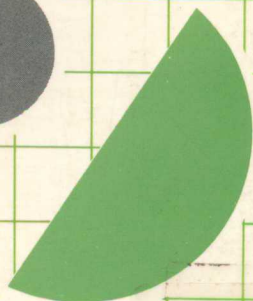
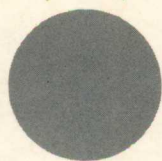
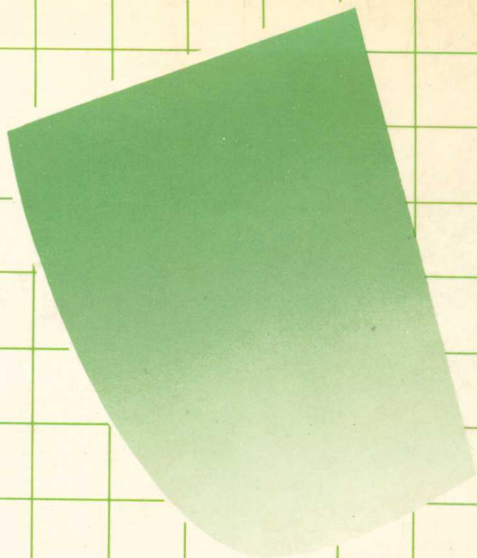

莊子思想之漢學意義

董小惠著

江兆申著

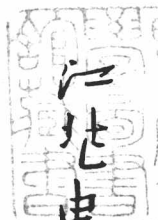
行印局書生學灣臺

730143 港台書室

B223.55
951

莊子思想之美與子意義

董小蕙著

江兆申署

730143

臺灣學子書局印行

莊子思想之美學意義／董小蕙著.--初版.--臺北市：臺灣學生，民82

面；公分。

參考書目：面

ISBN 957-15-0582-X (精裝).--ISBN 957-15-0583-8 (平裝)

1.(周)莊周-學識-哲學

121.33

82007616

莊子思想之美學意義(全一冊)

著者：董

小蕙

局

出版者：臺

灣學生書

局

發行人：丁

文生書

局

發行所：臺

灣學生書

局

臺北市和平東路一段一九八號

郵政劃撥帳號〇〇二四六八號

電話：三三六六三三六三三五四六

電AX：三三六六三三六三三五四六

行政院新聞局局版臺業字第一一〇〇號

印刷所：淵

地址：永和市成功路一段四三巷五號

電話：九二八七一一四

香港總經理：藝文圖書公司

地址：九龍偉業街九十九號連順大廈五

字樓及七字樓

電話：七九五九五

定價：精裝新臺幣三〇〇元

平裝新臺幣二四〇元

中華民國八十二年十月初版

12131

究必印翻・有所權版

ISBN 957-15-0582-X (精裝)
ISBN 957-15-0583-8 (平裝)

序 一

老子開宗明義：「道可道，非常道；名可名，非常名。」藝術美感亦有不可思議的玄境妙趣。莊子養生主有云：「臣之所好者道也，進乎技矣！」庖丁解牛，早已越過技藝的層次，而化入與道同行的玄妙境界。

董小蕙小姐，出身師大美術系所，在藝術創作的園地裡，遊刃有餘，滿心關注的卻是文化中國，故將品鑒美趣的視野，投向智解妙悟的理境開發。

莊子大宗師，有段南伯子葵問於女偶的對話。女偶年長老去，而色若孺子，南伯子葵請教不老之方，答案在：「吾聞道矣！」再問：「道可以學得來嗎？」回答竟是一盆冷水澆頭：「那怎麼可以，你不是此道中人。」在人間傳道，首在物色人才，女偶心中另有理想人選，因為卜梁倚有聖人之才，而女偶有聖人之道，二者交會，可以養成聖人之德的生命人格。可惜的是，卜梁倚不見得會有向道之心。有心者無才，有才者無心，正是傳道學道的難處。

老莊思想在歷史長流的傳承中，一直被拓展為藝術美感的價值源頭與生命活水。山水畫田園詩的詩心畫意，皆從老莊的虛靜觀照而來。然老莊思想的終極關懷，畢竟不在情意美趣的開顯創發，而在心靈桎梏人生困苦的消解超拔，總要在兩漢魏晉氣性才性的觀念，從德

