

蘇珊玉 著

人間
閑話之
審美觀

紹興
署

人間詞話之審美觀

著者◎蘇珊玉

國家圖書館出版品預行編目資料

人間詞話之審美觀／蘇珊玉著．——初版．——

臺北市：里仁，2009.09 印刷

面：公分

參考書目：面

含索引

ISBN 978-986-6923-69-2（精裝）

1. 詞論 2. 審美

823.88

98015717

本書經作者授權在全世界出版發行

人間詞話之審美觀

蘇珊玉 著

校對人：作者自校

發行所：里仁書局（請准註冊之商標）

編輯委員：王文進、吳娟瑜、洪淑苓

陳文華、陳萬益、賴貴三

發行人：徐秀榮

臺北市仁愛路二段98號五樓之2

電話：(886-2) 2391-3325 · 2351-7610 ·

2321-8231

FAX：(886-2) 3393-7766

網站：<http://lernbook.webdiy.com.tw>

郵政劃撥：01572938「里仁書局」帳戶

印刷所：福霖印刷有限公司

西元二〇〇九年九月十五月初版二刷

參考售價：精裝 500 元

ISBN：978-986-6923-69-2（精裝）

《人間詞話》之審美觀序

臺灣大學國家文學博士

何淑貞

《人間詞話》是王國維從哲學的研究移情文學之後，運用個人的識見，融匯西方思想重要的美學概念，以嶄新的眼光對中國古典文學所作的評論。內容深廣精練，向受學術界重視，研究者絡繹不絕，相關著述汗牛充棟，可謂質美量豐。珊玉選擇一個不乏高明論證的議題作為研究的主題，自我挑戰的精神可嘉。

珊玉從修畢博士學位迄今，我們一直保持聯繫，所以對其教學、研究、生活也就有了較多的了解。家住台南，奔馳高速路上，遠至高雄師大任教；先生任職外地，多半時間需負起孩子日常起居與教育的重任。如何支配時間、調整身心來應付超載的工作量，需要智慧，更需要毅力。在決定研究主題到完成出版，整整五年，她摒除一切雜務，細讀文本，致力於文獻資料的整理和追問，精研窮究，在前賢的基礎上，開掘新的蘊涵，作出了推陳出新的研究，成績斐然。

《人間詞話》提出「境界」一詞作為評論中國古典文學的核心，卻未對「境界」下一完整定義。原因是「境界」說的精神，必須透過欣賞、審美、體會作品內容所呈現的人生紀錄，

統一作者生命與文化精神所能引發的審美感受。「境界」這個藝術內涵本體，「生動深刻」，怎能以抽象的語言來界定！珊玉選擇「直接由靜安先生的主張意趣去領會」，體會到王氏所說的境界，「強調藝術情感與藝術形象的真實性」，藝術創作的標準是「意與景渾」，藝術美感的形成是有迹可循的。王國維與眾不同的運用「境界」揭示文學的本質特徵，也就是說當作者將審美觀照中「見真」、「知深」的瞬間感悟「鐫諸不朽的文字」，必能「沁人心脾」、「豁人耳目」，讀者自然取得「自得之」的審美感受。於是她說：「『境界』是《人間詞話》的審美綱領，是一充滿大格局、大包容、大思路的內涵。」由是全面展開《人間詞話》越界文學觀、作家條件、修辭觀、作品境界等的美學探尋，以見《人間詞話》古典情識與現代審美精神的會通與省思，及對讀者審美胸襟與人文視野的啟迪。

珊玉勤懇的閱讀原始資料和相關文獻，結合注重實證求真的科學方法、崇尚思考體悟的人文方法，逐步深入到《人間詞話》的獨特性來分析思考，反復琢磨提煉，積微觀為宏觀，又以宏觀指導微觀，達成「繩愆糾謬、詳人所略、異人所同」的初衷。

