

北京大学艺术学文丛

PEKING UNIVERSITY SERIES OF ARTS

总主编 王一川

更高的精神追求

中国文化与中国美学的传承

叶朗 著

A Higher Spiritual Pursuit

Heritage of Chinese Culture and Chinese Aesthetics

一个有着高远的精神追求的人，必然相信世界上有一种神圣的价值存在。他们追求人生的这种神圣价值并且在自己的灵魂深处分享这种神圣性。正是这种信念和追求，使他们生发出无限的生命力和创造力，生发出对宇宙人生无限的爱。

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

北京大学艺术学文丛

PEKING UNIVERSITY SERIES OF ARTS

总主编 王一川

更高的精神追求

中国文化与中国美学的传承

叶朗 著

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目 (CIP) 数据

更高的精神追求：中国文化与中国美学的传承 / 叶朗著. -- 北京：

中国文联出版社，2016.10

（北京大学艺术学文丛）

ISBN 978-7-5190-2285-3

I . ①更… II . ①叶… III . ①中华文化—文集②美学—研究—中国

IV . ① K203-53 ② B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 252934 号

更高的精神追求：中国文化与中国美学的传承

作 者：叶 朗

出 版 人：朱 庆

终 审 人：奚耀华

复 审 人：曹艺凡

责任编辑：邓友女 冯 巍

责任校对：罗 静

封面设计：马庆晓

责任印制：陈 晨

出版发行：中国文联出版社

地 址：北京市朝阳区农展馆南里 10 号，100125

电 话：010-85923069（咨询）85923000（编务）85923020（邮购）

传 真：010-85923000（总编室），010-85923020（发行部）

网 址：<http://www.clapnet.cn>

<http://www.claplus.cn>

E - mail：clap@clapnet.cn

fengw@clapnet.cn

印 刷：北京一二零一印刷厂

装 订：北京一二零一印刷厂

法律顾问：北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

开 本：710×1000

1/16

字 数：183 千字

印 张：11.5

版 次：2016 年 10 月第 1 版

印 次：2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5190-2285-3

定 价：35.00 元

《北京大学艺术学文丛》编委会

顾 问

叶 朗

总主编

王一川

主 编

陈旭光 彭 锋 唐金楠

编委会

(按姓氏笔画)

丁 宁 王一川 向 勇 刘 晨 陈旭光 李 松
李 洋 李道新 林 一 周映辰 侯锡瑾 唐金楠
顾春芳 翁剑青 彭 锋

总 序

王一川

现在启动北京大学艺术学研究书系，正当其时。从蔡元培先生于1917年1月初就任北京大学校长并锐意推进现代艺术专业教育和美育时算起至今，北大艺术学科传统已有近百载的历史了。同时，从1997年建立艺术学系至今，全面恢复的北大艺术学科也已发展近20年。而艺术学系于2006年扩展为如今的艺术学院，恰好也已10周年。如此，置身于北大深厚的人文传统之中，依托自身的丰硕的学术积累，我们北大艺术学院师生得以将自己的学术研究、教学研究及个人成长等诸多收获，以专著、教材、论文自选集、习作、感言等多种方式凝聚和集中起来，与学界同仁交流。这正是本书系的由来。而值此书系出版启动之际，有必要就我们现有的艺术学学科及研究状况作简要介绍。

今天的北大艺术学科，已获准建设由三个一级学科组成的学科群，即艺术学理论、戏剧与影视学和美术学。而音乐与舞蹈学也在筹建之中。在这个学科群布局中，艺术学理论学科处于核心位置，体现了如今北大艺术学科的基本任务和有别于专业艺术院校艺术学科的独特特色——以艺术史论研究为重心，力求以“理”服人。这里的艺术史论研究为重心，是指跨越各个艺术门类界限的一般艺术史和一般艺术理论研究成为学科的基石和导引；“理”，既可指这种艺术史及艺术理论史之学理，也可指这种艺术理论与批评之理论性品格，当然还可理解为当前越来越引人注目的跨学科艺术学研究之综合性理论交融特点。从蔡元培的“美育”论、朱光潜的“美感”及“人生艺术化”论、宗白华的“意境”论、冯友兰的“心赏”论，到学院名誉院长叶朗先生的“美在意象”论等，北大艺术学人都力求在艺术理论和艺术史研究及相关领域形成独特建树、凝聚为自身的理论特色。

