

陈望衡 著

龙腾凤翥

浙江大學出版社

龙腾凤翥

陈望衡 著

浙江大学出版社

(浙)新登字 10 号

龙腾凤翥

陈望衡 著

责任编辑 周庆元

* * *

浙江大学出版社出版

浙江大学出版社计算机中心电脑排版

杭州富阳何云印刷厂印刷

浙江省新华书店发行

* * *

850×1168 32开 13.75印张 彩插2页 348千字

1994年1月第1版 1994年1月第1次印刷

印数:0001~1500

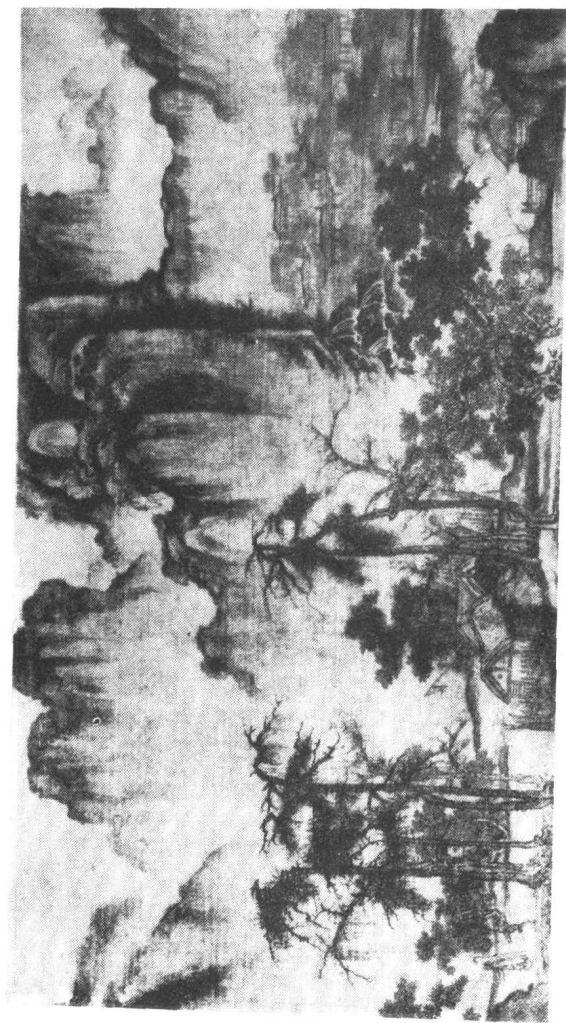
ISBN 7-308-01185-2/H·117 定价:6.50元

[清]王蒙 《秋山草堂图》

[明]唐寅 《山路秋声图》

[宋]郭熙 《溪山行旅图》

[唐]敦煌壁画 《维摩经变相图》(局部)

墨梅图

王冕

王冕(1287—1359)字元章,浙江诸暨人。

此卷画一横斜的梅花,枝疏花茂,生意盎然。画面融画诗书印于一体,格调高雅,乃文人画的代表作。

鹊华秋色图(部分)

