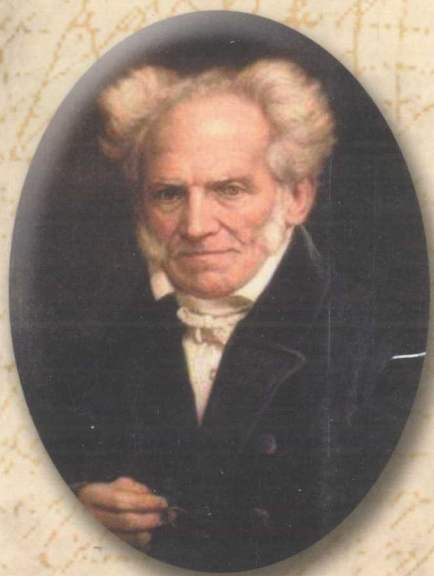

叔本華的藝術等級 及其音樂

莫詒謀◎著

叔本華的藝術等級

及其音樂

叔本華的藝術等級及其音樂

莫 詒 謀 著

文 史 哲 學 集 成
文 山 哲 學 社 印 行

叔本華的藝術等級及其音樂 / 莫詒謀著. --

初版.--臺北市：文史哲，民 97.10

頁：公分.--（文史哲學集成；557）

參考書目：頁

ISBN 978-957-549-815-3 (平裝)

1. 美學 2. 藝術評論 3. 音樂 4. 樂評

180

97017695

文史哲學集成

557

叔本華的藝術等級及其音樂

著者：莫詒謀

出版者：文史哲出版社

[http:// www.lapen.com.tw](http://www.lapen.com.tw)

e-mail: lapen@ms74.hinet.net

登記證字號：行政院新聞局版臺業字五三七號

發行人：彭正雄

發行所：文史哲出版社

印刷者：文史哲出版社

臺北市羅斯福路一段七十二巷四號

郵政劃撥帳號：一六一八〇一七五

電話 886-2-23511028 · 傳真 886-2-23965656

實價新臺幣二六〇元

中華民國九十七年（2008）十月初版

著財權所有· 侵權者必究

ISBN 978-957-549-815-3

“緣”夢——代序

那已是 21 年前的往事，1987 年在台北出了一本名為“叔本華的美學原理”的小書，當時我在序文中說“這本小書只就叔本華的美學原理這部份來說明，至於叔本華眼中的各個層次的藝術等級這部份，等以後有機會再做有關的討論”，時光流逝，這一等就是 21 年。

來港後和佛教勝地“志蓮淨苑”結緣，由其主辦的“志蓮夜書院”每年都開設水平極高的佛學、哲學課程。2004 年書院負責人梁瑞明院長和我商討下年度開課事宜，最後確定以“哲人之美——看叔本華”為題，分二學期講述，上學期講授美學原理：談天才，下學期討論藝術等級：論音樂。因為美學原理：談天才，已於 1987 年在台北出版了，所以現在出版的這本書主要是下學期講課的主題“叔本華的藝術等級及其音樂”。而這本書的前言“美是恩賜”正是我當年講課的開場白。

多年來我一直有個夢，希望把這本書出版以紀念往生十載的亡妻廖峰香博士。今年六月，是命運也是緣分的安排，台北市立體育學院舞蹈系所主任蔡麗華教授邀請我參與由該系所主辦的“藝術與哲學的對話”研討會，會後談起我有出版這本書的願望，沒想到蔡麗華教授很快就幫我安排好出版事宜，得到台北“文史哲出版

II 叔本華（Schopenhauer）的藝術等級及其音樂

社”彭正雄社長的接納，同意將這本書出版面世。

在此，我衷心感謝為“志蓮淨苑”默默耕耘的法師們、“志蓮夜書院”梁瑞明院長以及當年選修這門課的50位同學，是這些朋友使我能在靜雅的環境把心中所愛和有心人分享。另外，還要感謝蔡麗華教授以及文史哲出版社的彭正雄社長。因為這些因緣圓了我這個夢，使我能在香港再次綻放心靈的花朵。

