

中国传统文化专题研究丛书

「人」是中国文化

气者，生之元也。

道的本义是行走

心又是情的温床与

代称。

美的原来含义是冠戴羊形或羊头装饰的大人。

甚至可以说，中国文化是一种情文化。

「境」范畴的出现，标志着中国美学的深入发展与成熟。

「兴」在「六义」中独具深义，最有美学价值。

「游」就是最美好最快乐的境界，是人的本质、人的理想的体现。

「韵」是中国特有的人格审美范畴。

张皓 著

的核心

之路。《易经》：「履道坦坦。」

中国美学范畴 与传统文化

湖北教育出版社

138-3
2008
中国传统文化专题研究丛书

中国美学范畴 与传统文化

张 皓 著

湖 北 教 育 出 版 社

(鄂)新登字 02 号

图书在版编目(CIP)数据

中国美学范畴与传统文化/张皓著. —武汉:湖北教育出版社,1996

(传统文化专题研究丛书)

ISBN 7-5351-2000-8

I. 中… II. 张… III. 文学范畴-关系-传统文化-研究-中国 IV. B83-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 18257 号

出版:湖北教育出版社
发行:

汉口解放大道新育村 33 号
邮编:430022 电话:5830435

经销:新华书店

印刷:文字 603 厂 (441021·湖北襄樊市盛丰路 45 号)

开本:850mm×1168mm 1/32 5 插页 13 印张

版次:1996 年 11 月第 1 版 1996 年 11 月第 1 次印刷

字数:314 千字 印数:1—3 000 册

ISBN 7-5351-2000-8/G·1619

定价:16.60 元

如印刷、装订影响阅读,承印厂及时为你调换

序

张皓同志是我们湖北省美学学会的老会员，我们之间也是多年的朋友了。他一向潜心于学术研究，颇有创获。最近，经过好多年的努力，他所著的《中国美学范畴与传统文化》和《中国古代艺术理论论纲》两书即将出版，我感到很高兴。这说明他以及湖北省美学界的不少同志仍坚持不懈地在美学这块园地里辛勤耕耘着，并取得了确有学术价值的成果。

讲到一本书是否具有学术价值，我总是常常想起柏拉图将“意见”与“知识”分开，认为“意见”不等于“知识”的说法。对于某一问题，我们当然可以发表各种不同的“意见”。特别是对于有关美学与文艺方面的问题，我们更是能够发表自己的“意见”。因为我们虽然对美学与文艺没有作过专门的研究，但总还有从日常生活得来的某些审美经验和多少读过一些文艺作品，所以我们也就能发表自己的“意见”了。相反，如果你要我对现代物理学或数学问题发表“意见”，即我有很高的发表欲，我也无法发表“意见”。因为对这两门科学，我连最基础的知识也没有，怎么能发表“意见”呢？但是，即使我们能对有关美学与文艺的问题口若悬河地发表一通“意见”，这“意见”是否就是“知识”呢？很难说。因为“意见”可能只是我们的某种主观的看法、臆想、情绪的表达，而“知识”是要有充分的事实根据，能“持之有故，言之成理”的。而且，美学与文艺问题的研究，即使不像物理学、数学的研究那样可以称之为“科学”，但它在历史上早已成为专门的“学问”了。这就要求我在对之发表“意见”之前，先了解一下这门学问在历史上已经积累起来的“知识”。如果

我们对这些“知识”一概置之不理，只顾发表自己的“意见”，以为我想是什么就是什么，我认为是什么样的就是怎样，虽然可以说得痛快淋漓，但究竟有多少东西称得上是“知识”，从而称得上是“学术”呢？我年青时和不少人一样，认为孔子自言“述而不作”、“信而好古”是保守的表现。年纪渐大，方感到问题并不如此简单。孔子思想中是有保守的方面，但同时也有一种尊重历史、尊重事实、尊重知识的很可宝贵的精神。我认为“述而不作”比不“述”而“作”要好。因为不“述”之“作”，只不过是个人的一种主观“意见”的表达而已，不是“知识”，也很难称得上是“学术”。