《人間詞話》的審美觀是以「真」作為創造藝術境界的出發點，強調審美主體言情體物之真的重要，擺落傳統美學著眼實用功利形成美善的要求，完成了文藝審美觀的近代轉換。肯定文學獨立的審美觀念，真摯深刻的藝術感情，才是作品感人肺腑，歷久不衰的要素。王國維撰述《人間詞話》，是超越世俗的功利，與人生的終極目標聯繫起來的，所以珊玉說：「他

的「境界」說，與其說是一種文學理論，倒不如說是對審美人生態度的提倡。」因此，作家必須「內美」、「修能」兼備。王國維心目中的天才詩人，「須濟之以學問，帥之以德行」，具備先天才性的傑出，後天還要在學識人格上努力進修，修得崇高的胸襟氣度，情懷悲憫憂生憂世，保持「赤子之心」的天真與狂熱，「情真語樸」創造精采。對於王國維的天才觀與赤子說，如何超脫古今中外的傳統，創造出中西合璧、會通古今而自成面目，珊玉有細密系統的論述。

針對《人間詞話》要求「語語都在目前」的修辭審美主張，珊玉用心於「詳人所略」，從語基、語構、語用層面，一一剖析王氏例舉的作品語言運用的藝術技巧，探討「當行本色」的藝術修辭和「不隔」的修辭語感，頗多創獲。面對今日語文教育的困境，珊玉試圖「從《人間詞話》關注修辭的角度，體悟優質文學訴諸語感的直覺，進而提升審美感知，啟發思考。」語感訓練需要「操千曲而後曉聲，觀千劍而後識器」，博覽群書才能厚積薄發。語文教育的目的，基本是培養學生活用語言的能力，進而培養直觀語感、對語文整體把握的審美能力；終極目的是「自得」天才詩人入內出外提煉出來有生氣、有高致的審美人生。當今教育著眼於制度的公平與入學方式，媚於急功近利的世俗價值觀，語文教育僅是語文知識的傳授，語感訓練不足，要產生直感妙悟的美感相當困難。如何培養語文運用能力，增強美感教育作為人文教育的根基，成為當今教育當務之急。

王國維在一九零三年在《教育世界》雜誌上發表的〈論教

育之宗旨〉一文，明確指出教育之宗旨應是培養「完全的人物」，他是中國教育史上第一個提出美育，倡導德、智、美、體四育並舉的人，他認為四育中以美育最為重要，因為美育「一面使人之感情發達，一面又為德育、智育之手段。」在〈教育家之希爾列爾〉又說：「美術文學非徒慰藉人生之具，而宣布人生最深之意義之藝術也。一切學問，一切思想，皆以此為極點。人之感情惟由是而滿足而超脫，人之行為惟由是而純潔而高尚。其解美術文學者如此。故謂教人以為人之道者，不可不留意美育。」其會通古今，融會中西寫就的《人間詞話》，重視文學對讀者人文價值、文化思考的影響，從人生的角度評論詩詞，使審美的視野更為開闊。珊玉說：「從客體的本質、形式，乃至主體修養、創作心理、態度，以及學問、事業、人生的之檢索，無不賦予讀者感發意義與反思智慧。」她沉浸《人間詞話》新探中，始終貫穿著研究主體與對象的雙向交流，透過「入、出」不同的審美角度，自然興起「高山仰止，景行行止，雖不能至，心嚮往之」的審美情懷。再三致意對當下語文教育困境的焦慮，肯定審美能力的培養，可以到古典文本中尋找人文智慧。

珊玉好學深思，認真讀書，所以能探本索源，發現問題；獨立思考，自然能提出自己的見解，不說空話。書中精意良多，不勝枚舉。她從大學起到完成博士學位為止，一直接受師範教育的培養，對語文教育始終充滿熱情和使命感，相信她今後在審美教育和人文關懷的培養方面更盡心力。

