

名校名师名课实录

中国古典美学 二十一讲

ZHONGGUO GUDIAN MEIXUE
ERSHIYI JIANG

陈望衡◎著

中国古代没有美学这个学科，但是西方美学涉及到的问题，诸如美、美感，中国人也讨论过，也有许多重要的很有价值的思想，只是不一定用这样的概念，而且，中国艺术很丰富，许多与美学相关的问题讲得比西方还要精辟、透彻。特别值得指出的是，中国古代的文化是一种相当感性的文化（不是说中国文化没有理性的层面），中国人的思维方式也特别重感性，因此，在某种意义上，也可以说，中国文化是一种美学文化。那么中国古代有没有自己的美学体系呢？如果有，又是怎样的体系呢？这里，我试着整理出了一个体系，也就是说，试着布了一个“阵”：以“意象”为基本范畴审美本体论系统；以“味”为核心范畴的审美体验论系统；以“妙”为主要范畴的审美品评论系统；真善美相统一的艺术创作论系统

湖南教育出版社

B83-09/16

2007

名校名师名课实录

中国古典美学 二十一讲

ZHONGGUO GUDIAN MEIXUE
ERSHIYI JIANG

陈望衡◎著

湖南教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古典美学 21 讲 / 陈望衡著. — 长沙: 湖南教育出版社, 2007.12

ISBN 978-7-5355-5366-9

I. 中… II. 陈… III. 美学史—中国—古代 IV. B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 199929 号

中国古典美学 21 讲

陈望衡著

责任编辑: 龙育群

湖南教育出版社出版发行(长沙市韶山北路 443 号)

网 址: <http://www.hneph.com>

电子邮箱: postmaster@hneph.com

湖南省新华书店经销 湖南省星城彩色印刷有限公司印刷

787×960 16 开 印张: 27.75 字数: 383600

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

ISBN 978-7-5355-5366-9

G·5361 定 价: 42.00 元

本书若有印刷、装订错误, 可向承印厂调换

仿古山水之一松下观泉图

竹林听泉图(清·沈宗骞)

松风阁帖(宋·黄庭坚)

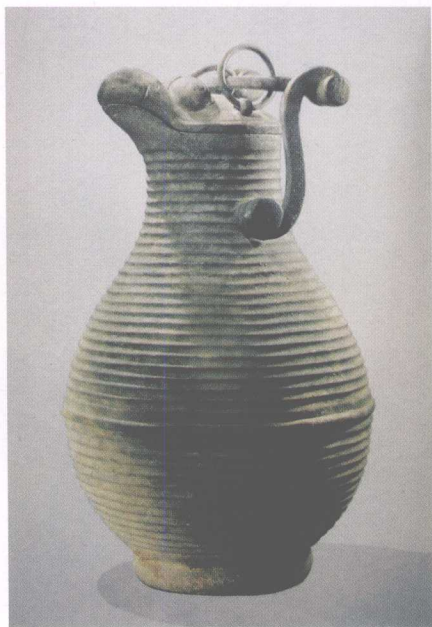
山水图之一(清·石涛)

山中早春图(清·王原祁)

