

● 中国现代哲学

儒家乐教与中国艺术精神

——徐复观《中国艺术精神》读后

孙 邦 金

(武汉大学 人文科学学院,湖北 武汉 430072)

[作者简介] 孙邦金(1978-),男,安徽滁州人,武汉大学人文科学学院哲学系硕士生,主要从事儒家哲学研究。

[摘 要] 美属于艺术的范畴,善则属于伦理道德的范畴。人是在由道德而艺术,向善致美,尽善尽美的过程中成就和谐艺术人生的。在中国传统思想资源里,儒家传统中的“乐而不淫,哀而不伤”的乐教思想,对中国全整的艺术精神做出了应有贡献。徐复观在对中国艺术精神的考察中,认为道家思想在魏晋以后主导了中国的艺术精神之观点是有其片面性的。

[关键词] 中国艺术精神;道;礼乐文明;乐教

[中图分类号] B26 [文献标识码] A [文章编号] 1000-5374(2002) 01-0075-04

人应该是全整的。虽然现代人文科学研究分门别类,畛域分明,但人们总是力图将这诸多学科纳入到以人为本的整体性研究中来。徐复观从哲学史思想史领域转入艺术美学领域后,于 1966 年写成《中国艺术精神》,系统地指出中国传统的艺术精神及其对现代人生的启示。现今大多数人对中国传统艺术,如文学绘画等文明瑰宝持续而强烈的认同,应是徐复观中兴传统之努力的社会心理基础,而对传统心灵的最高归宿——艺术精神的探索则又是写作本书的主要目的。他在此书中对儒道两家思想在传统艺术人生形成过程中的地位与作用做了深入研究,成绩卓尔,可其中有诸多观点是可以商榷的。

一

徐复观认为,艺术是与道德、科学相并立的三大文化支柱之一,最能体现出一个全整个体所具有的修养和所达到的人生境界,同时也是修身养性的手段。中国传统艺术成就蔚为大观,而其中体现的艺术精神来讲,就是由道德而艺术,在世界中安顿内在自我进而达到与外在社会秩序和谐的一种力量和超越精神。他进而认为,中国文化的精髓和最高体现就在其艺术精神,而中国的艺术精神实际上则由老庄思想系统所导出,尤其体现在中国传统山水绘画上。他说“老庄思想当下所成就的人生,实际是艺术地人生;而中国的纯艺术精神,实际系由此一思想系统所导出”^[1](第 47 页),并且,“为人生而艺术,才是中国艺术的正统”^[1](第 136 页)。道家与儒家的入世精神相比,更表现出一种人性解放的“纯艺术精神”。

徐氏立论高远,观点鲜明,论述详备,但此论一出就引起了热烈的反响和争论。争论的焦点集中在:中国艺术精神,能否以道家为精髓和根本?因为,在徐氏看来,无论在精英传统,还是在民间社会,占主流

文化地位的儒家礼乐文明只承担了道德领域的伦理、政治教化的重任,而在艺术领域所作出的贡献则逊色于道家。换言之,在儒家内部,作为尽善的仪式化(并且艺术化)、规范化的儒家礼教只是伦理道德的,而“儒家真正的艺术精神”,即能尽美的乐教文化,不幸“自战国末期,已日归湮没”^[1](第 39 页)。其衰落的原因,徐复观认为倒不是老庄之“道”(尤其是庄子的“游心”、“心斋”和“坐忘”等思想)本来具有先天优势,而是儒家乐教自身内部和社会外部的双重原因所导致的。他认为,儒家乐教在先秦以后的衰落导致了儒家艺术人生的欠缺,进而也就不能代表中国的艺术精神了。

二

我认为,虽然徐复观具体阐述了老庄一系自由、放达的自然心灵与“以虚静为内容的道家人性论”在绘画艺术中所体现的和谐身心、解放人性的美学思想,但并未能一贯揭示在中国一系列传统艺术形式的背后所掩藏的深沉的忧患意识和入世担当的严肃而又活泼的美学精神。因为这里存在着三个问题:

第一,绘画艺术能否充分论表道家思想及中国艺术精神?徐氏对绘画艺术的分析和发掘,无疑是有重要意义。少人出现的山水画背后透出一种主体的精神关注和价值取向,因为它是实存整体地缩小而又局部地放大的自然的表象世界,而非自然本身。它是技艺与精神的共同创造,是和谐与冲突的客观写照,它是超脱了自然实存的人文化了的理想世界和精神田园,而它的表现手法无疑是自然含蓄内向的,与道家精神实有相通之处。但是,即使虚静、自然、安宁是中国山水画追求的最高境界,却也并不能就此得出其代表了中国艺术的最高追求之结论。理由是,由于艺术形式多元化的事实,用艺术精神来理解老庄思想可以,但以道家的艺术精神来代表中国的艺术精神就有了归约主义的倾向。即使绘画突出体现了中国艺术精神中道家取向,也并不能表明儒家思想资源中只有入世担当的世俗精神,而没有自由超越的艺术精神。如照徐氏所说“绘画的自觉,绘画的艺术自律性的完成,却不能不说是自魏晋时代开始”^[1](第 157 页),那么,直到宋元山水画成熟以前,国人的艺术精神的欠缺与成熟与否也还是个问题。

其实在中国的山水绘画的传统之外,还有很重要很古老的诗教传统以及其它诸多艺术形式。钱钟书在《中国诗与中国画》中,就曾指出中国文论对诗画本有不同的标准:“论画时重视王世贞所谓‘虚’以及相联系的风格,而论诗时却重视所谓‘实’以及相联系的风格”^[2](第 21-22 页)。中国诗的高品与正宗同中国画的高品与正宗,即各自所追求的终极归宿是有明显差异的。这二者的差异反映了儒道两家在人生追求和艺术旨趣方面的不同。所以说,在评及传统艺术时,偏主一方并归约为一种境界是不可取的。

第二,徐氏在处理艺术形式的世俗性与本质的超越性之间的关系时,有偏重本质的极端倾向。“所有艺术都是象征性的。象征对于通过其意义而超越可感性而言,它在形式和本质之间的摇摆、不可决定性即不可避免”^[3](第 100 页)。绘画本身的形式和技艺方面的要求,决定绘画者不可能先天地出世,因为他需要长时间入世的熏陶教化和技艺练习。这种教化的目的恰在于消除与异己对象的隔阂和距离,使之内化为得心应手、游刃有余的自我经验。因为经验是不可照样复制和先天遗传的,只能通过个体的后天习得,所以这个教化过程就成为走向身心和谐的必经阶段,绘画也自不能例外。儒家不仅没有拒绝这一意图达到永恒美感的心灵追求,而且把本具有深刻出世意蕴的绘画技艺,当做一个修身养性的重要手段。宗白华说过,“中国哲学是就‘生命本身’体悟‘道’的节奏。‘道’具象于生活、礼乐制度。道尤表象于‘艺’。灿烂的‘艺’赋予‘道’以形象和生命,‘道’给予‘艺’以深度的灵魂”^[4](第 13 页)。而且“‘道’的生命进乎技,‘技’的表现启示着‘道’”^[4](第 11 页),形上之“道”与形下之“器”、主观与客观、自我与外物、自任与束缚的融合统一是艺术精神得以形成的基础,而且形式本身也是一种美。

第三,艺术精神获取的实践道路问题。艺术要求直观洞见、强烈移情和丰富想象,并达到艺术欣赏所应有的物我两忘的审美境界。个体的感悟洞见确是一种直接逼人的审美经验的升华,但是移情的对象和联想的素材源于个体的历史,即个人的历时性的事件及生活在传统中所拥有的集体记忆(文字历史),也即群相以回忆为前提。绘画艺术作品本身与主体背景相对成为前景,审美经验即是主体在前景中的自我

