

近代中西 美学比较

卢善庆 主编

湖南出版社

近代中西
美学比较

卢善庆 主编

湖南出版社

近代中西美学比较

卢善庆 主编

责任编辑：田树德

*

湖南出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路67号)

湖南省新华书店经销 湖南省湘潭市彩色印刷厂印刷

1991年4月 第1版第1次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：11.25

字数：268000 印数：1—2000

ISBN 7—5438—0095—0

B·3 定价：5.80 元

《比较研究丛书》出版说明

马克思撰写《资本论》，目的在揭露商品生产的产生和发展的种种条件和过程，但同时大量地论述了前资本主义的生产方式。为什么呢？恩格斯说：“只知道资本主义的生产、交换和分配形式是不够的。对于发生在这些形式之前的或者比较不发达的国家内和这些形式同时并存的那些形式，同样必须加以研究和比较，至少是概括地加以研究和比较。”（《反杜林论》）从马克思、恩格斯、列宁的理论和实践中，我们可以深刻领会到比较方法的重大意义。运用比较方法于各种事物之间，求同求异，求变求常，不但可以更清楚地认识事物的优劣，而且可以较易地由此而探索出事物的发展规律，有比较才有鉴别，有比较方易见真谛。

比较方法，作为一种论述的方法和研究的方法，源远流长。我国先秦诸子，如《韩非子》，便大量运用过这种方法；希腊思想家亚里士多德曾对一百五十八个城邦的政治、法律制度进行过比较；十八世纪的法国启蒙思想家孟德斯鸠的名著《论法的精神》，便是对东西诸国的法律进行比较的结晶。但是，广泛地运用比较方法于科学研究，并形成许多新的学科，则始于十九世纪的欧洲，而于第二次世界大战后方大盛行。在我国，比较研究起步稍迟，基本上是在

确定改革开放后的十余年间才逐渐兴起,但是,已受到越来越多的人重视,并出现了一批又一批的高质量专论和专著。

为了及时反映我国学术界在比较研究方面的成果,我社特出版《比较研究丛书》,陆续问世。

这套丛书,将坚持四项基本原则,贯彻百家争鸣的方针,包括多学科、多层次、多方面的比较研究专著,既注重学术性,也注意深入浅出。我们希望学者们和读者们都来耕耘这块园地,让这块园地生长出更多的壮株硕果。

前 言

肇始于鸦片战争的西学东渐的潮流，激起并加剧了百年间（1840~1949）中西文化的冲突、对抗和交汇，由此引发了五千年中国传统文化前所未有的嬗变与中国近、现代文化艰难曲折的生成。在中西文化冲突和融合的交叉点上，中国近代美学思想一方面脱胎于中国古典美学，继承传统美学的优势，并排除其不足，相辅相成，渐趋成熟；另一方面又深深地受着外来文化思潮和美学思想的剧烈的冲击和影响。

本书题名为《近代中西美学比较》，就是基于中西文化冲突和融合的历史大背景，以1840~1949年中国近代接纳西方美学全过程为研究对象，进行中西美学比较，着重从观念更新、方法互补和体系构建的角度，探讨在继承和发展中国古典美学的基础上，吸收西方美学的有益养料，建立起独具特色的中国近代美学的形态，找出其历史的和逻辑的联系，给予实事求是的整体性的评估。

虽然本书历史跨度为百年之余，又含有全过程的历史演变，但不作一部断代史教科书的写法。而是主要由总体研究和分论专人研究两大部分构成，点面结合，以史带论，触及到美学学科一系列基本理论问题，容汇各派观点和方法，力图把百年中西美学的专题研究提到一个新的水平。

本书总体研究题目为《西方美学与中国近代美学》，原想写成“导言”或“导论”。到了撰写时发现，尚未达到这一水平。其原因有二：一是资料残缺不全，其中有些至今无法找到，有些在个别论著或资料汇编中也只存目；二是目前研究成果，可供直接参考的也不多。这两点，加上文章构架庞大，无法一一深究，使得该文撰写成“述评”性质了。不过，作为这百年间中国近代美学引进西方美学的过程，中国近代美学受西方美学直接影响而产生的争论和理论成果来述评的话，确实抓住了中国近代美学不同于中国古典美学的最主要的区别，是十分重要的研究课题。