赵孟頫

赵孟頫(1254—1322)字子昂,吴兴(今浙江湖州)人。

此卷画齐州(今山东济南)的秋色。画面宏阔,气势峥嵘,色彩丰富。画风苍秀简逸,笔致灵活裕如,是“气韵生动”、形神兼备的佳作。

竹石图 顾安
顾安 (1289—1365), 字定之, 江苏昆山人。

此幅画秀竹三竿, 与大石为邻, 竹之清雅劲挺与石之顽拙稳健相映成趣。此画兼写安写意之妙, 形神毕肖, 更有一超凡绝俗之概扑面而来, 赏心悦目。

四羊方尊

商代后期

器形基本为方形, 但腹部稍圆, 阔口向天张开, 似在接受神的旨意。腹部四棱有四羊头的高浮雕, 逼真传神。器体饰有蕉叶纹、龙纹、夔纹。花纹精细繁缛。

此器乃青铜器艺术的代表作。

此尊于 1938 年出土于湖南宁乡。

序

在大学念书时，我就十分喜爱中国古代文学，唐诗宋词的巨大魅力把我迷得如醉如痴，《三国演义》、《水浒》、《红楼梦》等古典小说更叫我爱不释手。我大学写的文章中自认为写得还有点份量的是评《水浒》的论文。但是，当我毕业后开始投入学术生涯时却是从事当代文学评论与美学、文艺学基本原理的研究。其后又弄了一段黑格尔美学和当代西方美学的研究，最后才回到中国古代美学的研究。我写的第一部关于中国古代美学的专著《狞厉之美》是研究中国青铜艺术的。这种安排并非有意为之，而是自然而然。现在我发现，它也有某种好处。它使我在考虑中国古代美学时有了美学原理的宏观指导，有了两个参照系：中国当代文学创作与西方美学。而在研究中国青铜艺术时，我又惊喜地发现，中国传统的艺术观念正是在青铜时代建构的。商周青铜器艺术的灿烂成就足可与古希腊的雕刻相媲美。由此又引发我对产生于商周之际的《易经》的兴趣。我发现中国商周青铜器中所蕴含的丰富的文化（包括美学）意味在《易经》中找到了理论上的印证。于是我提出：“中国进入文明时代有两大标志：在物质文化方面是青铜器，在精神文化方面是易经。青铜器与易经其基本精神是相通的，它们作为华夏文明诞生的两面旗帜，高高飘扬在古老的神州大地上，昭示中华民族文化的基本品格和风貌。”（《狞厉之美》自序）

以青铜器艺术与《易经》为源头，中国美学的建构中有多种学派积极参与，其中贡献最大的是儒家、道家及佛教禅宗。正是它们

► 的努力,才形成了中国美学独特的精神风貌,而与西方美学相抗衡。中国的儒、道、禅三家的关系是非常有趣味、非常值得研究的。它们各自的面目、性格相当清晰,不容混淆,可是又能彼此宽容,且互补互济,犹若同胞所生的亲兄弟。三家中,儒家是长兄,禅宗是小弟弟。在美学理论的自觉建构上,儒家应排第一。道家、禅宗其实无意于建立美学理论。有趣的是,无意于建立美学理论甚至还标榜反审美的道家、禅宗却最多美学思想。后人甚至认为道家、禅宗中的美学宝藏超过了儒家。当然,这种说法未见得恰当。应该说,中国美学的基本骨架还是儒家建构的,但道家、禅宗给了这具骨架以血肉与神韵。元代的燕南芝庵说:“三教所唱,各有所尚,道家唱情,僧家唱性,儒家唱理。”^①“情”、“性”、“理”的有机组合,方成生命。

中国美学在其发展过程中形成了自己独特的审美观。这种审美观的特点,大致可以归纳成四点:1.崇尚中和的审美理想;2.崇尚空灵的审美境界;3.崇尚传神的审美创造;4.崇尚“线”与“乐”的审美意味。这四个特点是儒、道、禅等各家共同创造的。“‘中和’与‘空灵’是中国传统审美观的两个基本点。‘中和’较多地根基于儒家哲学,‘空灵’较多地根基于道家哲学,两者并不互相排斥,而是互相补充,互相贯通的。中国艺术因‘中和’而显得饱满、圆融,因‘空灵’而显得飘逸、丰满,从而共同显示出类似生命体的整一和生机。”^②崇尚传神的审美创造和崇尚“线”与“乐”的审美意味是两个派生的特点,前者侧重于审美创造,后者侧重于审美欣赏。

阴阳和谐,天人合一既是中国传统文化的基本精神,也是中国美学的基本精神。“和谐”是中国传统美学的灵魂,这与崇尚天人相分的西方美学的确迥异其趣。中国美学推崇的这种以天人合一、阴阳和谐为实质的审美境界虽然也可借一定感性形式予以体现,但

① 燕南芝庵:《唱论》,据《中国古典戏曲论著集成》本。

② 参见本书《中国传统审美特征简论》。

更多的、更深层的东西却在感性形式之外。如果这种感性形式所体现的内涵越丰富、越深邃，以至无穷，那么它就称得上“妙”了。“妙”在中国美学中是一个高于“美”的范畴，“美”在中国美学中侧重于感性外观的悦耳悦目，而“妙”却超出悦耳悦目而悦心悦神了。“妙”的最高境界是“神”或者“逸”。如果说在西方美学中以“美”为中心范畴，那么在中国美学中实际上是以“妙”为中心范畴的，“妙”，是只可意会难以言传的，它须靠“领悟”，靠体味。与之相关，用以表达主体审美感受的“味”的概念就从日常生活中借来与本体性的审美范畴“妙”结成一对。中国美学的范畴体系就是以“妙”——“味”为中心展开的。这种范畴体系与西方美学构架完全不同。