性的束縛中解放出來之後，虛靈靜觀才有觀賞朗現的對象，是以老莊思想的美學意義，在魏晉時代發皇，正是玄理與才性合流之後的產物。

董小蕙有藝術之才，而迴向美感之道，以卜梁倚之才，而回歸女偶之道，自家「守而告之」，智解與美趣滙歸一身，在做學問與創作的路上，一定會有進境與突破。這是她的幸運，也是她的造化。莊子說：「幸能正生以正衆生。」也該是一個藝術學者所當有的情懷與使命吧！

筆者半生的學思生涯，盡在消化本土的文化心靈，研讀諸子經典，體貼老莊義理，卻從來不靜坐，不練氣功，不修習禪七，不打太極拳；又不學鍼灸，不寫書法，不畫山水美景，不作田園詩篇，有中國心有鄉土情，卻鎮日在西方式的運動場上奔馳揮灑，而未有中國工夫的涵詠印證，一直引爲平生之大憾。

而這樣的遺憾，在董小蕙的身上，是不存在的。她這一部著作，雖是她的學位論文，而展現出來的不僅是她的理論她的學問，更可貴的是，她獨特的體會她真切的印證，在莊子美學的當代著作間，已爲自己爭得一席之地。做爲她的老師，在此是深感欣慰的，同時也爲她「大而化之」的前景，懷抱著一分期許之情。

王邦雄 中華民國八十二年七月

序於中央大學中研所

序二

知識界與藝術界的成就都是人類文明中尖端智慧之表現。哲學的精微代表了一個時代的智慧與方向，為邁向人類終極理想的境地奮鬥；藝術活動則將該時代哲學抽象的理性思維，反應在感性且具體的真實存在，它象徵了一切人文現象多樣有機且完整精鍊的呈現。偉大的哲學思想開示了人類文明發展的終極方向，而偉大藝術品的存在，則保證了人類終極理想完成的可能。

因此當時代的思潮有高濶宏偉的氣象，則該時代的藝術表現必趨向於蓬勃偉大；然而人文思潮並非在每一個時代中都能扣緊哲學的智慧與方向，它會隨著人文環境的日益複雜與急速變化，造成心靈的陷落與迷失，這時藝術活動的表現則易陷入相同的困境而難以自拔。是以當哲學上的課題獲得釐清時，通常也就解決了美學上的問題。因之哲學與藝術兩者皆是人文活動的極致表現，相互的關係是極為密切的。

然而長久以來知識界與藝術界間卻無法做真正相應的溝通與對話，這顯示了兩者之間是有「隔」的。主要的原因是兩者追求真理的方式，以及傳達思想訊息的媒介都大為不同。在比較上而言，哲學是以理性思考構成一套智慧系統，以文字語言來傳達，或以行為本身之實踐；藝術則是以感性直覺去捕捉凝聚，以造型視覺、動態觸覺、聲音聽覺等範圍更寬廣的

「語言」形式來傳遞思想情感，即使不同地域文化之藝術活動亦能通過這種特殊型態的語言而達到相當程度的溝通（但前提是必須先經過學習訓練，有充分掌握藝術語言之能力），由此我們才能說藝術是世界性的語言（universal language）。但這並不是說哲學中沒有感性，或藝術中不具有理性；正相反地，哲學包含的感性與藝術所需要的理性，遠超過一般人所能想像的程度太多（此處無暇細說），事實上它們是一體的兩面，只是呈現的智慧方向與媒介大不同，因此也就不可以本身的概念去認知對方，否則一定會形成無法跨越的鴻溝。

中國知識界向少正視藝術內涵之生命莊嚴，多視之為文人餘事，或謂之為個人生命才情的激越發揮；一般人更以藝術為矯飾生活的手段，視虛浮浪漫之纖巧末流而為藝術天才之典範，其中扭曲誤解之深可謂至矣。時藝界風氣又難奮起務實，不思由日常之生活觀察悟入，漸與生命掛搭；又不肯由正大處下基礎功夫，循序漸進地培養眼光學養；反競相以譁衆沽譽為能事，今之青年學子更將標榜膚淺之個人主義當做是藝術活動之真諦，這種種亂象都是惡性循環的因果。