这种以“理”服人的学术特色已成为北大艺术学科的一个长期坚持不懈的学术追求。今天，我们已经与艺术学理论学科一道同时建立起戏剧与影视学和美术学两个一级学科硕士点，以及筹建音乐与舞蹈学学科点，拓宽学科建设路径，保持学科发展的必要的宽厚度，以及在社会发展和文化传承中有所创意和建树的现实关怀愿望，但这种以艺术史和艺术理论成果之理论性品格去自立于全国艺术学科之林的鲜明学术特色，依旧是本院学科建设的重心和各方努力的焦点之所在。

从学科耕耘方式来看，北大所注重的艺术理论可以同时多个层面展开：一是对各艺术门类之间的共通性或普遍性艺术问题的综合性研究，例如艺术的定义、艺术价值、艺术形式、艺术风格、艺术思潮、艺术流派等研究；二是对各艺术门类自身的理论问题及两个以上艺术门类的理论问题的比较研究或综合研究，如音乐理论、舞蹈理论、戏剧理论、电影理论、电视艺术理论、美术理论、设计理论等研究，以及有待开拓的音乐与舞蹈理论比较、戏剧与电影理论比较、美术与设计理论比较等研究；三是对艺术学与其他人文社会学科的跨学科交叉研究，如艺术哲学、艺术美学、艺术教育、艺术心理学、艺术语言学、艺术符号学、艺术社会学、艺术人类学、艺术传播学、艺术管理学、艺术经济学（或审美经济学）等。这些层面的研究虽各有不同，但都可包容在艺术理论问题域之中。

艺术史在艺术学理论学科中堪称有开阔的拓展空间的学科领域。它同样也可以分两个层面去开拓：一个层面是跨越各艺术门类之间的界限的带有共通性、普遍性、交融性或综合性特点的艺术史，如音乐史与舞蹈史比较、戏剧史与电影史比较等。晚清刘熙载的《艺概》把诗歌、书法等多门艺术包容其中，今人李泽厚的《美的历程》则涉及彩陶、青铜器、书法、绘画、园林、文学、戏曲、建筑等多个艺术门类现象。另一个层面则是一个具体的艺术门类之中的艺术史研究，如音乐史、舞蹈史、戏剧史、电影史、电视艺术史、美术史、设计史等研究，张彦远的《历代名画记》主要论及绘画艺术这一种艺术门类的现象。就这两个层面的情形来看，尽管《艺概》和《美的历程》已具有艺术史上的某种经典地位，但与第二层面的艺术史成就如数家珍般列举相比，第一层面的艺术史成果囿于多重原因，却难免乏善可陈，还有待于大力开拓和精心耕耘才是。

艺术批评同艺术理论和艺术史的情形差不多，也可以从两个层面去

入手：一是跨越各艺术门类之间的界限的带有共通性、普遍性、交融性或综合性的艺术批评，如通常说的艺术批评的原则、标准、鉴赏、方法、流派、观众、素养及艺术批评家等；二是专门针对一个具体艺术门类现象而从事的艺术批评，如音乐批评、戏剧批评、电影批评、电视艺术批评、美术批评、设计批评等。

艺术管理与文化产业也是我们的艺术学理论学科中富有特色的学科分支之一。这是一个顺应艺术产业或文化产业的兴盛而新近发展的学科领域，它把艺术管理、艺术经营、艺术生产、艺术消费、艺术市场、文化产业或文化创意产业、艺术政策、艺术经济（或审美经济）等作为自己的主要研究领域，既涉及个体的艺术创造与企业的艺术生产、精神劳动与产品制造、审美价值与实用价值、想象力的自由游戏与产品的批量开发和营销等问题，也关注艺术品创作和鉴赏与实际生活美化之间的关系。

除以上领域外，艺术创作、艺术教育或美育、艺术实践等也是学院艺术学科研究的当然领域。

本书系拟由学术专著、研究文集、教材、教学心得、课程习作、成长感言等若干系列组成，根据学科发展需要，分系列并陆续编撰、出版。

北大艺术学科尚在持续开拓中，诚望各界朋友予以继续扶持。

是为序。

2016年4月21日于北大

前言

这个论文集选进我近几年写的关于文化、美学、艺术和人文教育一共25篇文章。分为四辑：

第一辑2篇文章，谈中华文明的精神传统和当代复兴。《中华文明的开放性和包容性》一文指出，“和”的哲学和开放、包容的精神是中华文明生生不息的强大生命力的体现。《建设文化强国要注重精神的层面》是一个讲演，谈了我对建设文化强国的一些看法，这些看法，我这几年在不同的场合曾经反复谈过，很多报刊都发表过我这方面的文章。

