

京華學術文庫

陶东风古代文学 与美学论著三种

(修订版)

陶东风 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

陶东风古代文学与美学论著三种/陶东风著. —修订本. —北京:
社会科学文献出版社, 2015. 7

(京华学术文库)

ISBN 978-7-5097-6909-6

I. ①陶… II. ①陶… III. ①中国文学-古典文学研究-文集
②美学理论-中国-文集 IV. ①I206.2-53 ②B83-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第289118号

·京华学术文库
陶东风古代文学与美学论著三种(修订版)

著 者 / 陶东风

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 于占杰

责任编辑 / 于占杰 周志宽

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社(010)59367215

地址:北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编:100029

网址:www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开本:787mm×1092mm 1/16

印张:26.75 字数:468千字

版 次 / 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6909-6

定 价 / 98.00元

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

前 言

我自 1984 年开始发表学术论文，第一篇文章就是写唐代诗人王维的，和浙江师范大学的梅新林教授合作。1985 年开始到北京师范大学读研究生，一开始是师从童庆炳先生大量阅读西方 20 世纪文学理论，特别是文艺心理学，同时继续自己对古代文学和美学的兴趣，并把文艺心理学和古代文论结合，做了一些古代心理美学方面的研究，出版了《中国古代心理美学六论》（百花文艺出版社，1992）、《死亡·情爱·隐逸·思乡——中国文学四大主题》（杭州大学出版社，1993）和《从超迈到随俗——庄子与中国美学》（首都师范大学出版社，1995）。后来又曾涉足文体学和文学史理论，出版了《文体演变及其文化意味》《文学史哲学》等著作。到 20 世纪 80 年代末，因为时代剧变和个人遭际，我又一次转向，开始关注当代文化、知识分子和文艺思潮问题，而且对政治的兴趣渐次增强，出版了《社会转型与当代知识分子》《当代中国的文艺思潮与文化热点》《新时期文学三十年》等书，并写下不少文化批评和时政评论文章。从这个简单的勾勒即可发现我的一大毛病，就是学术兴趣转移太快，一壶水没有烧开又烧另一壶，以致迄今没有写出让恩师童庆炳教授和我自己觉得满意的著作来。

大概也是因为这个见异思迁的毛病，我出版了一部书后往往就放在一边，不再关注，更没有重新出版的念头。大约是今年上半年的某天，童庆炳先生说起我的《中国古代心理美学六论》和《从超迈到随俗——庄子与中国美学》，认为我写得最好的还是这两部书，建议我重新出版。童老师的话一方面让我觉得很汗颜，另一方面也促使我下决心重新出版这两部书。考虑到《死亡·情爱·隐逸·思乡——中国文学四大主题》也属于古代文学与美学研究的范畴，而且三部书都很薄，于是干脆集合在一起，起名《陶东风古代文学与美学论著三种》交由出版社出版。

这次借助于重版的机会，把这三部书又读了一遍，感觉好像回到了二十多年前，为自己竟然能够沉浸、流连于古代文学和美学的那种诗意境界而很感惊讶。这些文字今天看来当然非常幼稚，不过一些感悟和体验还是真实的，注重感悟和体验而不怎么

注重材料的考辨似乎是我写作的一个特点，至今还是如此。

为了尊重历史，尊重自己的过去，除了修订一些错别字和错误的引文，尽量完善注释（当时因为不怎么强调学术规范，有些注释是很不规范的，这次虽然尽量做了完善，但是还是留下不少遗憾），删去一些明显有问题的句子，其余一仍其旧。

