

中國美學的意蘊廣泛而深邃，不論文學、藝術、哲學，都存在著豐盈的美感觸發。

然而在文學創作和藝術鑑賞的同時，必然產生諸如：美在哪？何以美？如何表現美？

我所感受到的美，和別人有何不同？……等問題，要解開這些結，但得先從文學美學著手。

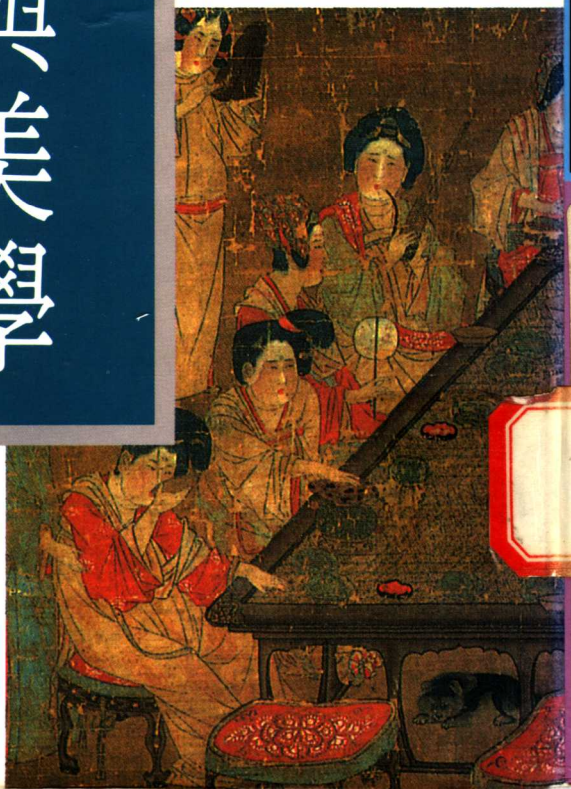
本書是作者研究文學與美學多年的成果，充分掌握了中國美學的精神，將是誘使讀者進入文學殿堂的最佳導引。

【新知叢刊1006】

文學與美學

龔鵬程 ◆ 著

此將渡海
今子見訪知
淫者未歸又
若果尔庶幾
得於海康
相遇不尔則
未如
後會之期也
區區無他禱
惟

文學與美學／龔鵬程著．--修訂版．--

臺北市：業強，1995[民84]

面；公分．--(新知叢刊；1006)

ISBN 957-683-291-8(平裝)

1. 文學-哲學，原理 2. 中國文學-哲學，原理

810.1

83012768

新知叢刊 1006

文學與美學

著 者：龔鵬程

出 版 者：業強出版社

發 行 人：陳春雄

主 編：李文茹

地 址：台北市中華路2段163巷6號2樓

電 話：(02)3043152(代表號)

傳 真：(02)3043153

郵 撥：0743812-9 業強出版社

聯合發行中心

地 址：台北縣新店市民權路130巷6號2樓

電 話：(02)2183565(代表號)

傳 真：(02)2183619

法律顧問：蕭雄淋律師

印 刷：永美印刷公司

定 價：新台幣 150 元整

新聞局登記證版台業字第 3220 號 **¥ 6 6 . 2 2**

1995 年元月修訂版 1 刷

■版權所有・翻印必究■ (如有破損或缺頁，請寄回更換)

ISBN 957-683-291-8

作者簡介

龔鵬程，江西省吉安縣人，民國四十五年三月生，國立臺灣師範大學國文研究所博士。曾任淡江大學中文系主任、中研所所長、文學院院長、行政院大陸委員會文教處處長等職。現任中正大學歷史研究所教授、中國古典文學研究會理事長、佛光大學籌備校長等職。

