

苏曼殊诗画论

SUMANSHUSHIHLALUN

黄永健 著

SUMANSHUSHIHLALUN
SHIHLALUN
MANSHUSHIHLALUN
SHUSHIHLALUN
SHIHLALUN

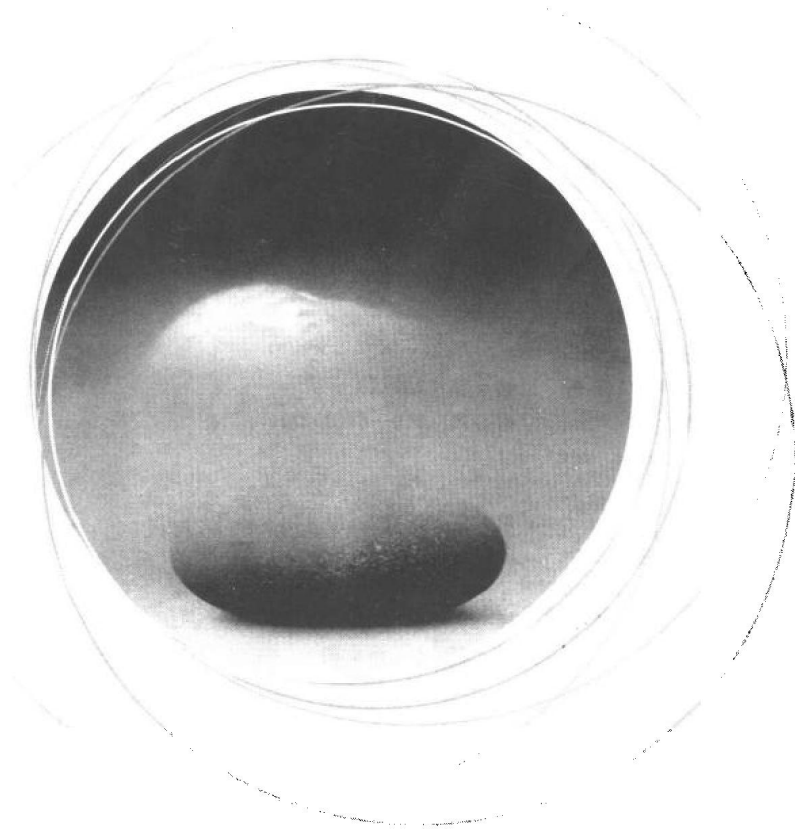
深圳大学文库 文化美学书系
中国社会科学出版社

深圳大学文库 文化美学书系

黄永健 著

蘇曼殊詩畫論

送堂

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

苏曼殊诗画论/黄永健著. —北京: 中国社会科学出版社,
2001. 9

ISBN 7-5004-3118-X

I. 苏… II. 黄… III. ①苏曼殊 (1884~1918) —古典诗
歌—文学研究②苏曼殊 (1884~1918) —中国画—艺术评论
IV. I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 052447 号

责任编辑 汪民安

责任校对 李云利

技术编辑 李 建

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 北京北方印刷厂 装 订 新兴装订厂

版 次 2001 年 9 月第 1 版 印 次 2001 年 9 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 10.375 插 页 2

字 数 192 千字 印 数 1—3000 册

定 价 28.00 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

序一：走向文化美学

胡经之

也许仅只是我的一种直觉印象。我感到，文艺学或艺术学在近几年正在向两个方向发展：音乐、舞蹈、美术、戏剧、影视等的研究越来越趋向门类专门化，音乐美学、舞蹈美学、戏剧美学等越来越深入探索不同艺术独具的艺术奥秘，各自遵循的“自律”。但是，对文学的研究，却越来越趋同于文化普适化，把文学与整个文化融合起来，逐渐向文化研究转移。

本来，多年前就知道西方当代美学早已出现向文化研究转移的趋向，没有想到，这种趋势很快在我们这里也出现了。

有朋自远方来，畅谈之后更加深了我的这种印象。多年不见的香港中文大学美学教授王建元博士前不久来访，他的一番宏论使我越发感到，我们这个时代的变化真是太快。这位在台湾曾以研究“雄浑”“崇高”著名的美学博士，坦率告诉我，他现在不研究抽象的美学问题了，已经转向文化研究，关注很具体的文化现象，如：西方文化如何影响香港文化，香港如何应对迪斯尼落户，等等。