展现和人格造就的活动。因而艺术作品及其浸润的精神来源于实践,艺术欣赏活动也要依赖于实践。虽然,“自由与美都是属于理智的世界,而不属于现象的世界”^[5](第 210 页)。但是,把艺术追求的美等同于无限制、任意的自由或“游”,把对美的追求等同于对道家之虚静、自然之“道”的追求是偏颇的。

其实,中国的艺术精神体现在道家思想之中,同样也充分体现在儒家思想之中。绘画作为一种现时性的空间艺术,试图超越时间历史对人的规定与束缚,直接洞察人的自由本质,观照出人超然脱俗的终极归宿和诗意气质。但它并不能涵盖或替代其它众多艺术形式。就为儒家推重的乐教来说,因为音乐通过声音节奏的历时性连续流动来摆脱空间的制约,而体现出有别于绘画的独特艺术魅力和审美趣味。

三

在礼乐并立的先秦儒家传统中所体现出的艺术境界主要归功于乐教,并在儒家传统中历来居于不可替代的重要地位。儒家人生是世俗的人生,同样也是艺术的人生。

徐复观虽然认为,三代传统是礼乐文明,乐教在先秦文化中具有重要地位是不错的,但他认为乐先于礼则有问题。乐为心声,确实由来已久,但礼从原始宗教禁忌、巫术仪规上发展而来的历史也很久远,乐本身也有乐礼,徐氏仅从字源学上来判断孰先孰后是不充分的。孔子后来删诗定乐,主张“志于道,据于德,依于仁,游于艺”的儒家实践纲领中的“艺”是六艺,包括诗、乐、射、御、书、数,其中的“乐”即指乐艺。徐复观还认为,“仁是道德,乐是艺术。孔子把艺术(乐)的尽美和道德的尽善(仁),融和在一起”,这之所以可能的原因是,二者的本质“有其自然相通之处”^[1](第 15 页),即“心术(道路)”的同似性。在“兴于诗,立于礼,成于乐”的过程中,乐处于最高的层次,具有非理性的超越特质和“三月不知肉味”般的艺术穿透力。

孔子曰:“绘事后素”。这表达了礼仪化、规范化复杂生活的背后有安顿身心的如一形上境界的内在需要。音乐首先体现了自然秩序的和谐,相同的东西会共振共鸣,相同的心灵随音乐也会有同质化的感受与经验,还可以感化淑世的道德心灵。“金声而玉振之,有德者也”^[6](第 488 页)。通常儒家以玉德比于君子,雅音配以高尚的心灵。今文《尚书·舜典》有:“八音克谐,无相夺伦”,乐教是在节礼立德、以仁为本基础上天人、身心的和合统一。正如孟子所说的从“可欲之谓善”到“充实之谓美”,进而到“圣而不可知之谓神”的完美境界。即使倾向于把音乐客观化、自然化的嵇康在《声无哀乐论》中也认为“声音自当以善恶为主”,明确指出音乐艺术与道德伦理之间有密切关系。儒家所追求超凡入圣之“天人合一”的至高境界,既是他律的道德境界,也是自律的艺术境界,具有崇高的精神自足性与归宿感。因而,在儒家看来,艺术的美丑与人性的善恶是二而一的,乐教则是提高人性修养和达到社会和谐的重要方式。

在“诗书礼乐”之教中,诗与乐是紧密关联的。“古代所谓‘乐’是指乐曲、舞蹈和歌词三者的统一整体而言”^[7](第 343 页)。“乐的部分,不能离开《诗经》”^[7](第 342 页),即当时诗歌不分。当时的十五国风,即是“乡土之音”(郑樵语),是不同地方采集来的民歌俚调,既有歌词又有曲调。孔颖达在《诗经》疏中云:“乐之为乐,有歌有舞,歌则咏其辞而以声播之,舞则动其容而以曲随之”。而且诗有定所,律有所宜,即每首诗配曲及表演的场合皆有一定规则。孔子正乐不正诗,是正歌诗不合的新声,如郑音。但这一史实同时表明,诗、歌、舞等艺术元素已经开始分化独立的历史趋向。乐教本来的社会象征意义、教化功能和人文价值,被其它的艺术形式逐渐分有和吸收,从而作为六艺之一的音乐训练的隆盛地位也渐次衰落。这一点徐复观在书中已经精当地指出。其实,后来的礼乐在结构上还经历了从礼乐并立到礼主乐从,礼先乐后(如南宋陈淳的《北溪字义》)的历史变迁。虽然乐教后来在其现实性的政治教化意义上与礼教不可同日而语,但乐在很多情况下仍在激励着个体内心和群体的和谐与凝聚,仍旧持续地体现出礼别异乐和同、礼外乐内的两大结构特点,二者相得益彰。