冀鵬程

本書初版於民國七十五年春，其中大部分文章，寫作距今已近十年。十年以來，臺灣學界對於美學的討論，風氣漸開，已非昔比。回顧昔日之寂寞呼籲，誠多感慨。

近來臺灣的美學研究，無疑受到大陸「美學熱」之影響。但我認為大陸的美學熱，原本即是文革時期長期禁遏美學研究的反彈，也是對其學術環境不滿而激生的。故雖具有在其社會中的社會發展史意義，但從美學研究的學術價值上看，實在成果有限。除了翻譯西方美學論著之功不容抹殺以外，可以稱道的，主要是走出了一個「人學美學」的方向。而正在這一點上，臺灣的美學比大陸走得要快一些。現在乃竟倒過來，受到大陸的影響，殊覺費解。

張默主編《中國當代美學》曾總結大陸八〇年代的美學發展，說：「在當代，真正的美學便是人學，真正的人學便是美學。……在理論上，就宏觀而言，將是人類生態美學或人類戰略美學的誕生。就微觀而言，將是人類人格學美學或人類主體性美學的誕生。而在實踐上，將是新人或新的人類之誕生。」（一九九〇，河南人民出版社出版）

爲什麼人學即美學，美學即人學呢？大陸的美學研究，在五〇年代主要是依馬克思「存在決定意識」、「物質第一性」、「意識第二性」等而展開的。其中無論是主張美爲客觀、美爲客觀

性與社會性統一，重點都在物而不在人。一九七九年馬克思《巴黎手稿》發行以後，美學領域才開始展開對人性論、人道主義、自然的人化、人的本質力量對象化等觀念才被廣泛討論。見物不見人的美學，乃逐漸形成以人之主體性為基準的美學思考。「隨著論辯和研究的深入，人們越來越明確地認識到：美的本質之謎，必須到人的本質中去求解。對客體的審美屬性的揭示，離不開對主體的審美體驗的把握。美學實質上乃是一門真正的『人學』或『人類學』。」

相較於大陸遲至八〇年代後期才發展出的這個新走向，臺灣早在五〇、六〇年代就已大有成績了。

如唐君毅先生主張美學之終局，即在於「以善為主導的真善美俱現的統合人格之實現」。牟宗三先生主張康德第三批判仍未能窮竟美學之奧，必須把美學提舉到與道德人格合一處論之，才是美學真正的完成。徐復觀先生主張中國藝術精神即在於從人格把握藝術精神之主體，為人生而藝術，才是中國藝術之正統。高友工先生主張文學與藝術是整個人文教育的核心，美感經驗則是以價值追求為目的，重在生命意義的了解。柯慶明先生主張文學之所以不同於其他的語言作品，正因它是一種生命意識之呈現，是基於情境的感受而對生命進行反省之所得。方東美主張客觀世界之美必須以生命主體為基礎，乃能有美的意義產生，只有客觀世界不能構成任何美。而且生命與藝術原是合一的……。

諸如此類，在整個臺灣美學發展中當然只占一部分，但對於大陸在八〇年代中期以後才逐漸走上此一途嚮而言，卻實在是先進，其研究成果亦非八〇年代中期以後之大陸美學所能超越。

我自己的美學研究，是在七〇年代中期以後逐漸發展而成的，冥搜盲索，默契於生命美學之路。通貫歷史、文化、文學、美學，而認為整體人文學之意義即在於強化我們對生命意義的理解，因此美學情境就存在於人的倫理關係和價值抉擇之間。

在這本論文集裡的各篇文章，雖然論旨甚為繁歧，或談書法、或論詩歌、或講戲劇、或說小說，但基本上我是從各個角度，用各種方法在說明人存在的自覺與價值的選擇。文學美、藝術美與生命美，相浹為一。

但我的講法只是在路向上與唐，牟、方、徐、高、柯諸先生相似，實質理論內涵卻是自行發展出來的，以之論藝說文，聊舒生命之哀感與歡欣而已。此書之後，我之美學研究略有新變，朝藝術與人的相互關係上去思考，已非舊日蹊徑所能限。可是重讀此書，我仍然不悔少作，因為它本身在美學研究這個學術領域中的價值，我相信它不會被抹殺的。故略述近日美學發展之狀況，以與世之論美學者相印證。

