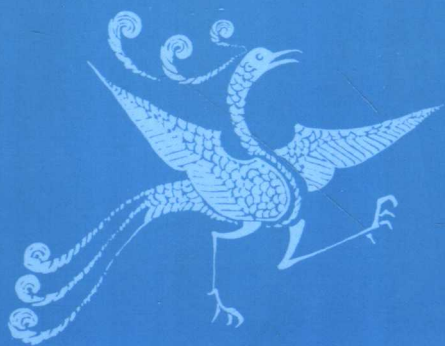

中 华 文 史 新 刊

南宋金元时期的 道教文艺美学思想

申
喜
萍
著

本书是对南宋金元时期道教文艺美学思想所作的断代史研究，作者从道教诗歌、散文、戏剧、小说、绘画与雕塑等五个方面展开论述，详尽而细致地揭示了南宋金元时期的道教文艺美学之全貌。南宋金元时期道教的发展，对社会生活的各个方面都产生了巨大的影响，作者对这一时期道教文艺作品或道教审美实践活动及其产生的思想与艺术特征所作的系统研究，不仅填补了前人着重从儒释为主线来研究中国文艺美学的不足，对拓展道教文化的研究也具有重要的学术创新价值。

中 华 书 局

中 华 文 史 新 刊

南宋金元时期的 道教文艺美学思想

申喜萍 著

中華書局

图书在版编目(CIP)数据

南宋金元时期的道教文艺美学思想/申喜萍著. —北京:中华书局, 2007. 9

(中华文史新刊)

ISBN 978 - 7 - 101 - 05497 - 2

I. 南… II. 申… III. 道教 - 文艺美学 - 美学思想 - 研究 - 中国 - 辽宋金元时代 IV. I209.4 B958

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 031008 号

书 名 南宋金元时期的道教文艺美学思想

著 者 申喜萍

丛 书 名 中华文史新刊

责任编辑 李肇翔

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京未来科学技术研究有限责任公司印刷厂

版 次 2007 年 9 月北京第 1 版

2007 年 9 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/630×960 毫米 1/16

印张 14¼ 插页 2 字数 200 千字

国际书号 ISBN 978 - 7 - 101 - 05497 - 2

定 价 30.00 元

序 言

道教是一个杂而多端的本土宗教,代表了中华文化宗教化的部分。它对哲学、美学、文学、伦理学、雕塑、绘画、音乐、生物、地理、医学等都产生了巨大的影响。从古代科技史、医学史、文学史等角度进行研究的著作业已出现,对道教进行多角度研究的时代业已到来。这本专著,正是我们从上世纪90年代开始坚持作的道教美学思想和审美文化研究的又一个新拓展和新成果。

卿希泰先生对中国道教史作了如下的划分:第一个时期为道教的创建和改造时期,从张道陵创建道教开始,到魏晋南北朝时期止;第二个时期为道教的兴盛和发展时期,即隋唐到北宋时期;第三个时期为道教的宗派纷起和继续发展时期,从南宋开始,终于明代中叶;第四个时期为道教的逐渐衰落时期,明中叶以后。本书作者申喜萍博士一直从事的就是“道教的宗派纷起和继续发展时期”的道教思想文化的研究。这一时期的道教思想和前一时期的道教思想有着很大的不同,那就是外丹术逐渐淡出历史舞台,代之而起的是内丹的形成和兴盛。对内丹学的研究天生就带有难以言明的神秘色彩。全真教是修习内丹的,其作品中有大量的关于内丹修炼的体验,在这一时期的诗词中占有较大的比例,因此,对内丹隐喻诗的研究是该书研究的重点,此其一;其二,南宋金元时期的道派林立,派别众多,因此,其纷繁复杂而又迥然不同的操作手段和教理教义,也在文艺作品中传达了出来。在探讨、分析和研究这些作品时,一定要具体派别具体分析,这就进一步加大了该书研究的难度;其三,元代散曲的产生以及戏剧的极盛等,都是和此一时期道教发展的独特性分不开的,尤其是神仙道化剧的产生和发展,更是与此一时期全真教的大发展有着密切的关系。因此,从道教文艺美学角度对散曲、戏剧进行研究,也是该书笔墨花费较多的;其四,南宋金元时期的文艺发展具有独特性,是其他时期文艺发展所没有的。元季绘画四大家黄公望、倪瓒、吴镇、王蒙等与道教的关系更为密切,黄公望、吴镇本人都是道教徒,而倪瓒的哥哥