读了张皓同志所著的这两本书之后，我感到它们给我们讲了中国历史上长期积累起来的，有关中国美学范畴和艺术理论的种种宝贵的“知识”，而且讲得简明扼要。这也就是说，这两本书的内容不是张皓同志个人的“意见”的宣洩与堆积，而是对他从长期研究中得来的种种“知识”的陈述与阐明。正因为这样，其中时时可见到一些经过深思而得出的有启发性的见解。在目前著书难，出书更难的情况下，我祝贺张皓同志这两本书的出版，希望他继续努力，取得更大的成绩。

一九九六年八月九日于武汉大学

目 录

序	刘纲纪
导论	1
第一章 人:文化的核心	25
一 原“人”	26
二 人生	32
三 人文	37
第二章 气:生之元	45
一 原“气”	46
二 美由“气”生	50
三 为文“养”气	55
四 “气”与品艺	60
第三章 道:人生之路	67
一 原“道”	68
二 “明道”	71
三 “载道”	75
第四章 心:内宇宙之妙	79
一 原“心”	79
二 “言志”与“写心”	83

三 “心镜”与“心源”	89
第五章 感:美之孕	96
一 原“感”	96
二 “天人感应”	100
三 心物感应	105
四 “感”之美	113
第六章 美:心旷神怡	118
一 原“美”	119
二 人伦美	123
三 山水与性灵之美	128
第七章 意:主体旨在	135
一 原“意”	135
二 言意之辨	141
三 “立意”	149
第八章 象:拟容之想	155
一 原“象”	155
二 形象	157
三 意象	161
四 “象外之象”	165
第九章 情:人生色彩	171
一 原“情”	171
二 “抒情”与“持情”	176

三 怨愤之情.....	183
四 自娱之情.....	187
第十章 景:物色之美	192
一 原“景”.....	193
二 “情景相生”.....	199
三 “情景交融”.....	205
第十一章 势:心向结构	211
一 原“势”.....	211
二 因情即体的逻辑性.....	213
三 结构布局的动态性.....	217
四 “势”之美.....	221
第十二章 境:神之域	226
一 原“境”.....	226
二 心境与境象.....	233
三 “境界”与“意境”.....	239
四 “有我之境”与“无我之境”.....	242
第十三章 兴:情之萌	246
一 原“兴”.....	246
二 “比兴”.....	251
三 “触兴致情”.....	257
第十四章 游:心族自如	264
一 原“游”.....	264

二	“游”之乐	271
三	“神游”	276
第十五章 味:东方人的美		283
一	原“味”	283
二	“味”之美	288
三	辨“味”诸说	292
第十六章 趣:乐斯陶		299
一	原“趣”	299
二	“趣”之美	304
三	谈“趣”诸说	308
第十七章 韵:风度与琴心		314
一	原“韵”	314
二	“韵”之美	319
三	“气韵生动”说	323
第十八章 和:刚柔相济		331
一	原“和”	331
二	“人和”与“天和”	336
三	“中和”之美	341
第十九章 悟:大彻大智		347
一	原“悟”	347
二	“妙悟”	351
三	“悟”之辨	357

第二十章 神:人的回归	362
一 原“神”	363
二 形神之辨	367
三 “神韵”	373
四 “神”之妙	376
附录一 中国美学范畴术语索引	382
附录二 引用古籍简目	389
跋	400

导论

一百年前,当西方文化强烈地撞击东土,促使中国人向外探求真理之时,一种以新的眼光反思古老民族的寻根意识也开始萌生。站在 20 世纪门口的王国维以历代史家从未有过的气度写道:

回首西陲势渺茫,东迁种族几星霜。

何当踏破双芒屐,却上昆仑望故乡。

(《咏史》二十首其一)^①

这种回眸反思代表了“戊戌”到“五四”的一代学人的文化自觉与民族自强意识。而王国维本人虽然率先引入西方美学观点以论中国文艺,但他最有影响的成就乃是回望“故乡”而对传统美学范畴“意境(境界)”作了总结性的阐释。

