

文 化 与 审 美 丛 书

东方古典美

中日传统审美意识比较

姜文清 著

中国社会科学出版社

文
化
与
审
美
丛
书

东方古典美

云南少数民族宗教文化与审美

儒、道美学与文化

叙事理论与审美文化

中古风度

ISBN 7-5004-3505-3

9 787500 435051 >

ISBN7-5004-3505-3/B·606

定价：19.50元

文 化 与 审 美 丛 书

东方古典美

中日传统审美意识比较

姜文清 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东方古典美: 中日传统审美意识比较/姜文清著.

—北京: 中国社会科学出版社, 2002.9

(文化与审美丛书)

ISBN 7-5004-3505-3

I. 东… II. 姜… III. 审美分析—对比研究—中国、日本
IV. B83-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 058535 号

责任编辑 曾上炎 李树琦

责任校对 李小冰

封面设计 王 华

版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新丰印刷厂

装 订 三河海东装订厂

版 次 2002 年 9 月第 1 版

印 次 2002 年 9 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 7.75

插 页 2

字 数 194 千字

印 数 1—3000 册

定 价 19.50 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《文化与审美丛书》主编：

施惟达 段炳昌

本丛书出版得到省级
重点学科民族文化学与文
艺学、云南大学人文学院
中文系资助

目 录

前 言	(1)
第一章 佛教影响与中日审美意识	
——中日传统审美意识宏观比较之一	(3)
一、佛教传入前后,中日意识形态和审美观念的不同	(3)
二、禅趣与中日审美意识	(10)
(一) 韵味与余情	(11)
(二) 空灵冲淡与闲寂枯淡	(14)
第二章 儒家思想与日本审美意识	
——中日传统审美意识宏观比较之二	(19)
一、缘情绮靡的文学熏陶	(20)
二、“有秀有隐”的思想影响	(31)
(一) 先说其“秀”的,即比较直接明显的影响	(31)
(二) 儒家思想对日本审美意识的比较	
隐晦曲折的“隐”的影响	(42)
第三章 道家思想与日本审美意识	
——中日传统审美意识宏观比较之三	(55)
一、道家思想的流传与放旷情怀	(55)
二、道家思想与“幽玄”趣味	(59)
三、庄子与芭蕉的自然之美	(63)

(一) 洒脱诙谐	(63)
(二) 天籁万物	(65)
(三) 回归造化	(67)
(四) 自然—风雅	(69)
(五) 无为—自然	(71)

第四章 《诗经》与“记纪歌谣”

——美善相兼与真美一体	(75)
一、概说	(75)
二、爱情诗所占比重和主要内容	(77)
(一) 爱的表白与爱的追求	(78)
(二) 描述幽期密约与欢乐之情景	(79)
(三) 相思之抒怀	(80)
三、形式、修辞和艺术手法的比较	(82)
四、两部诗作的审美风格的比较	(86)

第五章 “物哀”论考

——中日学者对“物哀”的研究与认识	(91)
一、概说	(91)
二、中国学者对“物哀”的译法、说明和 论述	(93)
三、本居宣长的“物哀”	(97)
四、日本学者的“物哀”论的思考角度	(99)
(一) 从哲学角度探寻“物哀”的哲理 依据	(100)
(二) 用历史的方法探寻“物哀”的社会 思想内涵	(101)
(三) 从本居宣长的汉学修养，看中国 典籍对其“物哀”论的影响	(103)

第六章 悲之美

——“物哀”意识与平安朝的历史悲剧性

因素 (107)

一、荣华中的精神沉沦 (108)

二、虚幻的“欣求净土” (112)

三、“怨灵”徘徊在平安京 (116)

四、恍若蜉蝣的爱情 (121)

第七章 “物哀”与“物感”

——“无常”之悲与“天人合一”之怀 (129)

一、对“物哀”论、“物哀”文艺表现的概述 (129)

二、“物感”的特点 (135)

三、“物感”和“物哀”的比较分析 (140)

四、“物感”对“物哀”的影响 (141)

第八章 “幽玄”与“神韵”

——余情、恬淡与韵味、清远 (147)

一、沿革和发展 (147)

二、美学内涵的比较 (151)

(一)“余情”与“韵味”——共同的审美

理想 (151)

(二)朦胧、静寂及其他——有同有异的

审美风格 (155)

第九章 “寂”与“兴趣”

——“闲寂”、“勤于诚”与“入神”、“妙悟” (165)

一、来源与形成 (165)

二、理论之异同 (168)

三、“勤于诚”与“妙悟” (175)

第十章 日本古典和歌俳句的艺术发展

——三大和歌集·三位著名俳人 (179)

