
古代人文思潮与 知音论的审美生成

杨明刚 著

古代人文思潮与 知音论的审美生成

杨明刚 著

图书在版编目 (C I P) 数据

古代人文思潮与知音论的审美生成/杨明刚著. —

上海：上海人民出版社，2013

ISBN 978 - 7 - 208 - 11540 - 8

I. ①古… II. ①杨… III. ①中国文学—古典文学研究 IV. ①I206. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 161545 号

责任编辑 秦 垒

封面装帧 夏 芳

古代人文思潮与知音论的审美生成

杨明刚 著

世纪出版集团

上海人 民 出版社 出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 635 × 965 1/16 印张 23 插页 2 字数 292,000

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 11540 - 8/I · 1164

定价 48.00 元

序

在中国传统文化中，“知音”是一个人文蕴涵极为浓郁的范畴，涉及文学理论批评的鉴赏论与批评论，《文心雕龙》五十篇，就专门有一篇《知音》篇，讲的是文学批评的问题，标志着“知音”作为中国古代文学理论批评范畴的正式确立。迄今为止，对于知音范畴的研究，虽有一些研究性的成果问世，但是如何将这么大的一个范畴与具体的专题史相结合，还是较为少见，因此，这本书的立意与探赜显得很有价值，可以引起我们许多思考与讨论。

从本质上来说，中国文化是一种不同于西方世界文化体系的世俗文化，欧洲虽然在古希腊时期有着深厚的人文传统与理性精神，但是中世纪之后，却加入了希伯来文化的宗教因素，为宗教所覆盖的文化中，人的因素受到神学的压制，直到近代文艺复兴之后，中世纪的神学才为人文精神所取代，人的价值受到肯定与重视。中国文化则一直是以世俗的儒道两家的文化作为主流。汉末以来，虽然佛教传入中国，但毕竟无法取代传统的儒学与道家思想、玄学思想的地位，于是六朝时代儒道佛玄合流，成为中国思想文化的奇特景观，一直影响到现代中国的思想文化。我们认为，诸种思想的对话与交锋是中国传统中的精华，而非糟粕，多一些对话与交锋总比一言堂要好，现在学界一般也认识到，汉武帝时期董仲舒提出的“罢黜百家，独尊儒术”并未真正实行，相反，汉武帝刘彻的雄才大略与内政外交的大刀阔斧，恰恰是以海纳百川、兼收并蓄为特点的。这一点，我在许多年

前写的《两汉精神世界》中有过系统的研究。西方的人文关怀往往指向上帝，中国的人文关怀主流并不以宗教为指归，而是栖息在世俗的精神田园中，强调在族类的和合中得到人伦精神的建构，孔子所说的“诗可以群”，也正是指人与人之间通过诗歌与音乐来沟通协和，后来荀子所言“乐合同，礼别异”也是指这层意思。毫无疑问，知音与文艺的审美世界成了理想之地，可以替代宗教的天国世界，中国古代的主流哲学一般并不主张将人的心灵世界交给彼岸世界的宗教世界去救赎、去忏悔、去解脱，因为那样并不符合中国的国情，也不是芸芸众生的精神家园。但是中国文化主张在人与人之间的相识与相遇中，获得人生的乐趣，建构人的精神家园，这正是中国特点的人文思想与人文精神的体现，近代教育家蔡元培先生提倡“以美育代宗教”，大概也有这层意思在内。

另外，中国传统的礼义制度与儒学思想，有一个先天的缺陷，就是强调礼义对于人心的管束，忽略对于人情的体谅，因此，人的心灵世界往往被漠不关心。荀子《乐论》强调所谓：“礼乐之统，管乎人心矣。”道家学派对此大为不满。《庄子·田子方》中记载：“温伯雪子适齐，舍于鲁。鲁人有请见之者，温伯雪子曰：‘不可。吾闻中国之君子，明乎礼义而陋于知人心，吾不欲见也。’”在庄子与其门徒看来，人与人之间的最高境界，在于相识相知，心领而神会。如果不能知心，那么这种礼义只会成为人性的束缚，再好也是没有意义的。这表现出庄子与其后学对于人类精神世界的尊重，也可以说是中国古典哲学与美学的精华所在。后来刘宋时代的名士宗炳在《明佛论》中，从佛教精神出发，批评礼义思想对于佛性与心灵精神的桎梏：“悲夫，中国君子明于礼义而暗于知人心，宁知佛心乎？”在庄子看来，真正的知音，是依赖心心相印，目击而道存。《田子方》中记载：“子路曰：‘吾子欲见温伯雪子久矣，见之而不言，何邪？’仲尼曰：‘若夫人者，目击而道存矣，亦不可以容声矣。’”后来，目击道存，成为中国古代的审美方式，也是知音范畴的重要内容。