战国人物驭龙图

西周早期鹰首壶

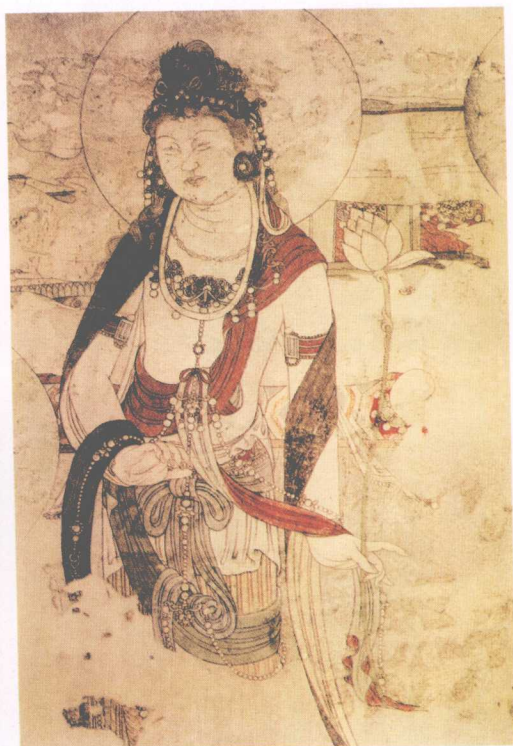
二祖调心图一（五代·石恪）

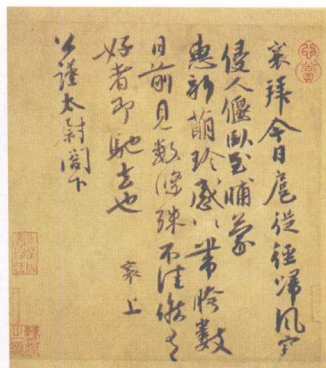
引路菩萨图(唐·佚名)

敦煌唐代雕塑

观世音像(五代·佚名)

