

通識叢書

散步美學

宗白華美學思想新探

王德勝 著

臺灣商務印書館

中國的美學家宗白華，畢其一生，悠悠然，散步於美學和藝術的林間花徑。宗氏的美學思想是以中國為出發點來探討美的課題。作者就此一特點論述了宗氏的審美本質論、美感論、藝術美論、中西比較美論、詩歌美學論、美學理想和風格等，並提出了宗氏獨創的「化景物為情思」的意境說；「錯采鑠金」和「芙蓉出水」兩種美感類型以及「時空合一」的空間意識。且著重宗白華不從抽象哲理，而從藝術實際出發、重視資料發掘、不講虛妄之理的學術風格。

散步美學

宗白華美學思想新探

王德勝 著

臺灣商務印書館

通識叢書

散步美學

— 宗白華美學思想新探

著者◆王德勝
發行人◆王學哲
總編輯◆方鵬程
主編◆葉圃英
責任編輯◆吳素慧
美術設計◆吳郁婷

出版發行：臺灣商務印書館股份有限公司
台北市重慶南路一段三十七號
電話：(02)2371-3712
讀者服務專線：0800056196
郵撥：0000165-1
網路書店：www.cptw.com.tw
E-mail：ecptw@cptw.com.tw
網址：www.cptw.com.tw

局版北市業字第 993 號
初版一刷：2007 年 12 月
定價：新台幣 350 元
本書經河南人民出版社授權出版發行

ISBN 978-957-05-2241-9

版權所有 翻印必究

序

曾繁仁

德勝的博士論文《散步美學——宗白華美學思想新探》，在二〇〇四年新年鐘聲剛剛敲響之時馬上就要付梓出版了。這不僅是德勝本人科研成績的一次展示，也是我國廿世紀美學史研究的一個重要收穫。

德勝是二〇〇一年秋考入山東大學文藝學專業攻讀博士學位的，第一年即以優異成績順利完成了學位課程，修滿了學分。第二年，他在原先科研工作的基礎上，努力在理論深度上挖掘提升，完成了博士論文的寫作。攻博期間，他發表論文15篇，且絕大多數為核心期刊。所有這些完全符合學校有關提前畢業的條件，經校學位委員會同意提前答辯。二〇〇三年五月下旬，在同行專家認真評審的基礎上進行了答辯。答辯委員會一致通過德勝的答辯，並對他的論文給予了較高的評價，認為「本文是一篇具有較大理論意義和學術價值的優秀博士論文」，當然也提出了「對宗白華美學思想所存在的歷史局限性還可進一步研究」的希望。

歷史是公正的。宗白華先生在美學界儘管早就出名，卻並不顯赫。因為宗先生總如閑雲野鶴，不緊不慢，做著他的「美學散步」。他的成果並不多，也從來沒有寫過十分引起轟動的文章。但他卻在默默地做著具有長遠價值的中國古典美學的現代轉換工作。這一工作的價

值終於在宗先生離開我們之後的廿世紀後期顯現出來，引起國內外學術界的重視；宗白華美學思想研究成為中國美學研究中的熱點。可以這樣說，研究中國當代美學必須研究宗白華美學思想，否則將是無法彌補的缺憾。德勝對宗白華美學的興趣，始於廿世紀八〇年代初他在北京大學哲學系讀書之時。當時，朱光潛與宗白華作為中國當代美學的兩位泰斗都在北京大學任教。德勝作為熱愛美學的青年學子，對兩位大師非常景仰並有求教的機會。畢業之後，他就開始了研究宗白華美學的路程，並於一九八七年與他人合作出版了《朱光潛宗白華論》，後又獨自出版《宗白華評傳》。這篇博士論文，就是在他十多年研究基礎上進一步加工、提升而成的。

