

白华著译精品选

中国美学

史论集

宗白华

他成小詩一首。

她提起了我心中的春

我輕輕的望在心上

謝在石我的懷裏

潤了一枝花

生命的花

宗白华 ◎ 著

安徽教育出版社

中国美学史论集

作者自传

1897年12月15日生于安徽安庆市小南门方宅母亲的家中，祖籍江苏省常熟县。原名宗之榭。童年在南京模范小学读书。

1913年春，到青岛入德国人办的青岛大学中学部修习德文，秋天转学到上海同济医工学堂中学部，继续修习德文，1916年夏卒業。秋升入同济医工学堂大学预科。

1919年，“五四”运动时，参加“少年中国学会”，在上海编辑出版《少年中国》月刊。同年，经巴黎赴德国留学，在佛兰府大学哲学系学习，第三学期转到柏林大学学习美学及历史哲学。

1921年3月，《看了罗丹雕刻以后》发表于《少年中国》第2卷第9期。

1923年12月，诗集《流云》由亚东图书馆出版。

1925年12月，从德国归来后，在南京东南大学哲学系任教。

1935年7月，译作歌德的《单纯的自然描摹、式样、风格》发表于《文学》第5卷第1号。

1937年，抗日战争爆发后，12月南京陷落，随学校迁至重庆。

1940年5月，《我所见到的“五四”时代的一方面》发表

于《中苏文艺》第6卷第3期。

1945年，抗战胜利后，返回南京继续任教。

1952年，到北京大学哲学系任美学史教授至今。论著有《中国书法里的美学思想》等。

(原载《中国现代文学手册》(上)，中国文联出版公司1987年版。收入本集时略有修订)

目 录

作者自传·····	(1)
关于美学研究的几点意见·····	(1)
漫谈中国美学史研究·····	(7)
漫话中国美学·····	(9)
中国美学史中重要问题的初步探索 ·····	(12)
中国古代的音乐寓言与音乐思想 ·····	(45)
中国诗画中所表现的空间意识 ·····	(62)
《诗经》和中国古代诗说简论(初稿) ·····	(85)
唐人诗歌中所表现的民族精神·····	(105)
论《世说新语》和晋人的美·····	(123)
中国书法里的美学思想·····	(143)
张彦远及其《历代名画记》·····	(170)
古代画论大意·····	(197)
建筑美学札记·····	(210)
形上学	
——中西哲学之比较·····	(220)

哲学与艺术	
——希腊大哲学家的艺术理论·····	(263)
中西画法所表现的空间意识·····	(273)
论中西画法的渊源与基础·····	(282)
中西戏剧比较及其他·····	(298)
编后赘语·····	(301)

关于美学研究的几点意见

一 要从比较中见出中国美学的特点

中国美学有悠久的历史,材料丰富,成就很高,要很好地进行研究。同时也要了解西方的美学。要在比较中见出中国美学的特点。

就拿园林艺术来说,中国的园林就很有自己的特点。颐和园、苏州园林以及《红楼梦》中的大观园,都和西方园林不同。像法国凡尔赛等地的园林,一进去,就是笔直的通道,横平竖直,都是几何形的。中国园林,进门是个大影壁,绕过去,里面遮遮掩掩,曲曲折折,变化多端,走几步就是一番风景,韵味无穷。把中国园林跟法国园林作些比较,就可以看出两者的艺术观、美学观是不同的。

可否这样说,在美学思想发展的最初阶段,中国重形象,西方重理性。先秦诸子有多少美学思想?应该如何估价?要综合起来研究,看看它们有什么特点。比如庄子,他的文章做得很好,善于利用寓言故事,利用艺术形象来表达他的思想,生动活泼。有些故事,我们可以看成是他的艺术理论,但在他自己来

说,是为了表达一定的哲学思想的。庄子的思想对后世的文学、绘画等的影响很大。它影响到后来的诗人如陶渊明、苏东坡、还有间接一点的谢灵运,对于山水风景等自然界的兴趣。对后人影响大的,还有老子、墨子、孔子、孟子等人的思想。儒家思想影响最大,时间最长。而西洋美学是从古希腊传下来的,基本上是一个理性主义的传统,注重规则、规律。方方正正的几何体园林布局也正是这种传统美学思想的体现。

世界上有两部书对后世的艺术影响很大。一部是中国的《诗经》,一部是荷马的叙事诗。《诗经》重情感,重对自然景物的欣赏,重道德;在抒情诗中,写的是情感,而大多表现的是一定的伦理思想。与此相异的是,希腊叙事诗重人,侧重于描写广阔的背景、人物、故事。荷马史诗也影响了雕刻,希腊雕刻就是以人体为主的。