回溯“昆仑”的寻根意识在 20 世纪的一场文化浩劫之后重新激活而得到空前的高扬。传统扫荡不了,焚烧不尽。所谓“西化”实际上变为西学中化。现实又一次验证了中华文明生生不息的活力。文艺与学术界在禁锢解除之后,在西方思潮再度频频冲击之下,更为自觉地迫切地回首“故乡”,越过历史的“断层”,去追寻传统审美意识之根。又一次世纪末的回眸,又一次上溯“昆仑”寻根。然而我们面对的不再是“风雨如磐济援故园”^②的危亡情景,而是方兴未艾的东方文化复兴。传统美学则是中国文化不可缺少与引人注目的部分。

^① 载《学衡》第 66 期(1928 年 11 月出版)。据考,作于 1895—1898 年间。

^② 鲁迅《自题小像》诗。

乐善爱美的中华民族将数千年甘苦体验熔铸为一系列富有美感和文化意蕴的范畴,成为我们回眸历史与宏扬传统的聚焦点。正如长期负责“文联”工作的周扬在晚年所指出的:

在美学上,中国古代形成了一套自己的范畴、概念和思想,如比兴、文与道、文与情、形神、意境、情景、韵味、阳刚之美、阴柔之美等等。我们应该对这些范畴、概念和思想作出科学的解释。^①

这是前辈学者反思历史之后的感悟与期望,也是促成本书写作的一种契机。当笔者尝试着读解阐释这些传统美学范畴之时,就好像踏破铁鞋,攀登层峦叠嶂的“昆仑”;又好似神游于披藤摇翠的美学原始森林。那一株株根深叶茂如参天大树的“范畴”从何而来?有何特征?价值如何?都非轻易可见,而又引人入胜。

本书的研究对象是中国传统美学范畴,拟以文化还原方法逐一考释。故有必要先简略地说明什么是范畴,为什么提出中国美学范畴课题与文化还原方法。

何谓范畴?简略地说,范畴就是理论、学说的基本概念,是人类认识自然与社会现象的网络上的纽结。范畴(categories)一词出自希腊文,原指表达判断的命题中的谓词。译为汉语,取《尚书·洪范》中“洪范九畴”一语的范、畴二字,有基本分类的意思。

东、西方文明古国的先哲们,都意识到“范畴”的理论价值曾加

① 周扬《关于建立与现代科学水平相适应的马克思主义的中国美学体系和整理美学遗产问题》,载《美学》1981年第3期。

以研究。

古希腊,亚里士多德著《范畴篇》,提出 10 个哲学范畴:实体、数量、性质、关系、地点、时间、姿态、状况、活动与遭受。

在中国古代,约早于亚氏的墨家著作《墨辩》即有范畴论的意义,提出了名、实、物、举、类一系列范畴加以讨论。其所谓“达名”,^① 相当于今之范畴。《荀子·正名》就是一篇专门的范畴论。《韩非子·解老》则是解说《老子》哲学有关概念范畴的专篇。先秦诸子对于中国文化的贡献包含着他们在范畴理论上的建树。可以说,没有“仁”、“义”,“兼爱”,“自然”,“法”、“术”等范畴,就没有儒、墨、道、法各家学说。

每一门自成体系的学科,都由独到的理论范畴、概念与命题推衍构成;每一部完整的学科史,实质上就是一系列范畴产生、演变、发展的历史。而整个人类文化史,乃是世界各民族的各门学科、各种学说的思想范畴与生活实践的总和。

因此,我们提出中国传统美学范畴的课题,小而言之,是建立“中国美学”学科与研治中国美学史的需要;大而言之,是宏扬中华民族文化和世界文化交流的需要。

首先,从国内来说,“中国美学”的学科领域不久前还几乎是一块空白,在美学殿堂里,很难找到它的位置。例如,全国高等学校的权威性教材《美学概论》,自 1961 年组编,1981 年出版,至今普遍使用,影响甚广。但其基本理论采自西方美学的范畴体系。与此类似,现行文艺理论教材也一直沿用外来模式。其中偶尔引用中国古代语句,形同点缀。社会上言及“美学”,也视为舶来品。究其原委,与东西方自古学术思想的差异有关。“中国重和合,西方重分