在后来的儒家传统中,乐的继续发展主要体现在以下三个方面:一是后来的上层统治社会,尤其是精英阶层,掌握着纯音乐的发展。其传承主要集中于为社会中上层服务的伶工乐师等少数人手中,这是

由音乐律吕本身的繁复性决定的;二是处于亚文化结构的民间传统中的音乐是很丰富的,仍旧多以歌舞音乐复合不分的较原始形式,在诸如婚丧嫁娶等重要场合和重大节日里流行,继续着音乐的诸多教化和社会象征的原始功能。而第三点可能是最主要的,这就是音乐的原初底蕴开始扩展渗透于继《诗经》《离骚》而后起的诸多文学样式的节奏韵律当中。其中包含的音乐元素和成分,是诸多中国传统文学艺术样式特别优美,具有音乐般的节奏美感的重要原因,是文学欣赏时审美经验的重要源泉。在这种意义上说,儒家乐教并没有真正衰落,它变成普遍内在的美学形式一直不断教化并感慰着生活在传统中的心灵。所以,乐教的精神资源与其它艺术形式一道持续地成就着中国的艺术精神和人生境界。

综上所述,中国的艺术精神在表现形式上是繁复多样的,在内容上则是儒道互补的。虽然徐复观准确指出了突出代表中国艺术精神的传统绘画艺术里的道家思想,但没能合理指出在“为人生而艺术”的正统价值取向,儒家以修身治世、立己达人的一种内在性超越精神所具有的艺术境界和宗教情怀对中国艺术精神做出的应有贡献。因而,徐氏仅从儒家乐教的衰落推导出儒家的艺术精神的断裂和缺失,是有其片面性和局限性的。

参 考 文 献

- [1] 徐复观.中国艺术精神[M].台北:台湾学生书局,1998.
- [2] 钱钟书.钱钟书论学文选:第6卷[Z].广州:花城出版社,1990.
- [3] [德]卡西尔.人论[M].上海:上海译文出版社,1985.
- [4] 宗白华.艺境[M].合肥:安徽教育出版社,2000.
- [5] [德]伽达默尔.真理与方法[M].上海:上海译文出版社,1999.
- [6] 《郭店楚墓竹简》之《五行》篇[A].道家文化研究:第17辑[Z].北京:三联书店,1999.
- [7] 杨向奎.宗周社会与礼乐文明[M].北京:人民出版社,1997.

(责任编辑 严 真)

Confucian Musical Cultivation & Chinese Art Spirit

SUN Bang-jin

(School of Humanities, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Biography SUN Bang-jin (1978-), male, Graduate, School of Humanities, Wuhan University, majoring in Confucian philosophy.

Abstract XU Fu-guan believes that the aesthetic spirit of Taoism is typical of the art spirit of China. Furthermore, the spirit is mainly represented by Chinese ancient paintings. In fact, as a mainstream of Chinese traditional culture, Confucianism also makes great contributions to Chinese transcendent spirit of art and harmonious lives in reality. Specially, to be a virtuous and complete man, the ultimate aim of Confucianism, could be achieved through the important way of ancient Confucian musical cultivation. So, XU's main viewpoints should be questionable.

Key words Chinese art spirit; Tao; liyue civilization; Musical Cultivation