扈从帖（宋·蔡襄）

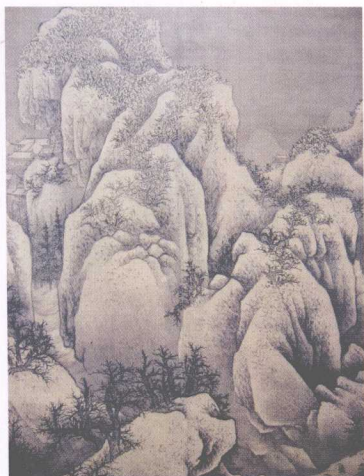
汉霍去病墓前雕塑

西魏敦煌壁画狩猎图（一）

捣练图局部（唐·张萱）

雪山萧寺图（宋·范宽）

芙蓉锦鸡图（宋·赵佶）

牧马图局部（唐·韩干）

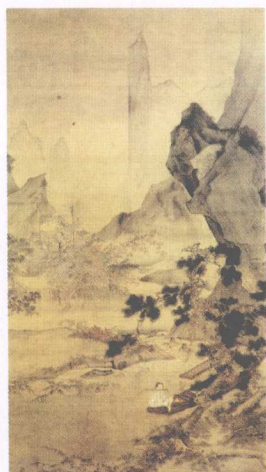
宋仁宗皇后像（宋·佚名）

秋山问道图（宋·巨然）

吹箫图（明·唐寅）

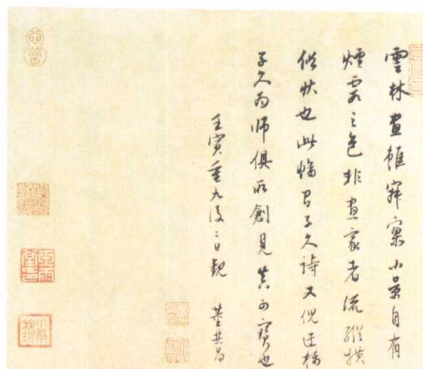
松溪横笛（明·仇英）

临溪幽赏图（明·文征明）

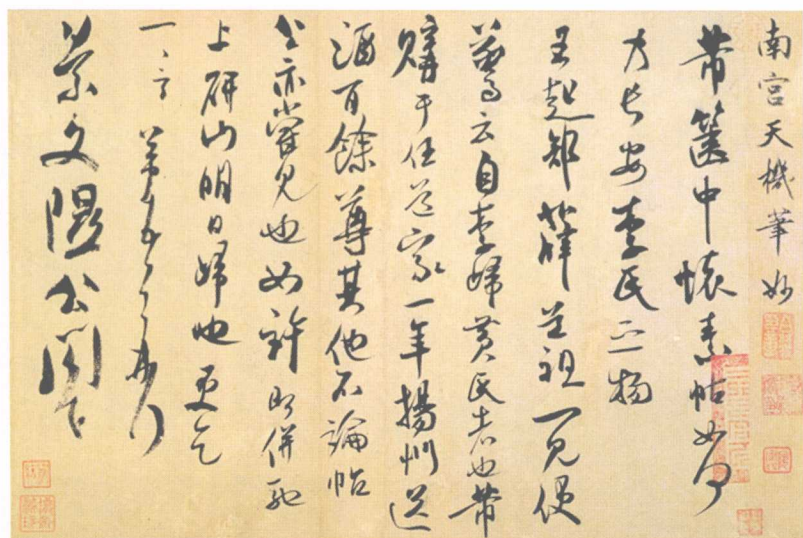

傲松图(明·董其昌)

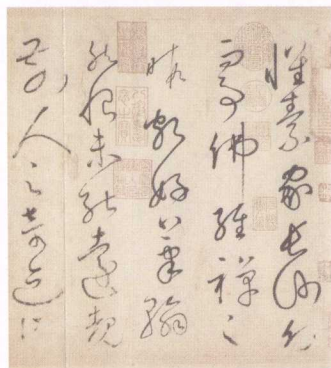

六君子图(元·倪瓒)

墨梅图(元·王冕)

米芾致景文隰公尺牍

自叙帖(唐·怀素)

水阁清幽图(元·黄公望)

目 录

第一讲：中国古典美学体系	1
第二讲：华夏审美意识基因	18
第三讲：儒家美学：礼乐传统	34
第四讲：儒家美学：君子之美	52
第五讲：道家美学：老子	71
第六讲：道家美学：庄子	86
第七讲：禅宗与美学	102
第八讲：佛教的境界——圆之美	132
第九讲：《周易》的阴阳美学	145
第十讲：《诗经》的诠释美学	168
第十一讲：《文心雕龙》的美学思想	190
第十二讲：唐诗与唐诗美学	225
第十三讲：宋词与宋词美学	259
第十四讲：《营造法式》的建筑美学思想	281
第十五讲：《溪山琴况》的音乐美学思想	304
第十六讲：中国文人画美学	320
第十七讲：中国书法的美学精神	337
第十八讲：中国古典园林美学	361
第十九讲：中国古典美学中“美”的概念	382
第二十讲：中国古典美学的主要传统	402
第二十一讲：中国古典美学对全球美学构建的贡献	433

第一讲：中国古典美学体系

中国古代没有美学这门学科，作为学科的美学是 20 世纪初从欧洲经日本传进来的。美学在西方，英文称之为 Aesthetics。它来自德文 Aesthetik，美学这门学科最早是德国人鲍姆嘉通（Baumgarten，1714—1762）创立的。1750 年，鲍姆嘉通用“Aesthetica”来称呼他的研究感性认识的一部专著，后人认为，美学作为学科诞生了。1750 年离现在不过两百多年，作为学科的美学还年轻得很。日本最早将美学学科引入东方。日本近代哲学家西周 1870 年发表《百学连环》一书，介绍西方学说，其中将 Aesthetics 译作“佳趣论”。1872 年，他创作了日本第一部独立的美学专著《美妙论》。日本近代另一位哲学家中江兆民于 1883—1884 年翻译出版了维龙的《美学》。在此之前，Aesthetics 在日本有“佳趣论”“美妙说”“善美学”等多种译法，至此，Aesthetics 的东方表述——“美学”在日本得以确立，19 世纪末和 20 世纪初，美学学科也由西方传到中国，中国接受了日本的“美学”这一译法。这就是作为学科的美学的由来。

