

青少年圖書館

41

撿拾 藝術的記憶

中國古典美學漫談

中國古典美學，十步芳草俯拾即是
詩、畫、書法、舞蹈、音樂，甚而一磚一瓦
莫不有民族的文化成長為背景
在接天的江河、廣袤的大地上
開出朵朵藝術之花

金丹元◎著

撿拾藝術的記憶：中國古典美學漫談 / 金丹元
著. -- 初版. -- 臺北市：業強，1992[民81
]

面；公分. -- (青少年圖書館；41)
ISBN 957-683-043-5(平裝)

1. 美學 - 中國

855

81002500

青少年圖書館④

撿拾藝術的記憶

著者：金丹元
出版者：業強出版社
發行人：陳春雄
編輯：張碧珠、朱淑芬、焦慧蘭
美編：蔡森江、潘俊傑
地址：台北市中華路2段163巷6號2F
電話：(02)3043152・3025140
傳真：(02)3043153
郵撥：0743812-9

◎聯合發行中心◎

地址：台北市溫州街70號地下室
電話：(02)3627550・3627954
傳真：(02)3622281

◎台中分公司◎

地址：台中市遼陽北一街13號
電話：(04)2306629
傳真：(04)2306624
排版：浩瀚電腦排版股份有限公司
法律顧問：蕭雄淋律師
出版登記：局版台業字第3220號
1992年6月初版

定價：新台幣120元整

■版權所有，翻印必究■

(如有破損或缺頁，請寄回更換)

ISBN 957-683-043-5

青少年圖書館

出版緣起

我們對中國的藝術、文學與人生哲學知道越多，就會越羨慕這個文化所達到的高度……。從歷史的縣延與影響的廣度來看，中國的文明是世界上最偉大的文明。

——英國哲學大師懷德海

九〇年代的臺灣已大步邁向已開發國家之林，惟因政治、文化、經濟以及社會的急遽變遷，難免出現一些斷層現象，如人生信念的模糊、價值觀念的混淆、社會脫序等等。在現階段，教育所扮演的角色和擔負的責任就更重要了。

青少年階層正處於時代變革的衝擊中。四十年來升學主義與文憑主義長期的壓力，導致青少年的反彈，加上歐美、日本強勢次文化的侵襲，正當休閒場所的匱乏，MTV、電動遊樂場、地下舞廳……如雨後春筍般到處氾濫，青少年犯罪率大為提昇，暴戾之氣瀰漫，社會治安也亮起紅燈。

在以功利爲導向的社會裏，文化出版事業向來視青少年階段讀者爲畏途，除了教科書和參考書外，專爲青少年編輯、出版的優良讀物，實在少之又少，一般出版品不是太艱澀，就是太淺薄，不適合青少年閱讀。當代青少年的徬徨、孤獨與無力感是其來有自的。

值得慶幸的，教育部適時宣布實施十二年國教，青少年終可掙脫長期升學主義的桎梏，擁有璀璨的黃金年代。六年的中學生活正是人格和思想體系的養成階段，最需要學校、家庭和社會相互配合。父母家長的適度關切，學校的諄諄教導和社會善良風氣，均能導正青少年的人格發展，培植國家棟樑人才的基礎。

基於開拓青少年閱讀領域的理念，業強出版社特聘陳信元、陳思和兩位先生聯合策畫《青少年圖書館》系列，邀請海峽兩岸知名的學者、專家和中學各科資深教師，共同爲青少年編撰優良的課外讀物，爲此階層略盡綿薄之力。

《青少年圖書館》策畫時間長達兩年，歷經多次修正，全體工作人員無不以嚴謹、負責的製作態度，務期出版品質達到盡善盡美的理想。至盼各界有識之士和青少年讀者不吝批評、指正。

業強出版社發行人

陳春雄

檢拾藝術之花

——自序

如果說黃河、長江流域是龍的傳人最初的搖籃的話，那麼源於兩河而又洋溢著勃勃生機的中國古典美學，便是綴滿這搖籃的一串串珍珠，一條條彩帶。如果將中國藝術比作開遍長城內外的奇花異葩的話，那麼靈氣回盪而又充滿哲理的中國古典美學，便是這無數鮮花的最芬芳最珍貴的記憶。