倪文光是全真高道,王蒙的舅舅赵孟頫是道教徒,他深受舅舅赵孟頫的影响。元代绘画之所以能够达到中国绘画史上的高峰状态,无疑是和此一时期道教尤其是全真教的兴盛有着不可分割的联系。对于绘画的研究,以往多是从绘画技法等角度进行研究的,尤其是对于黄公望的研究更是如此,该书则从全新的角度进行研究,一改前人研究的思路。因此,该书实际上补充了这一时期的中国文艺美学思想研究的不足。

喜萍博士的博士论文《南宋金元时期道教美学思想研究》,以人物为单位,详尽地论述了该时期众多高道的美学思想,并探索了道教思想对绘画艺术的影响,基本上把南宋金元时期的道教美学面貌呈现了出来。但当时博士研究生毕业在即,时间所限,她就将更具代表性的元散曲和戏剧尤其是神仙道化剧的道教美学思想研究,留到博士后阶段来做。

文艺美学是以艺术为研究对象的,它和一般美学思想既有关联,又有所不同。美学的研究对象虽然主要也是艺术,黑格尔甚至主张把美学称为艺术哲学,但美学还研究自然美、社会美,而在文艺美学中则不同,艺术是文艺美学研究的唯一对象,从这个意义上讲,文艺美学是美学的主要而独立的一支。因此,在原有道教美学思想研究的基础上,作者以文艺体裁和形式为划分,相当全面系统地研究了南宋金元时期的道教文学、道教艺术的美学思想,对当时道教徒创作出的文艺作品以及受到当时道教尤其是全真教思想重要影响的神仙道化剧、元曲等艺术形式,进行了翔实而精当的分析和研究,分别对诗歌、散文、戏剧、小说、绘画和雕塑等艺术形式本身,也进行了深入的研究和开掘。博士后两年勤奋工作、积极开拓的结果,就是她贡献给学术界和广大读者的这本《南宋金元时期的道教文艺美学思想》。

喜萍博士是我指导的研究生,也是我校文学院文学博士后。可以说,她秉承了四川大学人文学科的严谨学风,也显示了青年一代学人的活跃和高效。她目前是四川师范大学文学学院的副教授,又受聘为四川大学“985工程”二期宗教与社会研究社科创新基地的青年学术骨干,不断在学术研究的道路上取得成绩。我为有这样认真钻研、刻苦努力的青年学者加入到道教学的学术队伍中来而感到由衷的高兴,故非常乐意为其第一部学术著作作序。

潘显一

于川大竹林村见道斋 2007年3月1日

绪 论

道教是一个杂而多端的本土宗教,它对哲学、美学、文学、伦理学、雕塑、绘画、音乐、生物、地理、医学等都产生了巨大的影响。从古代科技史、医学史、文学史等角度进行研究的著作业已出现,对道教进行多角度的研究时代业已到来。

卿希泰先生对中国道教史作了如下的划分:第一个时期为道教的创建和改造时期,从张道陵创建道教开始,到魏晋南北朝时期止;第二个时期为道教的兴盛和发展时期,即隋唐到北宋时期;第三个时期为道教的宗派纷起和继续发展时期,从南宋开始,终于明代中叶;第四个时期为道教的逐渐衰落时期,明中叶到中华人民共和国建立以前的这一历史时期^①。本书研究的时期就是“道教的宗派纷起和继续发展时期”,而道教文艺美学思想的发生、发展都是与道教自身的发生、发展密切相连的。这一时期的道教思想和前一时期的道教思想有着很大的不同,那就是外丹术逐渐淡出历史舞台,代之而起的是内丹的形成和兴盛。对内丹学的研究天生就带有难以言明的神秘色彩。全真教是修习内丹的,其作品中有大量的关于内丹修炼的体验,在这一时期的诗词中占有较大的比例,因此,对内丹隐喻诗的研究是本书研究的重点,此其一;其二,南宋金元时期道派林立,派别众多,因此,其纷繁复杂而又迥然不同的操作手段和教理教义,也在文艺作品中传达了出来。在探讨、分析和研究这些作品时,一定要具体派别具体分析,这就进一步加大了本书研究的难度;其三,元代散曲的产生以及戏剧的极盛等,都是和此一时期道教发展的独特性分不开的,尤其是神仙道化剧的产生和发展,更是与此一时期全真教的大发展有着密切的关系。因此,从道教美学角度对散曲、戏剧进行研究,也是本文笔墨花费较多