① 《墨子·经说上》:“名‘物’达也,有实必待文多也。”谭戒甫《墨经分类译注》第 1 页:“‘物’是达名。”中华书局 1981 年版。

别。”^① 尽管中国古代早已产生有关“美”的众多概念范畴,但它们素与哲学、伦理学多方面内容交融一体,不像西方分门别类地各建学科。自近代西学东渐以来,国内方兴各专门学科,其概念范畴皆由西方翻译而来。美学与文艺学莫不如此。20世纪中国文坛所熟悉的“现实主义”、“浪漫主义”、“悲剧”、“喜剧”、“审美”、“崇高”等术语多由西方引入,中国传统的范畴反倒旁落或生疏了。近来,一批学者呼吁建立中国自己的美学与文艺学,也意识到靠西方译来的概念范畴不可能构成中国美学。因而研究中国传统美学范畴就成为十分重要的学术课题。

然后,再从国际上看,当我们放眼世界之时,发现西方对中国更为陌生。19世纪末,英国人鲍桑葵在其《美学史》的前言中说,中国“没有关于美的思辨理论”。^② 其实,中国的《文心雕龙》等美学著作的思辨程度,与之同时的西方并未达到。鲍桑葵对中国的无知还情有可原,而有的中国人却随之附和,说中国没有美学而只有“潜美学”,就令人诧异了。众所周知,“美学”的名称由鲍姆嘉通在18世纪中叶提出,可是鲍桑葵等人写《美学史》无不从古希腊谈起。为什么中国古代无比丰富的关于“美”的思想理论不能称为“美学”呢?鲍桑葵尽管不了解中国古代的美学,却坦诚地说,阐述中国艺术“确实不在我自己的能力范围之内”,“我虽然不否认它的美,但我认为这是另外一种东西,完全不能把它放到欧洲的美感自相连贯的历史中来。如果有哪一位高手能够按照美学理论对这种艺术加以研究,那对近代的思辨一定会有可喜的帮助”。^③ 他意识到西方美学概念不足以阐说中国艺术,因而为之“留下这个空白”。^④ 遗憾的是,鲍桑葵写这段话已过去整整一个世纪了,西方对中国美学依然缺乏了解。从本世纪初意大利学者克罗齐的《作为表现的科学

① 钱穆《现代中国学术论衡》第1页,岳麓书社1986年版。

②③④ 鲍桑葵《美学史》中译本,商务印书馆1985年版第3页。

和一般语言学的美学的历史》，到 80 年代波兰学者塔达基维奇的《六种观念的历史》（中译本为《西方美学概念史》），其间大量的美学史著仍旧不提中国。前苏联曾陆续出版了一批研究美学范畴的专著：1959 年有鲍列夫的《美学范畴》，1974 年有斯列德尼依的《美学基本范畴》，1983 年又有舍斯塔科夫的《美学范畴》等，其中论述的只是西方美学范畴，对中国美学范畴尚无所知。除了美国学者门罗 1965 年所著《东方美学》有浅略的介绍之外，西方学界对深奥的中国美学几乎未能问津。只有日本学者由于历史的原因对中国文化兴趣甚浓，但其研究也缺乏深度广度。中国美学的建设只能靠中国人自己完成。面对着世界文化频繁交流的新世纪，我们不仅要善于“拿来”，还要让世界了解中国，包括中国独特的美学。因此，整理中国传统美学范畴以建设系统的、便于为当代世界接受的中国美学学科，正是一项时代的使命。

第三，从当前中国美学研究的现状来看，由于文化反思引起的追寻传统填补空白的自觉，国内众多学者认真地投入了对古代美学的研究，取得了空前进展。近 20 年来，发表了数以千计的论文，出版了多种“中国美学史”著作与一批有关传统美学范畴的论著。如李泽厚、刘纲纪主编的《中国美学史》、叶朗的《中国美学史大纲》、敏泽的《中国美学思想史》、郁沅的《中国古典美学初编》、周来祥等人的《中国美学主潮》都高度重视对传统美学范畴的阐释。一个古老而新兴的“中国美学”学科正在筹建之中。