本书分论的专人研究，选择了王国维、梁启超、蔡元培、朱光潜、宗白华、毛泽东、鲁迅、郭沫若、茅盾和蔡仪等10人，由国内一些研究百年中西美学的专家、学人分别撰写。文章各自成篇，在写法上不强求一律；在观点上允许争鸣。过去曾有人单篇刊发过类似内容的文章，但难免有局限性。而本书集中了许多学者的研究成果，并且彼此关联，相互补充，所以，无论在内容深度上，还是在广度上，都有所加深和拓展。何况其中还有不同观点的交战，定会引起学术界的关注。

关于百年中西美学的研究，虽然起步较晚，但在整体性的评估方面有三种观点值得进一步研讨和澄清：

一是优劣论。百年中西美学研究，既是近代美学的专题研究，又是比较美学的断代研究。中西美学存在着可比性，这是个实际上早已存在的问题。因中西历史地理条件、经济政治基础，乃至哲学指导和思维模式的不同，反映在中西美学观念、体系构建和研究方法上也必然不同。然而，并不是中西美学比较的主要内容和实质一开始就能为一般人准确无误地把握住。诚如林同华在《宗白华美学思想研究》中所揭示的，有一个外部条件和内部条件逐渐成熟的过

程。^①这期间,可比性导向的优劣论便应运而生。对于优劣论的研讨和澄清,不妨在时间上向前稍作延伸。明代传教士利玛窦认为:

中国画但画阳不画阴,故看之人面颧平正,无凹凸相。吾国画兼阴与阳写之。故面有高下,而手臂轮圆耳。凡人之面正迎阳,则皆明而白;若侧立则向一边者白,其不向一边者眼耳鼻口凹处,皆有暗相。吾国之写像者解此法用之,故能使画像与生人亡异也。^②

利玛窦所带的宗教画大都见于他所传入的意大利印刷书籍的插图。但他所发表的关于中西艺术在透视方法上的区别的立足点,还是想贬低中国艺术。利玛窦属于西胜于中的理论代表。此后的一些“欧洲为世界文化的中心”论者,程度不同地持类似观点。

清代画家邹一桂(1688~1772)则是中胜于西的理论代表。他认为:

西洋人善勾股法。故其绘画于阴阳远近不差辘轳,所画人物屋树,皆有日影,其所用颜色与笔,与中华绝异。布影由阔而狭,以三角量之。画官室于墙壁,令人几欲走进,学者能参用一二,亦其醒法。但笔法全无,虽工亦匠,故不入画品。^③

---

① 参见林同华《宗白华美学思想研究》,辽宁人民出版社1987年版,第126页。

② 顾起元:《客座赘语》卷六“利玛窦”条。

③ 《历代论画名著汇编》,文物出版社1982年版,第466页。

西洋画在于摹仿，中国画在于写意。摹仿，给人以“逼真的幻觉”^①，“令人几欲走进”。写意，强调传神、气韵，以表现画家人品高格。邹一桂提出要保持中国画笔法、气韵，只能参用西洋画法一、二，那是对的。但视摹仿为匠气，斥西洋无画品，就有点极端。

林纾《春觉斋论画》，在1912年曾分别刊载于北京报纸。1935年，吴县顾廷龙写了《跋》，重印了单行本。他采用的中西绘画的比较，并不以优劣论，而是通过比较，显示各自不同的审美要求和价值。他对于“游艺于外洋”者，弃“中华旧有之翰墨”如白狗^②十分愤慨，但他并不排斥西洋画，而是说“其中亦正有六法在也”^③。同时，他又不认为元人只是写意，而认为他们也有西方画家那样写实象形的功夫，说是：“此诀元人得之”^④。他指出：

西人写瀑布，是真瀑布。能从平顶之面上倾泻而下，上广而下锐，水流极有力。何者？水积岩顶，狂奔而下趣，水之落处，力猛渐下。则水力亦渐杀。故水痕上广而下锐。吾辈山水中写瀑，则上狭而下舒，以两边山石参差错落，瀑布从石隙中出。至于大壑，支流始漫，此其不同于西画处。虽然为地不同，故水态亦略别。西人写山水，极无意味。唯写瀑布，则万非华人所及。^⑤

西洋画有西洋画的特点，虽无中国山水画的“意味”，但毕竟能写出“真瀑布”来。从我们今天眼光看来，此论断十分幼稚而近于可笑。但是它不重蹈利玛窦或邹一桂在可比性导向于优劣的路子，多少