^① 卿希泰主编《中国道教史》(第一卷),四川人民出版社1996年版,第2—9页。

的;其四,南宋金元时期的文艺发展具有独特性,是其他时期文艺发展所没有的。元季绘画四大家黄公望、倪瓒、吴镇、王蒙等与道教的关系更为密切,黄公望、吴镇本人都是道教徒,而倪瓒的哥哥倪文光是全真高道,王蒙的舅舅赵孟頫是道教徒,他深受舅舅赵孟頫的影响。元代绘画之所以能够达到中国绘画史上的高峰状态,无疑与此一时期道教尤其是全真教的兴盛有着不可分割的联系。对于绘画的研究,以往多是从绘画技法等角度进行的,尤其是对于黄公望的研究更是如此,本书试图从全新的角度进行研究,以补前人研究的不足。因此,单纯地从儒家、佛教等角度来研究此一时期的文艺美学思想,得出的结论就有以偏概全的危险,然而这样的研究却非常多。为了弥补上这个缺憾,本书是从道教角度对此一时期的文艺进行美学解读的。

本书的基本内容:

第一编南宋金元时期道教诗歌的文艺美学思想。在这一编中,笔者准备从道教诗歌的主题上先进行分类,然后按照具体的分类来进行详尽的研究。南宋金元时期的道教诗歌大致可以分为自然山水诗、社会言志诗、教化育人诗、内丹隐喻诗等四大类,类别的划分有利于更好地对这种诗体进行有针对性的研究和根源上的探究。除了对以上这四种诗体进行美学意蕴的探讨以外,元代的散曲也是笔者研究的重点。元散曲不仅受全真教的词的影响,而且有很多也是道士创作出来的;即使非道士创作的作品,也具有浓郁的离俗去欲的道教思想,因此,对这一时期具有代表性的散曲进行审美文化上的探讨以及梳理,也就是非常必要和应当的。

第二编南宋金元时期道教散文的文艺美学思想。全真教的兴盛以及独立编纂《道藏》,使得全真教的很多个人传记得以留传下来,不仅为我们研究当时的道教发展状况提供了重要的历史资料,而且其人物传记的艺术魅力也是笔者研究的重点。道教非常重视对自然的欣赏,因此,游记文学在这一时期也特别显著,尤其是《长春真人西游记》更是一部重要的跨越蒙古、西域的游记,可以和玄奘的《大唐西域记》相媲美,游记文学的艺术特征也是此一时期文艺美学研究的一个重要组成部分。议论性散文则包括对重要的道教经典进行系统的审美文化的分析和研究,笔者主要研究了白玉蟾的“人一山”和谐的自然观、净明忠孝道儒道互融的美学解读、杜道坚的“德法自然”思想、尹志平的“忘心之趣”思想、李道纯的“中和”思想,同时还有在当时影响很大

的《清静经》及其注疏中所体现出的美学思想。

第三编南宋金元时期道教戏剧的文艺美学思想。主要研究道教与神仙道化剧之间的关系、神仙道化剧的审美特征。神仙道化剧又具有这样的艺术特征:循环的结构模式,“除人情”、“复道性”的教化特征,以梦幻色彩为主题的艺术特征。而呈现出这样的特点又是和道教以及整个中国文化的走向密不可分的。笔者把神仙道化剧放到整个中国文化中来进行探源性研究。

第四编南宋金元时期道教小说的文艺美学思想。该编主要是从宋元话本小说、道教徒所创作的小说两个方面来进行论述和研究的。

第五编南宋金元时期道教绘画、雕塑的文艺美学思想。这一时期的绘画、雕塑取得了异常突出的成就,这和全真教的大发展不无关系,其中有些绘画大师同时就是全真道士。该编主要从道教绘画的美学思想(包括道教绘画风格简介和道教绘画美学思想的具体研究两个部分)、道教雕塑的美学思想两个方面来展开研究的。

本书就是沿着这个纲要的思路而展开论述和研究的。

申喜萍，汉族，河南郑州人。2003 年获得四川大学哲学博士学位，2005 年从四川大学文新学院博士后流动站出站。现为四川师范大学文学院副教授，四川大学“985 工程宗教与社会研究创新基地”青年学术骨干。主研方向为道教文艺美学思想、三教合一等。在《世界宗教研究》、《宗教学研究》、《四川大学学报》、《宗教哲学》、《美术研究》等刊物上发表论文近 20 篇。

