

中国美学范畴丛书

□ 蔡锺翔 / 邓光东 / 主编

百花洲文艺出版社

意境探微

● 古
风 / 著

意境探微

◎ 古风 / 著

“十五”国家重点图书出版规划

中国美学范畴丛书

□ 蔡锺翔 / 邓光东 / 主编

百花洲文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

意境探微/古风著. —南昌:百花洲文艺出版社, 2001

(《中国美学范畴丛书》)

ISBN 7-80647-326-2

I. 意… II. 古… III. 意境—美学理论—研究 IV. B83-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 055735 号

书 名:意境探微(《中国美学范畴丛书》之九)

作 者:古风

丛书主编:蔡锺翔 邓光东

责任编辑:蒲震元

责任编辑:朱光甫

美术编辑:梅家强

版式设计:吴晓晓

责任印制:宗 勇

出版发行:百花洲文艺出版社(南昌市新魏路 17 号)

网 址:WWW.BHZWY.COM

经 销:各地新华书店

印 刷:南昌市光华印刷厂

开本:850mm×1168mm 1/32 **印张:**12.875 **字数:**27.7 万

版次:2001 年 12 月第 1 版第 1 次印刷 **印数:**1—3000 册

定价:17.60 元 **ISBN 7-80647-326-2/B·7**

邮政编码:330002

电话号码:0791—8503450

(江西文艺出版图书凡属印刷、装订错误请随时向承印厂调换)

顾问:王元化 徐中玉 王运熙

《中国美学范畴丛书》编委会

主 编:蔡锺翔 邓光东

副主编: 陈良运 关小群

执行副主编:洪安南

常务编辑:朱光甫

编 委:邓光东 刘文忠 关小群

成复旺 朱光甫 陈良运

李壮鹰 张海明 洪安南

党圣元 袁济喜 黄保真

蒲震元 蔡锺翔

内容提要

这是一部富有新意的“意境”研究专著。作者在较为广阔的学术视野中论述了以下三个问题：一是重新解说古代美学史上的主要“意境”观点，把握和整合历史语境中的“意境”理论；二是对“意境”的内涵和本质等难点问题，进行了多层次的阐释和探寻，提出了若干新的观点；三是回顾总结了20世纪的“意境”研究成果，并对21世纪的“意境”研究发展趋势作了前瞻性的探讨。与同类著作相比，本书具有三个特点：一是全面介绍和广泛吸纳了百年来的“意境”研究成果；二是古今结合、中西比较的新的理论建构；三是对每一个问题的探讨，都力争站到新世纪之初的学术高地上发言。因此，这是百年“意境”研究史上一部具有总结性和前瞻性特点的论著。

总 序

蔡锺翔 陈良运

范畴,是对事物、现象的本质联系的概括。范畴在认识过程中的作用,正如列宁所指出的,它“是区分过程中的梯级,即认识世界的过程中的梯级,是帮助我们认识和掌握自然现象之网的网上纽结”(《哲学笔记》)。人类的理论思维,如果不凭借概念、范畴,是无法展开也无从表达的。美学范畴,同哲学范畴一样,是理论思维的结晶和支点。一部美学史,在一定意义上也可以说是一部美学范畴发展史,新范畴的出现,旧范畴的衰歇,范畴涵义的传承、更新、嬗变,以及范畴体系的形成和演化,构成了美学史的基本内容。

中国传统美学范畴,由于文化背景的特殊性,呈现出与西方美学范畴迥然不同的面貌,因而在世界美学史上具有独特的价值。中国现代美学的建设,非常需要吸纳融汇古代美学范畴中凝聚的审美认识的精粹。自 20 世纪 80 年代后期以来的十余年中,美学范畴日益受到我国学界的重视,古代美学和古代文论的研究重心,在史的研究的基础上,有逐渐向范畴研究和体系研究转移的趋势,这意味着学科研究的深化和推进,预期在 21 世纪这种趋势还会进一步加强。到目前为止,研究

美学、文艺学范畴的论文已大量涌现,专著也有多部问世,但严格地说,系统研究尚处在起步阶段,发展的前景和开拓的空间是十分广阔的。中国传统美学范畴的特点是很突出的,根据现有的研究成果,大致可以归结为以下几点:

一、多义性和模糊性。范畴中的大多数,古人从来没有下过明确的定义或界说,因此,这些范畴就具有多种义项,其内涵和外延都是模糊的。如“境”这个范畴,就有好几种涵义。标榜“神韵”说的王士禛,却缺乏对“神韵”一词的任何明晰的解说。不仅对同一范畴不同的论者有不同的理解,同一个论者在不同的场合其用意也不尽相同。一个影响很大、出现频率很高的范畴,使用者和接受者也只是仗着神而明之的体悟。

二、传承性和变易性。范畴中的大多数,不限于一家一派,而是从创建以后便一代一代地传承下去,成为历代通行的范畴,但于其传承的同时,范畴的内涵却发生着历史性的变化,后人不断在旧的外壳中注入新义,大凡传承愈久,变易就愈多,范畴的内涵也就变得十分复杂。如“兴”这个范畴,始自孔子,本是属于功能论的范畴,而后来又补充进“感兴”、“兴会”、“兴寄”、“兴托”等涵义,则主要成为创作论的范畴了。

三、通贯性和互渗性。古代美学中有相当数量的范畴是带有通贯性的,即贯通于审美活动的各个环节。如“气”这个范畴,既属本体论,又属创作论;既属作品论,也属作家论,又属批评、鉴赏论。至于各个范畴之间的互渗,如“趣”和“味”的互渗,“清”和“淡”的互渗,包括对立的互转,如“巧”和“拙”的互转,“生”和“熟”的互转,就更加普遍。因而范畴之间千丝万缕、交叉纠缠的关系,形成一个复杂的网络。

四、直觉性和整体性。许多范畴是直觉思维的产物,其美

学内涵究竟是什么,只可意会,不可言传。典型的例子如“味”这个范畴,什么样的作品是有滋味的,如何赏鉴作品才是品“味”,怎样才是“辨于味”,“味外味”又何所指等等,都是不可能用言语来指实,只能是一种心领神会的直觉解悟。既然是直觉的,即不经过知性分析的,就必然是整体的把握。如风格论中的许多范畴,何谓“雄浑”,何谓“冲淡”,何谓“沉着痛快”,何谓“优游不迫”,都不可条分缕析。直觉性与模糊性无疑是有不可分割的联系。

五、灵活性和随意性。汉语中存在大量的单音词,其组合功能极强,一个单音词和另一个单音词组合便构成一个新的复音词。中国古代美学利用组词的灵活性,创建了许多新的范畴,如“韵”和“气”组合构成“气韵”,“韵”和“神”组成“神韵”,“韵”和“味”组成“韵味”,等等。而这种灵活性可以说达到了随意的程度,一个主干范畴能繁育孳生出一个庞大的范畴群或范畴系列,举其极端的例子而言,如“气”,不仅构成了“气韵”、“气象”、“气势”、“气格”、“气味”、“气脉”、“气骨”,还演化成“元气”、“神气”、“逸气”、“奇气”、“清气”、“静气”、“老气”、“客气”、“戾气”、“伧气”、“山林气”、“官场气”等等,当然这些衍生的名称未必都算得上范畴,但确有一部分上升到了范畴的地位。

上述这些传统美学范畴的特点,也就是研究中的难点,要给予传统美学范畴以现代诠释,而不是以古释古,难度是很大的。根本的问题在于古今思维方式的差异。我们现代的思维方式,基本上是采纳了西方的思维方式,因此在诠释中很难找到对应的现代语汇,要将传统美学范畴装进现代逻辑的理论框架,便会感到方枘圆凿,扞格难通。中国的传统思维,经历