至于我自己以后的学术方向，我想最重要的还是要听从自己内心的呼唤，不赶潮，不随俗，不违心，研究自己觉得最重要、最感兴趣的问题。我认为最重要的问题，首先是与自己的人生而言最切身的问题。可能有些学者能够把读书做学问与自己的人生分离开来，学问是学问，人生是人生。但有些人，比如我自己，则做不到。我有志于学术起因于青少年时期，也就是“文革”时期所受的出身歧视，它给我带来了难以弥合的精神创伤，我很难把学问和人生区分开来。我看书写作的根本动力，就是要给自己饱受歧视的童年和少年时代一个交代，给这种歧视和创伤烙下的人生之痛一个交代。如果说20世纪80年代的时候我的这个冲动还不强烈，而且也没有这样做的资本，那么到了今天，我的这种冲动就更加强烈了，而且也相对地已经有了这样做的资本。

这几年我考虑和关注最多的是“文革”的问题，看得最多的是和“文革”有关的小说、回忆录和历史著作。这些文字资料与我的经历、与我所要寻求解决的切身问题最具相关性。我想通过自己的阅读和写作探索如下问题：那个时代到底是一个什么样的时代？一个无辜的少年为什么会遭受那样的歧视和迫害？造成那种歧视和迫害的制度的和文化的根源已经根除了吗？我今天的阅读和写作冲动就源于这样的切身之问。我要对那些希望我回到古典研究的师友，特别是童庆炳老师说：很抱歉，今天的我已经无法对那些缺乏切身性的书和课题产生兴趣，尽管这些课题或许既安全又能够为自己获得学术资本和其他资本。

除了自己的这点“私心”外，我也觉得对“文革”以及当代中国（1949年至今）这段历史、社会和文化的研究虽然阻力重重，却依然是最重要、最有价值的。如果我们不去理解1949年以来中国式的社会主义实践，我们又怎么能够理解今天的中国，理解我们自己的命运？我们的今天难道不是被这个中国式社会主义实践塑造的吗？难道孔子、老子和庄子比毛泽东更深刻地塑造了今天的中国，主宰了我们的命运吗？当然，有人会反驳说：为什么一定要去研究这个充满风险的课题？是的，你可以不去研究，但是对我而言很难。其实，我原先也希望躲开这段历史，但随着年龄的不断增长（老之将至）我做不到了。这不是什么使命感，而是面对自己的无奈——这

种无奈总是最深刻、最难以摆脱的。

因此，对我而言，这三种著述的重新出版，更多地意味着一种纪念，而不是我的研究的再一次转向。

最后我要感谢首都师范大学文学院和上海交通大学人文学院为这本书（或者说三本书）的出版提供的资助，特别要感谢首师大文学院副院长冯新华为本书重印付出的辛勤劳动。

陶东风

2014年9月12日

目 录

CONTENTS

死亡·情爱·隐逸·思乡

——中国文学四大主题

语言·文化·主题

——文学史的主题学研究（代序）/ 003

第一章 死亡主题 / 006

第一节 死亡主题的哲学意义 / 006

第二节 “此在”的时间性 / 007

第三节 人间情结 / 011

第四节 不朽冲动与美人迟暮 / 015

第五节 齐死生与归于自然 / 018

第六节 沉醉此生与享乐主义 / 024

第七节 “忧思”、“闲愁”：无对象情绪 / 029

第八节 死亡焦虑与自然观念 / 033

第二章 情爱主题 / 040

第一节 情爱：文学无法回避的永恒主题 / 040

第二节 历史曲线：迂回发展的中国爱情文学 / 041

第三节 “宁作野中之双凫，不愿云间之别鹤”

——别离与相思 / 047

- 第四节 “丁香空结雨中愁”
——闺怨、宫怨、弃妇怨 / 050
- 第五节 “此恨绵绵无绝期”
——悼亡、怀旧、感伤 / 056
- 第六节 悄悄散去的暮霭
——“性爱”主题及其在明清的突现 / 059
- 第三章 隐逸主题 / 062**
- 第一节 隐逸：对社会的逃避 / 062
- 第二节 价值重估与个体道德自律 / 064
- 第三节 “身在江海，心存魏阙”
——士大夫的双重人格 / 066
- 第四节 从全生、虚无到出世 / 069
- 第五节 自然美的发现与展示 / 073
- 第六节 从苦行僧到游乐儿 / 078
- 第七节 陶渊明的意义 / 081
- 第四章 思乡主题 / 084**
- 第一节 游子之歌 / 084
- 第二节 异乡中的异客 / 085
- 第三节 流浪与孤独 / 089
- 第四节 游子眼中的时间 / 092
- 第五节 游子眼中的自然 / 094
- 第六节 思乡与恋母 / 096
- 第七节 从“乡”到“国” / 099
- 后 记 / 103**