目 录

序 言	潘显一 1
绪 论	1
第一编 南宋金元时期道教诗歌的文艺美学思想	1
第一章 自然山水诗的美学思想	1
第二章 社会言志诗的美学思想	25
第三章 教化育人诗的美学思想	33
第四章 内丹隐喻诗的美学思想	53
第五章 元曲的道教情结研究	69
第二编 南宋金元时期道教散文的文艺美学思想	82
第一章 叙事性散文的文艺美学思想	82
第一节 人物传记的艺术特征	82
第二节 记事体散文的文艺美学思想	94
第三节 游记散文的文艺美学思想	98
第二章 议论性散文的文艺美学思想	105
第一节 白玉蟾的“人—山”和谐的自然观	105
第二节 净明忠孝道儒道互融的美学解读	113
第三节 杜道坚的“德法自然”思想	127
第四节 尹志平的“忘心之趣”思想	130
第五节 李道纯的“中和”思想	137
第六节 《清静经》的审美意蕴探讨	143
第三编 南宋金元时期道教戏剧的文艺美学思想	149
第一章 道教与神仙道化剧之间的关系	149
第二章 神仙道化剧的审美特征	156
第四编 南宋金元时期道教小说的文艺美学思想	172

第一章 宋元话本小说研究	172
第二章 道教徒创作的的艺术特征	177
第五编 南宋金元时期道教绘画、雕塑的文艺美学思想	184
第一章 道教绘画的美学思想	184
第一节 道教绘画的风格简介	184
第二节 道教绘画的美学思想	188
第二章 道教雕塑的美学思想	204
参考文献	212
后 记	217

第一编 南宋金元时期道教 诗歌的文艺美学思想

第一章 自然山水诗的美学思想

“中国古典文学美学的审美意识,派生于儒、道二家的哲学思想(后来,佛家东渐,主要又和道家融会起来)。因此,作为中国的文学美学体系,一般形成为二水分流的局面:一是儒家因入世而关心现实美,一是道家(包括汲取佛家加以融会或化而为玄学的人们)因遁世或自我超脱而醉心于自然美。”^①吴调公先生明确指出了中国文艺美学的二分现象,追求自然美的道家思想被道教继承并得到了进一步的发扬。在道教徒所创作的作品中,对大自然进行歌咏的作品比比皆是,就连道教推崇的神仙世界的“仙”,也是“迁入山中”的意思,因此,“天下名山僧占多”只是说法之一,实际上,天下名山“道”占的也不少。怎样追求人与自然的和谐就一直成为中国文化尤其是道家、道教关注并推崇的一个重要主题。

早在庄子时,就提倡人游于自然之中,以避祸全身,过着一种自我悦乐的亲近大自然的生活。“就薮泽,处闲旷,钓鱼闲处,无为而已矣。此江海之士,避世之人,闲暇者之所好也。”^②日与自然相亲,独与天地精神相往来,成为一种超越尘世的生活方式,对后来的人产生了深远的影响。这种思想,在社会动荡不宁的南宋金元时期,对于大多数人

① 吴调公《中国古典文学美学之建构》,转引自《美苑咀华——中国古典美学范畴集粹》,北京师范大学出版社2000年版,第42页。

② 曹础基《庄子浅注·刻意第十五》,中华书局2000年版,第223页。

来说,显得尤为具有吸引力。因此,以自然描写为主题的诗歌就俯拾皆是,蔚为大观。这一时期的道教诗歌因为有隐世的一面,加上南宋遗民的人道避祸,使得借景抒情的自然隐趣诗就更是多不胜数了。在这大量的自然隐趣诗里,又大致有以下四种不同的情趣以及情绪的表达。

一、比德

所谓“比德”是指用自然物的自然属性来比喻、比拟或象征人的道德人格,其心理机制实际上是自由联想,由自然物的自然属性联想到人的相类似的品性的心理过程和形态。由于人格的抽象性及难于表达性,因此,借山水自然物的具体可感的形象来表达抽象难明的人性,在中国古典诗词、绘画中,比比皆是。因比德的广泛应用,有人说,懂得比德,可以读懂中国山水诗的一半。为了表示自己的高洁品性、追求自由境界的心声,借植物、动物等形象来自喻、自况的道教诗歌也就非常多。