中国美学思想有一个发展、变革、完善的过程。大体上来说，可以分为七个阶段：第一阶段为新石器时代晚期至西周，属萌芽期。甲骨文中已经出现了“美”字，《易经》中也潜藏着丰富的美学矿藏，这表明古人已经注意到了审美的地位、价值。不过，在这一时期尚未提出明确的美学见解，尽管青铜器的制作已经表明当时具有很高的审美创造水平了。第二阶段为春秋战国，属奠基期。最突出的表现是孔子明确地提出了成系统的审美理论，老子、庄子虽不标榜审美，甚至否定美，否定艺术，但其所谈在内在意蕴上通向审美，对中国美学理论的建构贡献极大。大体说，中国美学正是在这个时期奠定她的基本品格的。第三阶段为秦汉，属徘徊期。秦始皇的焚书坑儒，对学术文化是场大灾难。美学自然难以幸免。汉的建立对美学的复苏是有利的。汉代的雕塑、建筑、书法也在实践层面为美学理论的建设开辟了道路，准备了丰富的材料。但是汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”，对美学发展带来障碍。且不说最富美学精神的道家遭受冷落、打击，就是儒家的文化也因附会谶纬神学遭到曲解，未能得到真正的弘扬。汉代的儒家从刘氏统治阶级的根本利益出发，片面强调诗的伦理政治功能，将孔子美学思想中活泼的东西基本

上抛弃了,《毛诗序》就是一个典型。政治上的专制,精神上的压抑,造成了这一时期美学思想的徘徊。第四阶段为魏晋六朝,属突破期。社会现实的动荡不安,儒学主导地位的实际崩溃,带来中国学术文化界难得的精神自由。道家趁此勃兴,号称新道家的“玄学”的创立与佛教的传入给美学思想带来了生机。终于,秦汉时期的徘徊给打破了,艺术由专注于政治伦理功能转到注重审美功能,自然山水美得到发现,与此相关,山水诗、山水画兴起。无论是审美创造,还是审美欣赏,主体精神都大为张扬,审美心理的研究得到空前的重视。“气”、“韵”、“神思”、“风骨”、“形神”等许多重要的美学范畴得以提出。刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》、陆机的《文赋》这样相当成熟的美学专著就产生于这一时期。第五阶段为隋唐,属发展期。唐代属中国封建社会的青春期,经济的繁荣,政权的巩固,社会的安定以及政治上的开明为美学思想的发展创造了最好的社会条件。作为中国艺术代表性品种——诗歌达到了空前甚至绝后的繁荣。尤值得一提的是在唐代佛教的中国化已经完成,慧能创立的禅宗南宗被称为佛教的一场革命,它对中国思想文化包括美学的影响是极其深远的。甚至可以说,佛教禅宗的投入,促使中国美学走向鼎盛,趋向成熟。第六阶段为宋明清,属成熟期。宋明理学的出现是这一时期最为重要的事件,它标志中国思想的三大流派:儒、道、禅不仅各自成熟,而且实现了高度的统一。与此相关,则是中国美学走向思辩化、系统化、精深化。这个时期另一重要的文化现象则是资本主义文化的渗透、传播。它一方面加快了中国美学的成熟,同时又催促其变革。第七阶段为民国至新中国建立前,属变革期。马克思主义的传入无疑是这一时期最重要的事件,它不仅使中国的政治、经济发生了重大的变化,而且也使中国的学术文化包括美学发生了很大的变化。以马克思主义为指导的中国美学在与各种非马克思主义的美学的斗争中茁壮成长起来了,并且终于在新中国成立之后在中国占据了主导地位。