了不同于西方的发展道路,即没有同原始思维决裂,相反地却保留了原始思维的若干因素。我们不能同意西方某些人类学家的论断,认为中国的传统思维还停留在原始思维的水平。中国古代的理论思维在先秦时代已达到很高的水平,所保留的原始思维的痕迹,有些是合理的,保持了宇宙万物的整体性和完整性,不以形式逻辑来切割肢解,是符合辩证法的原理的,在传统美学范畴中也表现出这种长处。因此,研究中国美学范畴,必须结合古人的思维方式,联系整个中国传统文化的大背景来考察,庶几能作出比较准确、接近原意的诠释。范畴研究的深入自然会接触到体系问题。中国古代美学家、文论家构筑完整的理论体系者极少,但从范畴的整体来看是否构成了一个统一的体系呢?范畴的层次性是较为明显的,如有些研究者区分为元范畴、核心范畴(或主干范畴)、衍生范畴(或从属范畴)等三个或更多的层次。但范畴之有无逻辑体系,研究者尚持有截然不同的观点。我们倾向于首肯“潜体系”的说法,即范畴之间存在有机的联系,范畴总体虽然没有显在的体系,却可以探索出潜在的体系。但要将这种“潜体系”转化为“显体系”并非易事,因为这是两种思维方式的转换,转换实际上是重建。有些研究者梳理整合出了一套范畴体系,只能是一家之言,是一种先行的试验。由于对各别范畴还未研究深透,重建整个中国美学理论体系的条件就没有完全成熟。于是我们萌发了一个构想,就是编辑一套《中国美学范畴丛书》,每一种(或一对)范畴列一专题,写成一本专著,对其美学内涵作详尽的现代诠释,并尽量收全在其自身发展的不同历史阶段上的代表性用法和代表性阐述,力争通过历史的评析揭示各范畴内涵逻辑地展开的过程。《丛书》选题主要

是元范畴和核心范畴,也包括少量重要的衍生范畴,在这些范畴之内涵盖若干相关的次要范畴。这是对中国传统美学范畴的一次全面深入的调查,工程是浩大的、艰难的,但确是意义深远的,它将为中国美学和中国文论的史的研究和体系研究打下坚实的基础。

这一工程从 1987 年开始策划,历时 13 年,得到许多中青年学者的热烈响应。更有幸的是,在世纪交替之年,获得江西省新闻出版局和百花洲文艺出版社领导的大力支持,在他们的努力下,《丛书》被列入“十五”国家重点图书出版规划,《丛书》共计 30 本,预定在 4 年内分三辑出齐,为此组织了力量较强的编委会,投入了充足的人力、物力、财力,力争使《丛书》成为精品图书。我们万分感佩江西出版部门充分估计《丛书》学术价值的识见和积极为文化建设作贡献的热忱。最终的成果也许难以尽惬人意,但我们相信《丛书》的出版,必将在中国美学范畴研究的长途跋涉中留下一串深深的足印。

2001 年 3 月

目 录

总 序(蔡锺翔 陈良运)	(1)
--------------------	-----

第一章 20 世纪“意境”研究回眸	(1)
-------------------------	-----

第一节 进展与收获	(1)
-----------------	-----

第二节 困境与出路	(23)
-----------------	------

第二章 多维视野中的“意境”理论	(33)
------------------------	------

第一节 刘勰为“意境”理论奠基	(34)
-----------------------	------

第二节 王昌龄首创“意境”范畴	(52)
-----------------------	------

第三节 皎然的“取境”说	(61)
--------------------	------

第四节 司空图的“意境”形态论	(74)
-----------------------	------

第五节 普闻论“意句”与“境句”	(88)
------------------------	------

第六节 谢榛论“情景之合”	(96)
---------------------	------

第七节 陆时雍的“情境创造”论	(101)
-----------------------	-------

第八节 王夫之论“情景交融”	(104)
----------------------	-------

第九节 梁启超的“新意境”说	(113)
----------------------	-------

第十节 王国维的“境界”说	(121)
---------------------	-------

第十一节 结语:历史语境中的“意境”理论···	(143)
-------------------------	-------

第三章 “意境”内涵的多层阐释	(148)
-----------------------	-------

第一节 “意境”的泛化与净化	(150)
第二节 “意境”内涵的符号学阐释	(160)
第三节 “意境”内涵的诗学阐释	(215)
第四节 “意境”内涵的美学阐释	(244)
第五节 “意境”内涵的文化学阐释	(260)
第六节 结语:文化语境中的“意境”内涵 ..	(282)