一、浑朴的古典歌风——《万叶集》 (179)

(一)《万叶集》的成书、部类与作者	(179)
(二)《万叶集》的分期,其代表歌人、 歌作	(180)
(三)《万叶集》的抒情特色	(185)
(四)汉诗的兴盛	(187)
二、歌风转为流丽、纤巧——《古今和歌 集》	(188)
(一)其成书、部类与作者	(188)
(二)“六歌仙”的作品	(189)
(三)纪贯之和纪友则的作品	(191)
(四)无名氏的作品	(192)
三、《新古今和歌集》及其他和歌	(193)
(一)《新古今和歌集》	(193)
(二)《新古今集》以外的一些和歌	(194)
四、俳句产生和发展——追求滑稽洒脱的 情调	(196)
五、芭蕉俳句艺术——由闲寂、轻灵、细 腻而生成的美	(198)
六、其他著名俳人——芜村的鲜亮明朗, 一茶幽默苦涩	(202)
第十一章 中日古典诗歌艺术比较思考 ——从文本结构看和歌与绝句	(205)
一、方法论	(205)
二、语音层——言——词:看其篇制与 音韵	(210)
三、意群层——意象——心象:看其容量 与类别	(214)
四、客体层——意境——姿:看其构建与 完整性	(221)

(一) 以“境胜”之作	(222)
(二) 以“意胜”之作	(224)
(三) “意与境浑”之作	(228)
五、图式化层——韵味——余情：看其	
“框架”与空白	(234)
后 记	(239)

前 言

中日两国有着源流久远的思想和文化的交流史。两国文化同属东方文化圈，在文化的表现形态上有不少相通相似之处，但又各具特色，自成体系。

弘法大师空海在唐时有诗云：“看竹看花本国春，人声鸟弄汉家新”。^① 意谓春色花木之美，中日相同；人为营作之工，则双方不同。作为中日两国，两个民族的意识形态重要组成部分的审美意识，在长久的文化交往中，既有交流、影响的关系，又有平行、独立的发展，也形成了有同有异意识体系。以审美意识中具有审美理想意义的理论观念为核心，进行比较研究，对更清晰地理解和把握中国的或日本的审美意识的特色和价值，对中国的日本研究或日本的中国学，都会有积极的意义。今道友信先生认为：在文化的比较研究中，必须注目于导致现状的背后的思想；要从对“人类的思想”加以思考的立场出发扩大视野，就必须回顾被比较双方的思想的历史，“形成对文化的古典的关心”，作“古典的研究”。^② 季羨林先生认为：中日文化对比的研究还需要继续发展和提高，以加深彼此的理解，才能加强、发展传统

① 见王利器：《文镜秘府论校注》，中国社会科学出版社1983年版，附录一〈弘法大师诗文选〉《在唐观昶法和尚小山》。

② 今道友信：《东西方哲学美学比较》，中国人民大学出版社1991年版，第9—10页。

友谊。^① 本书正是基于这样的立场，不揣冒昧，对中日传统审美意识加以比较的思考和探索。

本书分 11 章。第一、二、三章着眼佛教、儒家、道家思想对中日，特别是对日本的古典审美意识的宏观影响；第四章对《诗经》和“记纪歌谣”的比较，也有宏观比较的意义；第五、六章，是对日本“物哀”美意识的研究史，及其产生的历史情况的考察；第七、八、九章是中日传统审美意识的重要理论观念的个案比较；第十章对日本古典和歌、俳句艺术发展作评述；第十一章以文本结构的研究方法，对中日古典诗歌艺术作比较研究。

本书是在我的日本文化思想史博士论文《中日传统审美意识比较》基础上完成的。

姜文清

2002 年 1 月

^① 季羨林：《中日比较文化论集》（北京大学日本文化研究所编），吉林教育出版社 1990 年版，序言。

第一章 佛教影响与中日审美意识

——中日传统审美意识宏观比较之一

一、佛教传入前后，中日意识形态和 审美观念的不同

佛教创始人释迦牟尼圆寂之后五百余年，佛教传入中国，又五百余年，传入日本。^①

中国有着悠久的历史，早在佛教传入之千百年前，已形成完备的、主导社会的哲理思想体系。这就是《周易》为代表的朴素唯物观和辩证法，孔子的社会伦理观和老庄的形而上的宇宙本源观，以及诸子百家的丰富多彩的思想观念。佛教的传入，只可能使社会意识发生某种程度变化，而不可能由它成为社会意识的主宰。日本在佛教传入时，才正处在社会思想体系的形成期，才从神话传说和万物有灵的原始的社会意识起步前行，佛教得以和儒学一起，成为社会意识的主潮，而且特别在人生观上取得了基本的控制权，这就是中日两国在佛教受容上的根本差异。由于这