1. 以植物自况。植物是人类生活中常见的事物,借它们的特性来作为人的象征,也就成为了理所当然的事情。而文人道士身上所具有的坚贞、高洁、不屈等特性,也就具体地借梅、兰、竹、菊、百合等植物来表达了。

梅花的品性在马臻的诗作以及画作中得到了集中的表现:“彤尽群芳一树奇,傍山傍水最相宜。如何惯守坚贞操,不怕风霜怕笛吹。”^①马臻,生卒年月不详,是元代著名道士画家。幼时即出家做道士,隐居于西湖湖畔。其友仇远曾这样评价马臻其人:“其资也粹,其学也正,其言也文,其居家笃于孝弟,清勤恬雅,动以古人,自伤暨出家,着道士服,隐约西湖之滨。士大夫慕与之交,不过习清虚、谈淡泊。无一言及势力、声利,而世之能寒热人者,尔尔我我进退语嘿之间,一言不少屈。盖重内而简外,信己而不求人知,而人之知者,诚心说服焉。噫,君子哉!”评价其文为:“大抵以平夷恬澹为体,清新圆美为用,陶衷于空,合道于趣,浑然天成,不止于烟云花草鱼鸟而已。”^②马臻高洁品性、恬淡自守的品格,是和不受约束的野梅不谋而合的。而野梅的提出,是和宫梅的概念相对而言的。在中国绘画史上,一直存在关于野梅、宫梅

① 马臻《霞外诗集》卷二,台湾学生书局1973年版,第170页。

② 马臻《霞外诗集·序》,台湾学生书局1973年版,第5—6页。

的分别和讨论^①。

按照自然本性,不受任何事物的牵累和羁绊,以一种纯粹而自然的方式来生活就是马臻以及与之相似的所有道士所推崇的最高生活方式,也是野梅的生存状态。这种生活方式的追求始于庄子。“马,蹄可以践霜雪,毛可以御风寒。齧草饮水,翘足而陆,此马之真性也。虽有义台路寝,无所用之。及至伯乐,曰:‘我善治马。’烧之,剔之,刻之,锥之。连之以羁縻,编之以皂栈,马之死者十二三矣!饥之渴之,驰之骤之,整之齐之,前有橛饰之患,而后有鞭策之威,而马之死者已过半矣!陶者曰:‘我善治埴。’圆者中规,方者中矩。匠人曰:‘我善治木。’曲者中钩,直者应绳。夫埴木之性,岂欲中规矩钩绳哉!然且世世称之曰:‘伯乐善治马,而陶匠善治埴木。’此亦治天下者之过也。”^②《庄子·秋水》:“牛马四足,是谓天;落马首,穿牛鼻,是谓人。故曰:‘无以人灭天,无以故灭命,无以得殉名。谨守而勿失,是谓反其真。’”^③庄子在这两则寓言故事里分别列举了“马之真性”、木之自然状态等,他把这种状态称为“天”;而伯乐治马、匠人治木等行为,庄子认为这种行为是违反了事物本性的,把它称为“失真”的“人”。从庄子的寓意中,我们不难发现,人生真正应该追求的境界是“天”的境界,反对那种拿借口来进行各种管理的伯乐们。庄子区分“天”、“人”的思想对中国古典艺术、古典美学等都产生了重要影响,许多作品中都有关于“天”、“人”思想的描写。如明代正一派第四十三代天师张宇初就用寓言故事来说明其慕道之心以及任何事物都应秉行自然的态度。“芒芴子行山泽间,见木之乔者、偃蹇低者、蕃茂曲者、拳操直者、森懋大者,数尺围;而小者不盈一指。丰畅荟懋乎山崖涧谷间,云烟与之上下,禽鸟托之和鸣。子顾而笑曰:‘吾尝爱物之蔼然,生意津津者,莫植物若也。彼翼而飞,鳞而潜,足而走者,非不皆赋物之性而植之理最可见而可喜也乎?若四时之代谢,一华(疑为花——笔者注)一草,或红或紫,或白或黄,不违其时,不夺其色,而寒暑应节,萌孽兆焉。若其眩彩竞妍,绮绣粉黛所不能状而春者,不得而使其华于冬夏者,不得而使其茂于秋节

① “宫梅”指的是按照人的审美标准和审美偏爱而对梅花进行各种各样的人工加工,具有浓重的宫廷色彩;“野梅”指的是按照自身规律自然生长的梅花,没有任何人为的雕琢成分,体现的是知识分子的闲适、无异化的生活方式。