中国古代心理美学六论

- 前言 陶东风 / 107
- 第一章 从心理防御机制到审美的纯粹知觉
——虚静论 / 111
- 第一节 焦虑及其超越
——庄子虚静说之一 / 112
- 第二节 超功利与纯粹知觉
——庄子虚静说之二 / 119
- 第三节 “虚壹而静”与认知心理
——儒法虚静论初识 / 124
- 第四节 庄子虚静说的影响 / 126
- 第二章 抽象艺术与人类心理
——空灵论 / 132
- 第一节 空灵的两个基本点 / 132
- 第二节 说“逸” / 135
- 第三节 空灵与简化的艺术形式 / 137
- 第四节 空灵与“以形写神” / 140
- 第五节 空灵与抽象 / 144
- 第三章 言不尽意与言外之意
——言意论 / 149
- 第一节 “言不尽意”与美感经验的特殊性 / 150
- 第二节 “但见性情，不睹文字” / 158
- 第四章 语义破译与意之境的诞生
——意境论 / 161

第一节 意境为“意之境”而非“意加境” / 161

第二节 意境与接受主体 / 171

第三节 意境与简化的艺术符号 / 180

第五章 自然的世俗化

——心物论 / 186

第一节 悲落叶于劲秋，喜柔条于芳春 / 186

第二节 移情说与同构论 / 190

第三节 “兴”的特点及其心理学依据 / 196

第四节 自然的世俗化与自然的神秘化：一个比较 / 203

第六章 创伤与超越

——发愤论 / 212

第一节 “心之忧矣，我歌且谣”

——苦闷与创作动力 / 212

第二节 “和平之音淡薄，而愁思之声要妙”

——苦闷与艺术品的价值 / 219

第三节 蚌病成珠与文人的变态心理 / 223

第四节 政治悲剧与生命悲剧

——中西文论论诗与苦闷（之一） / 228

第五节 怨刺与游戏

——中西文论论诗与苦闷（之二） / 238

从超迈到随俗

——庄子与中国美学

序 童庆炳 / 243

引论 庄子：一场打不完的“官司” / 246

上编 庄子人生哲学的超越性结构

第一章 超越的起点：“此在论”及其内在矛盾 / 253

第一节 生命的时间有限性及死亡焦虑 / 253

第二节 入世活动 / 262

第三节 “有知”与“有名”活动 / 265

第四节 “有欲”活动 / 269

第二章 超越的终点：“无为”的生存方式 / 272

第一节 神奇的大宗师

——庄子论“神人”“圣人”“至人”“真人” / 272

第二节 “道”：超越与遍在的二重性 / 278

第三节 “游”：庄子的自由观 / 285

第三章 超越的中介 / 293

第一节 齐物论 / 293

第二节 虚静（心斋）论 / 298

第三节 心理防御机制：一个心理分析的尝试 / 299

第四章 庄子人生哲学的内在矛盾及其向美学的会通 / 302

第一节 庄子人生哲学的内在矛盾 / 302

第二节 庄子研究中的“后现代”误区 / 306

第三节 庄子哲学向美学的会通 / 314

下编 中国古典美学中的庄学精神及其现代诠释

第五章 “虚以待物”与本样呈现

——庄子与中国美学的心物关系论 / 323

第一节 “虚以待物”与“物感”

