

艺境

宗白华
著

北京大学出版社
一九九九年·北京

图书在版编目(CIP)数据

艺境/宗白华著 -3 版 -北京 北京大学出版社,1999 1
(北京大学文艺美学精选丛书)

ISBN 7-301-00898-8

I 艺 II 宗 III 文艺美学 IV J01

书 名 艺境

著作责任者 宗白华

责任编辑 江榕

形态设计 林胜利

标准书号 ISBN 7-301-00898-8/I 166

出版者 北京大学出版社

地址 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电话 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752032

印刷者 北京大学印刷厂印刷

发行者 北京大学出版社

经 销 者 新华书店

850×1168 毫米 32 开本 13 125 印张 340 千字

1999 年 1 月第二版 1999 年 1 月第一次印刷

定 价 25.00 元

策划人语/江溶

《北京大学文艺美学丛书》草创于八十年代中期。在那百废待举,学术文化刚刚复苏的年代,她曾像一泓清泉,滋润过不少饥渴的心田。许多读者朋友也正是由于她而认识了重建不久的北京大学出版社(北大早年设有出版部)。

《文艺美学丛书》承继北京大学“兼容并包,学术自由”的传统,将文艺美学作为主要研究对象,对传统美学的另外两个维度——美的哲学和审美心理学亦给予足够的关注。丛书着力组织国内学者的专著,同时也兼及“他山之石”的译介。

丛书由文艺美学丛书编辑委员会负责编辑。叶朗、胡经之、金开诚、阴法鲁、董学文、王岳川、王宁、周宪等先生参加了编委会的工作。编委会的常务工作主要由叶朗、胡经之和江溶负责。当时健在的著名美学家朱光潜、宗白华,曾给编委会的工作予以热情的关怀和许多具体的指导。

经过十余年的耕耘,《文艺美学丛书》已出书三十种。令人欣慰的是,这些著作中的大多数,不仅在当时因某种填补空白的开创性意义,或因对某个领域的专深研究成为后人涉及该领域时不可或缺的著述,而引起广泛的关注,而且即使在学术多元化、出版事业日益繁荣的今天,仍不失其智慧的光彩和学术的价值。这就使我们编选这套《北京大学文艺美学精选丛书》奉献给新一代的读者,有了必要和可能。此次精选计十种,皆为国内学者的学术专著,以学科的内在联系为序。

《文艺美学丛书》这方小小的园地所以能自具面目,有所收获,首先应当归功于所有的作者和译者。他们的劳动成果连同他们求新的精神、务实的学风,以及力图将学术与社会相联系的责任感,无疑都将成为我们民族的一种财富。同时,我也要真诚地感谢为这套丛书呕心沥血的文艺美学丛学编辑委员会的诸位同仁。特别是深深地怀念已故多年的朱光潜、宗白华二位先生。薪不传火传,他们的睿智哲思、大家风范将超越他们的生命,滋养一代又一代的学人。这套精选丛书权作为我们的一瓣心香,奉献在他们的灵前吧!

我们这套精选丛书付梓之际,正值影响深远的世纪之交,又欣逢北京大学百年华诞,可谓生逢其时矣!愿她的问世,能为北大学术传统的承传续上一棒柴薪,为新世纪的人类精神家园增添几许绿色!

一九九八年元月
于北京大学寒暑斋

目录

前言/宗白华 1

上编/艺境/1

《艺境》原序/3

美学与艺术略谈/5

戏曲在文艺上的地位/8

《三叶集》书信/致田汉、郭沫若/10

新诗略谈/18

看了罗丹雕刻以后/21

恋爱诗的问题/致一岑/27

乐观的文学/致一岑/28

《蕙的风》的赞扬者/29

徐悲鸿与中国绘画/31

《歌德之认识》附言/34

歌德之人生启示/35

歌德的少年维特之烦恼/55

哲学与艺术/希腊哲学家的艺术理论/64

悲剧的与幽默的人生态度/72

略谈艺术的“价值结构”/74

介绍两本关于中国画学的书并论中国的绘画/78

唐人诗歌中所表现的民族精神/83

中西画法所表现的空间意识/95

论中西画法的渊源与基础/102

昙花一现/(悼方玮德)/114

书法在中国艺术史上的地位/115
论《世说新语》和晋人的美/117
欢欣的回忆和祝贺/贺郭沫若先生五十生辰/131
题张茜英画册/133
凤凰山读画记/133
团山堡读画记/135
中国艺术意境之诞生/137
常人欣赏文艺的形式/152
中国文化的美丽精神往哪里去? /156
论文艺的空灵与充实/159
清谈与析理/165
略论文艺与象征/167
我和诗/170
论素描/孙多慈素描集序/176
艺术与中国社会/178
略谈敦煌艺术的意义与价值/181
中国诗画中所表现的空间意识/184
美从何处寻? /200
读《论美》后一些疑问/206
荷马史诗中突罗亚城的发现者希里曼对中国长城的
惊赞/209
美学的散步/215
论《游春图》/224
康德美学思想评述/225
关于山水诗画的点滴感想/246
中国艺术表现里的虚和实/248
漫话中国美学/252
艺术形式美二题/255