^① 释迦牟尼，关于他的生卒年，传说不一，根据史料推断，约生于公元前 565 年，卒于公元前 490—480 年之间。佛教传入中国，是在东汉初期，汉明帝永平十年（公元 67 年）以前。详见任继愈《中国佛教哲学简史》，上海人民出版社 1985 年版，第 29—31 页。六世纪以后，佛教经百济传入日本，详见家永三郎《日本文化史》，岩波书店 1984 年版，第 23 页。

种差异，在佛教对中国和对日本的审美意识的影响关系上，也就出现了一个重大的不同点。这就是：由人生观所决定和左右的审美感情在内容和感情色彩上有很大的不同。

在中国，儒家重视社会生活的理性精神，“使人们较少去空想地追求精神的‘天国’”，“不舍弃、不离开伦常日用的人际有生和经验生活去追求超越、先验、无限和本体。本体、道、无限、超越即在此当下的现实生活和人际关系之中。”^①《论语》中有这样一些影响深远的话：“发奋忘食，乐以忘忧，不知老之将至云耳”（《述而》），“饭蔬食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣”（同上），以及“学而时习之，不亦悦乎”，“有朋自远方来，不亦乐乎”（《学而》）。李泽厚认为这体现了一种“乐感文化”，并说“这种精神不只是儒家的教义，更重要的是它已经成为中国人的普遍意识或潜意识，成为一种文化——心理结构或民族性格。中国人很少真正彻底的悲观主义，他们总愿意乐观地眺望未来。”^②而且，从女娲补天、夸父逐日、精卫填海的远古神话传说，到屈原“虽九死其犹未悔”（《离骚》）的慷慨表白，从范仲淹“不以物喜，不以己悲，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”（《岳阳楼记》）的心灵自述，到于谦“但愿苍生俱饱暖，不辞辛苦出山林”（《咏煤炭》）的感物言志，表明在中国人的心理世界中，贯穿着一种积极入世，奋发进取的精神，一种《周易》所概括的“天行健，君子以自强不息”的精神。这与佛教的以人生为“苦海无边”，要人“回头是岸”，转而追求来生幸福的空漠幻想是格格不入的。

道家，特别是庄子的人生观，是一种精神上的超然世外，他反对人为物役，要求人格身心的绝对自由，却绝不是如佛教那样的要人们厌弃人生，转求来世。庄子面对一个苦难的世界，如其

① 李泽厚：《中国古代思想史论》，安徽文艺出版社1994年版，第306、307页。

② 同上书，第309页。

所云“无耻者富，多信者显”（《庄子·在宥》），“彼窃钩者诛，窃国者为诸侯，诸侯之门而仁义存焉”（《胠篋》），“殊死者相枕也，桁杨者相推也，刑戮者相望也”（《让王》）。人们的整个身心、人格都被权势和贪欲所统治。他提出要亲近“道”，它超越时空，自由自在，似乎是宇宙万物的本体，实则是人的本体，是人与宇宙万物的同一。追求它、亲近它，就可摆脱一切“物役”，获得无限的自由，“大泽焚而不能热，河汉沍而不能寒，疾雷破山而不能伤，飘风振海而不能惊。若然者，乘云气，骑日月，而游乎四海之外，死生无变于己，而况利害之端乎！”（《齐物论》）达到这样的境界，就是“至人”、“真人”、“神人”。这不是宗教式的偶像崇拜，而是人自身的精神与人格的升华。道家与佛教的佛陀崇拜、向往来世并不吻合。在道家精神的浇灌下，形成了中国传统文化中的放任不拘的傲世情怀与“穷则独善其身”的隐逸思想。嵇康、阮籍的放浪形骸，“俯仰自得，游心太玄”（《赠秀才入军·其十四》）；陶潜的“不为五斗米折腰”，隐居田园，但仍恋恋于“刑天舞干戚，猛志固常在”（《读山海经》）；李白的“安能摧眉折腰事贵权，使我不得开心颜”（《梦游天姥吟留别》）和“红颜弃轩冕，白首卧松云”（《赠孟浩然》）的傲岸气度。这样一些追求人格与精神自由的表现，构成了中国审美意识中与儒家传统相异的一面：浪漫风采和自然清奇。这，远非佛教的膜拜乞怜可比！

孔、庄以外的其他诸子，孟子讲“仁义”、“仁政”；荀子讲“礼法”、“刑政”；墨子讲“从事”、务实，以求“万民之利”；韩非子讲“法治”、“功用”；都与佛教的虚妄迷信的观念相远。诸子的思想影响对后来传入的佛教的传播起到的也只能是负效应。总之，在佛教传入中国以前，儒家、道家，以及其他先秦诸子，已完成了中国自己的互为补充的一体化的思想体系。这与日本在佛教传入前的情况是很不相同的。

