

生活美学小丛书

与美丽时代同行 分享美好新生活

品鉴古典生活美学
重返精致慢生活

无边风月

中国古典生活美学

刘悦笛 赵强 著

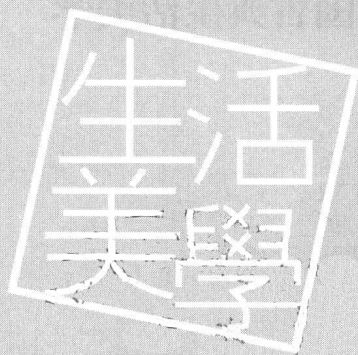

四川人民出版社

无边风月

中国古典生活美学

刘悦笛 赵强 著

四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

无边风月：中国古典生活美学 / 刘悦笛，赵强著.

—成都：四川人民出版社，2015.1

ISBN 978-7-220-09092-9

I. ①无… II. ①刘… ②赵… III. ①生活—美学—研究—中国 IV. ①B834.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第298280号

WU BIAN FENG YUE

无边风月：中国古典生活美学

刘悦笛 赵强 著

策划编辑
责任编辑
封面设计
技术设计
责任校对
责任印制

杨立
杨娅
樊洁
戴雨虹
袁晓红
王俊

出版发行
网 址
E-mail
新浪微博
发行部业务电话
防盗版举报电话
照 排
印 刷
成品尺寸
印 张
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

四川人民出版社(成都槐树街2号)
<http://www.scpph.com>
sichuanrmcbs@sina.com
@四川人民出版社官博
(028) 86259457 86259453
(028) 86259457
四川胜翔数码印务设计有限公司
成都蜀通印务有限责任公司
165mm × 235mm
19.5
254千
2015年1月第1版
2015年1月第1次印刷
ISBN 978-7-220-09092-9
35.00元

■版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题，请与我社发行部联系调换
电话：(028) 86259453

总序

我们的时代，生活愈来愈审美化，“生活美学”应运而生！

生活美学，既是“全球美学”，也是“中国美学”。

生活美学，之所以成为全球美学的最新主潮，成为中国美学的最新思潮，实因生活艺术化与艺术生活化之世界大势。然而，中国美本然就是生活美。中国人据于儒、依于道、逃于禅，形成了活生生的审美生活传统。从中西交流来看，这世界“既平且美”！

生活美学，既是“当代美学”，又是“古典美学”。

当代人，既需要全球的生活美学，又需要审美的中国生活。中国美学不只是西学的“感”学，而更是本土的“觉”学。美学恰是一种幸福之学，生活美学是自本生根于华夏，由此“审美代宗教”才可能成就理想之路。从古今交融来看，这世界“风月无边”！

生活美学，既是“感觉之学”，亦是“践行之道”。

生活美学并非玄学空论，而真正要融入生活中。宗教要回答“生活值得过吗”，美学则回应“何种生活值得追求”，美学遂成第一哲学。没有宗教的生活有何种意义，恰恰是全球的未来难题，中国生活美学智慧虚位以待。从知行交合来看，这世界“大美生生”！

深感波德莱尔所言有理：“热爱生活的人将世界看做自己的家园”，因此，“热爱宇宙生命的人便会融入大众”，从而“反映出全部生命要素的无穷美好”。这便是“生活美学小丛书”得以生存的理由，它不为美学而存活，应为生活而存在。

我们要的，并非生活的“美学”，而是审美地“生活”！

谨以这套小丛书，献给在生活中有“美的追求”的你们……

刘悦笛

2013年12月2日于纽约曼哈顿第五大道365号

目录

CONTENTS

前 言 为中国生活立“美心” / 001

生活成美

据于儒·依于道·逃于禅

第一章 从“孔颜乐处”到“儒行之美” / 008

- 一 “风月无边”需吟风弄月 / 009
- 二 “孔子闲居”为与天地参 / 013
- 三 出入之间的“吾与点也” / 016
- 四 “礼者履也”之生活艺术 / 022
- 五 乐发乎情与“礼生于情” / 032
- 六 生命历程以“深情践仁” / 038
- 七 “孔颜乐处”的天地境界 / 043

第二章 从“鱼乐之辩”到“道化之美” / 048

- 一 “濠梁观鱼”总有两般心胸 / 048
- 二 “法自之道”的践行之道 / 052

- 三 “咸其自取”的天籁之声 / 060
- 四 “唯道集虚”的气化和谐 / 063
- 五 “逍遥乐道”的乐生之美 / 068
- 六 “庖丁解牛”的技近乎道 / 072
- 七 “人生茫昧”的生命况境 / 075