当然也有不同声音。就在香港同一学校都是朋友的美学教授刘昌元博士就不以为然。在最近一次美学的国际研讨会上，他宣读一篇长长的美学论文，还是探讨美学的基本理论问题。他对我

说：美学自身的基本问题，不能由文化研究所替代。他还将继续作美学沉思，不想转移。他对美学的执著，令人敬佩。

我却觉得，美学、文艺学的这两种发展趋势，相反却又相成。自上而下，由下而上，应可互补，关键是如何将两者结合起来，促成新的整合。

我向来十分敬重哲学美学，但我不满足于仅对审美作哲学结论，而希望美学能解释人类具体的审美和创美。艺术创造和艺术审美，乃是人类审美现象中的一种独特形态，和自然审美、文化审美相比，有其独特的性质和规律。因此，在80年代初，我热切期盼发展文艺美学或艺术美学，创办《文艺美学丛刊》，和叶朗、江溶倡编《北京大学文艺美学丛书》，参与王朝闻主编的《艺术美学丛书》。如今，文艺美学的发展成了文艺学中的一个学科，绘画美学、音乐美学、电影美学等也都在向更纵深的层次发展。我想，文艺美学或艺术美学还应有新发展。

但是，文艺美学或艺术美学并不要也不能代替哲学美学。审美学的领域广阔得很，它至少应对这两类审美现象做出理论概括：一是对自然的审美，二是对文化的审美。艺术创造和艺术审美，只是文化现象的一种。

大自然为人类带来了连绵不尽的美感。我们赞叹大自然之美，鬼斧神工，自然天成，不由人力所致，具有独特的魅力。随着人类实践领域的扩展，人在大自然中越来越多地发现天然之美；但伴之而来的自然生态环境日益恶化，天然之美也越来越显得珍贵。中国传统美学对天然之美情有独钟，对自然审美有许多真切的体会和精辟的描绘。但对自然如何审美和自然本身怎么会美究竟不是同一回事。对自然本身之美至今尚未有一个合理的符合实际的解释。物种自然属性说，人的本质力量对象化说，都不能令人满意。还是马克思的价值论可以把我们引向对自然美的更合理的解释，似应大有可为，且可发展为一门新的学科：生态美学。前两

年，我在主编《人与自然》丛书时，就期盼《生态美学》的早日出现。

但人生活在这个世界上，已不可能完全回归自然。我们每个人都已不可能脱离人自己创造出来的文化世界。作为主体的人，在和作为客体的自然不断相互作用的过程中，自然不断在人化；人和人的相互作用的发展，使主体间的关系更为复杂多样；个体自我本身和周围环境的相互影响，使得个体世界也越来越丰富复杂。物和物，人和物，人和人的相互作用都在影响着个体世界。

我们可以把文化区分为物质文化和精神文化，但任何文化都是处于一定人文关系中的人的活动的结果，人化的产物。对于我们生活于其中的文化世界，我们可以从不同的角度去对待，但我最感兴趣的还是如何从美学的角度来审视。我们需要各种各样的文化研究，我更希望走向文化美学。

文化之美是人所创造的美，不同于天然之美。美，并非都是人的创造；劳动创造出来的，也并非必美。但是，确实，劳动也在创造着美。如果人能按照美的规律来创造，人类就能创造出美。但是，如果人类劳动违反了美的规律，创造出来的就不一定美。人的本质力量的对象化，未必都美。人间有多少假、丑、恶！这不都是人的自我异化活动中滋生出来的吗？那末，人间的文化创造，怎样才能符合美的规律，这是文化美学必须回答的首要问题。进一层，人间的文化创造，并不只是仅为满足审美需要而展开的，很可能首先是满足实用需要，甚至可能把交换需要放在首位。这样，文化产品的实用价值、交换价值、审美价值应是什么结构关系，这也是文化美学必须回答的问题。还有，对文化的审美，和自然审美、艺术审美是怎样的关系，它们之间的联系和区别，这涉及更为复杂的审美标准、审美理想等，亦应是文化美学不能回避的问题。