德勝的這篇博士論文，同他以往對宗白華研究的不同及其價值就在於，他以強烈的問題意識，將宗白華美學放在廿世紀中國百年美學發展的歷史背景中進行審視，因而其理論深度與學術價值自是不同一般。眾所周知，鴉片戰爭以來，隨著西學東漸之風漸勝，在「打倒孔家店」的浪潮中，西方美學在中國美學領域佔據了絕對優勢；中國傳統美學逐漸式微，而且出現了以西方美學範式來闡釋和規範中國傳統美學的傾向。事實證明，中國傳統美學作為中華民族的寶貴遺產是絕不能被取代的。而中西美學雖有共同之處，但卻源於不同的哲學背景和文化傳統，具有不同的內涵。特別在當前經濟全球化的背景下，包括傳統美學在內的民族文化保持和發揚顯得愈發重要。因此，百年中國美學回顧的重要問題就是：在現代化和中西文化碰撞的背景下，中國傳統美學能不能和如何進行現代轉換？這是一個探討了一百多年

的課題。直到最近，仍有學者提出古今和中西美學是宿命的對立，不具任何可通約性。但一百多年來，又確實有許多學者在中國傳統美學的現代轉換方面進行了艱難而可貴的探索。如王國維、錢鐘書、朱光潛、宗白華等。特別是宗白華，他不同於許多學者之處，在於他不是以西方為出發點，而是以中國為出發點來探討這一重要課題。德勝就是抓住了宗白華的這一特點來展開自己的探討，在美學的現代轉換和中西美學比較的宏闊背景下，論述了宗氏的審美本質論、美感論、藝術美論、中西比較美論、詩歌美學論、美學理想和風格等，提出了宗氏獨創的「化景物為情思」的意境說、「錯采鏤金」和「芙蓉出水」兩種美感類型以及「時空合一」的空間意識等。他還著重論述了宗白華從藝術實際出發、重視資料發掘、不講虛妄之理的學術風格，認為這正是宗氏取得成功的重要原因。而作為論文的作者，德勝自己也正繼承了這樣的學術風格。他廣泛收集了有關宗白華美學研究的資料，並得到了宗先生家人的幫助，專門做了《宗白華生平及學術年譜》，足見其資料工作的扎實。

德勝在本書前言中寫到：「在廿世紀中國美學學術進程上，宗白華是一面旗幟」。這既寫出了宗先生在中國現代美學史上的地位，也寫出了德勝本人對一代宗師宗白華的景仰之情。我想，讓中國美學這一民族文化的奇葩在當代重放異彩，是宗先生等老一代學者的終身追求，而要將這樣一種追求變成現實，就得依靠德勝這一代中青年學者繼續不懈的努力。

二〇〇四年一月三日於濟南六裏山下

臺灣版自序

今年，正是宗白華先生誕辰一一〇周年。

在這樣一個很有意思的時候，這本小書能與臺灣的讀者見面，雖屬機緣湊巧，倒也令我別有一番感觸：在我從事美學研究的二十年時間裏，雖已陸續出版了十幾本著作、百多篇文章，卻有好幾個「第一」是同「宗白華」聯繫在一起的：第一篇學術處女作、也是我的大學畢業論文，是發表在一九八四年第四期《文藝研究》上的〈宗白華美學思想初探〉，它也是當時大陸學界第一個專題研究宗白華美學的成果；我的第一本學術著作，是一九八七年香港新聞出版社的《朱光潛宗白華論》；我寫的第一本人物評傳，是由大陸商務印書館二〇〇一年出版的《宗白華評傳》；而第一次在臺灣發行的，則是這本專事討論宗白華思想的《散步美學》。

感觸之餘，也有幾分欣喜；早在三十一年前，南京鍾山書局一九三三年出版，宗白華與周輔成合作編輯並被當時學界譽為「國人介紹歌德最大最光榮的成就」的歌德研究文集《歌德之認識》，就曾在臺灣重排出版。及至一九八一年，宗先生名著《美學的散步》，由洪範書店在臺灣正式刊行。今天，在臺灣讀者對「宗白華」這個名字已不陌生的時候，這本小書

