

高建新 著

山水风景审美

增订本

内蒙古大学出版社

山水风景审美

(增订本)

高建新 著

内蒙古大学出版社

2004年·呼和浩特

图书在版编目(CIP)数据

山水风景审美/高建新著. —呼和浩特: 内蒙古大学出版社,
2005.2

ISBN 7 - 81015 - 907 - 0

I. 山… II. 高… III. 文学研究 - 中国 IV. I206

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 014604 号

书 名	山水风景审美
著 者	高建新
责任编辑	赵 英
封面设计	张燕红
出 版	内 蒙 古 大 学 出 版 社 呼和浩特市大学西路 235 号(010021)
发 行	内 蒙 古 新 华 书 店
印 刷	内蒙古瑞德教育印务股份有限公司呼市分公司
开 本	880 × 1230/32
印 张	13.25
字 数	352 千
版 期	2005 年 2 月新 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷
标 准 书 号	ISBN 7 - 81015 - 907 - 0/I · 102
定 价	21.00 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

序

林方直

高建新教授从事中国古代文学的教学和研究,他有一个稳定的研究方向,心爱的园地:山水文学和山水审美。痴迷地投入,锲而不舍,回报他以丰硕的成果。这次他将多篇山水审美文章结集为《山水风景审美》出版,打印稿摆在我案上,从头读起,一下被它吸引,直至终卷。让我做一个忠实读者尚可,要我作序,实在是强我所难。因为我不曾专攻山水文学,对山水审美也不在行。必不可却,只好从这本书中入室操戈,现买现卖,谈一点既是我的也是高君的杂感。

我们中国是个大国,除大在幅员人口等等之外,还大在山水风景之得天独厚,审美资源之精绝富有。造物的慷慨无私和鬼斧神工,赐我们以无尽藏量的美不胜收的自然遗产。如果搬弄定义,山水是指有山有水的风景,风景是指一定地域内由山水、花草、树木、鸟兽、建筑物以及某些自然现象(如云、雨、雪)形成的可供人观赏的景象。特定的风景是指特定时空内几种山水风景元素的组合。合全国的山水风景元素其基数已经够大,如果使这些元素分别排列组合起来,其组合风景之数,则是其基数的乘方;再考虑到朝夕日夜、四季节令的推移变化,又须数倍之。如《醉翁亭记》,“四时之景不同”,朝暮之景又不同: $2 \times 4 = 8$,共有8种风景。以上是就自在的、客观的山水风

景而言,可供审美的对象之数无限大。“取之不尽,用之不竭,是造物者之无尽藏也”,它是山水审美永不枯竭的源泉。然而山水审美资源之数又不等于审美所得之数。审美主体的人,有职业、年龄、性别、教养、穷达、哀乐上的区别,他们的审美意识也有差别。同样的山水对象,得出不同的审美成果。山水审美资源不是一次性消耗的客观对象,它“明镜不疲于屡照”,名山大川,日月雨雪,万古不磨,可供万古不同的人来观赏审美。那么山水审美的各种形式的成果,将是不可计数的。

关于自然美,在美学界是个至今也说不完说不定准的话题。朱光潜先生认为,“在觉自然为美时,自然就已告成表现情绪的意象,就已经是艺术品”。蔡仪认为自然美就在自然本身。美的概念先秦时代已形成,然而它是客观的还是主观的,不但众说不同,连一家也持两端。《庄子》一面说“天地有大美而不言,……原天地之美而达万物之理”,正如物之理在物本身,天地之美也在天地本身,一面又说:“其美者自美,吾不知其美也;其恶者自恶,吾不知其恶也”,认为美没有客观标准。清人叶燮一面说“凡物之生而美者,美本乎天者也,本乎天自存之美也”,一面又说:“凡物之美者盈天地间皆是也,然必待人之神明才慧而见”。美不被人所见也无所谓美。那么自然美到底是物质的还是意识的?是客观的还是主观的?