② 曹础基《庄子浅注·马蹄第九》,中华书局2000年版,第126—127页。

③ 曹础基《庄子浅注·秋水第十七》,中华书局2000年版,第244页。

之逾者，不可促其急时之未者，不可强其缓。虽居之堂室，培之盆瓮，曲其枝体以取容，和其性质以就养。虽若不能顺其天，害其性，亦莫知其伤于曲且隘，而不能遂其自然之质，卒死矣；亦伺时循节而华且茂焉，是果孰使之然哉？……今夫山泽间也，粪壤之所不及，灌溉之所不至，若雨露之所濡，霜雪之所凌，燥湿不时，寒暑不均，无美恶薰蕕之异，一资于风雨之润，土石之固而已耳。而其高者、低者、曲者、直者、大者、小者，各遂其自然之性，而蕃衍硕茂，无所不至也。其得乎赋物之性之全者，虽山葩野卉争芬并秀，亦不让盆瓮间者，又非一花一草之比也。’……吾观乎植物之性足以尽吾之性，故不知其乐欤？”^①

龚自珍《病梅馆记》则更为闻名：

江宁之龙蟠，苏州之邓尉，杭州之西溪，皆产梅。或曰：“梅以曲为美，直则无姿；以欹为美，正则无景；以疏为美，密则无态。”固也。此文人画士，心知其意，未可明诏大号以绳天下之梅也；又不可以使天下之民，斫直、删密、锄正，以夭梅病梅为业以求钱也。梅之欹之疏之曲，又非蠢蠢求钱之民能以其智力为也。有以文人画士孤癖之隐明告鬻梅者，斫其正，养其旁条，删其密，夭其稚枝，锄其直，遏其生气，以求重价；而江浙之梅皆病。文人画士之祸之烈至此哉！

予购三百盆，皆病者，无一完者。既泣之三日，乃誓疗之：纵之顺之，毁其盆，悉埋于地，解其棕缚；以五年为期，必复之全之。予本非文人画士，甘受诟厉，辟病梅之馆以贮之。

呜呼！安得使予多暇日，又多闲田，以广贮江宁、杭州、苏州之病梅，穷予生之光阴以疗梅也哉！

因此，马臻在这里歌颂的就是一枝全性而长的野梅，反对以人工来任意加工的宫梅形象。就像张宇初在作品中所赞扬的于山林中自由生长的植物那样，马臻也是明显摒弃“病梅”的，实际上，马臻又何尝不是一枝餐风饮露、自由伸展的野梅呢？这枝野梅又何尝没有一颗不阿权贵、不畏严寒的心呢？

作为幼时就受到道教深刻影响，并很早就入道的赵孟頫来说，竹在他的笔下成为了贞节高洁的君子，这是赵孟頫对不理解他的朋友的一种婉转表达方式。为此他不惜笔墨，写了一篇关于竹子的颂词，以

① 张宇初《岷泉集》卷一，《道藏》第33册，第198页。

传达他的思想情感。特录其中的一段：“猗猗修竹，不卉不蔓，非草非木。操挺特以高世，姿潇洒以拔俗。叶深翠羽，干森苍玉。孤生太山之阿，千亩渭川之曲，来清飏于远岑，娱佳人于空谷。观其临曲槛，俯清池，色侵云汉，影动涟漪，苍云夏集，绿雾朝霏，萧萧雨沐，袅袅风披。露鹤长啸，秋蝉独嘶。金石间作，笙竽谁吹。若乃良夜明月，穷冬积雪，扫石上之阴，听林间之折，意参太古，声沉寥泝。耳目为之开涤，神情以之怡悦。盖其媲秀碧梧，托友青松，蒲柳惭弱，桃李羞容。……至于虚其心，实其节，贯四时而不改柯易叶，则吾以是观君子之德。”^①竹子是君子，毫无疑问，赵孟頫也是君子，也具有君子的高洁品性。这种对竹而歌的状况是和赵孟頫的独特经历密切相关的。