两汉时代将儒学经学化，对于制度的设立固然有重要的作用，成为汉代统一王朝的意识形态，但是这种制度与思想文化往往蔑视人的存在价值与独立人格，忽略人的内心诉求。在文艺创作与观念形态上，汉代官方文学对于人的尊重远远不够，而喜欢夸饰华丽的外部世界与对帝国威权的歌颂，士人的心灵世界的痛苦与知音自然无从谈起。但我们在汉大赋的华丽外表下面，还能读到董仲舒的《士不遇赋》与司马迁的《悲士不遇赋》，看到他们内心世界的悲凉一面，董仲舒《士不遇赋》感叹：“生不丁三代之盛隆兮，而丁三季之末俗。”“鬼神不能正人事之变戾兮，圣贤亦不能开愚夫之迷惑。”可见这位西汉大儒内心的悲凉；而司马迁的《报任少卿书》更是让我们看到了太史公渴望知音的内心痛苦多么深重！

“人生天地间，忽如远行客”，我们读汉魏时代的诗文，感受最深的便是那种哀叹时光飘忽，人生短促的悲剧情绪，与之相伴的便是寻求慰藉，渴望知音的心态。在《古诗十九首》中，那种“不惜弹者苦，但伤知音稀，原为双鸣鹤，奋翅起高飞”，令人唏嘘感叹，“涉江采芙蓉，兰泽多芳草。采之欲遗谁？所思在远道。还顾望旧乡，长路漫浩浩。同心而离居，忧伤以终老”，则让人感到那个年代人们将知音与同道作为人生希望之所在的迷茫。在汉魏六朝名士那里，这种人生喟叹更是普遍存在。《文选》卷 24 中选录了嵇康 5 首《赠秀才入军》四言诗，通过这组四言诗，我们可以清晰地体味到一位高士的情趣与境界：“息徒兰圃，秣马华山。流磻平皋，垂纶长川。目送归鸿，手挥五弦。俯仰自得，游心泰玄。嘉彼钓叟，得鱼忘筌。郢人逝矣，谁与尽言？”李善注“嘉彼钓叟，得鱼忘筌”两句曰：“《庄子》曰：庄子钓于濮水之上。又曰：筌者，所以得鱼也，得鱼而忘筌。蹄者，所以在兔也，得兔而忘蹄。言者，所以在意也，得意而忘言。吾焉得夫忘言之人，而与之言哉。”从李善的注释中，我们可以看到，嵇康诗中巧妙地想象嵇喜从军途中的情形，而融入自己的审美世界，其中通过借用《庄子》中的典故，写出了自己内心的孤独无俦，惟因孤独，才寄情山水，服膺庄

玄，与道合一。

陶渊明在五言《咏贫士》诗中吟叹：“万族各有托，孤云独无依。”诗的最后感喟：“知音苟不存，已矣何所悲！”李善注曰：“古诗曰：不惜歌者苦，但伤知音稀。《楚辞》曰：已矣，国无人兮莫我知。”从这些来看，六朝时代士人的知音情结是如此浓重。就连素以骄奢淫逸著称的西晋官僚石崇在《思归引》中也感叹：“此曲有弦无歌，今为作歌辞，以述余怀。恨时无知音者，令造新声而播于丝竹也。”嵇康《琴赋》最后写道：“愔愔琴德，不可测兮。体清心远，邈难极兮。良质美手，遇今世兮。纷纶翕响，冠众艺兮。识音者希，孰能珍兮？能尽雅琴，唯至人兮！”嵇康临刑前弹奏《广陵散》，叹惜《广陵散》于今绝矣，也是哀伤知音不存。所以，在中国古代痛苦与黑暗的年头，文艺作为知音的寄代，成为人们的心灵家园，大量进入文艺作品中，不是偶然的。可见，在传统文化中，知音现象实质上具有人文关怀的价值与地位，它不仅存在于日常生活中，而且发为浩歌，成为文艺的主题。