第二辑9篇文章，谈中国美学的传承和“美在意象”的理论框架。《从四个层面谈中华美学精神》是我在中国艺术研究院研究生院和中国美术馆的讲演，从美的本体、社会生活的美、自然的美和人的精神境界这四个层面谈“中华美学精神”的内涵。《中国美学在21世纪如何“接着讲”》是我在第十八届世界美学大会上的讲演，指出中国美学在21世纪的理论创造，关键是要在美学理论的核心区域提出一个比较稳定的理论核心，“美在意象”的理论框架就是这样一种尝试。《美在意象》一文是我的《美在意象》一书（黑白插图本书名《美学原理》）的提要，也是我对“美在意象”的理论框架的基本概念和命题的一个概括的论述，比较集中地体现了我在美学理论核心区域的一些原创性的思想。《“意象世界”与现象学》一文试图说明，“美在意象”的理论框架，不仅植根于中国文化和中国美学，而且和西方现当代美学特别和现象学也有沟通之处。

第三辑9篇文章，是对于中国古典艺术和当代艺术的若干分析和思考。《诗重“声情”》一文，论述了中国美学关于诗歌的美学本性的一个重要观点。在中国现当代的文学理论界和诗歌界，这个观点被很多人忽视了。《宋词：最心灵化的艺术》是《中国文化读本》第二版（2016年）中补写的一节。《中国文化读本》是我和朱良志教授合写的一本书（2008年

初版)，当时由于时间匆忙，书中只介绍了唐诗，没有介绍宋词。这次出第二版，由我执笔补写了宋词。介绍宋词的文章和著作很多，这篇文章和过去诸多文章不同的地方，是我们采用了中国美学的视角。宗白华先生说，中国画是一个永恒的灵的空间，是自我最深心灵的反映，是艺术家人格性情、生命情调、心灵姿式、心灵节奏的直接的表现，是最心灵化的艺术。我们感到，宋词也许最能体现宗先生说的中国艺术的这种特色，宋词是宋代文人的性格性情、生命情调、心灵姿式、心灵节奏的直接的表现，可以说是一种最心灵化的艺术。《关于加大昆曲抢救和保护力度的几点建议》是2003年11月我参加全国政协组织的昆曲艺术考察团，赴全国各地昆曲院团进行考察，在此基础上写的一个建议。这个建议最核心的思想是提出确立由国家扶持昆曲事业的方针，认为只有这样，才能保持昆曲艺术的纯正的经典品位。

这一辑的文章在对当代艺术家的评论中，提出了一个思想，就是我们所处的时代是一个伟大的时代，这个时代也必然会产生当代的大师、当代的经典。发现当代的文化大师、艺术大师和当代的文化经典、艺术经典，把它们照亮，乃是21世纪中华文化伟大复兴的一个重要课题。

第四辑5篇文章，谈人文教育和美育。这些文章都强调，人文教育和美育的灵魂，是引导受教育者有一种更高的精神追求。这些文章也都强调，要提倡大学生重视学习文化经典、艺术经典。经典的作用不可替代。经典的地位不可动摇。

由于收进这个文集的论文是不同时期分别发表的，所以这些文章不可避免有一些重复的地方。在收进这个文集时，我对重复的地方做了删除，但为了保持文章的完整性，有些重复不能完全删尽，这一点要请读者谅解。

这些文章有时会有重复，还有一个原因。我这几年写的文章，以及在一些研讨会的发言，无论涉及什么领域，都有一个共同的着眼点，就是我们的美育、人文教育和整个学校教育，我们的当代文化和当代艺术，都要引导青少年和广大群众有一种更高的精神追求，这是时代的呼唤，也是中国文化的优良传统。我的很多文章和发言都会谈到这一点。我举办的学术活动也是如此。例如，我这几年在北京大学燕南园56号“美学与美育研究中心”举办的“美学散步”文化沙龙，不论讨论什么题目，都有一个共

同点，就是营造一种精神氛围，引发参加沙龙的朋友们去追求一种更有价值、更有意义、更有情趣的人生，去追求美的神圣性。这是“美学散步”文化沙龙的灵魂。我想，这也是我这本论文集的灵魂。所以，我就用“更高的精神追求”这几个字，作为这本论文集的书名。