人，更应成为文化美学关注的中心。人是万物的尺度，万事

万物之所以有美丑，乃是因为它们对人来说具有肯定还是否定的客观价值。人类之所以要创造文化，乃是因为自然不能完全满足人。人生活在这世界上，不仅只是为了生存，还要求发展，更要完善。所以，人要按照美的规律来创造文化，不断在创造中自我完善，成为自由而全面发展的完整的人，和周围环境（既有自然环境，又有人文环境）达到动态平衡。当然，人的自由本性的发展，人的理想人格的建立，人和环境的动态平衡，是不断发展的历史过程。马克思在 1857—1858 年写的《经济学手稿》中，曾这样论述人如何从现有环境中获得自由的历史过程：先是“人的依赖关系”的时代，个体不能独立，只能依赖于人才能生存。二是“以物的依赖性为基础的独立性”的时代，个体从人的依赖关系独立出来，却又堕入依赖于物的关系之中。三是“建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性”的时代。（《马克思恩格斯全集》第 46 卷上，第 104 页）

“人的依赖”时代，就是我们所说的前现代。“物的依赖”时代是包括现代、后现代的整个现代化时代。而“自由个性”的全面发展，有待未来的理想时代。每个时代，都有自己的文化，文化美学应该面向自己时代的文化现象。

我们这个国度，现正处在社会主义初级阶段，正在为实现社会主义现代化而奋进，目标自然是朝着“自由个性”全面发展方向。但中国地广人多，各地发展极不平衡，广大的西部地区，基本还在由前现代向现代转化。就是沿海发达地区，也还在为基本实现现代化而奋斗，前现代的文化现象也还到处可见，而西方却已舶来后现代文化。这样，我国目前的文化现象，极为错综复杂。我们急需对现代化过程中涌现出来的错综复杂的具体的文化现象作文化研究，也需要及早对文化发展作宏观审视，从整体上关注文化发展的美学方向。

文化美学、文化研究，两者相辅相成，相联系而又各有区别。在我国，都应受到重视，都该得到发展。

关于文化研究，美国学者卡勒教授在《文学理论》（牛津大学1997年版，辽宁教育出版社1998年版）一书中曾有较为精辟的评述。文化研究在西方从60年代兴起，但其实在19世纪就已有萌芽。从歌德、卡莱尔、爱默生的时代就出现了一种新型的著作，它既不是评介文学作品，也不是思想史，也不是哲学、社会学，而是所有这些的融为一体，形成一种新的类型。到了这个世纪的60年代，从事文学研究的人开始研究文学之外的著作。文化研究已经不只是对文学作研究，而是涉及广泛的社会领域，用卡勒的话说，它“包括人类学、艺术史、电影研究、性研究、语言学、哲学、政治理论、心理分析、科学研究、社会和思想史，以及社会学等各方面的著作”（第4页）。发展到90年代，文化研究成了人文科学一项主要活动。文化研究的对象，已扩展到整个广义的文化领域：“令人吃惊的是，随着文化研究的发展，已经说不清它究竟跨了多少学科”（第45页）。文化研究已近包罗万象，从莎士比亚到肥皂剧，从弥尔顿到麦当娜，从失乐园到迪斯尼，高雅文化和通俗文化，过去文化与当今文化，都在文化研究视野之中。

文化研究是从文学研究发展而来，那末，文化研究兴盛起来之后，还需要文学研究吗？文化研究和文学研究是什么关系？文化研究有利于文学研究的深入。按卡勒的说法，“文化研究因为坚持把文学研究作为一项重要的研究实践，坚持考察文化的不同作用是如何影响并覆盖文学作品的，所以它能够把文学研究作为一种复杂的、相互关联的现象加以强化”（第50页）。但是，文化研究并不能替代也不会取消文学研究本身。文学研究应该深入研究作为艺术文化之一的文学的特殊性：“文学研究关注的要点正是一部作品与众不同的错综性”。如果不能掌握文学的特殊性，而只停留在文化的一般性，“文化研究很容易变成一种非量化的社会学，