的確，以往世界各地談起美學，都認為美學理論在西方，而不在東方，而事實上他們所講的美學也無疑是屬西方文化的範疇。然而，這是一種非常片面的認識。東方，尤其是古老的中國，

長江帆影。

不僅有自己的美學，而且其美學思想源遠流長，極其豐贍。中國文化精深而博大，中國古典美學也同樣輝煌燦爛，光耀萬代。它既燭照藝術長廊，也積極參與人生。本世紀以來，西方許多有識之士已經認識到中國古典美學的厚重、雄宏與精緻，他們在擴開文化視野的同時，提出了須對中國美學作新的評價，並拿它與西方美學作比較研究，兩相融合，推陳出新。這絕對不是個別學者所任意杜撰的夢囈，這是時代的呼聲，是中西方學者向內自省和向外拓展的共識，也是現代文明世界化的必然反映。因此，作為一個中國的青年，更有必要了解自己的美學史、美學理論及其無窮無盡的智慧的閃光。因為它也是我們的根鬚，是我們民族的藝術觀、人生觀賴以成長、發展的一片神奇的沃土。

中國古典美學同樣包含有美哲學、藝術審美學、審美心理學和審美教育學等。作為一門理論學科，每個時代都有每個時代各自為代表的審美理論，這當中有高尚的義理、平易的博愛、誠摯的勸誡、超凡的才智、深沈的遐想、頓悟的妙用和心靈的展露。

中國古典美學的緣起與流變，是同中國古代的人文哲學分不

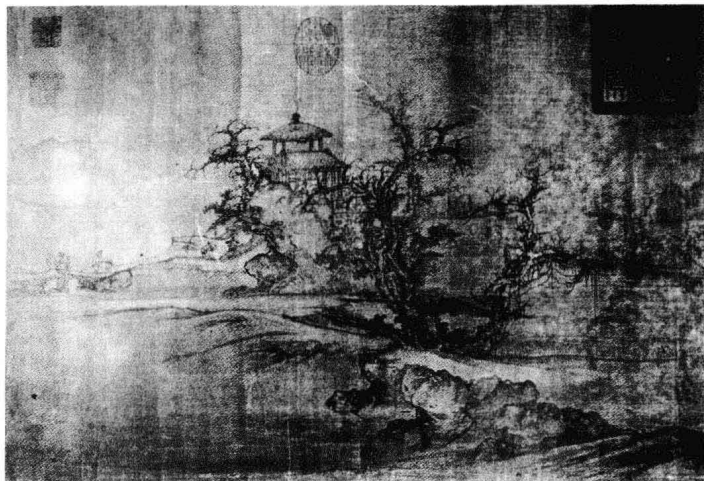

達摩趺坐圖拓片。

開的。屬本土文化的儒道兩大思想系列，無疑對它有著巨大的塑造力，而自漢以來融匯進東土文化的佛學，也不失時機地對它產生了重大的影響。春秋戰國的諸子學說都曾從不同角度滋養過中國美學幼芽的抽綠，其中，「儒道互補」可以說是中國古典美學得以成熟的最重要的文化依據。特別是儒家對中國藝術思想內容的指導和老莊對中國藝術精神的培養，凝結成中華民族有別於其他民族的獨特的審美傳統。而在這當中，儒道兩家加之少數民族文化 and 異域文化又互有滲透，互為補充，最為明顯的，便是以屈原為基形的中國文人理想和文人性格之形成。魏晉之際，佛學先從靠攏玄學著手，通過「格義」的方法，與經史子集等的闡釋、疏義契合；隋唐以降，佛學基本上完成了與儒道的互認，而獨樹一幟。於是，儒道佛三教並舉，共同影響中國古典美學的格局已成定勢。中國美學中，對「道」、「玄」、「理」的觀照，對意象、意境、興趣的闡發，以及逐步發展和豐富起來的氣韻、氣勢、氣格、風神、風度、風骨、意趣、意興、神韻、神理、情理、興象、情韻等概念，構架了中國審美範疇的思辨性和超驗性。中