八十三年十二月廿二日龔鵬程記於佛光大學籌備處

目 錄

●第一章 導言：文學的美學思考／1

文學與美／1

美學的內容與課題／3

尋找文學作品中美的元素／6

探究美學觀念產生的原因／8

思索文學理論與作品的美感價值標準／10

文學之美學思考／14

●第二章 現代戲劇與人生哲學之探索／15

現代藝術的景觀／16

現代藝術的特質／18

現代戲劇的形成／20

現代戲劇的發展／23

現代戲劇與人生哲學之探討／28

我們的反省與展望／42

●第三章 中國哲學之美／46

實存的自我／50

生命的境界／58

理解中國哲學的態度與方法／70

●附：問題與答案／78

●第四章 書法的思想與美學問題／85

唐初書法史上的幾個問題／86

康有爲《廣藝舟雙楫》析論／93

●第五章 小說創作的美學基礎／130

●第六章 宋詩的基本風貌：知性的反省／152

小說與現實／132
時間與空間／136
結構與圖式／146

兩種美感的永恆對照／153

宋文化的發展／159

本文研究之態度與方法／172

宋詩的基本風貌／182

●第七章 文學中的人生抉擇問題：李商隱與佛教／204

李商隱學佛的經過／206

李商隱學佛的原因／211

李商隱與僧佛有關的詩作／218

結語／225

第一章

導言：文學的美學思考

一、文學與美

在我們的日常生活裏，文學或美感經驗，經常和我們的心靈發生密切的關係。不論您是否曾覺察到它的存在，當您面對一朵嬌含露珠的蓓蕾、一抹天邊的彩霞、或一羣歸巢的晚雁時，美的意識便在您眼前心際擴散滋生了。文學，也是如此，那些令人沉醉的情節和意象，往往爲人生帶來豐盈的美感。

固然，一首詩或一篇散文，所給予人們的，是否只是那一刹那間美的感應與觸發，仍是美學家們爭議的論題；但這一點卻常是誘使讀者進入文學殿堂的導引。人們習慣於把文學作品稱爲「美文」，就是這個道理。

不過，我們在閱讀這些美文時，多半只是感到似乎有一份朦朧模糊的美感在心裏漾動，覺得它很「美」，於是，便急遽而喜悅地翻讀幾篇，背上一兩句，搖頭晃腦吟哦一番就算了。其實，我們如果勤快些，就可以追問：美在哪？爲什麼美？爲什麼文學有這麼多不同類型的美？爲什麼有些看起來似乎不美的作品，卻被公認爲傑作？文學一定就是美嗎？如何表現美？我所感覺到的美，和別人一樣嗎？……。

這些問題，都是文學創作和鑑賞中，必然會遭遇到的「結」。剪開這些結，必須依靠一種工

具，那就是文學美學。

二、美學的內容與課題

美學 (Aesthetics)，是一七五〇年由亞歷山大·鮑姆伽頓 (Alexander Baumgarten) 所創立的名詞。但這門學科所探討的內容，卻像我們剛才所舉的例子一樣，是打從人類會開始運用思考，來面對文學、藝術以及一切美的事物時，就已經展開了的。例如，一個人五官長得不協調、扭曲緊縮到一塊兒，我們會說他「不漂亮」或「很醜」；這就顯示了：和諧，是美的一種條件。而歷史上對和諧與藝術關係的思考，在西方，早自畢達哥拉斯學派、赫拉克利特、柏拉圖以下，累世不絕；我國則孔子對詩和音樂的看法，也開啓了美學探索的途徑。像《莊子·天下篇》：「樂以道和」、《荀子·勸學篇》：「樂之中和也」、《史記·滑稽列傳》：「樂以發和」……等記載，不但顯示了古人精粹的美學觀點，而且，由於古代詩與樂關係密切，這些美學觀點也正同時代表了他們對文學的看法。