把作品作为反映作品之外什么东西的实例或者表象来对待，而不认为作品是其本身内在要点的表象”（第53页）。所以，卡勒在这部《文学理论》中，主要还是在阐释文学的特殊性，语言、修辞、叙述、意义、解释等仍然是主题。

我国的文化研究也在近几年兴起。我们也有了《文化研究》杂志，还有好些刊物所登的文化研究文章也多了起来，关注文化热点，分析文化现象，涉及教育、家庭、男性、女性、扶贫、下岗、腐败、污染、色情、暴力、黑社会、全球化等等，都是社会关注的现实问题。我们的美学也在面向现实，剖析当代审美文化现象，出现了多部研究当代审美文化的专著，使人耳目一新，令人鼓舞。依我看，美学如能面对当下现实，更多关注文化现象，进一步发展，正可走向文化美学。

无疑，文化美学首先应关注当代审美文化。但当代审美文化并不只限于大众文化，高雅文化当亦在其列。文化美学可以通过对高雅文化和通俗文化的研究，探索当代文化如何走雅俗共赏之路。不只是当代审美文化，就是非审美文化也应列入文化美学的视野。艺术文化之外，政治文化、道德文化、科技文化、教育文化等也应得到文化美学的关注，从美学上加以审视、评析。研究领域因现代化的发展而日益扩大，这正是文化美学和文化研究相近之处。然而，西方在解构主义、反本质主义兴起以来，文化研究关注具体问题的具体分析，从一个具体问题引发出思考。像福柯的《性态的历史》，就把“性”放在具体的历史中来评说，说它是由一系列社会实践、话语实践共同造成的。人们“把原本相去甚远的、各个不同领域里的东西：一些我们认为与性有关的行为、心理的区别、身体的部位、心理的不同反应，还有最不同的社会意义，组合到一个统一的范畴之内（即‘性’）”（第6页）。文化美学也要重视具体的文化现象，并从文化研究中吸收养料；但更应重视归纳，从众多的文化现象作出的分析中，从美学高度进行

思考，作出理论概括，走向文化美学。

我们这套《文化美学丛书》，是深圳大学文学院和深圳一些人文学者共同探索的结果。我们尝试从不同文化现象的探索切入，通过不同的路径，走向文化美学。

二〇〇〇，秋，深圳

序 二

郁龙余

一部世界发展史向人们昭示：一般来讲，随着一个民族、一个国家经济的发展，其文化也必然会发展。经济土壤有多深厚，文化之树就有多高大。世界四大文明古国是如此，近现代欧美各国也是如此。中国是世界文明古国，东方首出之邦，不幸于晚清起中落。然而，经一百多年的维新奋斗，古国终于开始振兴。自 20 世纪 70 年代起，中国经济突飞猛进，震惊世界。深圳从一个边陲小镇发展成现代化都市、当代中国经济重镇，只用二十年时间，被喻为“一夜之城”、“东方神话”。已连续多年，深圳进出口贸易总额位居全国第一，综合实力和可持续发展能力在全国名列前茅。一国之内，一个地区的经济发展了，其文化也一定要发展。广州、上海、香港的发展史就是明证。

深圳大学是深圳惟一的综合性大学。来自全国各地的深大学人，自知重任在身，不敢稍有懈怠。以文艺学为例，从成立中文系的那一天起，大家就齐心协力，决心要把这个学科搞上去。1985 年，中文系成立的第二年，即召开了“中国比较文学学会成立大会暨首届国际学术研讨会”，主编出版了《比较文学丛书》。1986 年起，每年出一本学术集刊，辟出专版进行文艺学研究。1997 年深大成立文学院，为文艺学的发展提供了新的契机。编辑出版一

本以文艺理论和比较文学研究为主要内容的学术刊物和一套反映当代中国文艺学研究最新水平的文艺学著作系列，成了大家的心愿与呼声。于是，在深圳大学领导的支持下，《深圳大学文库·文化美学书系》应运而生了。