第四章 “意境”本质的多向探寻	(290)
-----------------------	-------

第一节 人与自然统一的“意境”本质	(291)
第二节 原始与文明交响的“意境”本质	(302)
第三节 传统与现代转换的“意境”本质	(311)
第四节 中西文化对话的“意境”本质	(341)
第五节 结语:审美语境中的“意境”精神 ..	(356)

第五章 跨入新世纪的“意境”研究	(363)
------------------------	-------

第一节 “意境”理论的现代化	(364)
第二节 “意境”理论的世界化	(371)
第三节 21 世纪“意境”研究的基本走向 ..	(386)

后 记	(398)
-----------	-------

第一章

20 世纪“意境”研究回眸

20 世纪的“意境”研究是从王国维开始的。他于 1908 年在《国粹学报》上发表《人间词话》，拉开了 20 世纪“意境”研究的序幕。但是，目前学术界一般将王国维的《人间词话》划入近代史之中。因此，我们回眸 20 世纪的“意境”研究，实际上只是指“现代”这一段，即从 1919 ~ 2000 年之间 80 多年来的“意境”研究。

第一节 进展与收获

“意境”，在中国古代文论和美学中，是一个最有生命力和现代化了的重要范畴。因此，在现代的古代文论和美学范畴研究中，对于“意境”的研究最多，最热闹，也最有成效。80 多年来，我国政治、经济和文化一直处于急风骤雨的变革之中。所以，“意境”研究的发展也与时代

同步前进。现从三个方面,述评如下。

一、现代“意境”研究的社会文化背景

现代“意境”研究,是现代人文社会科学的重要内容之一。因而,现代“意境”研究便与现代人文社会科学的发展息息相关。具体地说,从研究者的观念、方法到规模等等,都直接或间接地受到现代人文社会科学的规定和制约。

1. 文艺美学轴心的调节与反调节

从上古至近古,我国文艺美学的轴心是人与自然的审美关系,于是在这个轴心上便形成了“意境”范畴和理论。这是由史前而来便形成的一种具有东方特色的文化现象,也是一种传统的社会文化心理模式。历代尖锐的社会矛盾、激烈的民族冲突和此起彼伏的战争,都没有打碎这种传统的文化轴心,也没有改变这种传统的社会文化心理模式。自近代以来,随着国人的逐步觉醒,西方的物质文化和精神文化相继输入。即使如此,也没有从根本上动摇传统文化的轴心。所以,尽管梁启超等人主张“新意境”说,而影响并不很大。

然而,到现代情形却不同了。在20世纪20年代初期,还有人主张诗人“在自然中活动”。因为这时文化的轴心依然是人与自然的审美关系。如宗白华先生说:“花草的精神,水月的颜色,都是诗意诗境的范本。所以,在自然中的活动是养成诗人人格的前提。”康白情先生同意这种看法,并说:“那么自然又不仅是催诗的妙药,并且是诗料底制造厂了。”^①但是,这种情形后来就不多见了。

^① 王永生主编《中国现代文论选》第1册,第28、46页,贵州人民出版社1982年版。

因为,从 20 年代到建国前的 30 多年中,战火连年不断,特别是抗日战争,关系到中华民族的存亡,凡是有血性的中华儿女都投入到战争中去了,当然文艺家也不例外。这一时期的文化轴心,便由人与自然的审美关系转换为人与人、人与社会的审美关系,实质上是一种战时形态的文化。传统文化人赏花吟月的悠闲心态发生了变化,长期以来占据他们心理世界的风花雪月,逐渐被社会人事所替代。如 30 年代,文艺界人士对“新月派”诗人和林语堂、周作人小品文的吟花玩月的唯美主义倾向的批评,就证明了这一点。

其次,马克思主义文艺美学、特别是毛泽东的文艺思想,从内部决定了文化轴心的转换和文艺美学轴心的调节。1942 年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》就是一个明确的标志。他认为,在“五四”以来的文化战线上,革命的文学艺术运动“和当时的革命战争,在总的方向上是一致的。”以工农兵群众为主体的社会生活,是革命文艺的惟一的源泉,因此号召广大文艺工作者“到工农兵群众中去”。这是传统审美文化轴心转换的根本标志。何其芳先生进一步说,“诗的源泉”,“不是个人的哀乐,不是自然的美景,而是人民大众的生活与其斗争。”^①