莫詒謀於台北旅次

2008年6月30日

叔本華 (Schopenhauer) 的藝術 等級及其音樂

目 次

“緣”夢 — 代序	I
第一章 前言 — 美是恩賜	1
第二章 藝術及叔本華的藝術	11
第一節 什麼是藝術	11
第二節 叔本華的藝術	30
第三章 叔本華的藝術等級	51
第一節 藝術等級的原則	51
第二節 藝術等級的區分	60
一、建築藝術	60
二、花園藝術	84
三、雕 塑	89
四、繪 畫	101

IV 叔本華 (Schopenhauer) 的藝術等級及其音樂

五、詩 歌	115
六、悲 劇	137
第四章 叔本華的音樂形上學	151
第一節 音樂形而上的內涵	154
第二節 音樂如何表達	171
第三節 叔本華音樂形上學的哲學意義	185
第五章 結 論	205
徵引文獻	207

第一章 前言 —— 美是恩賜

“付予個性一種「風格」，這是一種崇高而稀有的藝術”，我把尼采在“歡悅的智慧”書中這句話做爲本學年藝術哲學之船啓航前對所有有心人的祝福。我們每個人都有他的優點與缺點，但只要能在自我生命中創出一套只有你才有的獨創性，那就算是缺點都可令人著迷，當然這就要運用那令人羨慕的藝術了。

一般人講藝術不外乎談它的歷史及一些藝術家的作品與流派。層次高一點的則可提出藝術作品的物質與形式。最高級則可說是談藝術批評探討藝術品爲人類帶來的價值。因此絕大部份的人研究藝術都有先天性的毛病，就是局限在歷史的有限性當中。但是如果我們用哲學的觀點來看藝術則完全不是這回事，因爲藝術哲學有時可不依賴經驗條件而達到美的境界，所以藝術哲學是美學最好的敲門磚，事實上美學家就是哲學家，他們對現象界事物的回應是在盡量擺脫最普遍的原則和結果的前提

下，能使自我放出光芒，就是企圖表現出其原創性及類別性，以便對美做出區分，並分析美的奧密。

但是這些對現象界的回應是否真能對藝術及美的沉思給我們一點靈感的啓發以及帶來好的鑑賞力而不致變成廢話。靈感大部份是來自自發性，鑑賞力則絕對是透過理性思考的結果。也可以這麼說，靈感或可為創作帶來色彩，但鑑賞力則絕對不是創作。因此我們說透過理性來完成的藝術作品都不會是最美的，因為這種理性美減少了天才的可能性，最大的價值只能是一種實踐的，無意義的、歷史性的、傳承工作。

理性美如果成功必定是一場災難，要解釋美，沒有比“由心而發”更高的境界。有智慧的人總有這哲學的片刻，在這片刻應該停止用理性推理，因為我們個人的理性推理絕對不是整個宇宙，而整個宇宙的基礎不是只有一個理性推理。當然這種停止理性推理並非要完全排除經驗世界，而是走過經驗世界後，要懂得擺脫經驗，在沒有經驗的世界，我們還能知道我是誰？我在哪裡？我想做什麼？我正在做什麼？

長久以來多的是在經驗世界中探討藝術與美的所謂專家，因此會有各種不同形式對藝術及美的面

相，但是如果我們用“心”去穿越古今中外的文化藝術，找出一些所謂藝術珍品來看看，這些珍品在經驗世界中亦是不完美的。原因就在於人不能因客體的存在而帶著我們主觀意識走，如此的美將陷入被動的有限性當中。我以為真正的美應該像我們中國人畫國畫一樣，把自我的思想變成一張白紙，再下筆去成就一幅作品。這樣就顯出美的包容性，而且是不帶有任何物質經驗的純藝術。我們講純藝術一方面是指它必然與技術對立；另一方面是不外求任何利益，只在自我中找自我的目的去創作。就像梵谷（VAN GOGH）高喊著“創作能力就是我的生命”一樣，藝術才能進入神化的天才境界。