按藝術活動之真諦，首在實現自我，確立人性獨立平等之尊嚴價值。這與標榜個人主義之人生態度相差不可以道里計，如今已混淆至無可釐清之地步，雖西方強勢文明亦不可免。廿世紀的現代藝術思潮恐怕正是這樣陷落到一個疲憊混淆而無法自拔的狀況。當然我們也可以美其名地說，這是百家爭鳴，百花齊放的豐碩成果；但假如真是這樣的話，那廿世紀的現代人就不必為生命困頓的現象所苦，也就實在沒什麼好值得反省的。

莊子思想高濶圓融的精神世界原是為解決人世間陷逆、滯礙、疲憊等一切人文現象複雜化

所帶來的困苦，時至今日現代科技與商業文明的急速發展，使現代人沈溺在物化的嚴重性更遠過古人之所能想像；然而莊子的哲學思想卻仍是廓清亂象，回返生命本源之永恒智慧方向。因此莊子超越的觀照與理性心靈在解決人文陷逆困苦的同時，也就對顯出現代藝術的走向與困境。

董小蕙女士是師大美術系畢業的高材生，一向以繪畫創作之路線為致力的目標。她以藝術家敏銳的感受，深切地感應到現代藝術思潮的奔竄迷失；也注意到知識界與藝術界有「隔」的現象，這兩者都是哲學與美學相關的重要課題。因此她在進入研究所深造時，乃專心致力於莊子思想之研究。單憑她選擇以莊子的哲學智慧企圖解決現代藝術思潮的美學困境這點來看，如非她好故作驚人的穿鑿立說，則必有不凡的慧根與洞識。

她有專業能力的藝術創作經驗背景，這使她在美學上的探討，更能切中問題的核心關鍵；同時她又能放下藝術家的身段，致力研習哲學客觀思辨的能力。由於她的用心誠意，又得深入老莊思想堂奧的名師王邦雄教授所點撥，終能寫成了這部「莊子思想之美學意義」。全書自然形成一個系統，並不牽強附會，將前述哲學與美學上相隔且困惑混淆的課題，作了相當地整理與釐清，其中所顯的意義實不容小觀。倘若只把這部著作看做是初出茅廬的泛泛之論，那就實在大為可惜。筆者衷心以為這部書是值得推薦的。學海之道無涯，相信小蕙小姐日後之進益，當不止於此。

民國八十二年八月盛夏 巴 東 謹識於臺北南海學園

自序

「美學」給人的印象往往是嚴肅的、學術的，不免偏於冷硬，在撰寫這本書之前，我從未想過自己會認真地去探討一些美學上的問題，甚至建立起成書的規模；但當接觸到莊子思想的精神境界之後，我才知道「美學」不外乎真實的生命，它是有溫度的，是可以貫徹到人生的。

以往在學校唸的是美術，一直致力的是在藝術創作方面，而研讀莊子的初衷也是爲了充實個人在藝術上的涵養。因爲在創作摸索的歷程裏，心頭著實累積了許多疑問，這些質疑就像一堵巨大的牆擋在前方，在沒有足夠的力量通貫之前，所謂的「藝術創作」對我而言亦不過是無意義的舉動，提筆塗抹徒增內心的空虛。這種空虛感來自於創作生命的不夠落實，只有自己最清楚也最難以忍受。說起來這是一種極端複雜的感受，因爲我深知藝術創作在整體人文發展中的重要，它並非只憑著技巧或片段知識即可蹴幾，也絕不止於填充些瞬間情緒或觀念就算落實了，藝術創作的莊嚴與意義必須建立在全幅生命的融通，但這境界談何容易？因此一路探索上去，便很自然地走進了哲人思想的世界，從先哲體驗到的生命體去尋找合理的解釋。

