

王朝闻全集

第十五卷

简平◎主编

人民出版社

青岛出版社

王朝闻全集

第十五卷

简平◎主编

吐纳英华

人 民 出 版 社

青 岛 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

王朝闻全集 / 简平主编; 王朝闻著. -- 青岛:

青岛出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5552-6389-0

I. ①王… II. ①简… ②王… III. ①美学理论—文集 IV. ①B83-0

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第044223号

王朝闻全集

主 编 简 平

出 版 人 孟鸣飞

策划编辑 刘 咏 侯俊智

责任编辑 申 尧 唐运锋

特邀编辑 李恩祥 王力田 刘 佳 陈建萍 刘志宏

装帧设计 乔 峰

出版发行 人民出版社(北京市东城区隆福寺街99号)

青岛出版社(青岛市海尔路182号)

网 址 <http://www.qdpub.com>

邮购电话 13335059110 0532-85814750(传真) 0532-68068026

印 刷 青岛国彩印刷有限公司

制 版 珍丽工作室

出版日期 2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷

开 本 16开(889mm×1230mm)

印 张 980

字 数 10550千字

印 数 1—1000

书 号 ISBN 978-7-5552-6389-0

定 价 8800.00元(全36卷)

编校质量、盗版监督服务电话 4006532017 0532-68068638

青岛版图书售后如发现质量问题, 请寄回青岛出版社出版印务部调换。

王朝聞全集

王朝聞題

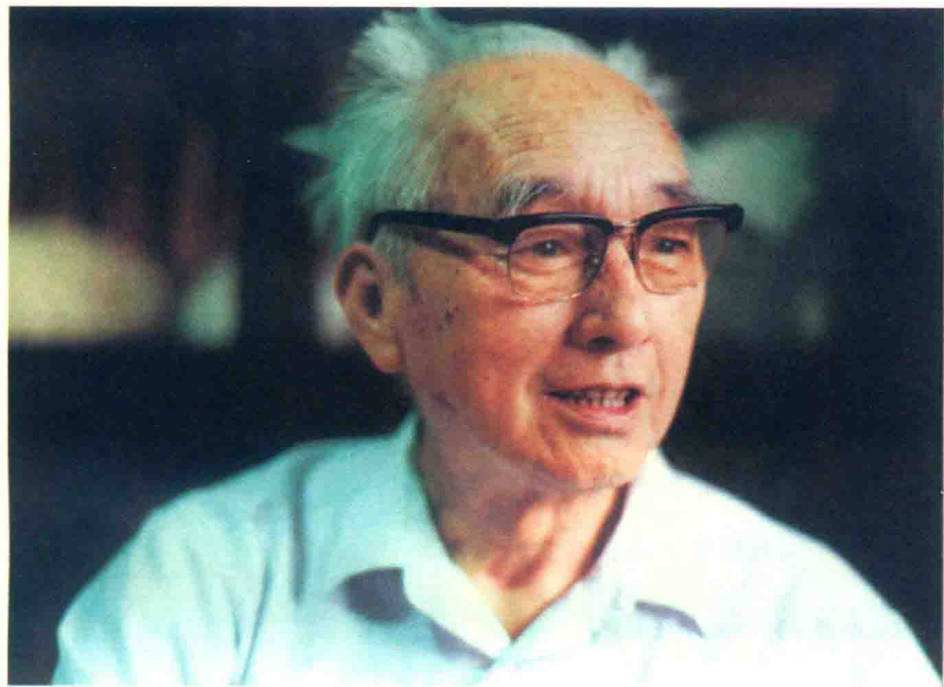

◎ 1996 年 12 月，王朝闻（左一）在北京“第三届全国图书奖评奖会”上

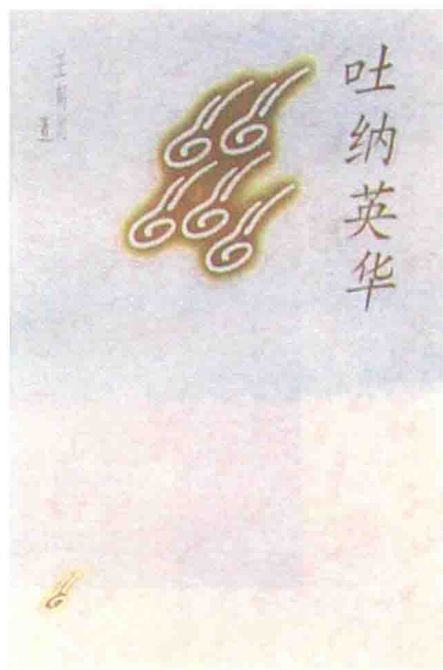
◎ 1997年4月，王朝闻（左一）与王克庆在一起交谈

◎ 1998 年，王朝闻在北京红庙家中（沈建中摄）

◎ 《吐纳英华》1998 年版书影

◎ 《吐纳英华》内封书影

本卷说明

本卷收录了《吐纳英华》。

《吐纳英华》写作于1991年至1993年。1998年12月，由中国青年出版社出版。

在本次编辑过程中，以河北教育出版社1998年出版的《王朝闻集》为校对底稿。文中页下注除标明编者注外，均为作者原注。

前 言

在《神与物游》的《小引》里说过，继它之后有另一个书稿也要出版；指的是这本《吐纳英华》^①。我曾说它俩是双胞胎的兄弟姐妹，并不是想和书稿开玩笑。