其實，美是既不完全在經驗之外，當然也不完全在經驗之中。任何一種美都有其原始性及單一性。在經驗之中，找到其原始性及單一性，而在經驗之外作個美夢。就在經驗之中及之外可以幫我們抓住問題，例如，我們認識一位新朋友是靠我們第一印象的感知，這是經驗之中可看到其單一性及原始性，但他卻是分秒都在變化而永不停止的，因此，第一印象的感知或許並不是真實的他。第一印象可能我們認為他是個老實人，實際上，他卻是個騙子。這個例子也是美的一部份，因為美有時不是真實，

真實也不一定是美。我們老子說過“信言不美，美言不信”的話。多少可以知道有時作夢其實也是一種美。每個活著的人，我們都可找到其特殊風格的主觀條件，一開始我們都可注意到，他並非由簡單的外表或一些精神傾向所組成。其實，個人的風格完全表達在他意識中以及對事物方法的態度上，這些都是在他自身中。最近我由台灣搬了一些書來港，其中有一本沙特的法文原著是 1984 年亡妻當年送給我的生日禮物，亡妻的題字我原文照抄與同學分享，上面寫著“年紀大了，並非變得更好或更壞，而是變得更像自己。與親愛的詒謀共勉，並賀其三十八歲生日。峰香敬贈 1984 年於巴黎”。對我來說這幾個字，比達文西的蒙娜利沙的微笑還要美。因為這除了表達了與愛人的心靈感應之外，更鼓勵我，每個人都是一個存在實體，他的天職就是變得越來越無法取代，越來越完整。每個人的美就是這些不可再約減的品質所組成的原始整全。因為無休止的演進令到美不停往前走，在往前演化過程中不斷有新物質出現，但同時一些新鮮的形式也不停的湧出。我們可以和這些新東西融合，但我們卻無法去界定它。

美學的條件是含糊不清的，所有對美的省思其

實都應該是品質的感性流露。不過我們一談到藝術與美總會浮現出人的觀點及時間與空間的烙印：也就是美學常說的“創造與存在”的概念。自此美學就渴望成爲一種藝術的經驗，是一種成熟融合的藝術經驗，並自知停止自我衝突，用認識自我去完成接納其他藝術經驗的成熟果實，以便達到對感情反思的連續性與完整性。雖然反思是行爲之後的動作並不是美學中的創造，但不要否定各種不同的經驗並融合成爲一個整體。之後才能去評判個人，雖然所有的個人意識形態都是經驗的，但對我們而言，要談美學就非常困難去拒絕它。當然如果我們老是被困在對這個人的意識形態的恐懼中，則永遠無法滿足我們對美學認識的需求。很幸運就在這時，我們想到叔本華在其“論美”的文章中指出，如果詩歌和造型藝術總是把個體作爲其主體的話，藝術的追求就相當渺小和欠缺意義，所以叔本華認爲藝術的本質是在於它的以一類千。

透過以一類千的本質，叔本華發展出一套意志美學。他是一名如假包換的後康德派哲學家，所以大致受康德對美學看法的影響，當然，也有受到前輩費希特和謝林的啓發，他曾說“在時間之外的就只有意志，亦即康德的自在之物”，所以，他把康

德的“物自體”和他所標榜的意志看成是一件事。而且他的意志是絕不可能成為我們認識的對象，只有在它“客體化”中才能成為一種對象。所以叔本華思想的主要特色可說是它的抽象性。有了抽象性才能凸顯出其意志的主要特徵，就是重複不停不變的講一件事。而其美學最核心的問題則是“什麼是透過藝術沉思在生命的重複中所給我們在視野上的本質？”所以，看叔本華，一切的問題都可由重複來做為起點。例如，叔本華美學中重要的一環就是找出聯接藝術與重複之間的關係。他解釋藝術，不借用超驗的功能，而是投入每日生活中的活動過程。藝術的責任是要說明如何造就生命，如何重複意志。他把生活分成二份，以便啓示本質。

叔本華美學重要的是他知道要調和，一方面是不停的和日常最原本的生活習慣接觸，另一方面又允許一種生命的哲學解釋以及生命的重複。就是我們前面所講的走過經驗，再擺脫經驗，以達到純粹無意志的境界，這時好像進入另外一個世界，在這另外的世界獲得自由，這樣就和睡眠和作夢一樣，叔本華還引述塞萬提斯說“睡眠是一件大衣，把整個人掩蓋起來”。它能夠完全把我們由各種經驗條件中抽離出來，解放出來，幸與不幸都消逝了。這