第三章 从“日用禅悦”到“禅悟之美” / 081

- 一 赵州缘何让人“吃茶去” / 082
- 二 “慧日智月”的悟禅境界 / 088
- 三 “不离日用”的禅悦之味 / 096
- 四 万古长空有“一朝风月” / 099
- 五 渐入“高卧横眠得自由” / 104
- 六 超以相外的“无相之美” / 111
- 七 “无住为本”的活生美源 / 117

美化生活

悦身心·会心意·畅形神

第四章 从“花道茶艺”到“居家之美” / 122

- 一 丈夫插瓶花? / 122
- 二 “人不可一日无茶”? / 124
- 三 赏花: 湍飞的生活热情 / 127
- 四 品茶: 返璞归真的生活理想 / 132
- 五 花道、茶艺与居家之美 / 139

第五章 从“琴棋书石”到“赏玩之美” / 143

- 一 说“长物”: 闲情何处寄? / 143
- 二 闲赏: 琴棋书石的价值 / 149

三 “养眼”与“养心”：赏玩的层次与境界 / 155

四 “一赏而足”：赏玩之美与人生境界 / 162

第六章 从“雅集之乐”到“交游之美” / 165

一 分享快乐的真理 / 165

二 游宴之乐 / 167

三 雅集之美 / 172

四 古代文人的“社”与“会” / 180

五 交游之美：千里关情 / 189

第七章 从“笔墨砚纸”到“文房之美” / 194

一 游戏文房：从韩愈《毛颖传》说起 / 194

二 笔补造化：“五色艳称江令梦” / 199

三 乌玉云烟：“非人磨墨墨磨人” / 206

四 砚田瀚海：“踏天磨刀割紫云” / 213

五 贵重三都：“浣花笺纸桃花色” / 218

六 中国情韵：“文房四士独相依” / 226

第八章 从“造景天然”到“园圃之美” / 231

一 赏心乐事谁家院？ / 231

二 回归自然的冲动 / 237

三 造景天然：中国园林的自然之趣 / 241

四 “使大地焕然改观”：人工智巧 / 246

五 园林与山水画 / 250

第九章 从“诗情画意”到“文人之美” / 256

一 说“文人”道“文采” / 256

二 诗、书、画：文采之“三绝” / 258

- 三 诗的历史鸟瞰 / 261
- 四 中国文人的诗性之美 / 268
- 五 中国书画里的“气韵” / 273

第十章 从“山水泉林”到“优游之美” / 279

- 一 “游具”齐备出游来 / 279
- 二 “游山玩水”之真情实景 / 285
- 三 “水边林下”吟诗作画 / 288
- 四 三教眼中“三重山” / 291

结 语 为中国人找回“生活美学”

——《中国科学报》刘悦笛访谈录 / 300

前言 为中国生活立“美心”

001

每个人都要“生”，皆在“活”。

何谓“生活”？

生活是“生”与“活”的合一，“生”是自然的，“活”乃不自然的。

在汉语语境里面，“生”原指出生、生命以及生生不息，终极则指生命力与生命精神，但根基仍是“生存”；“活”则指生命的状态，原意为活泼泼地，最终指向了有趣味、有境界的“存在”，画家石涛的“因人操此蒙养生活之权”就是此义。

禅宗讲求，“饥来吃饭，困来即眠”^①。人们白天劳作，夜晚睡眠，呼吸空气，沐浴阳光，承受雨露，享有食物，进行交媾，分享环境，这些都是我们要“过的日子”。

人们不仅要“生存”，要“活着”，而且要“享受”生活，要“过”生活。生活也不仅仅是要“存活”，在存活的基础上，我们都要“存在”。

在西方世界，“对古人来说，存在指的是‘事物’；对现代人来

^①释道元：《景德传灯录》卷6，妙音、文雄点校，成都古籍书店2000年影印本，第98页。

说，存在指的是‘最内在的主体性’；对我们来说，存在指的是‘生活’（Living），也就是与我们自身的直接私密关系、与事物的直接私密关系。”^①在这个意义上，中国人早就参透了生活的价值，他们由古至今都生活在同一个“生活世界”当中，而不执于此岸与彼岸之分殊。

按照“社会人类学”的观念，人类与非人的区分就在于三点：首先，人们使用火种，不仅是为了给自己取暖，而且也为了加工他们的食物，而其他动物则不能。其次，人们致力于与他人之间的性关系，而其他动物则不能。再次，人类通过图绘、毁损身体抑或穿着衣服的方式，来改变他们的“自然的”身体形式，而其他动物则不能。^②