因为它俩都是从不同艺术的品种、作品和作风着眼，探讨艺术的特殊规律与一般规律的差别与联系。这一书稿分章分节的形式，和前一本书稿一致。大标题与小标题虽不能概括本章或本节的内容，却有助于识别与查检不同章节。

这两部书稿的论据不同，论述方式也不尽相同。对一般规律的探讨，也有各自不同的着重点。主要是从我自己接触过的艺术或非艺术的审美对象引起的一些即兴性的感想。这些感想的引起有偶然性，但和我自己的兴趣的一贯性分不开。麻烦在于：当我把这点零散的感受与感想辑入特定章节时，不能不有所增删以至重写。因为我缺乏苏东坡那“谁道人生无再少，门前流水尚能西”的乐观态度与

① 借用《文心雕龙·体性》中的“吐纳英华，莫非情性”。

精力，所以，没完没了的修订工作只能到此结束^①。

我一向把自己的写作当成对别人艺术观赏的一种诱导，因为我不愿接受别人的指手画脚；自己更不愿以教导者自居。我尊重导游的职业，却拒绝接受浮夸即强迫感动式的导游作风。自己发感想可能对别人起点导游作用，但也难免有自己还缺少新发现的缺点。

受了研究资料来源的局限，受了知识和关注点的局限，以及受了个人偏爱的局限，这部书稿不可能对已经存在的各门艺术，作出全面、系统和周密的探讨。但我自信，包括即兴性的感想，并不是白日说梦，或存心用偏见麻醉别人。只要读者耐心，就可能从中发现有助于自己作探讨的一些参考，我就感到没有糟践自己或旁人的时间与生命。有鉴于认识应当不是停滞不前的，最后想对未来的读者说句老话：“尽信书不如无书”。

1993年12月于北京东郊

^① 1995年1—3月作者作过校订，基本论点未动，文字表达理顺了些。1998年7—8月，作者再度作了较大的校改。——编者注

目 录

前 言	1
第一章 没有终极	1
第二章 期待创造	30
第三章 和而不同	56
第四章 难易相成	82
第五章 正言若反	110
第六章 复返自然	136
第七章 意味难说	167
第八章 发所未发	193
第九章 以无为有	218
第十章 有待深化	245

第十一章	板桥题画	272
第十二章	痒处自知	300
第十三章	诗画一律	330
第十四章	城市山林	357
第十五章	目寄心期	386
第十六章	时异境迁	414
第十七章	其中有物	440
第十八章	联类不穷	468
第十九章	知音难得	497
第二十章	美丑相形	525

第一章 没有终极

一条弧线

“水不紧，鱼不跳。”这句俗话，是借自然现象暗示某种社会现象。要理解这种自然现象并不困难，渔人把网收紧，鱼儿就会蹦出水面。但要理解这俗话所暗示的社会现象，它的意蕴既明确又难以确定。尽管如此，对自然这样有趣的描述，更能引起人们对某种社会现象潜在意味的关心。

关于艺术的产生或社会作用，是众说纷纭、难以全信的。有人说艺术起源于游戏，有人说艺术起源于劳动，好像都对，未必全对。有人说艺术是供消遣的，有人说艺术是教育人的，互相冲突；听谁的好？学了一生的艺术，谈了半个世纪的艺术，至今对这些问题似有所悟，也还有解不开的疙瘩。我相信个别可能表现一般，但也觉得一般代替不了个别，所以，包括艺术形态里的各种问题，都似宜从头学起。