種調和我們已經不再是個體的人，而是一種認識的純粹主體，個體的人已經消失了。到了這個時候用叔本華的話說“一個有權勢的國王也好，或是一個被折磨的乞丐也好，都不相干而是同一回事了”。這正是叔本華由關係而昇華出來的美境。

當然，藝術對叔本華而言，不只是在意志重複的自由視野，他同時也是把這種視野放在重複本身，因此他也接受由哲學與科學解釋的關係。由於他懂得意志之前的瞬間才是生命美的領航者。所以，可看出叔本華對藝術的看法是：一方面是沉思者在重複意志之上的視野，就其意義來說是整個重複，而在方法上則是唯一不重複的活動形式。如果我們打開他的“意志與表象世界”這本書，就發現到叔本華同時擁有意志功能上的重複系列以及表象功能的理性思考的條件。

叔本華說事物的整個藝術概念的結果是回答“什麼是生命？”這個問題。其實他早已指出生命就是不斷的重複，其意志理論已指出整個存在的基質是盲的及不停的重複的。藝術向生命學習到最多的就是由意志之前的瞬間到重複的原始性的過程。在這不斷重複的過程中，就有各種不同的藝術等級，叔本華告訴我們一般人只察覺到這一世界的事

物，而不是這一世界；他們只是意識到自己所做的事情和承受的痛苦，而不是他自身。隨著意識的清晰度一直上升，沉思也就越來越明顯，他還說這種提升，會造就哲學家，藝術家及文學家，天才也是這種在意志與理智的分離達到了最高程度時產生的。這種意志與理智的分離，就表達了表象世界已達到完美的客體化。他還指出一些文學，藝術，哲學的粗制濫造者，說到底還是因為他們的理智與意志太過緊密的關係。所以叔本華以為藝術的特長是使重複消失，雖說生命是重複，但藝術則是不朽靈魂對觀念的回憶。所以，叔本華的美學不只是意志的沉思，而是針對一種意志之前的感應，這種意志之前的感應是其美學思想最重要的出發點。我們認為這種叔本華式的回憶可算是叔本華美學分析整體的基礎。

就在這種基礎上，建起了叔本華式的音樂王國，在其王國中無論如何解釋說明，都可發現其實也是感覺與意志的即刻顯現的複製品，更可看到和意志的重複很遙遠，他在其“意志與表象世界”一書第三篇中，對音樂也交代得很清楚，他以為一切音樂是不可言說感人又親切，總是在遙遠的地方掠過我們面前，他是這麼容易充分領會又這麼難以解

釋，原因都是由於音樂把我們最內在的本質所有一切的動態都反映出來了，但卻又完全不著實際而遠離實際所有的痛苦。他更強調即使再來一次，“重頭再奏”永遠都是樂耳的，因為音樂的語言使人舒適，要完全領會其內容及意義，人們就有聽兩遍的必要。所以，我們指出叔本華的音樂意味著原始主題的再現，而這原始主題所講的就是生命意志是永恆的重複。

無論是生命抑或意志的重複，叔本華的美是在追求一種愉悅，但是他的美的愉悅絕對不可能由表面來解讀，他喜歡用概念與直覺來描述人生，其美學的愉悅亦不例外，首先他認為要達到愉悅必須要使意志空白，所以必須解放概念，達到我所形容的人為的愉悅，然後才能進入到意志原始條件化的夢境，也就是直覺的愉悅。當然在其人為的愉悅和直覺愉悅之間是有矛盾的，但照叔本華的美學經驗，這兩種愉悅是可能並存的。如果生命的舞台劇是悲痛的來源，直覺愉悅則可為生命注入喜悅之源。兩者其實可以共存，何況美的愉悅本質上看就是模稜兩可的。這正就表達出叔本華的思想，包涵了一種由內在矛盾一直到外在的美學經驗。能了解叔本華的真正意義，我們才算悟通了叔本華，也才真正知