① 莱辛，《拉奥孔》，人民文学出版社1979年版，第1页。

②③④⑤ 林纾《春觉斋论画》，《画论丛刊》下册，人民美术出版社1960年版，第628页、631页、632页、662页。

有点进步意义。

到了三十、四十年代,中国近代美学在中西美学和艺术比较研究问题上,取得了突破性的成就。朱光潜、宗白华、邓以蛰、钱钟书等在各自研究的领域中,涉及很广,开掘较深,一直领导着千万后学。在他们的研究中,都把这种形而上学的优劣论排除在外,充分说明比较美学研究日趋成熟。

二是战败论。有人指出,近代以来,“中国传统的美感心态往往一再失败,不但拱手让出了被自己长期统治着的诗词、文人画的阵地,听任充分体现了西方美感心态的电影、油画和小说去取而代之,而且连自身中最为深层的东西也被西方美学心态驱赶了出来,在光天化日之下暴露自己的虚伪、软弱,不合时宜和历史错位。对此,人们各有会心,众说纷纭。或者认为西方美感心态优胜于中国美感心态,或者认为中国美感心态仍旧胜于西方美感心态。”^①虽然该书作者并不同意优劣论,把中国美感心态和西方美感心态的各有利弊,作了双刃剑的比喻,但视中国美感心态败于西方美感心态,已成定局。这种战败论据,又涉及到许多门类艺术发展的历史和现状。

应该承认,某一特定的门类艺术产生和发展,是与某一特定的美感心态的培养有极大的关系。而这一特定的门类艺术一旦风行,又反过来支配和影响某一特定的美感心态。但是,纵观世界文明史、文化史和艺术史,各门类艺术产生、发展的过程十分复杂,许多问题很难只用民族性(地域性)美感心态这样一个审美标准进行判别而能完全解决的。人类共同拥有的科学、技术、艺术和思维的种种成果,比起因民族性(地域性)美感心态的差异来说,在历史

---

^① 潘知常:《众妙之门(中国美感心态的深层结构)》,黄河文艺出版社1989年版,第320页。

的天平上并不是等量齐观的。且不说有人在《诗经》中找到类似西方史诗的作品。也不说李贺被人认为“是一位生得太早的现代诗人”^①，“不但意象主义和超现实主义，即使象征主义的神龛之中，也应该有他先知的地位”^②，就是在近代中西文化和门类艺术有所沟通的情况下，也很难断定是西方某一门特定门类艺术引进中国，或中国某一门特定门类艺术在本土上沉寂了，论述谁被谁打败了，怎么也说不清楚。

这是因为中国近代处在历史的大转折、大动荡、大演变的进程，外国文学艺术作品的翻译和白话文运动的兴起，无疑地引进了西方一些门类艺术的样式。就拿小说来讲，如果没有林纾用文言文翻译西方小说，就很难打断明清以来章回小说的固有的传统；又如果没有“五四”从思想（反帝反封建）到形式（文字等）所进行的文学革命，也很难出现象鲁迅《阿Q正传》这样的巨著。尽管中国近代白话小说，借鉴和吸收西方小说种种营养，但在许多成功之作中的描写题材、刻画人物、抒发情感和民族审美欣赏习惯等方面，仍是中国人写的小说，不是西方小说的翻版。正因为如此，象阿Q这样的艺术形象，才有可能进入了世界文学史册。这怎么能说引进中国的小说这门类艺术样式，仍然“充分体现了西方美感心态”，中国近代文学家们又怎么“听任”它呢？

对油画学习和钻研，中国近代艺术家大多在异国土地上进行的；但有远见卓识的美学家，象蔡元培早就意识到中西美感心态的冲突的问题，提出了：

研究美术之留学生，以留法者为较多，……其间杰出

---

①② 余光中，《从象牙塔到白玉楼》，《中国现代文学批评选集》（叶维廉主编），台湾联经出版事业公司，1976年版，第263页、268页。

之人才，非徒摹仿欧人之作而已，亦且能于中国风作品中为参入欧风之试验。夫欧洲美术参入中国风，自文艺中兴以还日益显著；而以今日为尤甚。足以证中西美术，自有互换所长之必要。采中国之所长，以加入欧风，欧洲美术家既试验之，然采欧人之所长以加入中国风，岂非吾国美术家之责任耶？^①

