

飛動之美

中国文化对『动势美』的理解与阐释

薛晓源 著

飛動之美

中国文化对『动势美』的理解与阐释

薛晓源 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

飞动之美——中国文化对“动势美”的理解与阐释 / 薛晓源著.
北京: 中国人民大学出版社, 2010
ISBN 978-7-300-12754-5

I. ①飞… II. ①薛… III. ①古典艺术—艺术美学—
研究—中国 IV. ①J 120.92

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第190690号

飞动之美

——中国文化对“动势美”的理解与阐释

薛晓源 著

Feidongzhimei

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街31号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京雅昌彩色印刷有限公司		
规 格	180mm×240mm 16开本	版 次	2010年10月第1版
印 张	14插页2	印 次	2010年10月第1次印刷
字 数	177 000	定 价	56.00元

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

自序

2006年春天，我考上范曾先生的博士研究生，宿愿实现，曷胜欣喜。在拿到录取通知书的那天晚上，先生勉励我要励志于学，并亲手书写《中庸》名言“博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之”赐我。每当我看到这幅风神隽永的条幅，心中总是充满了温暖和感动。

我在先生身边侍读四年，看先生写字、画画，听先生纵论古今学问，与先生和诸位学兄在碧水湖边书房做诗钟对联，沐浴在诗情画意之中，徜徉于哲思睿智之境，仿佛进入海德格尔所吟咏的境界：“诗意的栖居”。期间陪同先生去南昌参观八大山人故居，凭吊遗迹，睹物思人，令人神思渺渺；登庐山诸峰，听先生畅谈“天地大美”，恍然有悟；游白鹿洞书院，寻访朱子踪迹，观看先生为书院书写朱熹名诗：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许，为有源头活水来。”礼尊先哲，当世懿范，令人感动；奔赴河南郑州，亲观炎黄二帝巨像落成，先生手书《炎黄赋》巨碑揭幕，聆听千人吟唱《炎黄赋》，不禁心潮澎湃，感动不已；于南京玄武湖畔，听先生述说睥睨古今的抱石皴的由来，大师风度如在眼前，不觉砰然心动；于南通先生故里，夜游濠河，听先生言说晚清大诗人其先曾祖范伯子临风赋诗，铁肩担道，心神往之。

杜维明先生与范曾先生在北大举行的《天与人》对话中，说《论语·乡党》里虽没有什么浮词，然其描写孔子的衣食住行，以小徵大，认为是孔子的“身教”，道蕴深含。我与范曾先生的接触就有这种感觉，先生的待人接物、读书著文、写字绘画，可谓“志于道、据于德、依于仁、游于艺”，眷眷殷

望在其中矣！我的博士论文从选题到写作，自始至终得到先生的悉心指导和无微不至的关心，得夫子教诲，如沐春风！

博士论文既毕，我诚惶诚恐捧于先生之前。越数日，先生命我去取文稿，他欣慰地说：“为文能如此，足见颇悟韩愈‘为陈言之务去’大义矣，佳作也。”先生素不轻许年轻人，三言两语知其分量，当时我的感激是难于言说的。

2010年5月5日在南开大学东方艺术大楼举行博士论文答辩仪式，是日适逢立夏，荷风送爽。答辩委员会由范曾先生、刘梦溪先生、万俊人教授、张晓凌研究员、彭修银教授、胡智峰教授、朱彦民教授组成，可谓学人雅集；答辩委员会主席由刘梦溪先生担当。我的论文得到诸位先生谬许，点评之余，诸位先生也指出论文的瑕疵和疏漏，为我今后的研究指出了目标和方向。论文即将付剞劂，由衷地表达我对诸位先生的谢意！