由此可见,这时审美文化的轴心已转换为人与人(人民大众)的审美关系。构成艺术“意境”的两个方面即“意”与“境”都发生了变化。“意”由诗人之情变为“人民之情”,“境”由风花雪月变为“人民之事”。^② 文艺的情感内涵及其载体发生了根本性的变化,为近代改良派诗人所向往的“新‘意境’终于出

^① 王永生主编《中国现代文论选》第 1 册,第 220 页。

^② 王永生主编《中国现代文论选》第 1 册,第 220 页。

现了。这种情形在 20 年代中后期就初露端倪。从闻一多先生收编的《现代诗钞》中就可看出,“诗境”已变化为人或人造物,诸如理发匠、水手、老兵、女人,或者为汽车、火车、大木船、伞、烟囱、刺刀等。其中田间先生的诗境便是战时文化的审美反映,如《人民底舞》,棒子、刀子、枪机、锄头成为反复出现的情感意象。现代散文也是如此,即使“写到了风花雪月,也总要点出人与人的关系,或人与社会的关系来,以抒怀抱。”^①这种情形从延安时期以后,在 50 年代、60 年代和 70 年代的文艺中表现得尤为突出。当然,这期间文艺美学轴心的反调节也是存在的,诸如“新月派”的诗歌和林语堂式的小品文等。不过,调节是主流,反调节是支流;调节是现代的开端,而反调节则是传统的延续。

2. 外国文艺美学的大量输入和中国现代文艺美学的“西化现象”

这是促使传统文艺美学轴心转换的另一个原因,也是“意境”研究所遇到的主要挑战。这大致可以划分为三个时期:从 1919 年至 1949 年为第一个时期,这时期共出版西方美学和文艺学译著 66 部,其中从日语移译 24 部,从俄语移译 18 部。^②这是西方诸国如古希腊、古罗马、德、意、英、法文艺美学的输入期。在国内美学界迅速接受西方文艺学和美学影响的同时,这时期共出版了文艺学和美学论著 73 部。在这些论著中,我们可以看到康德、黑格尔、费希纳、鲍桑葵、格罗塞、丹纳、王尔德、克罗齐和弗洛伊德等人的广泛影响。在文艺创作

^① 郁达夫《〈中国新文学大系·散文二集〉导言》。

^② 关于美学论著、译著的数据,是我根据蒋红等人编著的《中国现代美学论著译著提要》(复旦大学出版社 1987 年版)一书统计的。下文同。

方面也是如此。广大作家、艺术家面对潮水般涌入的外国文艺作品(数量一定可观)和文艺学、美学译著,加之受国内美学界同人“西化”式的文艺美学论著的推波助澜的理论导向,几乎可以说没有人不受西化的影响,就连国学渊博的胡适、鲁迅、闻一多和郭沫若等人也是如此。这是时代的潮流。正如梁实秋先生说的:“新诗,实际就是中文写的外国诗。”^①传统诗歌所具有的审美意境已不复存在了,意境研究也受到了冷落。

从1950年至1970年为第二个时期,共出版外国文艺学和美学译著63部,其中从苏联移译过来的马克思主义美学和文艺学就有38部。这是以苏联为模式的马克思主义文艺学和美学影响中国的时期。

从1978年至2000年为第三个时期。随着我国对外开放政策的贯彻实施,出现了近百年来第三次规模更大、持续时间更长的“西化”思潮。文艺美学研究领域,更是百花盛开,热闹非凡。一时间,学界“引用西方”成为风气。“西人语录”成为学识、品牌和身价的象征。谁引用了一条最权威的、别人未见的“西人语录”,便自以为握有灵蛇之珠,也仿佛有了学识和光彩。当然,靠“西人”而成名者,也大有人在。这个时期出版的西方文艺学和美学译著之多,难以统计。这是西方现代美学和文艺学影响中国的时期。

总之,西方文艺学和美学通过这样三次大规模地输入,加之数量更多的西方文艺作品的输入,都程度不同地影响和同化着中国现代学人的观念和思想。从这三个时期所出版的国

^① 王永生主编《中国现代文论选》第1册,第108页。