至於爲什麼會走進莊子的思想世界裏，主要是因爲讀了徐復觀先生〈中國藝術精神主體

之呈現——莊子的再發現》這篇文章，在這篇文章中徐先生首次鄭重且明白地指出莊子思想如何與藝術精神在本質上是相同的。根據徐先生所言，老莊是「上昇地虛無主義」，他們的人生態度如果站在現實人生的一般立場來看，多少是屬消極性且近於掛空的意味，但是換一個立場來說，上昇到心靈修養的層面，那麼老莊所成的虛靜人生實際上就是藝術的人生。在這之前，我對道家思想沒有研究，印象裏也只是隨附衆說地以爲那是消極遁世的玄思，極難懂也不想去瞭解。可是經由徐復觀先生一文的啓發，乃意識到道家思想充實積極的一面，老莊思想內涵雖深遠但却是整體生命徹底地落實，是從生命的根源處來洞燭許多人生問題與現象，這當然也可以包涵今日我們所謂「藝術」上的諸問題。莊子本無意於藝術，對於他那個時代而言也沒有「藝術創作」上的難處，然而正因爲莊子所關心的是全幅生命價值與合理人生態度，所以才可能從他的大格局裏把握到藝術與人生的種種脈絡。說得更廣濶些，研讀莊子主要對自己心頭上的迷惑有所交待，即使在初衷處只圖消釋個人在藝術領域追尋的不安，但追尋到最後我不得不正視其層面早已超越了狹義的藝術範圍。

有了這一層面的體認，自我要求的心情便顯急切，然個人學識有限，想要進入莊子思想之核心把握其精采，實非易事，尤其莊子言語飄忽，意念高遠，若無相當之學養基礎很可能只看到虛玄的皮相而已。因此，研讀的過程對我而言吃力可以想見。莊子關懷生命而擅用各類寓言之形式來喻意，其文字表現本身便有如藝術品般的呈現，意蘊內涵無限。歷來註者常在這層空間裏根據個人的經驗來理解與發揮，於是註莊的文章繁浩，其詮釋之角度出入亦大，並且有些文章語意模糊不清或是牽強比附引申，往往閱讀過後才知浪費了許多時間。於此幸

蒙王師邦雄的指導，帶領我先認識老子思想之「道」的意義，再回頭讀莊子，王師說非如此始不致偏離莊子之本義，其寓言的一貫主旨才易顯發出來。我覺得自己很幸運，在起步的階段雖苦，但是琢磨一段日子以後竟略得心領神會的讀書之樂。後來乃恍然有所悟，原來莊子之所以使用隱微的語言文字，本是在引人深思，引人透過其主體心靈的反省與抉發，達到真正的徹底的「明白」。這真可以說是大哲用心，就這一點來看，莊子確實是注重主體「修養」的；讀莊子好比是剝筍，要在心上做層層脫落的工夫，境界相應了才有可能見道，整個體會的過程其實就是莊子在〈人間世〉所說「心齋」而已。

同樣地，藝術也是要靠主體在心靈上做工夫，什麼樣的主體心靈即反映出何種層次的藝術表現，這是絕對的真實。然而在現代藝術普遍講求觀念新創的風潮下，還來論主體的工夫修養，不免顯得落伍又不合時宜了。但於此個人所要強調的是，莊子所開顯的修養工夫，不是使人保守、禁錮；相反地，它使人活得愈廣闊、愈自在。今天我們以莊子的思想來思考問題，並不是要迎合世紀的口味，而是想要在這個大環境裏重新反省出該有的方向。我們都不能否認廿世紀的美術思潮自二次大戰以來，在人類歷史紀錄上又面臨了一次重大的改變，達達主義的產生源於戰爭的破壞，在當時它是人性的自然表現與呼求，可是這股批判的、破壞的力量却一直震盪至今，造成現代藝術思潮的大幅改觀。藝術的界線變得模糊，或許說藝術的範圍突然地擴大，無論是表現手法、媒材與觀念，都走向多元地自由開放，人們普遍地要求創新與突破，尤其是觀念的創新與個人特質的強調，這兩項條件幾乎已經凌越一切而居身為現代藝術的本質；光是講究「新」的這項觀點就足以推翻與否定前人的承傳，「新」可以