話雖如此，文學美學畢竟只是美學中的一環。單就美學而言，它的內容和主要課題，大抵可以分為幾個方面來談：

第一、美學最主要的目的，就是研究「什麼是美」。不過，為了解決這個問題，它又必須考

察一切表現美的事物，故而文學與藝術，便成爲它最關切的研究對象了。

第二、文學、藝術，乃至於一切美的事物，既都是人類美感的對象，因此，美學又須致力於「美感對象」和「美感經驗」的研究。前者是客觀的存在、後者是主觀的反應。

第三、一旦討論到人對事物美的反應，自然會牽涉到人在美感活動中的心理狀態。這種心理狀態，如果持續、綿延、而且顯示出某種特徵，那就是文化的一部份了。所以，美學也勢必要展開心理學與社會學層面的考察。

第四、以上所討論的，多是美的表現問題。但美學事實上並不只是敘述美（包括觀念與作品）的各種表現而已，它還關係到如何產生美、如何評價美的問題。前者只具有記述性，後者則有規範性，規範美的標準和趣味。

第五、除了一般性的美學原理之外，由於表現美的物體不同，各表現品又均有其特質與歷史傳統，因此，對美的要求並不一致。譬如，訴諸感官印象的美術，和訴諸文字符號的文學，其美之原理與表現，雖有相同處，也有相異處，針對這些審美特質的差異，便發展出書法美學、文學美學、雕塑美學、音樂美學、攝影美學……等不同的科門。

總之，美學研究美、美感經驗、美感對象，並解釋何以美在某種方式中產生作用。它不一定建立在經驗與事實的調查上，尤其是哲學美學，不僅要設定美的價值標準，也企圖追究絕對的原則，因此，它也常是超驗的。

經驗和超驗的美學劃分，充分顯示了美感觀念跟表現品之間複雜的關係：作品既呈現美，美

感觀念也創造了作品。以律詩的產生來說，當沈約提出「四聲八病」等創作原則時，事實上並無此類作品，但觀念的發展，卻帶來創作急遽的變化。沈約《宋書·謝靈運傳論》曾說：「數枉論心，商榷前藻，工拙之數，如有可言：若前有浮聲，則後須切響。妙達此旨，始可言文」，他對文學美感的要求，側重於音調，認為文學作品音節之低昂輕重，必須錯雜間出，才能完美地表達胸中積愆。這種美學要求，似乎來自歸納。而歸納歷代佳作的美感原理，自然屬於經驗美學的範疇。但是，沈約又說：「自靈均以來，多歷年代，雖文體稍精，而此秘未覩。至於高言妙句，音韻天成，皆暗與理合，非由思致」，可見這種原理並不來自歸納，而是「發現」的。因為，沈約本人美學觀念的洞見，使他察覺了作品中前人所未發現的「美的元素」；並以此做為文學美的規範，開啓了日後駢儷文和近體詩的疆域。正因為他有這種美的自覺，所以，在文章裏，他才會說：歷代文學體製和風格的變遷，其實都來自美感觀念的改變，「徒以賞好異情，故意製相施」。

我們固然不必完全贊同沈約的看法，但這個例子，已充分顯示了美感觀念與作品之間複雜的互動關係。許多美學觀念，乃先表現於創作活動中，然後才經由反省說明，形諸議論；反之亦然。而美學觀念也必然是創作的基礎，引導作品的表現和創作活動的發展。

這種互動的關係，是美學研究的興趣焦點，因此，前述五項美學主要課題，幾乎都環繞著這層關係而展開。隸屬於美學中的文學美學，自不例外。

三、尋找文學作品中美的元素

中國傳統的美學觀念，認為「美」並不存在於人爲刻意的創造，而在於天地自然的呈現；故《莊子·知北遊篇》說：「天地有大美而不言」、「聖人者，原天地之大美」，《田子方篇》也說：「得至美而遊乎至樂者，謂之至人」。這種天地之大美，乃是整全和諧而無法切割的。可是，因為天地有大美而不言，所以天工人其代之，開始創作以言美。這種創作乃是天地大美的人文示現，因此，它必然是自然的，而非造作的；是與天地大美結合的，而非爭抗的，劉勰「文心雕龍」說：「言之文，天地之心哉！」、李百藥《北齊書·文苑傳》序說：「達幽顯之情，易天人之際，其在文乎！」、韓愈《贈孟東野詩》說：「文字覲天巧」……等，講的都是這個道理。