序

讀王國維《人間詞話》，須觀其雅量高致。

王國維《人間詞話》該如何閱讀、理解及鑽研？學界迄今猶見仁見智，難得定論。但有一點是可以肯定的，那就是無王氏胸襟、學養，而欲讀其書，終不免隔靴搔癢，遑論研究。

眾所周知，王氏是處在清末民初之際，當時對於中學與西學、舊學與新學，孰優孰劣？孰體孰用？議論紛紜，莫衷一是。王氏卻主張「學無新舊、無中西、無有用無用」之說，這是何等胸襟！具此胸襟，自然可領略他博洽的學養；既習國學，兼習西方哲學、文學、美學，於是所涉及的學術領域，涵蓋了考古學、文字音韻學、史學、美學、詩學、戲劇學等，學術著、譯作多達六十餘種，批校書籍更近兩百種。

此中，最引發學界廣泛討論的書，莫過於「薄而不小」的《人間詞話》。這本書既以「詞話」命名，可知他和一般詞話一樣，是條列、切割的記載了作者讀詞（其實也包含了詩、曲、小說）的心得。說它「薄」，是從《詞話叢編》（唐圭璋主編）收錄的詞話予以比較；《人間詞話》（含刪稿、附錄）僅 38 頁，堪稱詞話專書中倒數的了！但說它「不小」，是因為歷來研究它的專書及單篇論文，竟然位居所有詞話之冠（詳參黃文吉《詞學研究書目》、林玫儀《詞學論著總目》）。關鍵就在於王氏撰寫的方式，除了條列、切割，且逐次發表外，還逕把自己融會新

舊、貫通中西的結果，精簡的濃縮出來，中間略去了具體分析與論證過程。於是「作者之用心未必然，而讀者之用心何必不然」（清·譚獻《復堂詞錄序》語），後學者就自以為是，甚至如瞎子摸象般的予以詮釋、演繹、探析，終於呈現了車載斗量的「研究成果」。

其實，《人間詞話》雖是王氏「多個階段」完成的，但始終以「境界」作為一個中心，堪稱是一部形散而神貫的著作，充滿大格局、大包容、大思路的內涵。如何將它提綱挈領，進行具體分析、嚴謹論證，才是研究者應採行的策略。

國立高雄師範大學國文系蘇珊玉教授有鑑於此，乃秉其如椽之筆，以及細膩的文心、清晰的思路；復善用內證、外證進行論述，具體分析，企圖建構王氏的審美觀，其志誠然可嘉。論其入手之道，是以「境界說」的基本內涵與審美旨趣為經，以審美客體、審美主體、審美表現、審美境界為緯，分別探賸《人間詞話》的越界藝文觀、作家遊戲觀、修辭觀、作品境界觀，可謂體大思精，兼宏觀、微觀、綜觀而有之。末章則延申詮論相關問題，扼要歸納《人間詞話》對讀者審美胸襟與人文視野的啟迪，彰顯了王氏與西方美學同質而異趨的所在，斯可見其「能入」、「能出」的研究策略。

當然，本書一定不是《人間詞話》研究的最後一本著作，但本書有幾章內容以單篇論文發表的時候，我有機會陸續拜讀；又因著高師大已故教授張子良先生的關係，我對他的學生，也就是本書作者蘇教授早已熟識。在讀其文、知其人的情況下，我的確知道這本書絕對是蘇教授的「力作」，因此，在

出版前夕，極願意為此書略綴數語以為序。

國立成功大學中國文系
教授兼通識中心主任

王偉勇
謹識

98年7月10日

目次

《人間詞話》之審美觀序·····	何淑貞·····	I
序·····	王偉勇·····	V
第一章 緒論——知識增時只益疑 ·····		1
第一節 知困：檢視與反思·····		3
一、《人間詞話》成書概述與本書研究依據·····		3
二、《人間詞話》審美法管窺與運用·····		8
第二節 反省：困蹟與開展·····		15
一、「境界」說的基本內涵·····		18
二、「境界」說之審美意趣·····		24
第三節 自覺：求實與會通·····		29
一、探本考源，學無新舊與中西之別·····		29
二、由博返約，舉重若輕·····		34
第二章 詩詞形象、詮釋與轉換——文藝越界審美觀 ·····		39
第一節 交流與重塑之審美視野·····		41
一、詩、詞審美之交流·····		42
（一）能觀·····		42
（二）直觀·····		46
二、詩、詞之進化與解脫·····		50
（一）文學流變之認識論與生命觀·····		50