六朝文艺批评中的知音学说，便是这种日常生活与文艺创作的升华。刘勰在《文心雕龙·知音》篇中感叹：“知音其难哉！音实难知，知实难逢，逢其知音，千载其一乎！夫古来知音，多贱同而思古。所谓日进前而不御，遥闻声而相思也。”这些显然是现实生活中与文学鉴赏中常见的形态。研究中国古代文论与六朝知音说的论著，从本书中所列的研究现状中，可以看到，并不鲜见，但是真正从内在的理路上去切中肯綮，作出富有创新价值的阐说，却并不多见。就此而言，本书的选题富有很高的学术眼光，体现出一种问题意识。多年来，研究汉魏六朝的文学与文论持续成为热点，研究者的视野，集中在文论范畴本身与发展历史的梳理之上，这种研究当然是很重要的，但是如何深入六朝文论与美学范畴的核心，探赜索隐，钩深致远，仍然有许多地方可以做文章，并不是像有些人所说，汉魏六朝文论与文学的研究到了山穷水尽的地步。

我们从这本书中，可以看到两个鲜明的特点，一是将中古知音论

置于整个汉魏以来的人文思潮的发展与演变过程中考察,体现出中国传统学术中的历史意识,彰显了刘勰《文心雕龙·时序》篇中所说“歌谣文理,与世推移”,本书的论证显然并没有提供许多新材料与观点,但却相当精准地揭示出中古知音论作为一种文化范畴的深厚的人文思潮的来龙去脉,言之成理,持之有故,可以看到本书作者写作态度的严肃认真与治学的平正实在。而这种并没有添加多少主观臆断的梳理,对于未曾从人文思潮维度去考察中古知音论的研究现状来说,无疑具有启示的意义与方法论的探索意义。二是蕴涵了知音论与古代人文思潮的内在关系。在本书的第三章与第四章,作了初步的讨论,这种关系应当说,是很不好诠论的,因而现在的许多学人对此都避而远之、以文献来充凑,结果这类问题依然是悬置的问题。我总觉得,对于此类问题虽然往往论起来费力不讨好,但六朝人那种追求真理、不避风险的理论勇气还是应当得到传承的。本书在这些方面,初步探讨了彼此之间的关系,比如认为知音论是对古代人文思潮的梳理、选择、评价、提升,中古知音论是对中古人文思潮中文学风尚的审美提升等。这些都有相当的道理。

近年来,关于汉魏六朝时期的文学自觉源于何时一直有不同看法。我认为,文学自觉表面上看是对文学独立性的追求,对文学审美价值的认定,以及对文体形式的肯定,但这种自觉性不仅存在于客观的表现领域,而且更重要的在接受领域中的实现,没有接受与传播的过程,这种自觉是无从实现的。而知音范畴则是从接受的维度彰显出文学自觉的特性。从本书中我们可以看到,正是汉魏以来人的个体性价值获得解放,人的心灵世界得到承认,人的审美诉求与文体形式受到尊重,于是在文学接受领域,掀起了渴望知音、推崇知音的文化高潮,魏文帝曹丕乐府诗《善哉行》中咏叹:“有美一人,婉如清扬。妍姿巧笑,和媚心肠。知音识曲,善为乐方。哀弦微妙,清气含芳。流郑激楚,度宫中商。感心动耳,绮丽难忘。”这首诗写得多么婉约动人。所以,文学自觉不仅应当从创作论角度去考量,也应该从接受与

鉴赏、批评的角度去认识。正如西晋陆云诗云：“知音世所希。非君谁能赞。”因此，本书通过对大量文献的梳理，说明汉末以来人文思潮的兴起如何直接促成知音现象的生成，这一点，对于我们研究文学自觉说富有启示。当然，本书的原创性还有待加强，对于许多问题的分析浅尝辄止，没有深入下去，这是甚为可惜的。不过，不仅文艺鉴赏与批评是一个知音的过程，学术批评也是一个知音的过程，“知音其难哉，音实难知”，刘彦和的这两句话是生活之真谛，不知我的这篇序言是否应了这两句话？