中国书法里的美学思想/256
中国古代的音乐寓言与音乐思想/278
形与影/罗丹作品学习札记/293
论《兰亭序》的两封信/295
中国美学史中重要问题的初步探索/297
关于美学研究的几点意见/326
《美学向导》寄语/331
美学与趣味性/333
任伯年的一本册页/334
中国书法艺术的性质/335
我和艺术/337
中西戏剧比较及其他/338
下编/流云/341
《流云》原序/343
人生/345
信仰/346
夜/347
筑室/348
解脱/349
我们/350
她/351
月的悲吟/352
题歌德像/354
雪莱的诗/355
夜/356
晨/357
小诗/358
我的心/359

生命的流/360
园中/361
眼波/362
有赠/363
恋爱/364
诗/365
问/366
绿阴/367
世界的花/368
宇宙的灵魂/369
诗人/370
不朽/371
飞蛾/372
慈母/373
断句/374
彩虹/375
夜/376
冬/377
春与光/378
月夜海上/379
月落时/380
无题/381
音波/382
乞丐/383
问祖国/384
感谢/385
杨柳与水莲/386
听琴/388
别后/389

海上/390
系住/391
东海滨/392
晨兴/393
红花/394
月亮/395
太戈尔哲学/396
宇宙/397
生命的河/398
雨夜/399
孤舟的地球/400
春至/401
星河/403
生命之窗的内外/404
柏溪夏晚归棹/405
游东山寺/406
别东山/407
编者附记/408

前言/宗白华

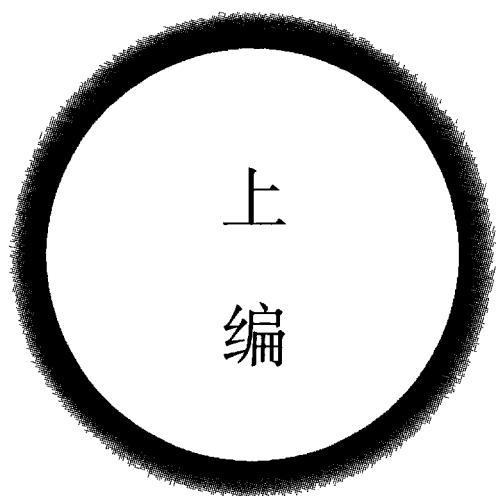
闻笛、江溶等同志,受文艺美学丛书编辑委员会委托,继我的《译文选》之后,又编辑了此书,这使我甚感欣慰。我虽终生情笃于艺境之追求,所成文字却历来不多,且不思集存,故多有散失。四十年前,偶欲将部分论艺之文集为《艺境》刊布,亦未能如愿。不想编者此次所集竟数倍于当年之《艺境》,费力之巨,可想而知。

尤当致谢的是,编者同时钩沉了吾早年所作之小诗,致使飘逝的“流云”得以复归。诗文虽不同体,其实当是相通的。一为理论的探究,一为实践之体验。不知读者以为然否?

人生有限,而艺境之求索与创造无涯。本书或可为问路石一枚,对后来者有所启迪,则此生无憾矣!

一九八六年九月,时年八十有九

艺 境

艺
境

《艺境》原序

画史上对唐朝画家张璪有着下面的记载·

“张璪，字文通，……其画松石，特出古今，能以手握双管，一时齐下，一为生枝，一作枯枝，气傲烟霞，势凌风雨，槎枒之形，鳞皴之状，随意纵横，应手间出。毕宏画名擅於时，一见惊叹，异其唯用秃笔，或以手摸绢素，因问所受？璪曰：‘外师造化，中得心源！’璪曾自撰《绘境》一篇，言画之要诀云。”