同样，电影这一门类艺术样式引进中国后，也遇到类似的问题。中国近代电影艺术家和美学家，象夏衍、张骏祥和郑君里等，均与蔡元培持互补互足的态度。至少在中国近代电影中，强调故事情节完整、主要人物贯穿始终、情感表达适度和节奏相对缓慢，不能算是“充分体现了西方美感心态”罢？既然艺术贵在独创，西方某一特定门类艺术样式，一旦为中国近代的艺术家所把握，怎么能不赋予一定的中国式或中国风的“独创”色彩呢？要排除创作主体（艺术家）的创造，又怎么能原封不动地把“充分体现了西方美感心态”的某一特定门类艺术移到中国近代的大地上呢？这是一方面。

另一方面，要说诗词（旧体）、文人画代表中国传统的美感心态，也是不正确的。尽管在“五四”狂飚中，有人提出绝对排斥、弃用的主张，借以打倒“选学妖孽”、“桐城谬种”，但是到了三十年代以后，鲁迅就认为“旧瓶可以装新酒”。他与毛泽东、郭沫若等一样，都是撰写诗词（旧体）的好手，而在其内容和情感上，属于当代人所共有的，不是搞复古、倒退。仅就这点来说，中国近代文学家并没有“拱手让出了被自己长期统治着的诗词……阵地”，中国美感心态也并没有“被西方美学心态驱赶了出来”；对于近代旧体诗词创作成就，有目共睹，而宣布所谓“战败论”，是否为时过早了一点。

---

① 《蔡元培美学文选》，北京大学出版社1983年版，第165页。

三是零碎论。有人承认西方美学作为一门独立学科传入中国，但认为中国近代美学家未能建构自身的体系，其理论显得十分零碎。这一观点，是战败论的补充。战败论是以各门类艺术发展的历史和现状为论据的；而零碎论，触及到理论形态的成果，面对西方美学作为一门独立学科体系，中国近代美学家只有零碎的观点和看法，岂不也是战败了吗？！

什么是“体系”？所谓“体系”，就是自成体制的理论系统。持有“零碎论”观点的人，可能以中西思想差异为出发点的。日本学者中村元指出以往学者的看法：

一般认为，东方人对事物的看法是直观的，因此，东方人并不想有系统、有条理地来把握事物。与此相反，西方人对事物的看法是推理的或逻辑的，努力做到有系统、有条理地去把握事物。^①

紧接着，中村元补充指出：“的确，中国人及日本人的思维方法可以说有‘直觉’的特征，但这一说法很难适用于印度人。”^②中国人的“直觉”思维方法，最典型的表现现在宋代欧阳修以后的绝大多数的《诗话》、《词话》中。《诗话》只限于记事以资闲谈。随着以禅入诗、以禅评诗，“点悟”式的批评和摘句式的赏析，又为《诗话》、《词话》撰写系统性，增加了非逻辑的倾向。加上美的赏析也确有“言外之意”、“象外之象”和“只可意会，不可言传”的一面。这一些，自然与重概念界定、推理和演绎的西方以《诗学》为代表的逻辑式的批评，成了鲜明的对照。王国维十分敏锐地感受到了这一点，他说：

---

①② [日]中村元：《比较思想论》，浙江人民出版社1987年版，第172页。

西洋人之特质，思辨的也，科学的也；长于抽象，而精于分类；对世界一切有形无形之事物，无往不用综括 Generalization 及分析 Specification 之二法。^①

换句话说，当中国近代美学家在判别了中西思维方法差异以后，不同程度、不同侧面、不同层次地引进了“逻辑”式的批评方法，冲破固有的绝大多数的《诗话》、《词话》的局限，努力构建自身的理论体系。

据中国近代美学研究成果分析，构建理论体系，大致有两种方式。一是在众多的观点中，有一个占有支配地位的核心观点；这一核心观点所形成的内在的网络，有时不在一篇文章或一本专著中，而是需要提要勾玄、爬梳辩证，才能真正找出来。除为学术界公认的朱光潜的“形象直觉说”、蔡仪的“美是典型说”和鲁迅早期的“摩罗诗力说”、后期的“真善美合一说”以外，还有王国维的“纯粹超然说”、蔡元培的“陶养性灵说”、梁启超的“生活趣味说”、宗白华的“生命流动说”、邓以蛰的“性灵表现说”等。另一是在一本代表性的专著中，较为系统地展开自己的观点，从书中章节的设置、相互关系中，就可以十分明显地看出其理论系统。从三十年代至四十年代，单以《美学》、《美学概论》或《美学纲要》为书名的专著，近七部。不论这些专著成熟程度如何，也不论初始目的大多为了上课而编写的教材，但应该承认，它们已经初步形成目前美学研究的四大块的格局了。这四大块，即美学研究对象和方法、美、美感和艺术。怎么能说中国近代美学未能建构自身的体系，其理论显得十分零碎呢？在文艺美学研究的领域中，毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》等论著，运用马克思列宁主义原理，结合中国文艺现状，探讨