日本在佛教传入的时候，还处于古坟文化时期，经济和政治

形态都较落后，文化也不发达，汉字和儒家经典也才刚刚传入，自身原有的意识形态只是祖先崇拜和泛神观下的言灵信仰。日本著名学者村冈典嗣先生将儒学传入前的日本文化称为“太古”文化，而佛教的传入也就在其后不久。他说，基于当时日本民众“极简素的衣食住生活条件下而形成的太古文化，当然是单纯朴素的。宗教、政治、道德、经济等文化形态，尚未像后世那样分化，仍处于杂然混淆的境地。其中宗教占有涵盖其他的重要地位，而这所谓的宗教，与其说是神道毋宁说是神事而已。它是从自然崇拜到祖先崇拜的原始信仰，不论善恶，敬畏一切有威力的事物。”^① 而且它缺乏任何神学理论，只是以占卜、楔拔、祈祷求取平安和顺利。家永三郎先生也说：“在理性精神尚不发达的（日本）古代”，“（日本）民族宗教本无教义，当然也就没有相当于经典的东西”。^② 正是在这样一种思想理论空缺，原始宗教迷信风行的状态下，佛教传入日本，它必然能够取得很大的控制权 and 主导权。

佛教被天皇和贵族视为先进、有用的文化，最早接触佛教教义的钦明天皇说：“朕从来未曾得闻如此微妙之法。”极为崇信；推古天皇即位的第二年，就下诏明令“兴隆三宝”。皇室甚至把佛教作为施政、施教的指导思想。圣德太子拟定的十七条宪法中就明确规定“笃信三宝”，还亲自撰写了注释《法华经》、《维摩经》和《胜鬘经》的《三经义疏》。而且大兴土木，修建佛寺，雕塑佛像。据《上宫圣德法王帝说》记载，圣德太子修建了四天王寺、法兴寺、中宫寺等七座佛寺。

最值得注意的是：日本人初次得知了宗教中所宣扬的“不同于现世的理想世界的存在”，而备感着迷，因为这是与他们的原始宗教的“既无教义，又无来世之说”所完全不同的；而且从伴

① 村冈典嗣：《日本文化史概说》，岩波书店 1949 年第五版，第 4、8 页。

② 家永三郎：《日本文化史》，岩波书店 1984 年第五版，第 26 页。

随佛教而来的“端丽的佛像、微妙的音乐、富于比喻和幻想的佛经故事”中，知道了“超乎实用的美的世界”。^① 佛教对日本审美意识的最显著影响之一就是灌注给它人生虚幻感和追求极乐世界之情。“《法王帝说》所引〈天寿国绣帐铭文〉载：（圣德）太子语其妻曰：‘人世虚假，唯佛是真’。在这里，不只是对现实世界——‘常世之国’及其延伸地——‘黄泉之国’的思考；日本人向来对现实无深刻负罪感和否定意识，而太子的这句话，从根本上破除了此种肯定的世界观和人生观，应将其视为一个划时代的观念。”^② 到圣德太子病重垂危时，其妻子祷求词为：“仰仗三宝，……求病消寿延，安住世间；如命定辞世，求往登净土，早升妙果！”^③ “净土”观念已经植根入日本人的心中。空幻的“欣求净土”将使日本人的心灵蒙受佛教带给的悲哀。

中国的传统审美意识体系，在佛教传入前就已形成，并达到很高的发展程度；而日本的审美意识体系，在佛教传入后方始形成。

在中国，儒家思想系统的审美意识与社会政治生活和伦理道德密切相关，对美的社会性和功利性高度关注，体现出积极入世、乐观进取的现实精神。孔子主要美学观是“尽善尽美”的审美理想，“兴观群怨”的审美作用，“兴于诗，立于礼，成于乐”的审美教育。这些观念树起了儒家审美理论的主干。“诗”、“乐”应该符合“礼”的社会准则，符合政治教化的要求。“子谓《韶》，尽美也，又尽善也。谓《武》，尽美矣，未尽善也”（《论语·八佾》）。就是认为《韶》乐内容、形式俱佳，美善相兼，是符合美的理想的作品。所以他才会“闻《韶》，三月不知肉味”。

① 见前出现书《日本文化史概说》，第23—24页。

② 家永二郎：《飞鸟·白凤文化》，载《岩波讲座·日本历史2》，岩波书店1971年版，第331页。

③ 《法隆寺金堂释迦佛像铭》，见上文同页。