高建新君没有陷入诸如“什么是自然美”、“自然美的本质”等纯理论的论争中,不作从理论到理论的狭义研究,他是以科学的美学理论为指导,带着自己的和民族传统的审美意识(包括审美感受、审美趣味、审美心理、审美观念、审美理想等)对存在第一性的自然山水和意识第二性的山水诗画及山水审美经验,进行审美和总结。高君务实专注地进行山水风景审美。既曰审美,“审”乃人之主体行为,那必然要有主体参加。高君牢牢把握山水审美是主客统一的观点,人的生命力与自然的生机活力融合的观点,“山川与予神遇而迹化”(石涛《画语录》)的人与自然互化的观点,贯彻全书。如其所言:“人类以自己的生命态度体察大自然,要在对象中发现生命,从大自然中

寻找与心灵的契合,寻找美并享受美。”作者带我们走进山水审美的千门万户,分门别类(山、水、天象、节候、声响、建筑园林)地审美,组合起来审美,展示山水审美的魅力、登临、实践及先觉者。其所形成的成果形式,不是山水诗、画、散文等文艺作品,而是一种对审美实践经验(自身直接的和前人间接的)和审美意识作系统总结、广义研究的具有理论形态的成果形式。就本人目力所及,这样的著作尚属仅见,它对山水美学理论是个贡献,会成为培养和提高大众的山水审美意识和参与山水审美实践可亲敬的益友。马克思说:“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众”,“生产不仅为主体生产对象而且也对象生产主体”。(《政治经济学批判》)换言之,中国的山水自然美创造出懂得和欣赏山水自然美的大众。自《诗经》、《楚辞》以来,中国先人便开始山水审美。本书专辟一章“山水风景审美的先觉者”,其中有陶渊明与庐山风景,宗炳卧游山水,谢灵运是风景区和山水诗派的开创者,孟浩然漫游吴越,柳宗元钟情山水,林逋栖居孤山,苏轼与西子湖,袁中道壮游天下,徐霞客“问奇于名山大川”,宗白华的山水情结。在高君的笔下,古人和近人是这样懂得和欣赏山水美的:陶渊明与山川自然倾心相依恋,以觉心体察山川自然之美,悠然见南山,他体悟到自然美之“真意”;王维将全部身心都投入到大自然的怀中,寻找与心灵契合的宁静淡泊,放情品赏大自然的那种清空、静寂的美,他的山水诗,都是领悟大自然“深趣”的写照;李白以全部的激情感受大自然,“当其得意时,心与天壤俱。闲云随舒卷,安识身有无”,深得神凝心释,物我两忘的妙境;柳宗元在大自然中找到了心灵的慰藉,置身永州醉人的美景,整个身心与宇宙浩气融而为一,“心凝形释,与万物冥合”。

但凡要进行山水审美,便会有山水审美成果,其成果形式有多种多样,有的诉诸心灵或口耳相传,有的诉诸诗、画、文等,山水诗、山水画、山水散文,在文学和艺术史上均占有重要位置。兹仅以黄山及黄山诗这个视角来概全:“黄山是珍藏着令人流连神往的自然美的宝库。它给予无数诗人、画家和其他艺术家以喷泉一样永不枯竭的

灵感。它用那不可思议的宏博奥衍和光怪陆离的千变万化,在人类心灵上引起了巨大的欢欣、由衷赞叹和美的陶醉与共鸣,它能使从来不会写诗的人产生无法抑制的创作激情,更何况历代朝山者的行列里不乏雕龙倚马之才,扛鼎凌云之笔呢!”(刘夜峰、徐传礼《黄山诗序》)据不完全统计,黄山诗有两万多首。庐山诗,未知确数,唐宋两代,到过或隐居庐山的著名诗人就有 170 余人,明清时期,有 330 余人。(王文生《庐山和庐山诗》)不过,也不可否认有不懂得和欣赏山水自然美的“大众”,自然美对他们是那樣的陌生和隔膜。一次我被桂林山水和溶洞所陶醉,艳羨住在仙境中的桂林人。客店女老板来自北方,我说:“你可真幸运,迁到神仙住的地方,多好啊!”她说:“好啊,这里有的是石头,总也吃不完!”这话使我愕然!第一次游黄山,真正理解了徐霞客“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”的名言,以直觉感到世间再没有这样的陶魂醉魄,过足神仙瘾的山了,来此一游,真南面王不易也!晚上住在排云亭,一位小伙子突然问我:“你说这黄山有啥好的?”我情知这样的“美盲”不是用三言两语所能挽救的。如果不把游赏审美当作最好的精神享受,抱住世俗物质利欲的期待,对自然山水提出无理要求,那么,山水除了从精神上给人美的厚赐外,就连片叶拳石也不准攫取!取非所予,焉能有获。因此,有必要提高人们的审美素质。本书在这方面将起到很好的作用。高君语重心长地说:“默处静观,大自然的美景自然会纷至沓来;虚灵澄澈,山水的妙境也自然能赏之于目,得之于心。”“只有以审美的心胸、审美的眼力体悟审视山水自然,才能得其真趣,得其妙境。若一任尘俗充积于胸,垢滓封蒙双目,自然美景就是毕陈于前也会视而不见,无动于衷,当然也就不可能得自然之真趣、山水之妙境,更谈不上‘灵台’(即‘心’)不污了。”