(二) 以詩、詞之「真」為文學升降之關鍵·····	52
第二節 詩、詞互觀與區隔之因緣·····	55
一、從傳統詩話立與破——洞言外究意內·····	55
(一) 以詩論詞·····	56
(二) 由詞觀詩·····	61
二、從境界之「真」統整·····	64
(一) 客觀真實與主觀真誠之拓展·····	64
(二) 言近旨遠、意決辭婉的統一·····	70
三、以「高格」境界超越「知人論世」之轉換·····	74
(一) 重人格與時代風會之交融·····	75
(二) 豔詞可作，在神不在貌·····	78
第三節 「詩之境闊、詞之言長」之審美平議·····	83
一、「一代有一代之文學」的審美眼光·····	84
(一) 最工之文學，非徒善創，亦且善因·····	84
(二) 後不如前——「詞必易於詩」之駁斥·····	86
(三) 「境界優於興趣、神韻說」之審美差異性·····	87
二、文化意識與心理指向·····	90
(一) 詩「言志」傳統與「詩之境闊」表徵·····	90
(二) 重「言」之詞境與審美心理·····	94
三、詩、詞美感傳遞之辨·····	97
(一) 詞「要眇宜修」的容德之美·····	97
(二) 「無我、有我」之境，「詩人之境、常人之境」 之啓發·····	101
(三) 詞何以「能言詩之所不能言」·····	105

第三章 見真、知深、思遠——「天才」、「赤子」、「遊戲」審美觀	109
第一節 善知識的觀照	110
一、「天才」釋義——天才之立與轉化	112
(一)天賦的才能	112
(二)自然的審美特質	115
(三)康德、叔本華、尼采之說與王國維之異同	119
二、「天才」內涵之解構與建構——中西合璧，古今會通	123
(一)曠世而不一遇	124
(二)「須濟之以學問，帥之以德性」的「內美」與「修能」	126
三、天才痛苦的反映與解脫	133
(一)天才的悲哀	133
(二)天才的解脫	137
第二節 「天才」赤子心的美感特質	141
一、傳統美學的赤子觀	141
(一)嬰兒、貴真、童心	144
(二)童心與赤子之心之異同	148
二、天才赤子心之典型詮釋與審美思辨	153
(一)李後主	153
(二)陶淵明	157
第三節 藝術是「天才遊戲」的事業	160
一、天才藝術，非羔雁之具	160

二、天才藝術是剩餘精力之遊戲·····	163
(一) 天才深邃之感情與精神：屈原·····	167
(二) 天才「無我之境」的思辨：陶淵明·····	171
(三) 天才「大、小境」：杜甫「意匠慘淡經營中」·····	179
(四) 天才之「化工」：蘇軾〈水龍吟〉——次韻章質夫楊花詞·····	189
第四節 中西文化視域的整合與創新·····	198
一、圓融的觀照·····	198
二、遣玩的意興·····	200
(一) 憂生、憂世的審美情懷·····	200
(二) 「以奴僕命風月」「與花鳥共憂樂」的感興能力·····	201
(三) 閱歷三階級的人生修養·····	202
第四章 人間相媚爭如許——修辭審美觀·····	205
第一節 物感心動的修辭意義·····	206
第二節 直觀藝術化的內涵·····	210
一、事類、引用修辭：「錯采鑲金」與「芙蓉出水」相濟通變之美·····	212
二、千古壯觀：「語語都在目前」的美感要求·····	219
三、感悟式批評引起的關注與討論·····	222
第三節 「不隔」之修辭審美觀·····	225
一、「不隔」的審美特質·····	225
(一) 作者能觀、能感、能寫——當行本色·····	225
(二) 作品情語、景語相濟·····	233