2016年9月15日于北京大学燕南园56号

目
录

录

- 1

166 / 丰子恺灌溉了几代青少年的心灵世界

CONTENTS

Preface

- 1 / Inclusivity and Openness of the Chinese Culture
- 11 / Emphasis on the Spiritual Level to Establish a Culturally Powerful Nation
- ※
- 21 / Four Layers of the Spirit of Chinese Aesthetics
- 45 / The Great Repository of Ideologies of Traditional Chinese Aesthetics
- 52 / Proposals on Increasing Research on Chinese Traditional Arts
- 55 / The Fundamental Tasks of Inheritance and Propagation
of Chinese Aesthetics
- 62 / Innovation, Creativity and “Carrying forth the Tale” of the Humanities
- 65 / How May We “Carry Forth the Tale” of Chinese Aesthetics in the 21st
Century?
- 71 / Beauty Lies in the “Image”
- 90 / World of “the Image” and Phenomenology
- 98 / Historical Duty and Spiritual Pursuit of Contemporary Scholars
- ※

- 103 / Poetry Lies within “Sentiments by the Phonology”
- 109 / Poetry of the Song Dynasty: Most Soulful of Arts
- 118 / Suggestions on Increasing Effort on Salvaging
and Protection of Kunqu Opera
- 122 / Our “Peony Pavilion”
- 125 / The Formal Aesthetic of Calligraphy Appeals Directly to the Soul
- 131 / Two Points on the Developments of Contemporary Art in China
- 137 / The Soul Yearns to Soar to Higher Spiritual Grounds
- 139 / True Art Exists Only Where There Exists One’s Life
- 142 / Inspiration of Chinese Aesthetics on Creating a New Realm
for Contemporary Design in China
- ※
- 146 / Guiding Social Awareness of Emphasizing on Education of the Arts
- 150 / Prompt Higher Spiritual Aspiration within University Students
- 157 / Cultivation of a New Ethos
- 163 / Cultural Ambience of the “Stroll in Aesthetics” Salon
- 166 / Feng Zikai Nurtured Generations of Youths

中华文明的开放性和包容性

随着中国国力的增强和在国际舞台上的地位日益提高，世界上一些地方出现了一种“中国威胁论”。这种“中国威胁论”和“文明冲突论”纠缠在一起，向世界传播一种观念：不同文明之间必然发生冲突，一种处于强盛时期的文明必然殖民、扩张、称霸，输出自己的文化，用自己的文化来消灭、代替异己的文化。如亨廷顿说：“文化几乎总是追随着权力。历史上，一个文明权力的扩张通常是同时伴随着其文化的繁荣，而这一文明几乎总是运用它的这种权力向其他社会推行其价值观、实践和体制。”^①按照这种观念，中国的崛起意味着西方国家的利益和安全受到了潜在的威胁。

这种“中国威胁论”起源于西方人对非西方文明的误解，其原因既有现实的因素，也有文化和思维方式上的隔膜。西方人根据自己的历史和文化来解释历史、文化、思维方式不同的人的行为。他们把中国的变革和发展纳入到西方曾经经历过的“发展阶段”中去，以此论证中国崛起后必然像他们自己过去那样殖民、扩张和称霸。他们的思维方式是用一种普遍主义来理解“文明”，认为人类文明只可能有一条发展道路，也就是他们已经走过的道路。

但是，人类文明并不是只有一种模式，也不是只有一条发展道路。中国历史表明，当中华文明处于强盛时期时，它具有有一种开放性和伟大的包容性。它对于外来文明，不是拒绝、冲突，而是尊重、吸纳、包容，求同

^① [美] 塞缪尔·亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，周琪等译，新华出版社 1999 年版，第 88 页。

存异，和谐相处。唐太宗开启的大唐盛世和宋元时期的贸易大港泉州的历史就是很有说服力的例证。

二

唐太宗开启的大唐盛世在文化上显示出一种开放和包容的态势，当时社会的各个领域都呈现出多元文化的五彩缤纷的景象。

在艺术领域，隋朝的九部乐到唐朝增为十部乐。九部乐、十部乐不仅包含汉族乐舞和新疆地区少数民族的乐舞，而且包含印度、缅甸、柬埔寨等许多外国乐舞。对外来音乐的喜爱从宫廷、贵族传到城市居民各个阶层，所谓“洛阳家家学胡乐”，成了一种时尚。五弦琵琶、箜篌、箎、横笛、羯鼓等外来乐器也大为普及。^① 传为唐玄宗游月宫回来创作的《霓裳羽衣曲》，其实是来自西凉的《婆罗门曲》，经唐玄宗改编而成^②，因此应该看作是汉乐和胡乐融合而成的一项艺术成果。