简单说来，人类与动物的差异，第一在于做熟食物，第二在于性关系，第三则是装饰身体。这就是生活的最基本方面——食、色与装，这也是所谓“身生活”的基本层面。当然，人类超出动物的更在于“心生活”方面，动物也有情感，但只有人类的情感才是“人化”的。^③

实际上，人与动物的基本区分就在于，人是能“生活”的，而动物只是“存活”，所以才能“物竞天择”地进化，人类当然也参与进化，但是却能以自身的历史与文明影响进化的进程。

的确，我们皆在享用着美食、空气、阳光、美景、劳作、观念、睡眠，如此等等，但这些对象却并不被呈现出来，我们只是依赖它们而生活。^④一方面，我们的确享有了如此种种对象，但另一方面，我们还在“感受”着这林林总总。

在我们呼吸、观看、进食与劳作的时候，当我们感受到它们的时候，不仅可能有痛苦，而且更可能有快慰，还可能有各式各样的感受。

①[西班牙]荷西·奥德嘉·贾塞特：《哲学是什么？》，谢伯让、高慧涵译，商周出版社2010年版，第245页。

②[英]Edmund Leach, *Social Anthropology*, Fontana, 1982, p. 118.

③“身生活”与“心生活”的两分，是历史学家钱穆的分法，“人类自有其文化历史以后的生活，显然和一般动物不同，身生活之外，才有了心生活，而心生活之重要逐步在超越过身生活”。参见钱穆：《人生十论》，广西师范大学出版社2004年版，第61页。

④[法]Emmanuel Levinas, *Totality and Infinity*, Martinus Nijhoff Publisher, 1979, p. 110.

每个人，对于自己的“所过”生活与“所见”他人的生活，都有一种感性的体验。

这便是对于生活的“享受”，人们不仅过日子，而且还在“经验”（体验）着他们的生活。

实际上，“所有的享受都是生存的方式（way of being），但与此同时，也是一种感性（sensation）”^①。我们知道，“美学”（aesthetics）这个词，原本就是感性与感觉的意思，美学之原意就是“感性之学”。

所以说，“生活美学”就是一种关乎“审美生活”之学，追寻“美好生活”的幸福之学。

几乎每个人都在追寻“美好的生活”。“美好”的生活，起码应包括两个维度，一个就是“好的生活”，另一个则是“美的生活”。“好的生活”是“美的生活”的基础，“美的生活”则是“好的生活”的升发。

“好的生活”，无疑就是有“质量”的生活，所谓衣食住行用的各个方面都需要达到了一定水平，从而满足民众的物质需求；而“美的生活”，则有更高的标准，因为它是有“品质”的生活，民众在这种生活方式当中要获得更多的身心愉悦。

无论是“质量”还是有“品质”的生活，实际上，最终都指向了“幸福”的生活。所谓“来自于某物的生活就是幸福。生活就是感受性（affectivity）与情感（sentiment），过生活就是享受生活”^②。

自古至今的中国人，皆善于从生活的各个层级上，去发现“生活之美”，享受“生活之乐”。中国人的生活智慧，就在将“过生活”过成了“享受生活”。

中国人的美学，自本生根地就是一种“生活美学”，而本书所深描的就是“中国人”的生活之美。

①[法] Emmanuel Levinas, Time and the Other, Duquesne University Press, 1987, p. 63.

②[法] Emmanuel Levinas, Totality and Infinity, p. 115.

基本上，生活的价值可以分为三类，其一为“生理的价值”，其二为“情感的价值”，其三则为“文化的价值”。

首先，生活具有“生理的价值”。所谓“食色性也”，古人早已指明了人们的“本化之性”。然而，生理终要为情感所升华，否则人与动物无异。从生理到情感，这就是从“性”到“情”的转化，“生活就是‘相续’。唯识把‘有情’……叫做‘相续’”。^①

其次，生活具有“情感的价值”。所谓“礼作于情”，^②原始儒家便已指明了“情的礼化”，这一方面就是“化”情为礼，另一方面也是“礼的情化”，礼“生”于情也。进而，从情感到文化，从儒家角度看，就是从“情”到“礼”的融化。

再次，生活具有“文化的价值”。所谓“人文化成”即是此义，这是情礼合一的结果。这就是儒家为何始终走“礼乐教化”之途，它来自于“礼乐相济”之悠久传统的积淀。文化作为一种生活，乃是群体性的生活方式。