又得以由臺灣商務印書館在此地印行，藉使宗先生的思想獲得更多讀者認識與響應，至少，對於我來說，實在是有一種特殊的意味——不為別的，只因為心裏那份永遠的記憶：

「那是一段叫人如何能夠忘懷的時光！

從大學二年級起，因為與幾位外系同學共同創辦學術社團——『學海社』的緣故，我開始了與宗白華先生長達兩年多時間的接觸與交往。記得『學海社』初創，同學們在一起商量聘請校內外知名學者擔任社團的『學術顧問』，我提議請哲學系的宗白華先生，得到大家一致同意。一九八二年冬的一天，我們第一次來到郎潤園宗先生的寓所。宗先生正坐在門前的平臺上，手捧一冊《浪詩話》，直襟長褂，風範儒雅。待進入屋裏，最先映入我們眼簾的，就是那擺在書案上『低眉瞑目，秀美慈祥』的唐雕佛頭。那天，宗先生不僅欣然答應了擔任『學海社』的顧問，還熱情地同我們談美學，談藝術，談中國文化，談怎樣做有真價值的學問……言語間流露出許多的鼓勵和期待。幾天以後，我在宗先生那裏拿到了他特意為『學海社』所寫的題詞：『泛舟學海，孰為指南？百家爭鳴，百花齊放』。因宗先生手顫，落在十六開白紙上的字跡稍稍有些斜，然意味深長，殷殷之情無限。我們把宗先生的題詞刊在了『學海社』社刊——《學海》創刊號上，大家為之鼓舞。

自那以後，我便時常有事無事地往宗先生那裏跑。或是在他的書房裏聆聽美的教益，或是一起在未名湖邊散步、閒談，於樹影湖光間留連賞玩。在這位爽朗、健談、和藹的前輩面

前，我很少有那種如謁嚴師的緊張與拘謹。這期間，宗先生曾同我有一次很長的談話，講到研究中國美學史要注意對實物的考察，尤其要重視考古文物，講到研究中國文化不能忘記同西方進行比較，要發現它們之間的聯繫和區別；講到做學問應該走自己的路，不要走人後塵，只要多嘗試就一定會有所得。至今，他那句深情的話仍記在我的腦海裏：『未來的美學研究是你們的，未來的一切科學研究都是你們的。堅持走下去吧！』後來，我把這次談話內容整理了出來，經宗先生審閱並親自定了題目，發表在《學海》第二期和《北大校刊》一九八三年十一月二十三日的學術專版『紅樓』上。這也就是現在收入《宗白華全集》裏的那篇〈漫談中國美學史研究〉。

一九八三年冬，『學海社』成立一周年之際，我專門到宗先生那裏，想請他出席慶祝會。奈因當時宗先生身體不好，無法親往參加活動。但他仍當即提筆寫下，『學海忽已一載，望來年更能以爭鳴活躍北大學術空氣』的祝詞，表達了對青年後學的期望。

一九八四年六月。畢業前夕，我又一次來到朗潤園的宗寓。當得知我要回上海時，宗先生顯得頗有些動情，悠悠的，又一次對我暢談起自己二〇年代在上海的生活：少年中國學會、《學燈》、郭沫若的詩、『大世界』裏熱鬧的氣氛和藝人的演出……興奮中，夾了那麼一絲淡淡的感傷。在我那本自製的畢業紀念冊上，宗先生以深情的筆調，寫下了『勿忘北京四年，德勝同學』。