明刚的这本书是在博士论文的基础上形成的，他选中这个题目作为他从事人文学术研究的突破点，并且取得了可喜的成绩，作为导师，我对此感到很欣慰，也祝愿他以此为起点，在将来的人文学术研究中，不断攀登，臻于胜境。

是为序。

袁济喜
2013年夏天于北京南郊寓所

目 录

序.....	1
绪论.....	1
一、本课题的研究价值	1
二、本课题学术研究的状况	5
(一) 关于“知音论”的研究现状	5
(二) 关于古代人文思潮的研究现状	15
三、研究范围的界定及方法	32
(一) 古代人文思潮的界定	32
(二) 知音与知音论的界定	33
(三) 研究的方法	34
 第一章 中国古代文论视阈中的知音	44
第一节 “知音”的文论转型及本质	44
一、“知音”的源起、内涵拓展及批评术语化	44
二、知音在其上古哲学母题中的本质考察	52
三、《世说新语》中反映的知音境界	58
第二节 “知音”介入古代文论的主体动因	63
一、已知：知音的意识前提	63
二、知音的双向性	65

三、忧患：知音的动力之源	67
四、“知音”与修德	68
第三节 “知音”介入古代文论的涵养条件	73
一、“知音”之才	75
二、“知音”与学养	81
三、“知音”与识见	88
第二章 中古知音论的审美生成.....	101
第一节 孕育知音论的中古人文思潮.....	101
一、文学创作之变：文学的自觉与创作的个性化	102
二、文学批评之变：从人物品评到文学赏评	105
三、文人生活方式之变：交往、心态与“知音其难”	108
四、中古人文精神之变：精神承继与形态演变考察	111
第二节 汉末人文思潮嬗变与知音论的审美生成.....	113
一、汉末人文思潮对中古人文思潮的开启	113
二、汉末人物评鉴与知音论的关系	117
第三节 魏晋人文思潮发展与知音论的审美生成.....	121
一、建安风骨与知音	122
二、正始之音与知音	146
第四节 西晋人文思潮与知音论的审美生成.....	160
一、文学思潮：西晋文学雅化对知音论审美生成的泽溉 ...	161
二、文学创作：以陆机诗文创作为代表的太康诗风对 知音论的开拓	163
三、文学批评：西晋文论家对知音论审美生成的 理论贡献	177
第五节 东晋人文思潮与知音论的审美生成.....	181
一、文学创作：东晋游仙、玄言、兰亭、田园诗作与知音论的 开掘	181

二、文学思潮:东晋品藻清谈中的山水审美意识对知音	
心态的建构	185
三、文人交往:东晋清谈中的知音对话与交流	197
第六节 南朝人文思潮与知音论的审美生成.....	200
一、文学创作:南朝诗文创作对知音论的奠基与拓展	200
二、文学批评:南朝文论对知音论的审美建构	208
三、文人交往:南朝文人之间的知音交流	218
第三章 知音论的审美内涵和体系.....	237
第一节 古代知音论的导出.....	237
第二节 刘勰《文心雕龙·知音》篇中的知音论.....	242
一、音实难知与知实难逢:知音其难的原因	243
二、“博观”与“六观”:音实可知亦能知及方法路径	246
三、“入情”与“见心”:知音的阶段与结果	251
第三节 刘勰《文心雕龙》所营构的知音论体系.....	252
第四节 古代知音体系论.....	258
一、鉴赏与批评:知音论体系的方法本体论	258
二、追寻“最好读者”:古典文艺理论中的读者中心论	266
三、以人文精神为鹄的:知音论体系的人文价值论	273
四、小结:古代知音论体系	276
第四章 知音论审美生成与古代人文思潮的关系探析.....	280
第一节 古代人文思潮涌动发展促成了知音论的审美生成	281
一、古代儒道思潮的发展建构了知音论的道本价值观	281
二、古代气论思潮的发展建构了知音论的气本价值观	288
三、古代心论思潮的发展建构了知音论的心本价值观	294
四、古代天人合一思潮发展建构了道和、气和、心和的 知音论	299