^① 《海宁王静安先生遗书》，商务印书馆 1940 年版，第 15 册。

了创作方向、道路和方法等根本问题，得出了周密而独到的见解，大大丰富了马克思主义美学理论的宝库，又怎么能说未能建构自身体系呢？

当然，优劣论、战败论和零碎论三者论述角度不同，但从中西美学双方冲突的结果论，或从历史进程和价值论，都无视于中国近代百年来美学家们面临西方美学所作出的积极的选择、汲取、消化等的努力，无视于中国近代百年来文艺创作成绩和理论建树成果。中国近代百年美学经历了艰难探索、不断前进的过程。这一严峻的历史事实，绝不如汤因比1972年所下的断语，说什么“西方文明的浪潮汹涌袭来之后，中国人在西方文明的挑战下，尚未表现出有力的创造性的应战。”^①中国近代百年美学不是历史空白，它相对于中国古典美学与中国现、当代美学来说，是一个不可缺少的中间环节。我们无意借夸大中国近代百年美学的成功之处，聊以自醉；但我们也不能容忍无视中国近代百年美学的成功之处，作践自虐。

随着改革、开放形势的发展，中西文化，包括中西美学在内的冲突、对抗和交汇的现象，亟待理论上的研究和探讨。温故而知新。本书以1840~1949年中国近代接纳西方美学全过程为研究对象，总结其得失成败，或许能提供一点借鉴。马列主义已经成了我们时代精华；随着苏俄美学在中国近代的传播，先进的共产党人和无产阶级美学家的辛勤的耕耘，马列主义对美学研究处于指导的地位，那是既成事实，无可怀疑的。而要真正建立马列主义的中国化的特有的美学体系的工作，仍然十分艰巨。既要反思传统和历史，又要研究新情况、新问题，不是一代人、两代人能够完成的。我们珍惜中国近代百年美学研究的积极成果，就是与后继者之间，架起心中的彩虹，在不断开拓、奋进、创造中，贡献毕生的智慧和精力！

---

① 《读书》，1985年第7期。

目 录

前言.....	(1)
---------	-----

上 编

西方美学与中国近代美学

一 近代中国引进西方美学的过程.....	(3)
二 中西美学会冲与结合的争论焦点	(10)
1. 功利与愉悦	(10)
2. 形象与思想	(14)
3. 表现与再现	(17)
三 中国近代美学家的美学核心观点	(20)
1. “纯粹超然说”	(21)
2. “陶养性灵说”	(23)
3. “摩罗诗力说”	(25)
4. “生活趣味说”	(26)
5. “形象直觉说”	(28)
6. “生命流动说”	(31)
7. “性灵表现说”	(34)
8. “真善美合一说”	(36)
9. “美是典型说”	(39)
四 构建中国近代美学体系的重要著作	(43)
1. 吕澄的《美学概论》	(44)
2. 范寿康的《美学概论》	(47)

3. 陈望道的《美学概论》	(50)
4. 徐庆誉的《美的哲学》	(54)
5. 李安宅的《美学》	(57)
6. 金公亮的《美学原论》	(61)
7. 蔡仪的《新美学》	(64)
五 西方美学思想流派在近代中国的影响	(68)

下 编

中国名家对中西美学的比较研究

一 梁启超与西方美学	(76)
二 王国维与西方美学	(102)
三 蔡元培与西方美学	(122)
四 鲁迅与西方美学	(145)
五 毛泽东与西方美学	(167)
六 郭沫若与西方美学	(191)
七 茅盾与西方美学	(215)
八 宗白华与西方美学	(240)
九 朱光潜与西方美学	(266)
十 蔡仪与西方美学	(290)
附录 资料要目索引	(315)
1. 中国近代对西方美学的翻译和研究的资料要目	(315)
2. 中国近代名人接纳西方美学研究的资料要目	(325)
3. 建国后中西美学比较研究的资料要目	(339)
后记	(343)