改革开放以来，中国出版了不少文艺学著作。深圳大学《文化美学书系》将以什么样的面貌出现呢？

首先，努力反映中国学者文艺学研究的新成果。国内有一支为数众多的研究文艺学的专家队伍。仅是文艺学硕士点、博士点就相当可观，何况还有不少和文艺学相近的学科点。随着改革开放的深入，文艺学研究的深度和广度不断得到拓展，涌现出大批国人撰写的新论著。这些论著大体分三种情况：一种是中西融合、有自己创见的上乘之作；一种是立论公允、材料翔实但无多大创造性的中等之作；一种则是学风浮躁、患有食洋不化等症的下乘之作。显然，深圳大学《文化美学书系》需要的是上乘之作。

除了中国学人的论著之外，二十年来还翻译出版了为数众多的西方文艺学论著。这部分译作对中国学者了解世界文艺学帮助很大，大大开阔了中国学者的视野。然而，也有不尽人意之处。一是有的译者语言文字功底差，译作不但不能“信、达、雅”，而且往往错误百出。二是选题失当，有的论著在国外是不入流的一时之作，没有代表性，我们的译者却一见钟情，贸然将其译成中文，洋作者得知后惊讶多于感动。另外，作者过多集中于英语国家，其他欧洲语种的具有世界一流水准的不少著作，尚很少顾及。鉴于这种情况，深圳大学《文化美学书系》应该请高手翻译，全面反映西方文艺学研究成果。

迄今为止，汉译的外国文艺学著作，几乎清一色全是西方著作，东方的基本上没有。这是中国文艺学发展过程中的一个带倾向性的问题。中国文艺学的发展分三个阶段：第一阶段从先秦到清末，这一阶段中国以自我为中心点，中国文艺学自成体系，独

立发展。晚清至现在，是中国文艺学发展的第二阶段。这个阶段最突出的一个特点是有了西方文艺学，形成了中西两点的局面，中国文论家们有了借鉴和比较，再也不能以自我为中心。然而，两点一线，非此即彼，公婆各有理，许多问题争论不清。中国文艺学的发展，需要第三个点。东方文艺学就是这第三个点。有了这个点，就能三点成面。像三维世界不同于二维世界一样，“三点成面”与“两点一线”也截然不同。因为这个“三”不仅比“二”多了一个参照，而且将带来中国文艺学发展史上崭新的第三阶段。所以，在翻译介绍西方文艺学著作时，有重点地译介东方文艺学名著，是深圳大学《文化美学书系》的又一大任务。

综上所述，出版介绍国人新著、西洋名作和东方经典，是我们组织编辑深大《文化美学书系》的目标。如能实现这个目标，必将对我国文艺学发展作出应有的贡献。深大自成立以来，一直得到国内外学者的厚爱。我们相信，《深圳大学文库·文化美学书系》也一定能在国内外同行的爱护和支持下，顺利达到预期的目标。

2001年6月16日
于深圳大学文学院

序

黄永健兄负笈香江求学，历数年磨砺，撰成一部《苏曼殊诗画论》。黄兄大作以精研辨析苏画为主，取苏氏诗与其画作互证，而旁及小说。可以说在苏曼殊研究中别树一帜，其中颇多深思而独到的见解，读之令人心旷神怡。

苏曼殊在清末民初短暂的一生中，才艺双绝而面目多变。传世的有绘画、诗歌和小说，三体俱擅但都不乏佳作，这真是如柳亚子所说的是“不可无一，不可有二”天纵之才。他的一生行事扑朔迷离，既是情种，又是不忘解脱的僧人；既是革命家，又是独行之士。苏曼殊的矛盾性格，我们当然可以看作是一个天崩地裂、新旧交替的转型社会的见证，但是在他的性格和心境中到底有没有始终如一的同一性？个人感受到的煎熬和矛盾是不是就穷尽了对苏曼殊一生行事和艺术成就的解释？以我不多的对苏曼殊研究的了解，似乎力证其矛盾的研究为多，这种思路比较容易切入，透过个人的内心冲突来窥见社会的缤纷陆离，或者从社会冲突反证个人内心矛盾。但是，这种思路有一个弱点，就是不容易以简明扼要的观照透彻领悟研究的对象。在这一点上，黄永健兄对苏曼殊性格的解释，进而也是对苏曼殊画品和诗魂的解释，可谓是别出心裁。他以大乘禅宗“色空不二”、“色中悟空”、“烦恼即菩提，菩提即烦恼”的宗旨解说苏曼殊一生的思想行事，断苏氏为“文化转型时代一位将中国大乘禅学精神推至空前高度的现