第二节 知音论是对古代人文思潮的梳理、选择、评价、提升	308
一、知音论是对古代人文思潮中文本理论的理性梳理	309
二、知音论是对古代人文思潮中人文精神的自主选择	331
三、知音论是对古代人文思潮中经典阐释的独立评价	333
四、知音论是对古代人文思潮中文学风尚的审美提升	335
结语	341
参考文献	344
后记	354

绪 论

一、本课题的研究价值

本书的选题是《古代人文思潮与知音论的审美生成》，具有重要的理论意义和现实意义。

本课题中的古代人文思潮，侧重于中古时期，尤其是汉末隋前的六朝阶段。关于六朝人文思潮，自两汉至六朝，人文思潮变动不居，这在学界已是共识。但这种共识多半停留在一般的论述层面，并未得到认真而全面的清理和总结。关于知音之说，学界虽多有讨论，但历来考察知音之说的文章论著，或专注于对知音概念的理论内涵透视，或聚焦于对具体时代知音学说基本面貌的梳理，或集中于对知音本质的探讨，或聚焦一朝一代知音之说的特征，而对知音审美的生成与发展、理论与实践始终缺少一以贯之的整体论述，就知音论的渊源、发生等从观念史角度进行总体性观照的著作更不多见。关于“人文思潮”和“知音论”审美生成之间的关系，长期以来，学界的认识始终停留在以“人文思潮”为简单背景，以“知音论”为文学理论概念的描述这样一种水平。诚然，古代人文思潮当然是“知音论”审美生成的背景，但这种背景在多大程度上、以何种方式影响到“知音论”审美生成，这就需要我们对此作更深入的探讨。

本书所要解决的问题，就是要将知音论置于古代人文思潮之中，全面地考察其理论本质与创作实践，阐明古代人文思潮与知音论审美生成之间的关系，以达到深入揭示古代文学特质的目的。换言之，

本书试图回答这样一个问题：中国古代，尤其是从东汉末年到隋朝之前这段历史上称之为“六朝”的时期，在文学创作的变化、文学理论的发展、文人生活方式的转变等一系列的人文思潮嬗变之下，“知音”作为一种观念，如何实现从理论生成到审美实践的展开？这种人文思潮的嬗变如何具体地影响“知音”的审美生成？而知音论又在古代人文思潮嬗变中起到怎样的作用？

我们知道，作为中国古代文论的重要内容之一，知音论在中国古代文学理论和批评中具有重要的意义。它的审美生成，虽得益于对文学批评鉴赏事实的阐释，却又决不应仅止于此，其中有着深挚的人文蕴涵可以寻绎，既浸润了当时政治、哲学、社会、文化等领域的人文思潮的外缘影响，又包孕着理论自身萌芽、发生、发展、成熟规律的内在理路。为此，本书力图紧扣这两条明线，循着“人的觉醒”、“文的自觉”直至“文论自觉”这一潜在逻辑思路，通过对古代政治、哲学、社会、文化等层面思潮的清理和总结，找出对知音论审美生成产生较大影响的古代人文思潮，即文学创作的变化、文学理论的发展和文人生活方式的转变，围绕这三个方面展开论证，以厘清古代人文思潮与知音论审美生成之间的互动关系。

由于学术界对知音论的研究早有触及，成果丰硕，但从整体层面对其展开理论体系重构的研究却仍显薄弱，对知音论相关文献资料的整理工作也相对滞后。为此，本书在全书的框架设计上充分注意到这一问题，首章梳理知音的批评术语化，次章导出知音论，随后介绍知音论的内涵，最后分析古代人文思潮与知音论的审美生成之间的关系，全书以知音和知音论为本书研究的出发点和落脚点，并对历代有关知音论的主要文献资料进行梳理，逐次考察古代人文思潮对知音论各部分主要内涵在建构过程中的重大影响，以及知音论在其审美生成过程中对古代人文思潮的梳理、选择、评价、提升等反作用，希望能对知音论的理论体系作整体性建构。

