典型,强调中国艺术的空间意识和空间表现就是“于有限中见到无限,又于无限中回归有限”,而只有在这样

的艺术空间里,艺术家所要揭示的深刻内容(中国人所谓“道”,亦即生命节奏、“真的生命”、“宇宙真际”)才获得具象化,艺术创造才达到了最后的理想和最高的成就。

宗白华的中西比较美学和艺术研究,始终根基于对中国文化、中国艺术精髓和意蕴的深度发掘,张扬了中国文化的美丽精神和中国美学、中国艺术的独特价值,其对于中西方艺术表现之审美差异特征的研究,是20世纪中国美学史上最具理论系统性、也最富有理论独创性价值的。在20世纪中国美学家中,宗白华第一个研究了中西审美空间意识的差异。他通过探讨中西方不同的绘画透视法则,把这种差异的认识根源归结于物我关系的差异——西方是紧张分裂,中国是交汇浑融——为继续探索中西艺术的审美空间意识表现奠定了理论前提。宗白华一方面揭示了中国艺术空间感型对于生命意义的体现,并以“空白”和“舞”两个概念来诠释中国艺术的空间感型特征,强调“澄怀观道”是中国艺术在空间创造上的体验,从而在一个完整层面上把握了中国艺术的根本特质;另一方面,他又强调,西方艺术空间感型由于依据了科学的数理空间,缺乏一种生命的流动境界,因而是一种规范化的“神的境界”、“理想的美”。此外,宗白华还以“重形似”和“重神似”来分别揭示中西艺术创造理想的差异,强调西方艺术“模仿自然”,追求形式的和谐整一,而中国艺术则以“气韵生动”为先,“应物象形”(模仿自然)与“经营位置”(形式和谐)为次;中西方两种截然不同的艺术创造理想,正是两种不同美学所启示的结果。

在诗歌美学观上,宗白华有关“形”“质”不分的新诗意境建构理论,以及他富于鲜明时代感的“新诗人人格”修养要求,充分体现了辩证的艺术精神,对20世纪初中国新诗运动的健康发展具有重要的影响。作为20世纪20年代“小诗诗人”的代表之一,宗白华在新诗创作中对于诗歌意象的独特构造和诗歌意境的特殊把握,则使他的《流云小诗》成为“五四”以后中国新诗发展第一期

的殿军之作。

在人生态度及其美学追求上,宗白华以歌德为模范,其“人生艺术化”理想既包含着古典人道主义的立场,又有康德式超功利观念的印痕;既洋溢着歌德式生命永恒追求的运动创造精神,又体合了叔本华所意欲的以审美静观、艺术为人生解脱的超世方式。宗白华所提倡的“艺术的人生观”,在将人生真相的本来把握转化为一种社会现实中的特定伦理目标之际,从心理性层面上指明了生活的伦理实践方向。而宗白华对于“魏晋风度”、“晋人之美”的欣赏,正可以用来生动呈现他对于“人生艺术化”的理想。

“散步”是宗白华美学研究方法的写照,也是其学术思想的风格,呈现了宗白华美学的总体特征。

ABSTRACT

Zong Baihua, the prominent aesthetician in the history of Chinese aesthetics in the 20th century, has made many original achievements in the fields of philosophy, aesthetics and art, especially those of Chinese art, the history of art, and comparative study of aesthetics and art between China and the West based on his profound studies concerning the spirit of Chinese culture, Chinese philosophy, Chinese aesthetic ideas, Chinese art ideas and practices, combined with his contemplations about the developments of Western civilization, cultural ideals, value consciousness, art spirit and aesthetic theories. Focusing on the creation of *Yijing* (意境, that is, in the main, a meaning and poetic state), artistic consciousness of space, and the discrepancy of

aesthetic ideals between China and the West, he brings forward some important aesthetic proposition and thoughts, such as “*Yijing* is born in the intercourse of the objective nature vision and the subjective life sentiment”, “the characteristics of Chinese artistic *Yijing* lie in Tao, Dance and Emptiness” and others. The ideas and special methods that he has developed exert a great influence on the subsequent inquests and made a distinguished contribution to the development of Chinese modern aesthetics. The study of Zong Baihua’s aesthetic thoughts will be essentially significant to a full recognition of the modern development of Chinese aesthetics in the 20th century in perspective of academic history and a profound understanding of the objectives of Chinese aesthetics in the 21th century.