國古典美學正是這二者結合，並加以詩情化鑄鑄後的產物。

中國古典美學與西方美學相比較，既有共同點，又有相異處。如中西雙方都曾著力於研究過真、善與美的關係，中西雙方的美學都曾提出過自己的哲學本體，都有過理性的歸結，也都出現過非理性的，甚至超驗的闡發等等。但它們之間的不同點也是十分明顯的，首先，中國審美理論大都散見於古代文論、詩論、畫論、樂論、書法論和藝術家討論創作的言談中，往往既是對創作的經驗總結，又是對某種藝術意念，藝術精神的高揚。同時，某個時代的審美意識又較分散地表現在大量詩畫書法等藝術作品中，而沒有出現過西方自古希臘起就已可見其端倪的自成體系的美學專論。而且，從審美史的角度看，古希臘最著名的美學家大多並非藝術家，如赫赫有名的美學家柏拉圖、亞里斯多德本身都不是作家、藝術家，而被載入藝術史冊的三大悲劇家埃斯庫羅斯、索福克勒斯、歐里庇德斯和喜劇之父阿里斯托芬等，又都不能算作真正意義上的美學家。當然，在西方二者兼備的也不是絕對沒有，特別是文藝復興後，如達芬奇、歌德、席勒等都是集藝術家

郭熙《樹色平遠》（局部）。

與理論家於一身的。而在中國，自古以來身兼二位者比比皆是，如莊子、稽康、顧愷之、宗炳、王維、張璪、郭熙、蘇軾、石濤、鄭板橋等等，他們不僅作品是一流的，理論也是精深而獨到的。另外，中國美學往往以某類命題為討論的中心，如魏晉是「意象」、「氣韻」、「風骨」等，唐代是「取境」、「物我兩忘」、「興象」等，宋代是強調「遠」、「韻」、「妙悟」等，明代則推崇「性情」、「性靈」、「童心」等等，這與西方美學體系的結構大相逕庭。如前所言，中國的美學理論多數不是由某一美學家有意識地去構築一種美的學說，也沒有完整的章節式體例，如第一章第一節講什麼，第一章第二節又講什麼，而是較自由的散論多於系統性，憑體會的經驗性多於實證性。誠然，中西雙方這種不同的表述方法，本身並無高下之分，而是因各自文化背景的不同，採用了各自民族所能接受的形式，也正因為這樣，才能見出各種不同民族自身的特徵。雖說形式本身也在變化發展中不斷更新，現當代的中國人搞理論寫作，很少再取古人筆法，應該說這是一種現代意識，是文化發展的邏輯使然。但對於古人、對

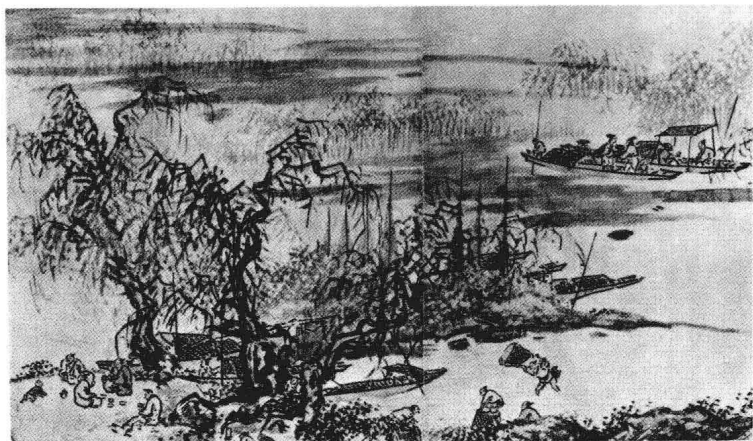
於古典美學，理當作歷史的公允的對待。如果說全盤復古，是對創新、再生的反動，那麼一概否定自己的過去，也絕不可能為自己的今日與將來增色。

就哲學思考及其方法論中大的趨異而言，中國美學偏重表現，偏重意會，西方美學則相對偏重再現、偏重寫實。當然，這也不是絕對的，事實上，往往表現中有再現，再現中有表現，而在表現與再現的背後，隱藏著一個更為耐人尋味的無意識層，這種無意識層的區別在於，中國美學是神祕的經驗加智慧的創造，因此強調「形神兼備」，而又往往重神似更勝於形似。當然，需要說明的是，「神祕主義」這一概念並不是非要同宗教聯繫在一起才能成立，在人類歷史的長河中，非宗教式的神祕主義現象和理論可謂舉不勝舉。而西方美學相對中國而言，更注重系統化了的理性分析，傾向於較實際的價值判斷，強調對感性形象作具體描述，故「形神兼備」中，須著力於對形似的再創造。