在论文写作过程中，我得到中南民族大学彭修银教授、北京大学王岳川教授的指点和帮助；中央编译局俞可平教授、何增科教授、李惠斌教授诸领导非常关心和支持我攻读博士学位，合理调度我的工作时间，使我有充裕的时间完成博士论文的写作。中央党校周为民教授、北京大学程郁缀教授、中央编译局冯雷研究员、苑洁编审对论文写作都提出了好的建议，中央编译局贾毓玲译审、李义天副研究员在英文摘要和审校方面提供了支持和帮助，同门师兄弟郭长虹、刘波博士等人的建议也给我良多启发，我的师兄王玉忠先生为本书书名篆刻印章一枚，古雅苍劲，设计师海洋先生和他的优秀的团队——锦绣东方设计公司为本书做了精美的设计，中国人民大学出版社为本书的出版做了大量工作。谨致最诚挚的谢意！

薛晓源于2010年盛夏京西思无邪斋

目 录

- 01 导论——凝视飞动之美
- 03 第一节 问题的缘起
- 04 第二节 研究的现状
- 09 第三节 研究的方法
- 11 第四节 研究的目标与创新
- 13 第一章 听风——“动”的审美类型学研究之一
- 15 第一节 倾听“十五国风”
- 20 第二节 倾听风之吟唱——宋玉《风赋》的现象学解释
- 26 第三节 春风与秋风——风的情感现象学分析
- 35 第四节 风雅展示的现象学分析——散文《风从哪里来》赏析
- 43 第二章 看云——“动”的审美类型学研究之二
- 45 第一节 诗意呈现与象征——《诗经》与《楚辞》对云的描述
- 50 第二节 诗意表现与隐喻——赋体散文对云的赞美
- 57 第三节 诗意拓展与喻志——陶渊明、李白、王维对云的吟咏
- 69 第三章 观水——“动”的审美类型学研究之三
- 71 第一节 哲人观水
- 82 第二节 诗人观水
- 91 第三节 画家观水

99	第四章	心动——“天人合一”的美学解释
101	第一节	心摇——“天人合一”的审美路径
113	第二节	心寂：在动静之间——“天人合一”竟境的瞬间生成
116	第三节	心动——“天人合一”与审美对象世界的建构
120	第四节	心观——“天人合一”与诗意世界的建构
127	第五章	飞白——中国书法艺术对“动”的理解与阐释
129	第一节	飞白书的由来及其影响
134	第二节	飞白书的特点及其魅力
136	第三节	飞白书的境界——畅游在“飞”与“白”之间
142	第四节	以飞白书入画
150	第五节	飞白书的式微
152	第六节	飞白书的现象学解释
157	第六章	飞天——中国绘画艺术对“动”的理解与阐释
161	第一节	飞天——建构一个飞动的世界
171	第二节	飞天——展示一个千姿百态的舞的世界
183	第七章	“一线穿空若有声”——范曾先生绘画艺术管窥
185	第一节	建构有“意味”的线条
190	第二节	描绘动相
195	第三节	气韵生动
199	第四节	传神阿睹——“精神”的现象学分析
204	第五节	画境彰显形上学追求
209		参考文献

导论

——凝视飞动之美

本书系统梳理中外哲学、美学对“动”的理解与阐释，运用现象学和解释学的方法，对中国古代思想、诗歌、绘画、书法等诸领域的“飞动”进行了呈现和展示：听风——“动”的审美类型学研究之一；看云——“动”的审美类型学研究之二；观水——“动”的审美类型学研究之三。这三种审美类型关注了《诗经》、《楚辞》、赋、唐诗、宋词中诸文献对“动”的直接描述和间接阐释，尤其关注“动”的基本价值类型——风、云、水等审美意象的呈现、再现与表现。心动——通过中国思想史四个著名场景的展现，来展示“天人合一”的美学意境；飞白——研究中国书法艺术对“动”的理解与阐释；飞天——研究中国绘画艺术对“动”的理解与阐释；一线穿空若有声——研究范曾先生的绘画艺术实践。

第一节 问题的缘起

宗白华先生在《美学散步》中提出：静穆的观照和飞跃的生命构成艺术的两元，中国古典美学审美特征是飞动与虚静的辩证统一，两者的张力构成中国美学生命的律动。宗白华先生认为飞动体现在殷商的青铜器，汉代漆器、壁画以及魏晋以来的人物画和书法，尤其是吴道子、张僧繇的人物画，恰如苏东坡所云：当其下手风雨快，笔所未到气已吞。同时，宗白华先