Aesthetica 是研究什么的？先听听美学学科的创始人鲍姆嘉通

的说法。鲍姆嘉通说：“美学的对象就是感性认识的完善（单就它本身来看），这就是美；与此相反就是感性认识的不完善，这就是丑。正确，指教导怎样以正确的方式去思维，是作为研究高级认识方式的科学，即作为高级认识论的逻辑学的任务；美，指教导怎样以美的方式去思维，是作为研究低级认识方式的科学，即作为低级认识论的美学任务。美学是以美的方式去思维的艺术，是美的艺术的理论。”^① 这话，说得有点让人糊涂。“美”是“感性认识的完善”。什么是“感性认识的完善”，朱光潜先生在翻译完上面引的那段话后，加了一个注：“‘感性认识的完善’实际上指凭感官认识到的完善。”朱光潜先生接着说：“完善是事物的一种属性，它可以凭理性认识到，也可以凭感官认识到。凭理性认识到的完善，例如一个数学演算式的完善，是科学所研究的真；凭感官认识到的完善，例如一首诗或一朵花的完善，就是美学研究的美。”^② 感性认识在这里是讲清楚了，它是艺术的方式，或是凭感官直接观察事物的方式。但什么是完善，还要追溯到鲍姆嘉通以前的哲学家沃尔夫（Christian Wolff, 1670—1754）。“完善”这一概念，英文是 Perfection，他给美下的定义是“一种适宜于产生快感的性质，或是一种显而易见的完善”。朱光潜先生在这个地方说得很明白：“所谓‘完善’指的是对象的完整无缺，整体与各部分互相协调，近于莱布尼兹所说的和谐。”^③ 在谈到鲍姆嘉通时，朱光潜指出，“鲍姆嘉通虽沿用沃尔夫的‘完善’概念，却灌输一些新的内容进去，他一方面沿用‘完善’所本来具有的完整无缺，寓杂多于整一，寓同于异，整体与部分协调的意义，另一方面却把杂多意象的明晰生动看成‘完善’的一个重要组成部分。这就是说，他非常重视审美对象的个别性和具体形象性。他说：‘个别

① 转引自朱光潜《西方美学史》，见《朱光潜美学文集》第四卷，上海文艺出版社1984年版，第313页。

② 《朱光潜美学文集》第四卷，上海文艺出版社1984年版，第313页。

③ 《朱光潜美学文集》第四卷，上海文艺出版社1984年版，第312页。

的事物是完全确定的，所以个别事物的观念最能见出诗的性质。”^① 我们援引朱光潜先生的解释，算是美学的两个关键词：“完善”、“感性认识”讲清楚了，原来美学本来就是研究感性认识如何认识到完善的学问。这个定义导出两个重要的概念：美、艺术。美是“感性认识的完善”。它与“真”之不同，在于真是用理性认识的方式认识到的完善。艺术，鲍姆嘉通特别提到的“诗”属于艺术，它与美学有什么关系呢？原来，艺术是认识“完善”的最好的感性认识方式。所以，后来，黑格尔（Hegel，1770—1831）干脆将美学说成是艺术哲学。他在《美学》序论中开宗明义地说：

这些演讲是讨论美学的，它的对象是广大的美的领域，说得更精确一点，它的范围是艺术，或则毋宁说，就是美的艺术。

对于这种对象，‘伊斯特惕克’（Asthetik）这个名称实在是不完全恰当的。因为‘伊斯特惕克’比较精确的意义是研究感觉和情感的科学。就是取这个意义，美学在沃尔夫学派之中，才开始成为一种新的科学，或则毋宁说，哲学的一个部门；在当时德国，人们通常从艺术作品所应引起的愉快、惊赞、恐惧、哀怜之类的情感去看艺术作品。由于‘伊斯特惕克’这个名称不恰当，说得更精确一点，很肤浅，有些人想找出另外的名称，例如‘卡力斯惕克’（Kalistik）。但是，这个名称也还不妥，因为所指的科学的所讨论的并非一般的美，而只是艺术的美。因此，我们姑且仍用‘伊斯特惕克’这个名称，因为名称本身对我们并无宏旨，而且这个名称既已为一般语言所采用，就无妨保留。我们这门科学的正当名称却是“艺术哲学”，或者更确切一点，“美的艺术的哲学”。^②