由此可见，本选题的理论意义至少有五个方面：

第一,知音是中国古代传统批评理论的重要范畴,本书对知音和知音论展开系统地整理,本身就是一项填补空白的工作。

第二,本书从作为古代人文思潮的特定侧面和角度,探讨知音学说发生的内在理论脉络及其与社会文化环境之间的互动方式,研究角度和立意都有较重要的学术意义。

第三,本书将古代人文思潮与知音论的审美生成结合起来,既可拓展中国古代文论的理论空间,又可深入发掘知音论的思想渊源和学术背景,同时,对于古代人文思潮研究本身也是一个贡献。

第四,本书在对古代人文思潮与知音论的审美生成的关系展开论证时,系统地梳理了古代人文思潮尤其是上古、中古人文思潮发展的主要脉络,同时较为完整地提取出知音论审美生成方面的重要文献,有着学术史梳理的作用,是一个范畴考论、命题专论方面的成功个案。

第五,本书所总结出知音论的体系,从一个侧面呈现出中国古代批评鉴赏理论的基本面貌和当代意义。

与此同时,本课题还具有一定的现实意义:

第一,本书通过对中国古代文论中知音论的审美生成与古代人文思潮的关系梳理,意在总结中华民族五千年的灿烂而独特的文明成果,学习、整理、继承和发扬了中国古代优秀的传统文化,对于今天弘扬和延续中华文明血脉,具有十分重要的现实意义。

第二,中国古代文论中的知音论带有鲜明的中华民族传统文化的特点,是依据古代中国相关的人生观、哲学观和美学观,对文艺创作与评论进行阐说的文学理论,其中既有着显在的范畴、观念等形态,更富含潜在而深沉的人文内蕴,呈现出与西方不同的民族文化特征,所以,本书对古代人文思潮与知音论的审美生成的关系梳理,在推动中国传统文化走出去、提升中华文化国际影响力、扩大中华民族在世界各族中的认知度、增强中国在国际社会的话语权等方面,均具有较高的实践意义。

第三,包括知音论在内的中国古代文论植根于博大精深的传统文化土壤中,其最高境界是审美与文艺的境界,是生命精神的结晶,具有丰富的精神意蕴和至上的人格境界。为此,本书的研究不仅关注知音论的理论范式开拓,更着眼于对这种形而上的人格精神与超验境界的理解与追求。这种对中国传统文学批评精神的传承与发扬的内在动力的阐发,不仅具有弘扬民族精神传统的具体意义,也为当前国家文化战略的实施与推进提供了独具民族特色的价值判断标准和路径参考。

第四,中国古代文论家首先是充满着人文忧患意识的思想家,往往站在时代的前列与人生的尖峰来考察文学现象,回应文学与文化建设中出现的严峻问题,建构自己的文学思想和美学理论。以文论家为代表的历代士人们所表现出的这种担纲意识和忧患意识,是与整个中华民族文化精神一脉相承的,是推动传统文化精神向前发展的动力。因此,本书关于知音的产生土壤、知音的原则标准、知音的具体方法等方面的研究,本身也蕴含着对当前中华民族伟大复兴进程中独立思考、勇于且有能力担纲传承和发扬传统民族文化重任的脊梁的知音期待。

第五,研究这个课题还具有十分重要的当下意义。当今中国正处于文化转型的关键期,人们或迷失于横流的物欲,或忘身于纷乱的时尚,了无寄托、倍感虚幻、寻求刺激、厌倦生活,种种精神问题集中凸显。在这种语境下去观照高扬个性与主体自觉的中古时期,探讨古代人文思潮中所蕴涵的传统人文精神,追寻六朝知音论的赏评智慧,其本根命意有三:一是以史为鉴,从古代文论中审美主体意识的自觉中为当代庞杂繁芜的精神问题寻求历史启示和价值支撑;二是以古代审美自觉的主体精神,消解科技主义、物质主义所引发的人为物役之灾,充分享受当今时代所赋予我们的对个性自由的包容;三是以蕴涵于古代哲学与文学中的深沉思考,寄放浮躁的思绪,平复迷乱的心灵,重构精神的家园,实现审美生活日常化和日常生活审美化。