宗白华

生认为飞动之美还体现在自南北朝以至元代的壁画中，尤其敦煌壁画真正实现了“飞动之流美”。面对宋元勃兴的花鸟画和山水画，宗先生表达由衷的赞美，认为飞动之美隐含在倪瓒、王蒙山水的运思和皴擦斧凿之间。宗先生的文章是优美的散文，言简意隽，但是他追求鸢飞戾天，文章有一定的跳跃性，精微处尽其意而未能尽其言，未及深究虚静与飞动的实质以及内在的转换。唐君毅先生指出中国的美学追求往往是从壮美向优美转化。如果我们把虚静的美学追求视为优美，把飞动的美学追求视为壮美，或许能够解释宗白华先生对中国美学与艺术的总体把握和深刻的体认。

宋元之际，随着政治环境、文化环境的变化，文人和社会的审美旨趣也发生了重大变化：山水、花鸟画兴起，壁画和人物画逐渐式微，“飞动”成为明日黄花，“虚静”成为中国古典文化的审美主旨。

飞动之美——中国文化对“动势美”的理解与阐释

第二节 研究的现状

说到“动”，每个人都有深刻的观感和理解。我们仰观天穹，日月盈昃，星河灿烂；俯察地表，万物欣然，草木丰沛。我们倾听泉水淙淙，鸟儿婉转，那是春天在歌唱；“风雨如晦，鸡鸣不已”，那是先民在吟咏；“大风起兮云飞扬”，那是汉高祖刘邦慷慨激昂的心声。我们想象李太白的凌云之志：“大鹏一日同风起，抟摇直上九万里”；我们想象毛泽东的浪漫：“坐地日行八万里，巡天遥看一千河”。我们眼观春夏秋冬四季更替，我们体认生老病死人生旅程，我们览阅历史有沧海桑田的感受，我们审视当代有千帆竞张、万象更新的冲击感。在现实的日常生活里，我们说：我看见了动，我听见了动，我感觉到动，我想象了动，我发现了动，我在艺术创作中再现了动，我在绘画书法中表现了动。那么，我们是否有时也躬身自问：我们时时刻刻都体认到了动的流变，我们是否可以追问“动是什么”或者“什么是动”？

奥古斯丁的《忏悔录》说：“没有人问我，我还知道，若有人问我，我想向他说明时，便又茫然不知了。”^①维特根斯坦说：“我们能说的就说，不能说的必须保持缄默。”维特根斯坦恪守自己的哲学箴言，写完《逻辑哲学论》之后，认为可说的已经说了，不能说的必须保持缄默，他认为哲学研究终结了，无事可做了，于是他变卖家产赠送给基金会和妹妹，自己到偏僻山区做小学教师了；直到他又发现新的哲学问题，才回到学术界。鲁迅先生说：我沉默时候，我思如泉涌；我想开口时，我发现我无话可说。庄子说：言不尽意，尽意者

^① 转引自胡塞尔：《内时间意识现象学》，商务印书馆2009年版，第33页。

维特根斯坦 薛晓源 绘

非言也。熊伟先生在聆听海德格尔的讲课后，写下了如是之感觉：可说，说；不可说，不说。老子说：道可道，非常道。老子所说的道，道是不可命名的，可命名的不是道，但是为说道，强命名为道。这与我们试图解释“动”的处境是一样的尴尬，恰如陶渊明所言“此中有真意，欲辨已忘言！”