無以淡忘的記憶。難以忘情的歲月。」

上面的這段文字，轉引自我在大陸商務印書館版《宗白華評傳》「後記」中的記述。這裏特地摘抄下來，以向臺灣讀者表白我的心緒，同時也是想說明，與宗先生的學術緣分，其實系於我自己內心深處對於他的精神人格的感動、思想學問的服膺。即如我在一份「學術自述」裏所說：「從某種意義上說，朱光潛、宗白華兩位在精神上完成了對我的美學啟蒙：朱先生的《西方美史》和《談美書簡》，是我最早讀到的美學書籍，它把我引入光彩斑斕的美學聖殿，心儀於那一片充滿生命誘惑而又神秘深邃的審美世界，從中感悟人與自然的偉大創造；宗先生在《美學散步》中的那種雋永超逸的思想體悟、博大深厚的生命關懷，及其空靈出塵的人格智慧魅力，則深深感動了我對「美」的追躡之心，啟迪了我對審美人生的不悔探尋」。確乎此！許多年來，緣於這份永遠的記憶和精神的導引，我在「美學」這一學問堂奧裏樂而不疲，且一直把探尋由宗白華等一輩現代思想大師所構築的現代中國美學學術歷史，作為自己的研究領域。這，不能不說是因了宗白華先生的緣故。

也因此，當年在山東大學曾繁仁教授門下攻讀博士學位期間，我再一次把「宗白華美學」作為自己的研究課題，完成了博士論文《宗白華美學思想研究》的寫作。現在的這本小書，就是在這篇博士論文基礎上，經修改、增刪而完成的。其所欲嘗試的，是把宗先美學思想置於整個廿世紀中國美學學術進程中，放在對現代中國美學理論建構的整體認識之上，作一番認真的審視，以呈現宗白華美學深邃的學理精神和歷史價值。當然，較之宗先生學問的深刻、

思想的精妙，我在這裏的思考和討論，仍是相當膚淺的。

本書原由河南人民出版社於二〇〇四年出版。此次臺灣商務印書館重新印行，除刪去了原版中「英文摘要」及「附錄」之三、四、五以外，其他均未作改動。

藉著這本小書在臺灣出版的機會，我要謝謝曾繁仁教授。由於先生的悉心指導，我不僅提前一年完成了博士階段的學習，且論文獲得教育部、國務院學位委員會授予「全國優秀博士學位論文」的榮譽。

謝謝大陸美學界、文藝理論界諸多前輩、專家的厚愛。本書的前期研究工作，曾得到原中國社會科學院副院長。國務院學位委員會副主任汝信先生的熱情肯定。其他還有聶振斌、陸貴山、胡經之、童慶炳、杜書瀛、陳傳才、夏之放、朱立元、梁一儒、滕咸惠諸先生。

謝謝陳智英女士。她不僅是本書大陸版的責任編輯，也是我在學問旅途上的一位良友。謝謝臺灣商務印書館，讓這本小書跟臺灣的讀者見面。

祈望臺灣讀者能夠喜歡它。

謹以此書紀念宗白華先生誕生一一〇周年。

王德勝 二〇〇七年十月識於北京

散步美學：宗白華美學思想新探 / 王德勝著
-- 二版 -- 臺北市：臺灣商務，2007.12
面：公分.

參考書目：面

ISBN 978-957-05-2241-9(平裝)

1. 宗白華 2. 學術思想 3. 美學 4. 審美

188

96020280

目次

序

臺灣版自序

中文摘要

導論 廿世紀中國美學及其研究的幾個問題

——宗白華美學的啟示

第一章 宗白華美學的哲學背景

第一節 叔本華、康德的影響

第二節 素樸的唯物論立場

第三節 崇「真」的科學觀

第二章 宗白華的審美本質觀

77 68 60 42 39 7 1

	第一節	美學對象：人生、生活與藝術創造	81
	第二節	美的性質：客觀特性與主體體驗的統一	85
	第三節	美的形式：被賦予自由生命意義的抽象	91
	第三章 宗白華的美感理論		99
	第一節	美感類型：「錯采鏤金」與「芙蓉出水」	101
	第二節	美感發生：「移情」與「靜照」	112
	第四章 宗白華的藝術美論		125
	第一節	「藝術貴乎創造」	127
	第二節	意境創造：「化景物為情思」	138
	第三節	藝術空間：節奏化、音樂化的「時空合一體」	158
	第五章 宗白華的中西比較美論		169
	第一節	中西美學形態：生命的活潑與理性的嚴肅	172
	第二節	中西審美空間意識：弛情入幻、追求無窮 與無往不復、飲吸無窮	190