二、「不隔」修辭語感之辯證·····	237
(一)字句、篇章修辭——代字、游詞、隸事、引用·····	237
(二)「才之不可強也」的「通感」修辭·····	248
(三)「格式塔質」的修辭·····	253
三、「不隔」修辭與人生審美距離·····	255
(一)入內有生氣，出外有高致·····	256
(二)以奴僕命風月，與花鳥共憂樂·····	259
第四節「不隔」修辭的美感教育·····	261
一、博覽群書及感通內外·····	261
二、赤子之心與遊戲外物·····	264
三、「不隔」之古典理念與現代修辭素養·····	265
第五章 觀照博洽，洞澈人生——「三境界」審美觀 ·····	269
第一節「真」與「三境界」·····	270
一、深情闡發之真·····	271
二、人生之真的藝術化·····	274
第二節「三境界」之存在感悟·····	278
一、「一切境界，無不為詩人設」的審美特點·····	279
二、登望意識之美感體驗·····	283
(一)「我瞻四方，蹙蹙靡所騁」的審美情懷·····	284
(二)「詩人之眼，通古今而觀之」的審美觀照·····	292
三、「繪事後素」的審美思維·····	294
第三節「三境界」之審美價值·····	297
一、千古詩人寂寞心的心智鍛鍊·····	297
二、入內出外的人生修養·····	299

三、異於「靈魂三變」的審美特質·····	302
第四節 「三境界」的文化意義·····	308
一、古今人情不遠——屈莊精神之流露·····	309
二、感物之情，古今不易——外師造化，中得心源·····	315
三、古人先得我心——憂與生來詎有端·····	317
第六章 結論——舊醅與新釀的審美意義·····	321
第一節 美感裁成與人文教養·····	324
一、「風雨如晦，雞鳴不已」的氣象張力·····	325
（一）崇尚真情，屏棄游詞·····	326
（二）一切景語，皆情語也·····	330
二、「人間總被思量誤」的執愛與變通·····	334
第二節 問題探索與思考延伸·····	338
一、總為自家生意遂，人間愛道為渠媚·····	338
二、古之學者為己，今之學者為人·····	342
三、「跌宕歌詞，縱橫書卷，不與遣年華」之審美價值·····	346
（一）詩、詞越界審美觀與「境界」·····	347
（二）天才、赤子審美觀與游戲「境界」·····	349
（三）修辭審美觀與「境界」·····	351
（四）入內出外審美觀與「三境界」·····	357
第三節 雖不能至，心嚮往之·····	359
主要參考書目·····	363
索 引·····	373

第一章 緒論——知識增時只益疑

王國維¹身處災難深重之清末民初時代，內憂外患，國勢日益危殆。在這一時期，王國維由哲學進而研究美學、文學，取得了學術上的重大創穫²。有關王氏治學的範圍、態度、轉

¹ 王國維生於清光緒三年，卒於民國十六年，得年五十一歲（西元 1877-1927 年）。初名國楨，字靜安，亦字伯隅，號觀堂，又號永觀，浙江海寧人，辛亥革命後以清遺老自居。王氏博學通儒，功力之深，治學範圍之廣，對學術界影響之大，為近代罕見。其生平著作甚多，身後遺著收為全集者有《王忠愍公遺書》，《王靜安先生遺書》，《王觀堂先生全集》等數種。

² 他先後發表了〈哲學辨惑〉（1903）、〈論叔本華之哲學及其教育學說〉、〈紅樓夢評論〉、〈釋理〉、〈叔本華與尼采〉（1904）、〈論近年之學術界〉、〈論新學語之輸入〉、〈論哲學家及美術家之天職〉（1905）、〈原命〉、〈屈子文學之精神〉、〈文學小言〉十七則、〈去毒篇〉（1906）等等帶有開創性的關於哲學、美學、文學的著名論文，為世人所矚目，也奠定了他在學術史上的重要地位。如〈去毒篇〉針對當時國人普遍的精神狀態，以及鴉片屢禁不止的現實，深刻論證實施美育的迫切性；〈人間嗜好之研究〉則從心理學的角度，即通過對人的「嗜好」所由產生的原因、內容、特徵的具體研究，深入論證了實施美育的必要性和現實意