赵孟頫“进拜翰林学士承旨、荣禄大夫、知制诰，兼修国史，用一品例，推恩三代”，“被遇五朝，官居一品，名满天下”，为元仁宗所称赞，认为其文学成就可以和唐朝的李白、北宋的苏轼相媲美：“文学之士，世所难得，如唐李太白，宋苏子瞻，姓名彰彰然，常在人耳目。今朕有赵子昂，与士人何异。”评价时人不及赵孟頫者有七：“帝王苗裔，一也；状貌昉丽，二也；博学多闻知，三也；操履纆正，四也；文词高古，五也；书画绝伦，六也；旁通佛老之旨，造诣玄微，七也。”^②其地位之尊隆，评价之高，都是不言而喻的，为什么还会出现借竹子意象表高洁之情呢？这要从赵孟頫的生平说起。

赵孟頫事母甚孝，受其母的影响较大。他十二岁丧父，其母对他说：“汝幼孤，不能自强于学问，终无以觐成人，吾世则亦已矣。”在母亲的教导下，赵孟頫昼夜不休，刻苦攻读，高中国子监监注真州司户参军。入元后赵孟頫闲居里中，其母又对他说：“圣朝必收江南，才能之士而用之，汝非多读书，何以异于常人？”^③赵孟頫于是益发刻苦攻读诗书，希望实现其政治抱负。“士少而学之于家，盖亦欲出而用之于国，使圣贤之泽沛然及于天下，此学者之初心。然而往往淹留偃蹇，甘心草莱岩穴之间，老死而不悔，岂不畏天命而悲人穷哉！诚退而省吾之

① 赵孟頫《松雪斋文集》卷一《修竹赋》，台湾学生书局1985年版，第63—64页。

② 赵孟頫《松雪斋文集》附载杨载《大元故翰林学士承旨荣禄大夫知制诰兼修国史赵公生状》，台湾学生书局1985年版，第504页。

③ 赵孟頫《松雪斋文集》附载杨载《大元故翰林学士承旨荣禄大夫知制诰兼修国史赵公行状》，台湾学生书局1985年版，第488—489页。

所学,于时为有用耶?为无用耶?可行耶?不可行耶?则吾出处之计了然定于胸中矣!”^①儒家的修身齐家治国平天下的积极入世思想在青年时期的赵孟頫身上体现得非常鲜明,他时刻渴望着成为一个对社会有用的人。这种对理想的执着而强烈的追求,一旦成为可能,就能使作者得到极大的满足,达到人本主义心理学家马斯洛所说的自我价值的实现,享受成功所带来的“高峰体验”;但一旦失败,作者就会品尝理想破灭所带来的痛苦。表面上看来,赵孟頫风光无限,名满天下,但实际上,他仅仅是政治联姻的工具。

忽必烈统一全国后,有意收服汉人之心,故要求搜访江南逸士文人。作为赵姓王朝的后裔,赵孟頫成为首选,三招而起,仕于元朝,在政治上起到了汉蒙政治友好的作用。实际上,他实现的仅仅是其文学、绘画、书法等才能,成为一个御用文人,其精明的经济才能、政治才能并没有得到实现。其内心深处的悲凉可想而知。即使如此,他仍然被耻于仕元的汉族士大夫所排斥。南宋遗民郑思肖就是一个鲜明的代表。“赵子昂才名重当世,公恶其宗室而受元聘,遂与之绝。子昂数往候之,终不得见,叹息而去。”^②中国传统文化中一直存在着夷夏之辨,来自朔漠的蒙古族无疑是“夷”,是外来的,为中华传统文化所排斥。仕“夷”的赵孟頫无疑也在被排斥之列。政治上的失意,文化上的相异,加之朋友的不谅解,这些都使得赵孟頫心中无比痛苦,因此,他笔下的竹子所具有的清操中就带有了一丝孤独的感伤。

但是自然美又具有以下与众不同的特性,包括:1. 自然美具有不以人的意志为转移的自然性。不管人们是否愿意,大自然都遵循着它自身的特点在自然地发生、发展;2. 自然美的形式美具有较大的独立性。人们对于自然景物的欣赏更多的是对其形式上的欣赏,如对于色彩、线条等的欣赏;3. 自然美具有不确定性。如果说审美对象主要有自然、社会和艺术的话,那么,对社会的欣赏主要侧重在内容方面,而对自然的欣赏则重点在对其形式的欣赏,艺术则要求内容和形式的完美统一,才算得上是经典的艺术品。因此,面对大自然形形色色的表现形式、纷繁复杂的颜色时,每个人因不同的心情而会产生不同的感

① 赵孟頫《松雪斋文集》卷六《送吴幼清南还序》,台湾学生书局1985年版,第248页。

② 卢熊《郑所南小传》,《知不足斋丛书》第24集。