在中国新美学的建构中,中国传统美学的精华无疑是其中的主要内容。中国的新美学既要是马克思主义的,又要是中华民族的,这二者的完美结合尚需要我们做艰苦的努力。

中国传统的美学是极其灿烂辉煌的。她足以使我们后代子孙无比自豪。本世纪来,随着中国走向世界,西方仿佛发现新大陆似的,对中国的传统文化、传统美学表现出极大的兴趣。当代卓越的物理学家海森伯甚至认为“东方传统中的哲学思想与量子力学的哲学本质之间有着某种确定的联系。”^① F·卡普拉也认为过去几十年中,现代物理学的发展竟趋向于与东方神秘主义所持有的观点非常相似的世界观。他们所指的东方神秘主义主要是中国传统的哲学。此外,中国传统艺术的巨大魅力更是使西方世界如醉如狂。毕加索甚至认为真正的艺术在中国。当然,对于西方世界的中国文化热应该有清醒的认识,这种热自有它的社会文化背景,需要做科学的分析,但至少说明,中国美学、中国艺术在世界文化中享有极重要的地位。东西方美学在保持自己的民族个性的同时相互吸收,在某种意义上趋向融合的新局面已经开始。可以说,中国美学、中国艺术走向世界的时代已经到来。

1992 年于杭州

① 引自《现代物理学与东方神秘主义》,四川人民出版社 1984 年版,第 5—6 页。

目 录

序.....	1
中国传统审美观特征简论.....	1
中国传统伦理审美谐和论	25
中国传统伦理审美冲突论	50
中国美学智慧的源泉	
——《周易》与中国美学	69
中国美学理论的觉醒	
——论孔子的美学思想.....	111
老子审美理想论.....	146
老子审美心境说.....	160
庄子审美自由论.....	173
禅宗与中国美学.....	192
怪诞的美	
——商周青铜器纹饰欣赏.....	223
龙腾凤翥	
——中国青铜器铭文欣赏.....	247
美苑拾翠	
一、从美学观点看八卦	278

二、游山玩水的美学	290
三、咏物诗的理趣	295
四、线条的音乐	299
五、谈意境	300

佛陀魅力

——佛教艺术二则	308
一、漫话菩萨美	308
二、飞天的魅力	312

山水知音

——论柳宗元的自然美学观	316
--------------------	-----

毛泽东与中国古典美学	339
------------------	-----

蒋孔阳美学思想简论	354
-----------------	-----

林语堂的小品文创作	367
-----------------	-----

现实主义的当代命运	389
-----------------	-----

中西美学观比较简论	402
-----------------	-----

当代中国美学研究的困惑与出路	420
----------------------	-----

跋	429
---------	-----

中国传统审美观特征简论^①

一、崇尚中和的审美理想

中国人的宇宙观是一种冲虚中和的系统，崇尚中和是儒家、道家和中国化了的佛教——禅宗共同的人生理想。正是这一点，也决定了中国传统的审美理想是崇尚中和的。

这种崇尚中和的审美理想，主要表现在如下几个方面：

第一，人与自然、主体与客体的和谐。中国哲学的基本精神是“天人合一”。这种“天人合一”的基本内容就是人与自然的和谐、主体与客体的和谐。中国古代讲人与自然的和谐与古希腊讲人与自然的和谐有所不同。古希腊哲学认为人是自然的一部分，人与自然的和谐是部分与整体的和谐；而中国古代哲学讲的人与自然的和谐是你中有我、我中有你的交感和谐。这种和谐诚如我国现代哲学家方东美先生所说：“非但不敌对，非但不冲突，反倒处处显出和谐的理趣。”^②方先生说，这种交感和谐很难说得恰到好处，现在不妨用赵孟頫夫人管仲姬的爱情诗作个比喻。管仲姬诗云：“尔依我依，忒刹情多，情多处热似火，把一块泥，捻一个你，塑一个我，将咱两个一齐打破，用水调和，再捻一个你，再塑一个我，我泥中有你，你泥中有我。”

建立在这种“彼是彼因”交感和谐基础上的中国传统审美观，特别注重人与自然的情感交流。“我见青山多妩媚，料青山见我应

^① 此文选自拙著《心灵的冲突与和谐》，初载《江西社会科学》1990年第2期。

^② 方东美：《中国人生哲学概要》，台湾向学出版社，第37页。