代禅僧”。这种解说能够圆融苏曼殊芒鞋破钵、袈裟披身的一面和刚猛无畏甚至流连欢场的另一面，在看似截然相反不相容的行事中，指出他毕生一以贯之的大乘禅学精神，苏曼殊的一生就是在大烦恼中悟大菩提。禅宗本为中国式的佛教，要义在于从释迦拈花微笑中妙悟义谛，在诸色相中证入真如，故禅法不离世间法，若能见诸境不乱，即是真定。苏曼殊生当鼎革之世，本人又遭逢身世之变，见物待人触景伤情自不待言，而他自青年时代即出家修行，宗奉禅法。故于世人种种不可理解的行径中，实寓含前后同一的精神。苏氏辞世不久，他的知友同人柳亚子就说他的才情与行事，“非食人间烟火人所能及”。品评艺文，知人论世，贵在知音。苏曼殊因种种狂禅怪诞的行事而遭世人误解，至此可谓一遇知音矣。明末才子金圣叹云，隔代而遇知音，千古才人可以心死。假如地下九泉有知，一代情僧苏曼殊亦可以心死矣！

历来评论苏曼殊的创作，多论他的小说与诗歌，而罕及绘画。恐怕是因为诗文易觅而绘画难求，尤其是真迹难得一见。而苏氏的知己近交，多谓他画第一，而诗第二，小说又次之。不管这个说法有没有道理，好好剖析苏曼殊的画，总是必要的。因为通观他的全部创作，才能得到中肯的认识。黄永健兄得天独厚，在香港多年，于中西荟萃之地遍访苏氏传世真迹和画册，详加考定。搜罗既富，所论方得言之成理，持之有故。我特别欣赏他以诗证画，以画证诗的互证方法。这固然是因为诗画相通的一贯传统，但更重要的是它们同为一个人的创作。不了解一个人的全部创作是没有办法做到知人的。虽然《苏曼殊诗画论》并不是详论苏氏全部创作，而只是选取了一个评论较为薄弱的环节，即是他的画作为剖析对象。但诗画互证，不但有利于看清苏氏的画，也有利于看清他的诗。我甚至相信，黄永健兄对苏曼殊思想性格的独特解会和画境诗情的透辟分析，亦得力于对诗画的参互比较。

黄永健兄与我同事多年，性格率直，多才而善饮；同在校园

的时候，不时闻知他有诗文问世。他选苏曼殊的诗画作为学问的题目，也可谓一本至情；而大作中与先辈挥洒豪爽的冥契，流溢于字里行间。数年不见，学成归来而携大作索序于我，痴长数年不得不受，故聊草数言，我知不能尽其美。是为序。

林 岗

2000/10/1

目 录

序	林岗 (1)
序论	(1)
第一章 苏曼殊的生平及其思想	(5)
一、苏曼殊的生平.....	(5)
(一) 童年及求学时代.....	(5)
(二) 在入世与出世之间.....	(8)
(三) 走向消沉	(12)
二、苏曼殊的思想	(21)
(一) 教育背景和生活方式	(38)
(二) 大乘禅学的外来观照	(40)
第二章 苏曼殊的绘画及其身份	(45)
一、苏曼殊绘画的自叙性	(45)
二、苏曼殊绘画中的僧人形象及寺院佛塔	(57)
三、绘画中的地点与身份认同	(70)
四、印章及跋语上出现的禅佛名相	(79)
第三章 画禅与禅画	
——苏曼殊绘画的风格分析	(80)
一、画禅与禅画：有关的几个概念	(80)
二、画里有禅，亦能通禅——苏曼殊绘画风格之一	(89)