高君这部著作,有三个来源或曰三个内在结构:山水审美实践的直接经验;历代山水审美的间接经验(诗、文、画),山水审美的文化积淀;美学理论为指导。作者自身也具有与之相应的三长:山水名胜的游览、观赏、审美者;山水文学研究行家;美学研究者。在此就第一

点谈一谈。

《世说新语·栖逸》篇载：“许掾好游山水而体便登陟。时人云：‘许非徒有胜情，实有济胜之具。’”道出山水游赏审美的人须具两个条件，一是胜情，二是体便，而第二条是第一条得以实现的保证。我们的高君就具备这两条。他对游览山水的“胜情”特别笃厚，简直也染上了“泉石膏肓，烟霞痼疾”。他游览了不少山水名胜，仅是美丽的西双版纳一地，他就流连了近二十天。曾在《人民日报》（海外版）、《光明日报》、《文汇报》、《中国环境报》、《文化与生活》、《森林与人类》等报刊发表游记100余篇。书中多处赞扬勇于登临的人，也是夫子自道：“全心品赏，累积鉴赏经验，急切的心理期待，一往情深地追慕，怀着发现的渴望”；“远游，抛弃家庭的安逸，违背父母的劝慰，濯足清流，以有限的生命去尽情地享受无限的大自然带给生命深处的快慰”；“如安居一隅，老死一地，没有跋涉的毅力，登高的勇气，就不能观赏到，这对于短暂的人生，不能不是遗憾！”

高君也有“济胜之具”，年轻气足，身长体健，最以登临为乐事。能否亲临其境，是能否“得妙”的关键。高君云：只有亲临，才能“发掘适于目、会于心的种种至美的景象、景观，获得独特的美感享受。”多少文人雅士以诗文形式记下对泰山、庐山、黄山等的审美感受，但永远不能说把所有感受都包揽无遗了。我有体会，当我亲临这些山时，感受很多，几乎全是自己独特的，他人绝不能替代的，可惜我还没有来得及用文字形式定格下来。不要说诗、文、画，就是黄山电视、黄山摄影集，也不能替代亲临黄山的所有感官的全息全方位的感受。泰山被历代人工斧凿搞得几乎体无完肤，它给你的不是第一性的自然形态，而是第二性的意识形态，它往往会包办代替你的真正的独特的审美成果。还有附会给山石的传说故事及人物，还有“猪八戒吃西瓜”、“天狗望月”、“武松打虎”之类的命名，“这样的名称太确定，它有可能妨碍游人的想象活动”，（王朝闻《黄山观石》）审美应是自由想象和创造，是审美主体个人的活动，不宜破坏这个美学法则。

高君除上述“三长”之外，还有一长，那就是文笔之美，可与山水

之美相媲美。既有理论文章的逻辑思辩,又有散文随笔的委婉流利;既有古文的整齐韵律之美,又有当代美文的悠游潇洒。《山水风景审美》实为一部着人爱读的好书。

值此高君又一部山水审美著作问世之际,我先睹为快,由衷欣喜。欣喜不敢私掖,分享与众。是为序。

1998年5月7日于内蒙古大学“四象居”

目 录

第一章 山水风景审美的独特魅力(上)

一、好水好山看不足	(1)
二、观水观山皆得妙	(4)
三、云山与我心俱闲	(7)
四、花能嫣然顾我笑	(9)
五、此中自有忘言趣	(14)
六、愁思看春不当春	(17)
七、此恨不关风与月	(19)
八、思入风云变态中	(21)
九、我念梅花花念我	(24)
十、挥毫当得江山助	(31)

第二章 山水风景审美的独特魅力(下)

一、清明月本无价	(41)
二、绿杨宜向雨中看	(42)
三、佳处何妨且泊家	(46)
四、莺花旧识非生客	(48)
五、满地残红点绿苔	(49)
六、棹惊滩雁一行斜	(51)
七、家在江南黄叶村	(52)
八、江山也要伟人扶	(57)
九、池塘春草谢家春	(59)
十、梅好不妨同月瘦	(61)