——审美的感应方式 / 323

第二节 本样呈现与“兴”
——艺术的表现方式 / 330

第三节 心物同构性 / 336

第四节 中西美学心物论的比较 / 345

第六章 “言不尽意”与“言外之意”

——庄子与中国美学的语言观 / 352

第一节 言不尽意与美感经验的特殊性 / 353

第二节 从“言不尽意”到“言外之意” / 358

第三节 “言不尽意”与文学语言的“感觉化” / 366

第四节 “多义性”与“感觉化”的两种策略：一个比较 / 373

第七章 平淡空灵

——庄子与中国美学风格论 / 379

第一节 “平淡空灵”与庄子的人生哲学 / 379

第二节 “空灵”的美感特征及其心理学分析 / 382

第三节 平淡空灵与“以形写神” / 387

第四节 空灵与现代西方抽象艺术 / 392

第八章 通向超验之路

——庄子的神秘主义美学 / 400

第一节 神秘感的现代意义 / 400

第二节 神秘体验的三维结构 / 401

第三节 庄子论神秘的感受力 / 405

第四节 中西方神秘主义美学之比较 / 407

死亡 · 情爱 · 隐逸 · 思乡

——中国文学四大主题

语言·文化·主题

——文学史的主题学研究（代序）

阅读文学史，我们会透过语言感受到人类情感的流程，领会前人对于世界及人生意义的思考。前人通过文学的形式（一个符号的世界）表达了他们的生存状态和心理状态，而主题，则正是这种生存状态和心理状态的最集中的审美凝聚。因为按照现代文学批评和文学理论的观点，主题乃是文学作品的中心观念（central idea）或支配性观念（dominating idea）^①，它处于文学本文结构的意义层面的核心。因此，奉献给读者朋友的这本小书，旨在呈示中国古代文人的心灵状态，探索古人是如何思考人生、思考世界的。由于人对自身及环境的思考既受制于文化又集中地体现了文化的精髓，因而主题与文化有着千丝万缕的联系。《韦伯辞典》在解释“主题”（theme）一词时指出：主题是在文化中“占支配地位的或长期存在的观念或指导性原则”。可见，文学作品的主题常常超越了文学本身而体现了特定文化的价值尺度，是文化心理、民族性格和时代精神的结晶。

在西方，“主题学”是一个专门的研究领域，顾名思义，它是以前文学作品的主题作为研究对象。但是，主题学在西方常常受到责难。乌·威斯坦因（Ulrich Westein）指出：“历史地看，称为主题学（thematology）或题材史（stoffgeschichte）的这门学科，从一开始就受到强烈的怀疑，要克服这些根深蒂固的偏见似乎是很困难的。”^②这是因为，“从克罗齐到德国的精神史（Geistgeschichte）和英美的新批评，许多人相信题材（stoff）不过是文学的素材，只有在一出特定的戏剧、史诗、一首诗或一部小说被赋予形式以后，它才能获得审美效用”。^③但这种反对意见是以一种深刻的误解，即题材（素材）等于主题为前提的。如果说，主题真的等于题材，也就是未经

① 参见 H. Shaw: *Dictionary of Literary Terms*, New York, 1972 及 J. A. Cuddon: *A Dictionary of Literary Terms*, New York, 1976。

② 《主题学》，见北京师范大学中文系编《比较文学研究资料》，北京师范大学出版社，1986，第 325 页。

③ 《主题学》，见北京师范大学中文系编《比较文学研究资料》，北京师范大学出版社，1986，第 325 页。

形式化的材料，那么，对主题学的责难就可以成立；但实际上，主题不等于素材或题材。主题作为文学作品（审美经验的语言形式化）的内容要素，是已经形式化了的。没有形式化的东西不能称为作品，当然也就无所谓主题（特指文学主题）。题材就是因为未经形式化（至少习惯使用上如此）而只能算作文学的材料，而不是成品。可见，主题是业已完成的产品（作品）的特征和要素，这决定了它对语言形式的依赖性，也决定了主题学研究对于语言学、形式分析的依赖性。离开了语言形式，主题并不存在；离开了语言形式分析，主题学研究将成为非文学的研究（在我国主要表现为庸俗社会学研究）。^① 在过去的文学研究中，主题研究正好有此弊端。可见，对主题学的非难尽管基于误解，却并非无的放矢。