中国的艺术,如人体画方面,受到希腊艺术间接的影响,那是通过丝绸之路从印度、波斯等国传进来的。中国的石刻,也受到印度的影响。但中国有自己的特点。中国重线条,古代画就用线条来勾画人物。在石刻中也如此,汉石刻,注意线条传神,不像希腊那样立体化。西洋的透视学在明代就传入中国,但在中国并不受重视,甚至受抵制。中国的画同书法、诗结合得尤为密切。中国的毛笔灵巧得很。这个工具,对于中国艺术与美学思想的发展来说,其作用是不可忽视的。这是中国所特有的。研究中国美学就不能不注意它和外国美学的区别。中外美学思想的比较,我们作了一些工作,取得了一定的成果。这方面的研究还要深入做下去。

二 要重视中国人美感发展史的研究

中国古代文物很多。解放后地下发掘的文物增加了不少。北京条件很好,故宫博物院收藏的东西很丰富。西安、郑州等一带是我国考古工作的中心地区,最近还挖掘了一个东周的古城。在湖北发现了编钟、编磬。编钟的声音好极了,连今天的乐曲都能演奏。这是世界美学史上难得的东西。可以看出中国两千多年前对音律掌握的水平。那时我国的音乐就已很发达了。难怪孔子那么重视音乐。那么丰富的文物被发掘了出来,考古学家光忙于考古,还来不及对这些文物从美学等方面加以深入的研究,我们专门搞美学的同志要好好利用这些无价之宝。

对于文物的收集、保护和研究,是我们一个很重要的任务。中国的雕塑,如敦煌的雕塑,好得很。靠近内地一点,云岗石窟和龙门石窟,规模很大,很有水平。尤其是龙门石像,艺术价值更高。那么大的雕像,那么逼真的神态、衣服等,很了不起。西洋人一看,惊叹不已。那些古代艺术家连个名字也不留。当然也有例外。南京栖霞山有不少的山洞,洞里有石刻。我看到有尊佛像,在后面的一个角落里,雕了一个拿着斧头的石匠的像。这就是艺术家特别的签名法,很有意思。这说明艺术家发现了自我,看到了自己的力量:“我有我的创造,我有我的地位!”像这些地方的雕塑,应注意保护并加以研究。西洋人对中国的文物很感兴趣,但毕竟研究起来不方便,文字就是一个大难关。还有他们搞不如我们搞那么亲切。敦煌的东西在巴黎不少,他们看不懂,至今也没有介绍出来。我希望,为了发展美学事业,可以

合作研究,作为世界艺术的成果公诸于世。

多少年来,有一种偏见,认为像中国象牙雕刻等装饰性的东西是雕虫小技。这也是受文人的影响,瞧不起这些工艺美术。现在应该打破这种偏见。古老的陶器是中国最早的艺术品之一,也应重视。研究中国美学思想和艺术史,有一个不足,就是夏朝的东西找不到。那时有没有青铜器?现在不能断定。商代的铜器就很多,工艺水平已经很高了。从美学观点来看,最早的、值得研究的首先是陶器上的花纹。这些花纹不尽是模仿自然的形象,多是人的创造。这些花纹主要是图案,千变万化,丰富得很。研究中国古代的美感应该研究这些东西。仰韶文化时就有了彩陶了。最近出了一本《甘肃彩陶》,颜色、图案、花纹都值得研究。那彩陶是中国最早的艺术材料。我们不仅应研究山水、人物画,也要研究图案。要研究各种文化遗产,如龙凤艺术。龙和凤都不是现实的东西,龙凤图案不是现实东西的模仿,但却对中国现实影响很大。古代装饰上尽是这些东西。研究这些东西,可以理解中国人的美感形态。现代西方的一些画派画家,譬如毕加索等,就是从一些小岛上发现最古老的花纹、原始图案,加以改造进行创新的。把图案几何化,于是就形成表现主义、立体主义、几何主义等新学派。他们都是从古代的东西中汲取营养,创立新画派,成为大画家的。我并不是主张我们今天应该像他们那样走,但是,中国古代的东西,我们自己应该研究。我们要从这些材料出发,研究中国美感的特点和发展规律,找出中国美学的特点,找出中国美学发展史的规律来。

三 路是走出来的,不是想出来的

中国有个传统说法,叫“诗中有画,画中有诗”。外国有人批评说,中国把画归入诗,变成文学作品了。其实我觉得,把诗、书、画结合起来,没有什么不好。艺术应该自由一些。艺术家应该自由创造,走自己的路。规定得太死了,对艺术没有什么好处。

在艺术方面,现在国外有各种动向。中国的路怎么走法?路是走出来的,不是想出来的。我们要研究中国的美学材料,研究中国美学史,找出规律性的东西,对今后的发展提出个意见,供人们参考,而不是要规定什么。