古往今来，无数哲人智者耽迷于此，提出无数的假说和悖论，其中芝诺的“飞矢不动”、“阿基利斯追不上乌龟”最为有名，它们令无数哲人竞折腰，至今犹有纷纭。芝诺的悖论与我们研究动的问题一样都会成为人们永恒思索、永远追问的斯芬克斯之谜。现在我们尝试用美学来解释芝诺的悖论，并以此为示范，对“动”现象学呈现进行静态描述和动态分析。我认为芝诺悖论具有美学意义，以追龟辩为例，说的是希腊善跑的勇士阿基利斯永远追不上乌龟。“阿基利斯是古希腊艺术作品中最引人注目的形象之一。他威武果敢、刚愎自用、强悍暴烈，是青春和力量的象征。”^①“《伊利亚特》一书鲜明地描绘了阿基利斯的形象，这位英雄得天独厚：俊美、机警、敏捷，有‘捷足的阿基利斯’之称。”^②为什么日行千里、健步如飞的阿基利斯永远追不上行动迟缓的乌龟呢？在人们日常观念里，阿基利斯是“青春和力量的象征”，乌龟行动迟缓、笨拙，健步如飞的阿基利斯怎么也能够追上行动迟缓的乌龟，说“阿基利斯永远追不上行动迟缓的乌龟”这不合常识，这是诡辩！“不合常识”或者“有悖于常识”正是芝诺想要的。芝诺用两个鲜活的形象、众人皆知的常识达到他预期的论辩目的，他论辩的语境和潜台词就是：常识是不可靠的，运动和变化是虚幻骗人的，用逻辑推演的方法推导出我们看见的运动其实并不真正“动”，我们的眼睛欺骗了我们的理智。我们的理智告诉我们，它是静止不变的。因为运动的本体“存在”是永恒的，是“静的”，纷繁的运动现象只是本体某些方面的显现，作为本体的“存在”是恒居不变的，那么运动的现象也一样是恒居不变的。芝诺不仅给世人留下困惑，也表达自身困惑。作为唯理主义的代表人物，他为爱利亚学派辩护，为巴门尼德辩护：作为唯理主义的理

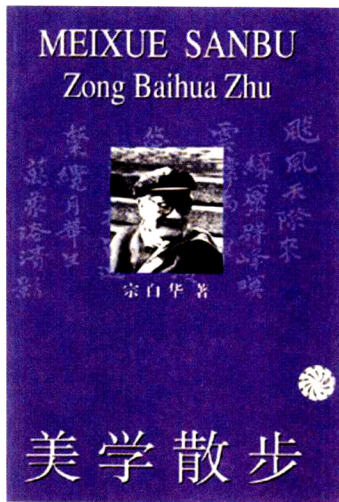
① 《外国神话传说大辞典》，中国国际广播出版社1989年版，第334页。

② 鲍特文尼特等编著：《神话辞典》，商务印书馆1985年版，第19页。

论根底——“神”、“存在”、“永恒的理念”是理性的“太阳”，是恒居不变；而日常生活的社会现象，又是那么令人眼花缭乱，如何解释作为本体的“存在”与日常生活的“运动”现象，体用如何统一？着实令人困惑不已！

杜夫海纳认为运动的本性只有在审美过程中才能得到合理的解释，这为我们通过美学的视阈去解释“动”在中国古典文化与艺术的系列展现打开了一扇大门，他说：“真正的运动是一种自体运动，它不仅是空间中的移动，而且也是与音乐的进行相似的一种意义的展示，或者可以说是对自身的肯定，运动是走向他人的一种势力，它也构成自身。它同时既是可见的运动，又是自身走向自身的不可见的运动。内在性的时间走向审美对象的完成的运动。走向组成对象和主导对象统一性的协调。”^①我们运用现象学和解释学的方法，运用现象学的描述和解释学的“语境”和“解释的循环”可能洞开天府，营造一片解释的新天地。

关于“动”的研究，哲学、美学、文学、画学的审美意象描述都散见在中国各种古典文献之中，迄今尚未有人进行系统梳理和研究。中国现代学术，自王国维先生尝试用西方哲学美学的方法与范畴去研究中国诗学的若干美学问题以来，中国文化审美特征呈现的“虚静”问题，得到中国学界的普遍关注和研究，研究成果可以说是汗牛充栋，但是作为中国文化审美特征另一极——“飞动”问题，系统深入的研究在学界付之阙如。宗白华先生在《美学散步》中非常睿智地提出中国古典审美文化