視為朝氣蓬勃但也可能只是粗糙的偽裝，這裏面有太大的部分值得再細心探究。

其實不只藝術思潮如此，文化的其他層面也統合在這樣的時尚裏，也常聽說學術研究者爲了凸顯個人研究特色，會在研究主題上避重就輕地要新招，追求所謂的突破。令人不禁慨然這種方式的突破究竟與文化生命有何關聯？如果學術研究不能與人的具體生命滙通，不能連爲一氣、通成一體，那麼這種爲突破而生的創造只能算是冗生的造作，說穿了其目的只不過是爲了滿足個人自私的快意與一時的虛榮，徒陷入另一層僵化之生命格局無法自拔罷了。現代藝術與學界在大環境裏所感染的問題實出一轍，若從道家的義理來反省，可以說是人心浮蕩所導致的現象，亦可以謂是做人不誠實而離歧了性命本真的結果。老子已經在人心根源處看到了危機，他提出「致虛極，守靜篤」的樸質人生，到了莊子的思想中又發展爲「觀」的生命態度，積極地與宇宙大化融合，尋找人生和諧的平衡點；莊子理想人格「真人」就是通過修養而成爲崇高和諧、逍遙自在的生命，在〈天下篇〉已化爲「獨與天地精神往來而不敖倪於萬物，不譴是非，以與世俗處」的妙境，其氣象格局可謂是真正的「藝術化」了，這也就是前文所提及「全幅生命融通」的境界。

從莊子思想裏我們可以看到全幅精神生命向上的提昇，這確實是現代藝術觀中所欠缺且忽略的。在此我想要提出對「創作能力」補充的看法，「創作能力」不應只表現在新鮮的形式呈現，而更應指那份對人生普遍關懷的能力，以及精神品質的提昇能力。換句話說，藝術不假外求，它是創作者生命融通後的自然映照。

這本書共分五章，其中第二章、第三章是對莊子思想的把握與整理，第四章、第五章則

主要針對藝術而發論，特別是現代藝術觀中所隱含的爭議與疑慮，透過莊子思想的反省乃逐漸找到了支持與滙通。這些觀點雖來自於個人的所感所思，但也常是知識界與藝術領域分別存在而又未嘗能交通之難處，忝幸有機緣能夠互觀通照，體會之所得自度亦解決了若干程度之美學問題，庶幾可提供同好略有所參考價值亦未可知。

付梓前夕，衷心地感謝在撰寫期間幫助我的師長和友人，特別是一直支持我的父母與家人，使我能在教學之餘全力投入此書的寫作。尤其要向王師邦雄致敬，沒有他耐心地指導，絕難有這麼多的領會；此外，也要感謝陳瑞瓊小姐慷慨主動地協助初稿的打字，以及林慧珠小姐、謝慧中小姐在教學課務上的幫忙，使一切順利進行。還有，要感謝學生書局將本書列入中國哲學叢刊以與讀者們見面，如此我方有機會得到更多先進的批評與指正。

最後還要感謝江老師兆申為我的書名題箋，這真是令人意外的驚喜與鼓勵，對一個年輕後學來說，意義實在是重大的。

中華民國八十二年七月 董小蕙 序於臺北

莊子思想之美學意義

目 錄

序 一	I
序 二	III
自 序	VI
第一章 緒 論	一
第一節 關於莊子	一
第二節 關於美學	一〇
第三節 莊子思想與藝術心靈之基本契合	一七

第二章 莊子思想析論……………二五

第一節 莊子對生命的反省……………二五

第二節 天道精神……………四〇

第三節 化成進路……………五四

第四節 修養工夫……………六三

第五節 精神的自由……………七四

第六節 理想人格的境界……………八五

第七節 小 結……………九六

第三章 莊子美感特質·····	一〇一
第一節 自然之美·····	一〇三
第二節 精神之美·····	一一一
第三節 包容之美·····	一二〇
第四節 純素之美·····	一二九
第五節 靈動之美·····	一四二
第六節 柔和之美·····	一五四
第七節 小 結·····	一六六

第四章 莊子思想所開顯之美學意義……………一七一

第一節 價值論……………一七二

一、道觀……………一七三

二、真……………一八三

第二節 審美與創作……………一九〇

一、觀照之主體……………一九二

二、機……………一九九

第三節 形式與內容……………二〇五

一、名與實……………二〇七

二、詭辭爲用……………二一一

三、天籟——通透圓融……………二一七