① 《朱光潜美学文集》第四卷，上海文艺出版社1984年版，第314页。

② 黑格尔《美学》第一卷，商务印书馆，第3~4页。

我们不惜这样啰嗦地引经据典，是为了想说明两点：第一，美学即使在西方，看法也不是一致的。第二，美学在西方，虽然看法不完全一致，也还有一些共同的东西。主要是，美学是研究感性认识即感觉和情感如何完善的学问，感性认识的完善即是美，美是美学的中心词，艺术具有最为丰富的情感，因而艺术成为美学研究的主体。美、艺术以及它们的联系成为美学研究的主要对象。以此为基点，西方美学构制出自己美学体系。尽管每一位美学家构制的体系不一样，但大体上，可以分为两个部分：美论、美感论。美侧重于对象的可以创造审美价值的属性，美感侧重于主体在对审美对象感受过程中的特殊的心理过程、特点。讲美和美感，如何讲？通常是结合艺术讲。由于艺术是一种非常丰富的文化现象，其中不只是具有审美价值，它还会具有认识的价值、道德的价值及其他价值等，与之相关，欣赏艺术除了获得审美感受外，还会有获得别的启发，而美的价值也与别的价值有着难以分割的联系，于是许多美学体系，不只是由美论、美感论两部分组成，它还有与审美相关的其他的东西。尽管如此，以艺术为母体，以美感与美感论为主要的两个方面来构筑美学体系是西方美学一个重要特点。

前面我们谈到，中国古代没有美学这个学科，但是西方美学所涉及的问题，诸如美，美感，中国人也讨论过，也有许多重要的很有价值的思想，只是不一定用这样的概念，而且，中国艺术很丰富，许多与美学相关的问题讲得比西方还要精辟、透彻。特别值得指出的是，中国古代的文化是一种相当感性的文化（不是说中国文化没有理性的层面），中国人的思维方式也特别重感性，因此，在某种意义上，也可以说，中国文化是一种美学文化。

具有丰富美学思想的中国古代美学与西方美学是可以沟通、可以对话的。要沟通，要对话，一是要找共同点，二是要找相异点。找到共同点，才不至于鸡对鸭讲；找到相异点，这讨论才能深入，才有意思。这里，还有一个问题提出来，与西方美学对话，

是按照西方美学的体系，一一对号入座，还是按照我们的体系让西方美学一一对号入座呢？看来，两者均需要，不能只取一种。

为了沟通，为了对话，我们首先要将自己美学思想整理出一个体系来，好像两军交战，不能没有一个阵式。

那么，中国古代有没有自己的美学体系呢？如果有，又是怎样的体系呢？这里，我试着整理出了一个体系，也就是说，试着布了一个“阵”：

一、以“意象”为基本范畴的审美本体论系统

本体论(ontology)是关于事物存在的理论，“存在”在西语中用的词是 on 或 being。存在又分两种情况，一种是现象的存在，我们称之为“体”；一种是本质的存在，我们称之为“本”。存在论研究的是事物的本质，是本质的存在。哲学本体论研究的是最高的存在。哲学虽然其名说是研究宇宙的本体，其实，还是研究与人相关的价值世界，故，价值也是一种存在。任何一门学科，它研究的对象都应是存在，所以都有一个存在论的问题。按西方美学体系，它的研究的对象是“感性认识的完善”即“美”，那么，这美就是它的存在，它的本体，关于美的研究构成了美学的本体论系统。

关于美的问题，提问的方式有两种：一种是什么东西是美的，另一种是美是什么。古希腊哲学家柏拉图(Plato，前427—前347)有一篇著名的文章《大希庇阿斯篇——论美》将这两种提问方式亮出来了：

苏：美的东西之所以美，是否也由于美？
希：是的，由于美。

苏：美也是一个真实的东西？
希：很真实，这有什么难题？

苏：我们的论敌现在要问了：“客人，请告诉我什么是美？”