第三章 山水风景审美中的登临游赏

- 一、远游无处不消魂 (68)
- 二、人在舟中便是仙 (71)
- 三、寻逐春光著处迷 (72)
- 四、弄潮儿向涛头立 (75)
- 五、片石亭亭号女郎 (76)
- 六、险绝正当奇绝处 (79)
- 七、登高壮观天地间 (81)
- 八、登临贵在得趣时 (83)
- 九、登临不尽古今情 (84)
- 十、满目山川极望哀 (87)

第四章 山水风景审美中的时序

- 一、四时佳兴与人同 (90)
- 二、四时可爱惟春日 (92)
- 三、杏花春雨在江南 (94)
- 四、秋色新从一叶知 (95)
- 五、塞下秋来风景异 (97)
- 六、我言秋日胜春朝 (99)
- 七、秋思冬愁春怅望 (101)
- 八、残烟衰草最关情 (104)
- 九、风微烟淡雨萧然 (107)

第五章 山水风景审美中的天象

- 一、清笳声里一天霜 (112)
- 二、千树万树梨花开 (114)
- 三、雪砌宜人寒不扫 (116)
- 四、踏雪来看群玉峰 (117)
- 五、江上诗情为晚霞 (120)
- 六、今夜月明人尽望 (121)
- 七、孤云出岫本无依 (124)

八、倩魂销尽夕阳前	(129)
-----------------	-------

第六章 山水风景审美中的山水

一、终日看山不厌山	(136)
二、有云更觉千山秀	(138)
三、数峰如画暮云间	(140)
四、地将浓秀与山川	(143)
五、势似孤峰一片成	(147)
六、水清石瘦便能奇	(149)
七、水天相连为一色	(150)
八、常倚曲栏贪看水	(153)

第七章 山水风景审美中的动物

一、鱼戏竹溪寒影碎	(158)
二、牛羊散漫落日下	(161)
三、多情帘燕独徘徊	(165)
四、声声啼血向花枝	(167)
五、万顷江田一鹭飞	(171)
六、鸥飞烟渚连秋色	(173)
七、雁字一行书绛霄	(176)
八、流连戏蝶时时舞	(180)

第八章 山水风景审美中的植物(上)

一、数声鸟啼百花风	(186)
二、花落花开春几度	(187)
三、落红不是无情物	(190)
四、落花风静煮茶香	(193)
五、曲中红豆最相思	(197)
六、春风岁岁生空谷	(201)
七、玉作精神雪作肤	(203)
八、映日荷花别样红	(206)
九、此花开尽更无花	(211)

第九章 山水风景审美中的植物(下)

- 一、天涯何处无芳草 (215)
- 二、绿影扶疏意味长 (218)
- 三、雪霜多后始青葱 (219)
- 四、玉雪为骨冰为魂 (222)
- 五、独抱冰雪有性情 (224)
- 六、带月一枝低弄影 (226)
- 七、只见梅花不见人 (228)
- 八、霜叶红于二月花 (229)
- 九、半床黄叶拥秋眠 (234)

第十章 山水风景审美中的自然声响

- 一、紫荷香里听泉声 (237)
- 二、芭蕉得雨便欣然 (239)
- 三、梧桐叶上三更雨 (241)
- 四、宜于风者莫如松 (243)
- 五、夜夜风竹敲秋韵 (245)
- 六、愁听清猿梦里长 (247)
- 七、鹧鸪啼处远人行 (249)
- 八、欲出山门寻暮钟 (252)

第十一章 山水风景审美中的建筑

- 一、坐观万景得天全 (255)
- 二、暮烟疏雨过枫桥 (258)
- 三、痴云不散常遮塔 (262)
- 四、僧归红叶林间寺 (266)
- 五、开窗放入大江来 (269)
- 六、常爱园林深似隐 (272)
- 七、庭院深深深几许 (275)
- 八、一字新声一颗珠 (277)