In philosophy, Zong Baihua was influenced by Schopenhauer and Kant in his early days. It can be sensed of the traces of Schopenhauer’s Theory of Will in Zong’s view of the world, his understanding of life and his inquiry of aesthetic issues. His point of view that “aesthetic sense is derived from sympathy” has something to do with his way of understanding of Schopenhauer’s philosophy. At the beginning, Zong Baihua had an entirely positive attitude to Kant’s a priori idealism and agnosticism, but later he attempted to criticize Kant’s “pure formalism” on the basis of materialistic dialectics. Starting from the reception of the two Western philosophy masters, Zong developed his own philosophy, namely, the simple understanding of the materiality and mobility of the world. His understanding of materiality of the matter as an immediate reception and impression, is based on the intuitionistic standpoint. His comprehension about mobility has made his aesthetic study always highly emphasize “mobility”, and his aesthetics can be seen as an

aesthetics of movement as a whole. Furthermore, his scientific attitude and methodology, as the foundation of his personality and his ambition of social reform, are both the starting point and the aim of his thoughts, which have influenced his understanding of life in reality and made his research quite convincing.

In regard to aesthetic essence, Zong Baihua's thoughts stress the relations between beauty and life, the creation of life, and artistic associations, which fundamentally consists of the basic spirit of Chinese aesthetics. In the respect of the essence of beauty, he exerts a strong and distinctive pursuit for the values of life in which the subject and the object are unified. He regards "Beauty" (*Yijing*) as the unity of "natural creation" and "spiritual resource" and the unity of the objective trait and the subjective experience, and puts the unity in the inner activity of life. As to the problem of the forms of beauty, one of the major characteristics of Zong Baihua's aesthetics is to link the form with the content (the magnificence and sentiment of life), and he also makes it clear that the form must serve for expressing the mobility of life.

Zong Baihua formulates a theory of the genres of sense of beauty (beautiful ideals) based on his profound understanding of the spirit of Chinese art and aesthetic ideals. For the first time he completely analyzes the difference between "literary brilliance" (elaborately carved and colorfully embellished) and "lotus flower appearing above the water" ("concise modesty") and regards the later as the highest aesthetic sense. Zong Baihua has two aspects of ideas about the origin of aesthetic sense. Firstly, it is generated in the unified course of "the objective world being reflected in the mind" and "the objective feelings projecting out onto the world". Secondly, "Contemplation",

as the starting point of all artistic and aesthetic life, demands the “emptiness” of the subjective inner mind, that is, the free spirit from any constraints of things. Far from the “psychological distance” in western psychological aesthetics, the emptiness is not isolated; the course of aesthetic perceiving must be associated with aesthetic practice.

Possessing the distinctive Chinese characteristic, Zong Baihua's theory about artistic beauty, especially his study of *Yijing*, represents an extremely high level of theoretical state. He brings forward a proposition that “creation is the essence of art” through his understanding of Chinese art practice and aesthetic spirit. His emphasis on the truth of life of artistic creation (the expressing of “vitality” and “movements of life”) not only embodies the ontological prescriptions for art but also reveals the spirit of Chinese art. Under his understanding of Chinese art practice, Zong Baihua's theory of *Yijing* rises to the level of modern aesthetics and makes a point of view that *Yijing* is the crystallization of “sensation” and “vision” and the theory about “the three levels of artistic *Yijing*”. He takes “the abstract” and “the concrete” as the two essentials of the construction of *Yijing* and consciously highlights the relation between *Yijing* construction and the artist's cultivation of personality in which “vacancy” and “substantiation” are also the essential elements. The emphasis on the artist's cultivation of personality shows the inner relation between Zong Baihua's aesthetics and the spirit of Chinese traditional aesthetics.

In terms of “space-time syncretism” of artistic space, Zong Baihua emphasizes its “melodious” and “rhythmic” representation, namely, the incarnation of life flow and spiritual fluxion in the artistic

space. So, he takes "Dance" as characteristic spacial consciousness in Chinese art and model of all Chinese *Yijing*, emphasizing that spacial consciousness and spacial representation of Chinese art just lie in "Seeing infinity in finitude, and returning to finitude from infinity". Only in such artistic space can the profound contents uncovered by artists (namely, "Tao", life rhythm, "real life", "cosmic truth") be embodied, and can artistic creation reaches its ultimate ideal and maximal achievement.

Originated in the deeply excavation towards the kernel and implication of Chinese culture and art all the time, Zong Baihua's Chinese and Western comparative aesthetics and artistic research exerts beauty spirit in Chinese culture and unique value in Chinese aesthetics and art. In the 20th century of Chinese aesthetic history, Zong Baihua's research on aesthetic difference between Chinese and Western artistic representations possesses the most systematic and original value. Among Chinese aestheticians in the 20th century, Zong Baihua is the first person who investigates the discrepancy between Chinese and Western aesthetic spacial consciousness. After generalizing the cognitive root of this kind of discrepancy through different perspective of Chinese and Western paintings, he sums it up in the difference of Thing-I relations, which means tension and abruption in Western world, and association and amalgamation in China. This conclusion establishes a solid theoretical presupposition for the farther inquiry about representation of aesthetic spacial consciousness in Chinese and Western art. On one hand, he unseals the receptive types of Chinese artistic space as representation of life significance, interpreting the characteristics of the receptive types of Chinese artistic space through two concepts: "Emptiness" and