主题固然是一种社会文化现象，但首先是一种语言现象。在“中国文学主题”之类话语中，“主题”已超出个别作家作品的范围，而成为整个文学整体和文学传统的组成部分。只有在几千年的中国文学长河中反复出现、历久不衰的主题，才能称为中国文学主题。这种主题存在于一些惯例化了的意象模式（诗歌）和叙述模式（小说）之中。比如在中国诗歌传统中，感叹时光易逝、人生短暂是一个历久不衰的主题（本书称为“死亡主题”），但它并不像在哲学史、思想史上那样，以观念形态存在，而是以感性意象形态存在。表现死亡主题的意象由于反复出现而形成了固定的系列，这就是：（1）以“暮”、“晚”为核心的意象系列，如“日暮”、“岁暮”、“夕阳”、“残阳”、“落日”等；（2）以“水”为核心的意象系列，如“川”、“流水”、“河”、“逝川”、“激湍”等；（3）以“秋”为核心的意象系列，如“悲秋”、“秋风”、“秋气”、“落叶”、“白露”、“霜”等；（4）以春为核心的意象系列，如“惜春”、“伤春”、“怨春”、“落花”、“残红”等。而在还乡、思归的主题中，则有“飞蓬”、“飘蓬”、“归雁”、“杜鹃”、“孤鸿”、“孤舟”、“月”、“月光”、“浮生”等意象系列。而且这些意象系列还有与之相匹配的表现模式。这表明，主题离不开语言表现，离不开意象模式，离开了语言和意象，就无法把握主题；但反过来，语言又是一种社会文化现象，不对这些意象系作社会、历史、文化的考察，则无法把握其深厚的社会历史内涵和文化意味。一定的主题固然是在一定的社会条件下产生与演变的，但社会环境并不构成文学作品主题风貌的充足原因，因为主题必须通过语言表现，而语言又有其继承性、延续性、惯例性和一定程度的自律性。因而主题是内外因双重决定

^① 韦勒克和沃伦也是将主题理解为材料，所以在其《文学理论》中只字不提主题学。

的。李白对于生命无常的体验不管多么具有个人、时代的独特性，都无法摆脱传统表现程式和意象模式的制约。

通过语言的中介，将文学的主题与文化接通，不在狭窄封闭的语言圈子里作文字游戏，也不离开语言作空泛的文化社会分析，这正是本书所遵循的方法论原则。

过去的主题研究往往过于侧重作品的思想或政治倾向。我们所提倡的通过语言接通主题与文化的方法，还包含有对泛政治化倾向的扬弃（但并不反对适当的政治学分析）。我们认为：文化的精髓和要义在于价值观，即对于人生与世界之意义、价值所持的立场、态度和理解，故以人生哲学为核心。库尔提乌斯指出：“主题是关系到人对世界的独特态度的最重要因素。诗人的主题范围，是他对生活将他抛入其内的诸具体情景的典型反映的一览表。”^① 中国文学中的诸种主题，都是中国古代文人对人生及世界之意义反思的审美凝聚（由于它是一种情感化、感性化的反思，所以称之为“体验”更适当），它们集中反映了中国文人对许多重大存在问题（如生死、离别、情爱、自然、个体、社会等）的态度，仅从政治角度是无法揭示其丰富内涵的。这样，紧扣人生态度来解读文学主题，是本书的另一个方法论原则，也是我们选择死亡、情爱、隐逸、思乡这四大主题的原因，因为我们认为与其他主题相比，这四个主题似乎更能代表古人对人生意义的反思。

^① 转引自威斯坦因《主题学》，《比较文学研究资料》，第326页。