然而，对中国美学的研究也存在着不平衡的现象，存在着相当的难度。问题的焦点和难点往往在如何对待传统美学范畴。杨辛等人的《美学原理纲要》在全书 18 章中以第 3 章专论中国美学范畴“意境与传神”，杨成寅主编的 80 余万字的《美学范畴概论》以第 8 编列入“中和”、“刚柔”等 15 组“中国古典美学范畴”加以讨论，应该说都是可喜的突破，但又给人一种比重不足的感觉。曾祖荫的《中国古代美学范畴》只有“情理”、“形神”等 6 论。90 年代出版的

一部美学辞典虽然收入相当多的“中国美学”辞条,但在长达1千余字的“美学范畴”的释文中却只字未提中国传统美学范畴,^①未免失调。另一方面,对古代言简意深的概念范畴如何阐释,也成为中国美学研究的一大难点。既是难点也是重点。正如李泽厚、刘纲纪的《中国美学史·绪论》所说:

对中国美学的一些基本的概念、范畴、规律,进行科学的分析解剖,尽可能予以现代语言的表述,准确地阐明其在美学理论上的实际含意,就成了中国美学史研究中十分重要而又艰难的一环。^②

许多学者都深有同感,一方面认识到中国传统美学与文论的基本概念范畴的重要性,有志于“考其原始,释其内涵,辨其演变”,一方面又感到这是“一件很吃力的工作”。^③吃力不仅在于中国美学资料零散分布在浩若烟海的古籍中,而且在于读解阐释的困难。怎样使那些古奥的术语为今人乃至外国人明白易晓呢?有的学者主张“居今探古”,“试图用现代的,其实也是外国的方法、技巧和术语去对它们进行阐述和诠释,但不管怎样,我们的努力总是很少成功。古人的原意和我们的解释之间总难免有一种‘隔’的感觉,甚至被人认为是‘把古人现代化’了”。^④因而出现“去其褒衣博带,换以巴黎时装”的现象。

例如,对司空图所说“象外之象、景外之景”的解释,在80年代出版的著作中,就出现套用现代文艺理论常识而将其曲解以致互

① 见上海辞书出版社1991年版《哲学大辞典·美学卷》。

② 李泽厚、刘纲纪主编《中国美学史》第1卷,中国社会科学出版社1984年版,第13页。

③ 罗宗强《隋唐五代文学思想史》后记,上海古籍出版社1986年版。

④ 王文生《比较研究·发现自我》,《社会科学战线》1986年第1期。

相抵牾的现象。一种解释说：“前一个‘象’、前一个‘景’是指客观存在的自然界与社会生活中的具体事物，后一个‘象’，后一个‘景’，则说的是诗中的‘意象’，即主客观统一而成的‘艺术形象’。”^①另一解释说：“‘象外之象’中的前一个‘象’指作品本身的艺术形象，即艺术作品中所描绘的物象；后一个‘象’是读者依据作品所描写的具体形象，通过想象和联想重新创造出来的意境和形象。”^②这两种解释的失误是都把“象外之象”分割为前“象”与后“象”，以说明“后一个‘象’”不同于“前一个‘象’”。可是，照他们的说法，第一种解释的“后一个‘象’”却恰好相当于第二种解释的“前一个‘象’”。原来他们套用了通常所见的文艺理论对创作与欣赏过程的表述模式，只不过第一种解释单取创作部分（从生活到作品形象），第二种解释偏取欣赏部分（从作品形象到读者），结果互相矛盾，共入误区。问题不在于该从创作角度或从欣赏角度来解释“象外之象”，而是这两种解释都将一种特殊的审美景象普遍化了，将其丰富的美学内涵简单化了。套用现成的文艺理论模式固然容易，而结果是走了样。

为什么不能用流行的实际上从西方译借过来的理论模式比附中国古典美学范畴术语呢？因为它们虽有相通之处，却属于不同的文化体系。马克思指出，“范畴”是历史的产物，他说：

人们按照自己的物质生产的发展建立相应的社会关系，正是这些人又按照自己的社会关系创造了相应的原理、观念和范畴。^③

① 成复旺、黄保真、蔡钟翔《中国文学理论史》（二），北京出版社1987年版，第257页。

② 赵则诚、张连弟、毕万忱主编《中国古代文学理论辞典》，吉林文史出版社1985年版，第502页。

③ 马克思《哲学的贫困》，《马克思恩格斯全集》第4卷，第144页。