艺术现象与生活现象都很复杂，有的不难理解，有的很难理解。

20 世纪 50 年代在动物园看大象，发现它四脚原地不动，好像顺着一条无形的圆圈，从容不迫地摇动全身；我既联想到人在做保健操，也猜测它与骡或马在地上打滚的动机，同样是为了消除疲劳吧？这之前，我对大象的理解有悖于实际。看见它用鼻子把散落在地上的稻草卷成一束，在一个膝上拍打几下，抖掉草里的土屑，它这些笨拙中见灵巧的动作，使我发现自己的不是：过去以为它很笨，正是我自己不聪明。大象和其他动物一样，从来没有标榜自己是艺术家；但它那笨拙中见灵巧的动作，体现了堪称艺术的一种重要特征——巧与拙的对立统一。

我想从一些我对原始美术的观感说起，写出一些有关艺术形态的想法。这样的思维活动，比观赏大象如何吃草吃力得多。因为它们完成了的古老作品，不同于观察大象如何吃草的“创作过程”，面对直接可感的对象。但我相信，思维活动可能创造自己的思维能力；大象用鼻头卷起沙土扬到自己背上的行为，岂不也是按照它的需要才创造出它那长鼻子的特异功能吗？

大象摇晃身子时，那一条无形的弧线在运动，和原始美术的造型结构之间，似乎有些相似之处。包括陶纺轮的纹饰，原始美术体现着静中有动的艺术特征，动与静的对立统一，创作构思也有一条无形的线在运动着。

原始美术的形体结构，似乎也暗含着太极图的阴阳鱼那种对立统一的构成。它既是在广义地反映着生活实际，却又在取材、结构等方面表现出一种特殊意愿，表现主体自己对客观现象的主观态度。当作容器制作的陶罐，对现代艺术的创造来说，它既落后又先进，也有借

鉴作用。原始人创造美的能力，至少为动物大象的运动所望尘莫及。

不只如此，这一切的重要意义，还在于创造着能够欣赏美的观众。

并非挑剔

从电视上又见侯永奎演出的昆曲《林冲夜奔》，觉得他的舞蹈与唱腔和谐一致；再度说明，艺术的形式对角色的情感内容的表达，具有特别重要的作用。

“一心投水浒，回首望天朝”，这两句唱词自相矛盾，恰好表现了林冲的矛盾心态。林冲上梁山是高俅逼出来的，这样的唱词切合林冲不愿背叛统治者的内心冲突。舞蹈形象的美，对观众也起着深化林冲心态的好作用。如果创造这两句昆曲唱词时，是对魏国时期王粲《七哀诗》的“南登霸陵岸，回首望长安”这一传统艺术的继承，新作不是简单的对旧作的因袭。

如果说这种现象是艺术的发展过程，是时间性的纵态的联系，那么，某位成就卓著的演员，吸引了许多追随者所形成的横态的空间模仿，既不可避免更不必责难。不论是继承者还是追随者，只要他的艺术个性可能逐渐形成和壮大，他们的剧目创造或艺术表演，与前人或同时代人的成就有割不断的联系。假设有人在学习前辈时有所创造，不可妄加指责。

不消说，如果某些旧词句的形式虽美，和新的生活内容不相适应，剧作家还要把它当成典故卖弄，难免引起形式脱离内容的指责。要是

违背了传统语言习惯与历史条件的内在联系，生硬搬用现当代出现的习惯语，虽属新现象却不是好现象。

当艺术流派特征和演员所扮演的角色个性不相吻合时，仍旧因袭他所信奉和习惯了的表演形式，那就不只违背了特定角色的个性，也违背了特定流派的形成与发展中的特殊性。不论是戏剧还是绘画或工艺美术，一切艺术特征，总是在带普遍性的各种特殊条件之下形成的。当同一流派中的个体在他作品里所反映的生活和自己的深切感受不相协调时，不能不突破某一流派的共性的局限。不能设想，倘若其中的个体削弱自己的艺术个性，迁就模仿某一流派的共性，还能算是在尊重他所从属的流派的历史发展吗？

包括违背旧时代风俗习惯，不顾场所的局限性的男女拥抱，未必是值得肯定的创新。京剧《法门寺》里的大太监刘瑾，指责郾坞县令眼睛里“没有咱家”，才是一种值得肯定的创造。其实，小小县令哪敢得罪大权在握的千岁爷？这样的细节虽属引人发笑的噱头，但它对自视甚高又唯恐别人瞧不起他者的矛盾心态，和角色个性以及角色与角色之间的矛盾的揭示，都是值得企图创新者借鉴的细节创造。

信笔写来，好像我要在这一章里着重谈戏或细节，其实不然。各种艺术虽有差别，也有割不断的联系。

互相影响

原始社会虽有舞蹈和歌唱，和完美的戏曲形式大有距离。至少在