其次，中國哲學雖每種學派所專指的本體不同，但事實上，都講究「一陰一陽之謂道」。強調以柔克剛，消解對立面。如此

，一陰一陽，一虛一實，一正一反等，便濃縮為中國哲人認識世界的根本大法。中國人的審美意識受其滋潤，也就自然而然地處處閃現出全體大用的辯證思想，而與西方人推崇形式邏輯的證明大相異趣。

再則，由於中國人的生命感時時同宗法血緣、尊祖觀念等聯繫在一起，中國藝術又是憑藉「坐忘」一類的凝神靜修來展示「俯仰自得」的心靈之樂觀與豁達；因此，中國傳統藝術及其審美，也就往往表現為不是物質之立體對象的顯現，而是精神的，內在人格力量、人的情致的流露。這與西方人注重具體空間感，尤其突出數學的立體空間也迥然有別。西方人面對基督進行懺悔，倡導「在上帝面前人人平等」，因而宗教熱情中體現的是個體的強烈依戀。中國人雖無統一的宗教信仰，但在宗法社會裡和祖宗崇拜的過程中，卻始終有著一種羣體的依賴，有著一張羣體關係的網路。而維繫這張網式人際關係的主要經緯，便是源自宗法血親而又在歷史的沈積中約定俗成的倫理、情理、義理和文理。倘若黑格爾所指出的西方人是「化空間為生命」的觀點真能認可，

戴進〈秋江漁艇〉（局部）。

則中國人可以說是化時間為生命的。中國人特別著重祭祀祖先，香火不斷，把子孫滿堂視作自然生命的延續，這與西方人在具體空間中體現個體的獨立和自我意識的覺醒完全不同。西方人講究幾何立體、焦點透視、重彩細描，中國人則注重抽象空間、靈的流轉，推出平遠、高遠、深遠。中國人的藝術韻律是線的運動，線的延伸，從而反映著時間意識上的深刻性和永恆性。因此，宗白華先生說中國人的「時空合一體」是「時間率領著空間」。中國藝術的這種從時間的變化中意會抽象空間，意會生命躍動的藝術效果，也就常常表現為虛虛實實，若即若離，聽弦外之音，觀象外之象，味言外之意。因此，中國藝術無論是唱壯懷激烈，仕途進取，寫思鄉懷古，離情別緒，還是畫寒山幽谷，漁舟唱晚，歌春花秋月，情意纏綿，都可從或莊重，或空靈，或渾厚，或纏綿的氛圍中體味到流光徘徊，不捨晝夜的情韻，窺見人在時間的流程中眷戀生命的尋覓。那種「念天地之悠悠，獨愴然而涕下」的感喟，那種「空裡流霜不覺飛，汀上白沙看不見」的境界，無不顯示出人生短暫，生命不息，滄海復桑田，時空終永恆的宇宙

麥積山東崖的石龕。

模式。線的飄逸，從書畫文卷中迸發出文人的才氣，從歌樓酒家裡透露出青春的活力，從麥積山、敦煌的石刻壁畫那千姿百態的形象間，展現抽象空間的無限，又從錚錚的古箏、悠悠的洞簫聲裡，給人們以深深的啓迪，拓開那「不戀著於象」的廣闊聯想。這就是華夏民族的審美，這就是狂狷中有傷感，壓抑中有自我釋放的中國人的藝術底蘊。

最後還應當指出的是，中國美學與人生哲學關係密切，因而，中國人總以審美的態度來看待人生，使審美境界與人生的最高境界自然融合，最爲典型的便是對「天人合一」的獨特理解。爲此，中國美學在強調美與善、情與理的統一時，還強調情與景、人與物的統一。一方面推舉「道德文章」，主張「發乎情，止乎禮義」，即使是直接受禪宗影響的嚴羽，在崇尚「詩道亦在妙悟」的同時，仍認爲作學問「非多讀，多窮理，則不能極其至」。另方面，又承認「言，心聲也，書，心畫也」（揚雄：《法問·問神》），「景以情合，情以景生，初不相離，唯意所適」（王夫之：《薑齋詩話》），以及「物我兩忘，離形去智」（張彥遠：