与“胡乐”相伴的是“胡舞”，其中最有名的是胡旋舞（来自康国^③）、胡腾舞和柘枝舞（来自石国^④）。白居易和唐代许多诗人都描绘过胡旋舞。^⑤ 当时在宫廷中经常表演“胡乐”和“胡舞”。据记载，舞蹈家谢阿蛮进宫表演胡舞时，“宁王吹玉笛，上（李隆基）羯鼓，妃琵琶，马仙期方响，李龟年箎，张野狐箜篌，贺怀智拍板。自旦至午，欢洽异常”^⑥。伴奏的这些乐器多数是外来的胡乐器，而演奏者都是当时最高水平的音乐家。唐玄宗李隆基吹奏玉笛和敲击羯鼓都达到极高水平。当时的重臣宋璟也善羯

① 琵琶来自印度与波斯。箜篌来自印度。箎来自波斯，本名悲箎，声悲。李颀《听安万善吹箎歌》：“南山截竹为箎，此乐本自龟兹出。流传汉地曲转奇，凉州胡人为我吹。”横笛是羌笛的演化，最早流行于印度，后传入我国西北与西南羌族地区。王之涣《凉州词》：“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”参见杜道明：《盛世风韵》，河南人民出版社2000年版，第174页。

② 王灼《碧鸡漫志》卷三：“《霓裳羽衣曲》，说者多异，予断之曰：西凉创作，明皇润色，又为易美名。其他饰以神怪者，皆不足信也。”

③ 今乌兹别克斯坦共和国撒马尔罕一带。

④ 今乌兹别克斯坦的塔什干一带。

⑤ 如白居易《胡旋女》：“胡旋女，胡旋女，心应弦，手应鼓。弦鼓一声双袖举，回雪飘飘转蓬舞。左旋右转不知疲，千匝万周无已时。……”

⑥ 《杨太真外传》。

鼓。他演奏时，“头如青山峰”“手如白雨点”，充分发挥了羯鼓作为“八音之领袖”（李隆基语）的功能。

大唐帝国这种开放、包容的文化环境吸引了许多国外艺术家来华，其中包括非常杰出的画家、歌唱家、舞蹈家和乐器演奏家。如唐初来华的天竺僧昙摩拙叉、康国（今乌兹别克斯坦境内）人康萨陀、狮子国（今斯里兰卡）人金刚三藏等人，都是擅长画佛画的画家；唐末来华的竺元标是天竺画家。还有许多来自中亚地区的歌唱家、舞蹈家和乐器演奏家，如唐高祖时被封为散骑常侍的舞胡安叱奴、玄宗时被封为国公的优伶安金藏，都是安国（今乌兹别克斯坦境内）人；中唐时著名的歌唱家米嘉荣、米和父子都是米国（今乌兹别克斯坦境内）人；琵琶高手康昆仑是康国人；琵琶世家曹保和他的儿子（曹善才）、孙子（曹纲）是曹国（今塔吉克斯坦）人。^①

在宗教领域，唐王朝也采取开放的、包容的政策。从两汉之际开始传入中国的佛教，到了唐代已融入中国的文化与社会。玄奘大师贞观元年赴印度取经，前后一十九年，于贞观十九年（645）回到长安，带回了佛教经、律、论各类经典 657 部。唐太宗非常高兴地接见他，请他在弘福寺翻译梵文经卷，还让宰相房玄龄、许敬宗挑选五十多位学识渊博的佛教徒帮他翻译。^②玄奘本人翻译的佛经有 75 部，1335 卷。玄奘之后，有义净从海路经苏门答腊等地赴印度取经，从 671 年到 695 年，前后 25 年，带回梵本经律论近 400 部。女皇武则天亲自到上东门外迎接，极其隆重。义净主持的译场前后 16 年，共译经 56 部，230 卷。参译者共 83 人，其中有 13 位外国人，还有 32 位官员。官员中有 11 位宰相（含“同中书门下三品”），如尚书左仆射韦巨源、苏瑰、行太子少师唐休璟、太子少保兼扬州大都督韦温等人充任“监译”，守兵部尚书韦嗣立、守中书侍郎赵彦昭充任“翻经学士”。^③如此大规模和高规格的翻译队伍，在世界范围也属罕见。仅此一端，即可充分显示出大唐帝国吸收、包容外来文化的广阔胸襟。^④

① 杜道明：《盛世风韵》，第 17 页。

② 参见《旧唐书》卷一九一《僧玄奘传》。

③ 李斌城主编：《唐代文化》中册，中国社会科学出版社 2002 年版，第 1024—1025 页；下册，第 1752 页。

④ 书中黑体字均为作者所加。以下同，不再注明。