质而言之，从“性”“情”到“文”，构成了生活价值的基本维度，生活美学也涵盖了从“自然化”“情感化”到“文化化”的过程。

由此而来，根据价值的分类，生活美学也就此可以三分：

其一就是“生理的”生活美学，这是关乎广义之“性”的，如饮食、饮茶、交媾，等等，饮茶在东方传统当中不折不扣成为了“生活的艺术”，所以才有“茶道”的艺术。

其二乃是“情感的”生活美学，这是关乎广义之“情”的，交往之乐趣就属此类，如闲居、交游、雅集、人物品藻，等等，这些在中国古典文化当中都被赋予了“审美化”的性质。

其三才是“文化的”生活美学，这是关乎广义之“文”的。在文化当中，艺术就成为了精髓，中国传统的诗、书、画、印、琴、曲是，但是

^①参见梁漱溟：《东西文化及其哲学》，商务印书馆1987年版，第55页。

^②荆门市博物馆编：《郭店楚简·性自命出》，文物出版社1998年版，第179页。

文化在古典中国亦很重要，园林苗圃之美，博弈等游艺之美，游山玩水之美都是如此。

追本溯源，“人之所以不是非人（non-man），那是由于他们已经创造出了艺术想象力，这种艺术想象力是与语言和其他模式化形式的使用紧密相关的而且是随意表现出来，例如音乐与舞蹈。”^①这意味着，艺术化的生活，也是人类区分于动物的重要差异。

动物不能创造艺术，也不能生成文化，马戏团的大象进行“绘画”那是训练师进行生理训练的结果。动物不能创造艺术，这是无疑的，至于动物能否审美，动物学家曾观测到大猩猩凝视日落的场景，但是目前还难以得到科学上的证明。

人类是“审美的族类”，是“艺术的种族”，从而与动物根本拉开了距离，从而能够审美地活、审美地生！

中国的“生活美学”，恰恰回答了这样的问题：我们为什么要“美地活”？我们如何能“美地生”？

所以说，我们也是在找回“中国人”的生活美学，这是由于，要为中国生活立“心”！立“美之心”！

①[英]Edmund Leach, Social Anthropology, Fontana, 1982, p. 108.

上篇

生活成美
据于儒·依于道·逃于禅

第一章

从“孔颜乐处”到“儒行之美”

礼作于情。

——《郭店楚简·性自命出》

乐其生，遂其命。

——程颐《养鱼记》

（孔子）其教人，始于美育，终于美育！

——王国维《孔子的美育主义》

为何吾文明古国，被称为“礼仪之邦”？^①

因由古至今，中国自有他一派“礼乐风景”！

先贤孔子“给人们以整个人生。他使你无所得而畅快，不是使你有所得而满足；他使你忘物、忘我、忘一切，不使你分别物我而逐求。怎能有这大本领？这就在他的礼乐。”^②

礼乐，这种“人世的风景”，曾被分而观之：乐是“风”，礼是“景”。^③

中国人世的风度与世间的景致，都濡化着“儒家之美”。自宋以后的儒生就常论常新的——这种“美”意与“乐”意——“孔颜乐处之意”！

寻孔颜乐处，所乐何事？

①目前，已有论者指出“礼仪之邦”乃“礼义之邦”的误写，但无论怎样说，“礼仪之邦”却更能为中国民众所接受，礼义之邦倾向于将中国描述为单纯的伦理社会，礼仪之邦则是另有一番风度与风貌。

②梁漱溟：《中国民族自救运动之最后觉悟》，上海中华书局1933年版，第68页。

③胡兰成：《中国的礼乐风景》，中国长安出版社2013年版，第61页。

一 “风月无边” 需吟风弄月

“风月无边”与儒家何干？儒家岂能“风花雪月”？

“风月无边”，这个看似风花而雪月的老词，居然不是“野道”与“狂禅”之妄论，而是语出自表面上规规矩矩、非礼勿动的儒生。

那位南宋大儒朱熹，尽管一心向往存天理而灭人欲，但在为另一位老前辈濂溪先生勾勒人品素描的时候，却叹其曰——“风月无边，庭草交翠”！^①朱老夫子在赞美儒学同道的时候，竟如此诗意盎然。殊不知，他也有“万紫千红总是春”和“昨夜江边春水生”的名诗名句，看来，濂溪先生真的“活得”更有诗意了。

这位濂溪先生，就是周敦颐。毕生独爱莲花的他，在《爱莲说》里面，以“中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭静植”之莲，作为人格的象征。千古名言“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”似乎成为了宋朝之后儒生的修身之标尺。

原来，“风月无边”也本不是描绘风景的，而是言说人物的。后世的文人墨客皆用“风月无边”抑或“无边风月”写客观之景、抒主观之情，而且都与古代名胜相连。岳阳楼

孔子与颜回造像（拓于北宋石碑）

^①朱熹：《六先生画像·濂溪先生》，《晦庵先生朱文公文集》卷85，《四部丛刊》本，上海商务印书馆1939年影印本。