当我写这集子里一些论艺小文时，张璪的人格风度是常常悬拟在我的心眼前的。他的两句话指示了我理解中国先民艺术的道路。他的那篇《绘境》，可惜失传了，否则定有精微的议论，供我们咀嚼。今天我收集过去三十年来一些浅薄的论文，敝帚自珍，不足以张公一哂。但我也想冒昧地题名叫做《艺境》，表示我对他的追怀和仰慕。

一九四八年八月南京

美学与艺术略谈

近来我国新思潮中有种很可喜的现象,就是对于艺术的兴趣渐渐浓了。研究美学的人也有了。绍虞君介绍了“近世美学”,美学的书也到了中国了。不过我觉得一般普通人对于美学艺术两个概念还有没有完全明白的,所以略微谈谈,藉此引起多数人的了解与兴趣。

我曾遇着几位初听见美学这个名词的人,很不了解美学和艺术的分别,就问着我,我简单地答道:“美学是研究‘美’的学问,艺术是创造‘美’的技能。当然是两件事。不过艺术也正是美学所研究的对象,美学同艺术的关系,譬如生物同生物学罢了。”这个答语实在过于笼统,我现在把美学和艺术底内容分开来说。

一 美学底定义和内容

“美学”的英文 Aesthetics,德文 Asthetik,源出于希腊的 Oncoirnos,是关于感觉性的学问底意思。但是现代学者却差不多共定它是个“研究那由‘美’或‘非美’发生的感情情绪底学科”。这个定义还嫌不概括,因为美学研究的内容还不止此。我记得德国 Meumann 的经验美学中说,美学所研究的事物可分以下几门:

1 美感底客观的条件 从实验上研究那引起我们发生美感的客观物件底性质与法则。

2 美感底主观的条件 从实验心理学上研究那引起美感的主观心界底联想作用(Association),空想作用,同感作用,静观作用(Contemplation)等等。

3 自然美与艺术创作美的研究 从这里研究真美的性质和法则。

4 人类史中艺术品创造底起源和进化 从这里研究人类艺术创造的性质和法则。

5 艺术天才底特性及其创造艺术底过程 研究古来大艺术家底生平,从他生史或自传中考察他创造艺术时的心理作用及技艺的运用手段。

6 美育底问题 研究怎样使美术的感觉普遍到平民的社会生活和个人生活间。

这以上诸问题,都是美学所研究的对象。美学的内容已可窥见一斑了。总括言之,美学底主要内容就是:以研究我们人类美感底客观条件和主观分子为起点,以探索“自然”和“艺术品”的真美为中心,以建立美的原理为目的,以设定创造艺术的法则为应用。现代的经验美学就是走的这个道路。但是以前的美学却不然。以前的美学大都是附属属于一个哲学家的哲学系统内,他里面“美”的概念是个形而上学的概念,是从那个哲学家的宇宙观里面分析演绎出来的。绍虞君的“近世美学”中已说及了,我可以不必再说。

二 艺术底定义和内容

艺术就是“人类底一种创造的技能,创造出一种具体的客观的感觉中的对象,这个对象能引起我们精神界的快乐,并且有悠久的历史”。这是就客观方面言,若就主观方面……艺术家底方面……说,艺术就是艺术家底理想情感底具体化,客观化,所谓自己表现(selfexpression)。所以艺术的目的并不是在实用,乃是在纯洁的精神的快乐,艺术的起源并不是理性知识的构造,乃是一个民族精神或一个天才底自然冲动的创作。他处处表现民族性或个性。艺术创造的能力乃是根于天成,虽能受理性学识的指导与扩充,但不是专由学术所能造成或

完满的。艺术底源泉是一种极强烈深浓的,不可遏止的情绪,挟着超越寻常的想象能力。这种由人性最深处发生的情感,刺激着那想象能力到不思议的强度,引导着他直觉到普通理性所不能概括的境界,在这一刹那顷间产生的许多复杂的感情情绪底联络组织,便成了一个艺术创作的基础。

艺术的性质,古来说者不一,亚里斯多德说“艺术是模仿自然”,这话现在已不能完全成立。因艺术虽是需用自然的材料,借以表现,或且取自然的现象做象征,取自然的形体做描写的对象,但他决不是一味的模仿自然,他自体是一种自由的创造。他从那艺术家的理想情感里发展进化到一个完满的艺术品,也就同一个生物细胞发展进化到一个完全的生物一样。所以我向来的观察,以为艺术并不是模仿自然,因他自己就是一段自然底实现。艺术家创造一个艺术品的过程,就是一段自然创造的过程。并且是一种最高级的,最完满的,自然创造底过程。因为艺术是选择自然间最适宜的材料,加以理想化,精神化,使他成了人类最高精神底自然的表现。其实各种艺术与自然的关系也很不同。譬如建筑艺术在他建作一方面就纯粹不是取象于自然,乃是随顺着几何学比例(Geometrical progression)底法则。音乐也不是取象于自然。抒情诗更不是模仿自然,他纯粹是抒写主观的情绪。