搞美学的人应打开眼界,多看看,对各种流派不要轻易地下结论。历史上这样的事例很多:一种新的派别出来,往往被人骂,但是到后来,影响都是很大的。毕加索的影响就很大,研究他的人不少。马蒂斯,把他的名字译成“马踢死”。但是马蒂斯也有他的价值,他别出心裁。现在他的画比古画还值钱。像毕加索、马蒂斯等人,他们的画究竟怎么样,还要靠历史来检验。我主张在艺术上采取宽容的政策。现在有些外国画,我们看不懂,不知究竟它是不是艺术,画的是什么,美在什么地方,那就多看看,多研究研究吧。不好的,看过了就算了,丢掉就是了,对我们也没有什么妨碍。

对于搞创作的,我主张鼓励他们多创作。我有一些画画的朋友,过去画西洋画,画模特儿很认真,后来到晚年又转画中国画,取得很好的成就。因为他有过去画西洋画的基础,所以放开

笔来画中国画,就形成了自己的特点。齐白石、徐悲鸿、刘海粟等人,到晚年画都有很大的进步。要鼓励创新,对有些新东西,不要轻易说这个是不美的、那个是不好的,要多了解,多研究。对绘画如此,对文学作品也是如此。一部小说,一篇散文,能有些新意那是不容易的。应该鼓励大家创造。失败了也不要紧,可以重来。搞艺术批评的人要尽量宽容些。搞美学研究,也需要从发展的观点来看问题。要让作品在社会上多经一些人看看。这对中国美学和艺术的发展是会有好处的。

中国艺术有自己的悠久的传统。历史上,我们也吸收外来的东西,吸收之后就很快地发展了自己的东西。拿雕塑来说,虽然受到了印度的影响,也间接地受到希腊的影响,人物多是佛像,但是中国人的面貌,中国人的神态,很快就强烈地表现出来了;线条、衣服等,也都中国化了。越是靠近中国内地,中国化得越厉害。所以,我看吸收外国艺术表现手法这问题不用过于担心。他画西洋画,画得好了,也很好嘛。反过来再画中国画,创造自己的特点,也很好。“百花齐放,百家争鸣”,这确实是发展文化艺术的规律。至于艺术家创作的作品是不是花,先让它长出来,历史自会作结论。中国美学的发展,也只有“百家争鸣”,大家用认真的科学的态度对待问题,联系实际,好好讨论、研究,才可望取得更大的成果。中国人民是富有艺术才能的。随着社会的安定和进步,经过大家的努力,艺术必然会繁荣起来,美学也会大有发展。总之,对于艺术与美学的前景,我是很乐观的。

(据作者 1980 年 12 月在高校美学教师进修班上的
讲话整理。原载《文艺研究》1981 年第 2 期)

漫谈中国美学史研究

中国的文化是悠久的,近年来不断出土的许多珍贵文物就是生动的例证。搞美学的尤其要重视实物研究,要有感性认识为基础。研究中国美学史如果同文物考古结合起来,往往会有意想不到的收获。从商、周开始直至近代,都有很多文物被发现。近代发现了敦煌,轰动世界。我们的文物拿到外国去展览,外国人对中国文化感到新奇和惊叹,这说明中国文化在世界上有其独特地位。现在我们搞考古的人不少,收获也比前人大得多。但考古工作者很少从美学的角度去研究这些珍贵文物,令人遗憾。研究美学史离不开历史资料,尤其不能缺少考古发现。

中、西文化都有自己的历史。西方文化从希腊、罗马到文艺复兴再到现代,有一个不断推衍和发展的过程。中国文化也有自己的发展过程,在这一过程中也曾受到西方文化的影响,如从印度佛教及其思想对中国文化有巨大影响。这就是要求我们在今天研究中国古代文化思想时不要忘记同西方进行比较。在美学研究中,一方面要开发中国美学的特质,另一方面也要同西方美学思想进行比较研究,发现它们之间的联系和区别。例如,中国雕塑有悠久历史,中国建筑也大有研究的价值。中国雕塑巨大而宏伟,如龙门、云岗的石窟艺术,而这一点正是西方从希腊到罗马所不曾有的。中国艺术史上也有缺陷,关于诗、书、文、画等方面的理论资料留传较多,且详尽而有系统性,但有关建筑和

雕塑方面的理论著述,却几乎看不到,这与过去中国的文人注重清雅而鄙视工艺活动大有关系,是很可惜的。

此外,无论搞中国的还是搞西方文化的研究,都要认真学习外语,这是日后从事深入研究的舟楫。

漫话中国美学

我们在北京大学汤用彤教授家里,听他谈治学的经过和经验。哲学系教授宗白华也在这里作客。他们二位一起谈论到美学问题:

汤用彤:你最近在研究什么?噢,正在参加编写《中国美学史》的工作,那末也应该从古籍中去收集些资料了。

宗白华:正在这样做,而且艺术界已编好或在动手编写一些专史,例如音乐、绘画、戏剧及工艺美术等。中国古代的文论、画论、乐论里,有丰富的美学思想的资料,一些文人笔记和艺人的心得,虽则片言只语,也偶然可以发现精深的美学见解。随便举个例子,《艺能编·堆石名家》中有一段说:“近时有戈裕长者,其堆法尤胜于诸家,尝论师子林石洞皆界以条石,不算名手。予诘之曰:不用石条,易于倾颓奈何?戈曰:只将大小石钩带联络如造环桥法,可以千年不坏,要如真山洞壑一般,然后方称能事。”这是中国园林艺术中的美学思想,指出艺术作品要依靠内在结构里的必然性,不依靠外来的支撑,道出了艺术的规律。像这样的美学材料,是很多的,只是散见于各种书籍中,不容易搜集。

汤用彤:搜集资料的工作,还可以宽广一些,可能在无关紧要的书里,也会发现一两条与美学有关材料。《大藏经》中有关于筌篲的记载,也可能对美学研究有用。

宗白华:是的,除此以外,也要研究西方的哲学思想和艺术

的关系,从而分别出中外美学思想的不同特点。在西方,美学是大哲学家思想体系中的一部分,属于哲学史的内容。但是亚里士多德的《诗学》,和希腊戏剧分不开,柏拉图的哲学思想也和希腊的史诗、雕塑艺术有密切关系。近来有人对此作了详细的考察,倒可算是一个新发现。要了解西方美学的特点,也必须从西方艺术背景着眼,但大部分仍是哲学家的美学。在中国,美学思想却更是总结了艺术实践,反过来又影响着艺术的发展。南齐谢赫的《六法》,总结了我国绘画艺术的经验。在他以前,我国绘画已达到很高的水平,六法中间的一法:“气韵生动”,正是东周战国艺术的特征。音乐方面,《礼记》里公孙尼子的《乐记》,是一个较为完整的体系,对历代的音乐思想,具有支配的作用。还有受老庄思想影响的嵇康,他的《声无哀乐论》,其中也有精深的美学见解,他认为音乐反映着大自然里的客观规律——“道”,不是主观情感的发泄,这是极有价值的见解,可同近代西方音乐美学的争论相互印证。

宗白华:上次在汤老家里,我已略为谈到了中西艺术和美学思想的不同,而中国的艺术几千年来一脉相传,始终是活跃着的,现在更是活跃着,美学思想也活跃起来了,追探过去,是很有意义的事情。比如就从绘画和雕塑的关系而论,中西就有不同。希腊的绘画,立体感强,注重凸出形体,讲究明暗,好像把雕塑搬到画上去。而中国则是绘画意匠占主要地位,以线纹为主,雕塑却有了画意。我国历史博物馆所藏的东汉四骑吏启戟画像砖,本是以线纹为主的画,却又是浮雕,这是以画为主的立体雕刻。中国的雕塑和画,意境相通,密切结合,敦煌的彩塑和背后的壁画溶成了一片画境,雕塑似画,和希腊的画似雕塑,适得其反。这确是值得研究的,中国画中有诗,有书法,有音乐境界,也有雕

塑。中国戏曲更是一种综合艺术,从中西戏曲表演方法的不同里,可以研究中西美学思想的分途。

记者:中国戏曲是最典型的综合艺术。当代的许多表演艺术家有丰富的艺术实践经验和心得,其中有不少意见是独到的美学观点。最近,各个报刊上发表了许多谈艺录、艺文谭和访问记等。

宗白华:我读到过一些,觉得很有趣味。过去我们研究中国美学史的,大都注重从文论、诗论、乐论和画论中去收集资料,其实应当多多研究中国戏剧。盖叫天谈的艺术经验,其中有不少是精辟的美学见解。他说武松、李逵、石秀同是武生,但表现这些人物的神情举止,或是跌扑翻打、闪摔腾挪,要切合各人的身份、地位和性格特征。又谈到一个演员技巧的洗炼,往往从少到多又到少。他的话都寄寓着美学意味。研究中国美学史的人应当打破过去的一些成见,而从中国极为丰富的艺术成就和艺人的艺术思想里,去考察中国美学思想的特点。这不仅是为了理解我们自己的文学艺术遗产,同时也将对世界的美学探讨作出贡献。现在,有许多人开始从多方面进行探索和整理,运用了集体和个人结合的力量,这一定会使中国的美学大放光彩。

(原载 1961 年 8 月 19 日《光明日报》,系《光明日报》

记者访问汤用彤、宗白华教授的访问记)