文學，既然是天地大美的的人文示現；則創作文學，是希望體現美；觀覽文學，自然也是要從其中採挹體察這份美。陸機《文賦》，深明此理，因此，他對文學作品的觀察，便集中在情感的表现與寫作之審美性質兩方面，例如他說：「詩緣情而綺靡，賦體物而瀏亮」，「綺靡和瀏亮」，便是他對不同文學表現品的美學要求。

這種要求，是文學研究者在尋找到作品美的元素之後，所提出的規範性原則。這些原則，包括了表意方法的調整和優美形式的設計兩大類美學目標。譬如，《詩經·小雅·采芣》說：「昔我

往矣，楊柳依依，今我來思，雨雪霏霏」，運用了今昔時間與空間環境的對比映襯方法，來表達征人憂傷的情懷，造成美的效果之後，映襯，便成為美的規範之一，「花落春猶在」、「鳥鳴山更幽」、「落日心猶壯，秋風病欲蘇」等佳句，都運用了這種美的原則。王安石雖改唐人句為「一鳥不鳴山更幽」，也仍是映襯的表意形式。至於優美形式的設計，例子就更多了，像宋吳沆《環溪詩話》所主張的：「一句要言三五事」、「七言句中用四物」、「事多則健實」，就是強調利用文字詞性的安排，來加強作品密度的例子。楊萬里贊美東坡「自臨釣石汲深清」之句：「七字有五層意」，和明謝榛《四溟詩話》指出可以把兩句壓縮成一句的「縮銀法」，也是類似的例子。其他如拘體、頂真、重出、疊字、設問……等形式設計，都是為了尋找作品中美的元素所做的努力。別林斯基曾說：現實的美，只在內容，而藝術則把它溶化在優美的形式裏。而自達芬奇以來，對於「黃金分割」(Golden Section)的研究和實驗。也都顯示了人類探討美之規律的興趣。因為，藝術作品是完整的有機體，未經藝術賦內容以形式之前，所謂內容，本無所謂美；既經形式的鎔鑄後，內容與形式才共同顯示為美。所以陸機《文賦》將「綺靡」和「情緣」、「體物」和「瀏亮」等情感內容與審美性質，兼提並論，此中實有其真知灼見在。

四、探究美學觀念產生的原因

然而，每個時代或文化區域之間，對美之元素的發現，並不一樣。文學研究者常得探討「美」的發現和發展的歷程，以判斷作品美的價值。例如，陶淵明詩美的價值，六朝間認為不高，宋朝以後則認為極高，這是因為對詩歌美的元素看法不同所致。陸機以下，認為綺麗是詩的審美要件，而宋人則認為「綺麗不足珍」，平淡才是詩的美學特徵。由綺麗到平淡，便是詩歌美的觀念發展史。對美學發展史有了了解，我們對淵明的評價，才能不囿於六朝或宋朝任何一偏，而確定他是一位超越時代美感意識的詩人，他所展現的美，也要數百年之後，才得到認同。

探討文學美的發現和發展史，最重要的事，就是觀察產生美學觀念的條件和原因。這些原因，可以總括為：一、作者的心理。作者在美感活動中的心理因素，本來就是美學關心的課題，特殊的心理因素，會產生特殊的美學觀念，進而創造特殊型態的美。文學研究中對人格與風格關係的探討，頗與此有關。二、時代的一般審美趣味。許多美學觀念，本是時代趣味的紬繹或呈現，例如魏晉南北朝期間對人物美的欣賞口味，便與藝術美的看法大有關係。而《金石萃編》所收楊震碑跋說：「褚登善（遂良）書如美女簪花」和元遺山《論詩絕句》說秦少游詩是「女郎詩」，雖然都用女郎之美來形容藝術之美，褒貶卻不一樣。時代與社會審美趣味的差異，便是使之不同的