《美学散步》书影

中有“动”的维度，他描述了“动”在诗词歌赋、书法、绘画、舞蹈、青铜器、漆器等领域的生动表现。宗白华先生写的是优美的散文，自然挥洒，诗意描述而不

^① 杜夫海纳：《审美经验的现象学》，文化艺术出版社1992年版，第318页。

细究。我师从范曾先生，从范曾先生的绘画实践和诗学训练中，受到启发，在范曾先生的严格督促和鼓励之下，我系统梳理中外哲学、美学对“动”的理解与阐释，运用现象学和解释学的方法，对“飞动”在中国古代思想、诗歌、绘画、书法等领域的呈现和展示，进行了本真的阐释与解读，以期引起学界的关注。

我在研究中提炼了七种审美类型：听风、看云、观水、心动、飞白、飞天、有意味的线条，这些类型学界均有人涉猎，但是大多数的研究只是局部问题的展开和解释，没有从“动”本身的现实状况去整体透视和梳理。以风为例，日本学者小川环树《风与云——中国诗文论集》开始关注风与云的情感 and 价值现象，但只是局限在文学现象的描述，未及深度的动态分析。以水为例，美国汉学家艾兰教授在《水之道与德之端》一书中指出，古代中国人直接面向自然界——水及其所孕育的植物——寻求其哲学概念得以建构的隐喻，“道”、“德”、“无为”等基本范畴都与水有着结构性的意义关联。她的研究对我很有启发，但是她的研究也只是关注水、火、气等物质元素的比喻中隐含着认知能力以及诸子的思想的建构方式与这些形象的比喻之间的关系，而没有关注“动”在这些物质元素中的呈现和表现。法国哲学家巴士拉《水与梦——论物质的想象》研究水的实体形象，以探究其中蕴含的隐蔽的、简洁的人性的力量以及象征。他关注水的状态以及情态，但就是没有关注水的动态以及其中蕴含着的情感、价值、审美判断。张耀南博士撰写一本书《文人临水》，描写古今诗人骚客临水咏叹的各种情态，有一定的文献参考价值。以云为例，葛兆光教授曾做过关于宗教与文学关系的精彩的个案研究，在《禅意的“云”：唐诗中的一个语词分析》中，他专门探讨了“云”这一意象在中唐时因为禅宗影响而发生的变化，耐人寻味，对我颇有启发。其他审美类型参考引证了大量文献，比如飞天研究就参考了宗白华、唐君毅、常书鸿、李承仙、段文杰等先生的研究成果，他们关于“动”的阐释和抉微散落在大量论文和散文中，耙梳起来非常艰辛，但这是一番“美的历程”，时有收获，令人欣喜。

第三节 研究的方法

本书尝试着通过现象学的还原,用解释学的方法,掸去历史的尘垢和偏见,恢复自“先秦—汉唐”以来的文化气象——“飞动之美”,以期比较全面地理解和把握中国古典美学的审美特征。

本书的实际运思是承继马克斯·韦伯以降的价值类型学的方法,其中蕴含了罗兰·巴特的结构主义类型学、竹内敏雄的文学类型学。竹内敏雄在《艺术理论》一书中对“类型”概念如是定义:“一般地说,所谓类型是我们比较许多不同的个体、抓住在它们之间可以普遍发现的共同的根本形式,按照固定不变的本质的各种特征把它们全部作为一个整体来概括。”^①针对中外学界对类型学的研究,我认为美学类型学的内涵主要包括以下五点:1.具象性。美学是通过具体的形象来展示的,是理性的感性显现。2.典型性。美学的类型要具有鲜活的个性和代表性。3.普适性。美学的类型具有普遍性,为广大审美主体所认同。4.相关性。审美类型之间不是孤立存在的,而是处在普遍联系链条上,我中有你,你中有我。5.呈现性。审美类型是呈现给我们的审美认识,我们可以进行系统的描述和解释。

以此路径,本书提炼“动”的审美现象学的七种类型和基本审美意象,它们分别为:听风、看云、观水、心动、飞白、飞天、有意味的线条。我们认为它们是“动”的本相、气象和风神,它们在我们面前展示了一个丰富多彩、生动直观的有意义的生活世界。

^① 竹内敏雄:《艺术理论》,卞崇道等译,中国人民大学出版社1990年版,第81页。

马克思·韦伯 薛晓源 绘