第十二章 山水风景审美的先觉者

一、陶渊明与庐山风景	(279)
二、宗炳“卧游山水”	(284)
三、谢灵运：中国风景区的开创者	(285)
四、孟浩然漫游吴越	(287)
五、柳宗元钟情山水间	(288)
六、林逋栖居孤山二十年	(292)
七、苏轼与西子湖	(295)
八、袁中道壮游天下	(297)
九、徐霞客“问奇于名山大川”	(299)
十、宗白华的“山水情结”	(303)
第十三章 山水风景审美实践(上)	
一、走向大自然	(306)
二、漫游华夏大地	(308)
三、话说“八景”	(311)
四、风景和风景线	(313)
五、风景只在路上	(318)
六、旅游的特殊魅力	(319)
七、旅游首选的风景胜地	(321)
八、旅游“三要”	(323)
九、旅游及其文化意蕴	(325)
第十四章 山水风景审美实践(下)	
一、走入画中是桂林	(333)
二、人间胜境武陵源	(336)
三、“九寨”归来不看水	(341)
四、春城无处不飞花	(348)
五、走进世界园艺博览会	(352)
六、西双版纳,红色的热土	(357)
七、大理三月好风光	(363)
八、丽江雪山天下绝	(365)

九、万树苍烟三峡暗	(371)
十、在鲁迅先生的故乡	(379)
十一、青藤原本是“狂人”	(382)
十二、西岳峥嵘何壮哉	(385)
十三、沙海翡翠大青沟	(388)
十四、独留青冢向黄昏	(390)
 主要参考书目	 (396)
后记	(400)
增订后记	(406)

第一章 山水风景审美的独特魅力(上)

见日月光,旷然而乐,又况登泰山,履石封,以望八荒,视天都若盖,江、河若带,又况万物在其间者乎!其为乐岂不大哉!

——《淮南子·泰族训》

一、好水好山看不足

生活中,可观可赏的东西确实不少,但由于种种原因,多数人更愿意将观赏的目光投射在眼前身边,投射在那些快意却短暂浮表的琐屑之事上,从而忽略了陶冶性情、能给人带来持续美感享受的大自然。

歌德说大自然“环绕着我们,把我们拥抱在她的怀里”,“她是举世无双的艺术家——她用最简单的材料造出了一个大千世界,真正是:无斧凿痕、美奂美轮、巧夺天工,且霓裳羽衣,袅袅轻装”;“运动和发展,是她身上永不枯竭的生命”。^①在这个真气灌注的大千世界中,一切都没有遮掩,一切都不加雕饰。一草一木、一石一山,都有自己的性格和魅力,英国美学史家李斯托威尔说:“谁会认真地反对那为历代诗人所歌颂的、无休无止的、变化无穷的大海(无论是当它静

^① 《歌德的格言和感想集》程代熙、张惠民译,中国社会科学出版社1982年版,第117~118页。

静地反映着蓝天的静穆,或者被风暴卷起惊涛骇浪)那种无可比拟的不可抗拒的美呢?又有谁反对过皑皑积雪、经年不化的孤耸的高峰的美呢?反对过旭日东升火红一片、夕阳西下霞光万道的美呢?或者反对过群星灿烂、月色朦胧、广阔无垠的夜空的美呢?”^①在这个大千世界中,没有什么是不可以观的,没有什么是不可以听的,目睹耳聆,随意所驱,随情所遣。观赏者在自如中敞放所有的感官,在怡然中松弛所有的神经:“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也”;(王羲之《兰亭集序》)“静观物我,认取性灵,放情宇宙之外,自足怀抱之中”。(高濂《起居安乐笺》上卷)用我们的慧心、用我们善于发现美的眼睛,就可以在天空中、大地上组合出无数可观可赏、可资浮想的风景来。美就在眼前,有待我们去发掘、发现。

大自然真实本色,永恒博大,改变的只是人类自己。19世纪美国作家梭罗(1817—1862)一生与大自然为伍,以觉心深入体察大自然,因此他甚至知道哪一种花在哪一天开放。同时代的美国哲人爱默森(1803—1882)说梭罗“在这沼泽里, he 可以从植物上看出是几月几日,不会算错在两天之外”。(《梭罗》)^②梭罗在《瓦尔登湖》中有一段描写启人思索:

大约历来的民族都饮用过这湖水,艳羨过它并测量过它的深度,而后他们一个个消逝了,湖水却仍然澄清,发出绿色。一个春天也没有变化过!也许远在亚当和夏娃被逐出伊甸乐园时,那个春晨之前,瓦尔登湖已经存在了,甚至在那个时候,随着轻雾和一阵阵的南风,飘下了一阵柔和的春雨,湖面不再平静

^① 《近代美学史评述》[英]李斯托威尔著,蒋孔阳译,上海译文出版社1980年版,第183页。

^② 《爱默森文选》范道伦编选,张爱玲译,生活·读书·新知三联书店1986年版,第201页。