第三節	中西藝術創造理想：模仿自然與氣韻生動	214
第六章	宗白華的詩歌美學觀及其創作	221
第一節	詩美的尋訪	224
第二節	詩美的創造	235
第七章	宗白華的人生理想及其美學追求	261
第一節	歌德的啟示	263
第二節	人生藝術化	282
第三節	淡泊寧靜的優美靈魂	294
余論	宗白華美學的風格	303
附錄一	宗白華生平及學術年譜	313
附錄二	論宗白華關於哲學史問題的一般觀念	407
參考文獻		419

中文摘要

作為廿世紀中國美學史上傑出的美學家，宗白華長期在深入發掘中國文化精神、中國哲學思想、中國審美觀念、中國藝術理想與實踐的基礎上，結合對於西方文明發展歷程及其文化理想、價值意識、藝術精神與美學理論的深入思考，在哲學、美學與藝術領域，尤其是中國美學、中國藝術與藝術史以及中西比較美學與藝術的研究方面，做了大量獨樹一幟的學術探究工作，著重對藝術意境建構、藝術空間意識、中西藝術與美學理想的差異性等進行了精闢入裏的闡發，提出了「形、景、情是藝術的三層結構」、「寫實、傳神、造境是藝術的三層境界」、「意境誕生於客觀自然景象和主觀生命情調的交融滲化」、「中國藝術意境的結構特點在於道、舞、空白」等一系列重要美學命題，形成了自己獨具的學術思想和美學方法，並對以後中國的美學家們進一步研究相關問題產生了直接而深刻的影響，為中國美學的現代理論建構和發展作出了卓越貢獻。研究宗白華美學思想，對於我們從學術史層面充分認識廿世紀中國美學的現代理論建構及其發展歷程、深入把握中國美學的當代學術建構目標，有著重要的理論意義。

在哲學觀上，早期宗白華直接受到叔本華、康德思想的影響。叔本華的「唯意志論」曾

影響了宗白華對世界、人生問題的思考和對美學問題的探問，其有關「美感起於同情」的觀點，便同他對叔本華哲學的理解方式有關。早期宗白華雖曾對康德先驗認識論及其不可知論存有全然肯定的認識，但以後又試圖以唯物辨證觀點來對康德美學的「純形式主義」特性進行認真批評。從對這兩位西方大哲學論的接受出發，宗白華發展出了自己的哲學信仰，即對於世界物質性和物質運動性的素樸理解。其中，宗白華有關世界物質性的認識，作為一種對於變化流行的大千世界的直接感受和印象，是建立在一種直觀經驗立場之上的；對於物質運動的辯證認識，則使得宗白華的美學研究處處表現了高度重視「運動」的內在特點，其美學在總體上就是一種「運動的美學觀」。此外，以科學態度和科學方法作為立人立身及社會改造之本，既是宗白華的學術出發點，也是其思想的歸結點，它不僅影響了宗白華對於現實生活的認識，也使其美學研究更能令人折服。

在審美本質觀上，宗白華對於美學對象問題的思考，著眼於美與人生問題、美與生活創造以及藝術創造的關聯，在根本上確認了中國美學的基本精神。宗白華在叩問「美」的本體性質過程中，張揚了一種具有強烈鮮明的生命價值追求目的的主客統一思想，把「美」（意境）理解為「造化」與「心源」、客觀存在特性與主體心靈體驗的有機統一，並把這個統一過程放在人的生命活動內部。而在美的形式問題上，宗白華美學的一大特點，就是把形式與內容（生命意味、生命情調）聯繫在一起，明確和強化了形式必須表現生命運動的主張。

宗白華在透徹把握中國藝術精神、中國美學理想及其歷史發展的基礎上，提出了關於美