《歷代名畫記》等。

中國古代的人生哲學是審美化了的人生哲學，中國古典藝術中的審美又是人生化了的審美。囿於篇幅和撰寫形式的限制，無比豐厚的中國古典美學，當然不可能在這本小書裡皆盡展現，別說中國古典美學中的重要命題無法全部照顧到，即使是重要的美學家也無法做到一字不漏地涉獵。所引材料，有些對原文作了意譯，有些因覺得較為淺近，為保留原文自成的韻味，未必一一譯成現代語，但不管譯還是未譯，材料均係來自各類不同版本的文論、詩論、畫論等，雖因考慮讀者對象而未注明出處，但也都有據可查。總之，筆者無非是開一扇小窗，隨意地在窗外撿一束藝術之花的記憶，用意在於發揮一種「導遊」的作用，希望能通過這本小書裡點點滴滴的介紹、闡發，以引起更年輕的一代對中華古典藝術、中國古典美學的興趣。為此，盡量採用通俗平易的語言，用故事與串講結合的方法，使年輕人更易接受、消化，目的是增強可讀性。當然，其中也不乏筆者自己的體會和不成熟的評議。在這四十多篇小文中，前幾篇因屬初試筆鋒，顯得有點拘謹

，後三十來篇寫得就較輕鬆自如，也更貼近青年朋友的需要。另外，借散文筆調和以隨感的方式來讀美學理論，這是一次大膽的嘗試，這種寫法，肯定有它新的特點、意義和作用。也肯定會帶來一些不可回避的矛盾和缺陷，如難以深入展開，難以從容發揮，討論的是理論問題，卻又只能點到為止等等。尤其是第一次試驗，怎樣才能使之既有趣味性，又不乏一定的理論深度，寫法本身也還值得考究。不當之處，自是難免，在此，懇請海內外專家、諸同仁教正，也望能得到廣大讀者，包括年輕朋友們的批評在內的反饋。

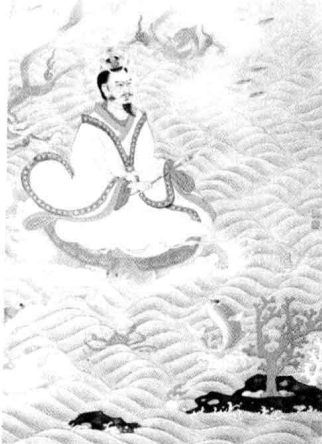
記憶的目的，不僅僅只是爲了追思過去的繁榮，更主要的是爲了重建今日的藝術園地。自省，既包括揚棄，也內含著光大，雖說對於已經過去的歷史，每一代人有每一代人的答案，就像誰也無法阻止時代的腳步繼往開來一樣，誰也無法規定別人的思考。然而，既然我們是華夏民族的子孫，則無論是認同還是刷新，都必須從自己的母體上開始反思，從生你養你的文化本源上去找回自我，認識自我，檢討自我。那麼，就請一起來檢檢吧，檢拾

起藝術之花的記憶，重造我們民族新世紀的美苑，捨此，別無選擇。

年輕的朋友們，正是本著這分心意，本著這種祝願，我才熱切地盼等著您打開這本小書，請將您的目光落在它的字裡行間，請將您的思緒在它上面停留一陣吧，也許，古老的記憶中也還存有一脈青春的溫馨，一縷迷人的芳香，哪怕它終究要挾帶著來自故園的泥土的氣息。

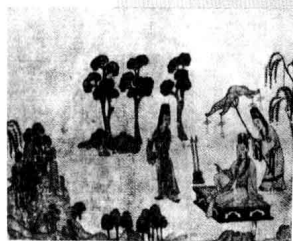
金丹元

一九九一年元月二十二日於昆明

目錄

自序・撿拾藝術之花

①	從「伍舉論美」談起	2
②	聖人的心靈	7
③	和的不同著眼點	13
④	智慧的象徵——老子談美	20
⑤	化蝶、自由與無限	26
⑥	孟子與人格美	31
⑦	氣韻與風骨	36
⑧	心聲與心畫	41
⑨	「阿堵」與個性	45
⑩	「聲無哀樂」	50