各种艺术中所需用自然底材料的量也很不齐。譬如,音乐所凭借的物质材料就远不及建筑。诗歌的词句与音节更是完全精神化了。(言语不是思想的内容,乃是思想的符号。)总之,愈进化愈高级的艺术,所凭借的物质材料愈减少。到了诗歌造其极。所以诗歌是艺术中之女王,艺术是自然中最高级创造,最精神化的创造。就实际讲来,艺术本就是人类艺术家……精神生命底向外的发展,贯注到自然的物质中,使他精神化,理想化。

以上我把我所知道的,所理想的艺术底内容粗略说了。现在再将艺术的门类说一下,做我这篇短论底结束。我们可

以按照各种艺术所凭借以表现的感觉中分别艺术的门类如下:

1. 目所见的空间中表现的造型艺术:建筑,雕刻,图画。
2. 耳所闻的时间中表现的音调艺术:音乐、诗歌。
3. 同时在空间时间中表现的拟态艺术:跳舞、戏剧。

(原载 1920 年 3 月 10 日《时事新报·学灯》)

戏曲在文艺上的地位

今天本栏登了一篇宋春舫先生讨论“改良中国戏曲”的演说词,很有价值。中国旧式戏曲有改良的必要,已无庸细述。不过我的私意,以为中国戏曲改良的一件事,实属非常困难。一因旧式戏曲中人积习深厚,积势洪大,不容易肯接受改良运动。二因中国旧式戏曲中有许多坚强的特性,不能够根本推翻,也不必根本推翻。所以我的意思,以为一方面固然要去积极设法改革旧式戏曲中种种不合理的地方,一方面还是去创造纯粹的独立的有高等艺术价值的新戏曲。那么,我们第一步的事业就是制造新剧本。这种新剧本的制作有两种,一是翻译欧美名剧,一是自由创造。两种都不是容易的事,而我看我国研究文学的人,研究戏曲的似乎比较那研究抒情文学的要少一点,所以我今天想随便把戏曲文学的价值说两句,想借此引起我国青年研究戏曲文学的兴趣。

欧洲文学家分别文艺的内容为主要的三大门类:(一)抒情文学(Lyrnk),(二)叙事文学(Epik),(三)戏曲文学(Drama)。抒情文学底目的是注重描写人的内心底情绪思想的活动,他虽不能不附带着描写些外境事实,但总是以主观情绪为主,客观境界为宾,可以算是纯洁主观的文学。叙事文学底目的是处于客观的地位描写一件外境事实的变迁,不甚参加主

观情绪的色彩,他可算是纯粹客观的文学。这两种文学的起源及进化当以叙事文学在先,抒情文学在后,而这两种文学结合的产物乃成戏曲的文学。

抒情文学底对象是“情”,叙事文学底对象是“事”,戏曲文学的目的却是那由外境事实和内心情绪交互影响产生的结果人的“行为”。所以戏曲的制作要同时一方面表写出人的行为由细微的情绪上的动机,积渐造成为坚决的意志,表现成外界实际的举动,一方面表写那造成这种种情绪变动意志变动的因,即外境事实和自己举动的反响。所以戏曲底目的不是单独地描写情绪,如抒情文学,也不是单独描写事实,如叙事文学,他的目的是:“表写那能发生行为的情绪和那些能激成行为的事实。”戏曲的中心就是“行为”底艺术的表现。

这样看来,戏曲的艺术是融合抒情文学和叙事文学而加之新组织的,他是文艺中最高制作,也是最难的制作。他的产生在各种文艺发达以后,中国到现在还不见有完全的艺术的戏曲制作,也无足怪了。

本来文艺的发展也是依着人类精神生活发展底次序的。最初的人类精神大部分是向着外界,注意外界事实的变迁,所以叙事乃得发展。后来精神生活进化,反射作用发达,注意到内心情绪思想的活动,于是乃有抒情文学。最后表写到人心与环境种种关系产生的结果——人类的行为,才有戏曲文学产生。戏曲文学在文艺上实处最高地位,中国戏曲文学不甚发达乃是中国文艺发展不及欧洲的征象,望吾国青年文学家注意。

(原载 1920 年 3 月 30 日《时事新报·学灯》)