

中国古代美学对于世界美学的独特贡献

古 风

(扬州大学 文学院, 江苏 扬州 225002)

《人文杂志》2014年第12期

提 要 与西方美学相比较, 中国古代美学是一种十分独特的美学。它具有独特的美学话语、独特的美学思想和独特的美学形态。它是构成中国美学的重要部分, 也是构成中国优秀审美文化的重要部分。它的历史悠久性、内容丰富性和形式多样性等, 是当今世界上任何一个国家的美学都难以比拟的。因此, 在世界美学的百花园里, 中国古代美学是一株清丽典雅的腊梅花。它的存在价值是不可以被取代的, 它对于世界美学的独特贡献也是不可以被抹杀的。

关键词: 中国古代美学 美学话语 美学思想 美学形态

长期以来, 关于西方美学对于中国美学的影响问题, 学界谈论的人较多。但是, 关于中国美学对于世界美学有什么贡献的问题, 学界却很少有人探讨。因此, 本文就中国古代美学对于世界美学的贡献问题谈一点看法。

蔡元培先生说: “中国人是富于美感的民族。”^①确实是这样, 与西方相比, 中国人对于“美”的追求, 不只是表现在理论探讨中, 而且更多的是表现在审美创造和审美欣赏中。这种审美创造和审美欣

赏也不只是局限于艺术，而是表现在自己的全部生活里。中国人乐观自信，对于什么事情都充满了浓郁的审美趣味，譬如衣食住行，山水园林，花鸟虫鱼等。且不说艺术，就是饮茶、闲居、散步、谈话等，甚至是个人的修身养性等，都有审美趣味洋溢在其中。即使一个瓷瓶、一个铜镜、一方砚台、一块丝巾等生活实用品，都能够做得美轮美奂，精致异常。中国人发明了火药，并没有用它去制造杀人的枪炮，而是发明了供人观赏的五彩缤纷的烟花技艺。明末清初，鼻烟壶传入之后，中国人又将一个个普普通通的小玻璃瓶变成了精美绝伦的工艺品，而且还发明了一种独特的“内画”艺术。所以，在中国任何一类物品的发展史，都能够成为一部实物美学史。诸如常智奇的《中国铜镜美学发展史》（2000年）和程金城的《中国陶瓷美学》（2008年）之类的美学著作，这在其他国家的美学中可能是看不到的。J·L·Fortey说：“德国人发现美学，中国人创造美学。”^②这话是有道理的。

当然，并不是说中国人没有美学理论。应该说，中国人不仅有丰富的美学理论，而且为世界美学贡献了一种不同于西方的独特的美学理论。西方美学重于“思”，擅长于分析，善于理论建构；中国美学重于“感”，擅长于感悟，善于经验提炼。

中国古代美学对于世界美学的主要贡献是：

其一、提供了一些新的美学话语。现在世界美学中普遍使用的美学话语，基本上是来自西方美学，甚至是来自古希腊美学。很显然，用这些美学话语来言说世界各地丰富多彩的审美活动和审美经验，是具有很大局限性的。造成的弊病是“言”不能“达意”，更不能“尽

意”。更加严重的结果是用西方的“话语”扭曲和遮蔽了其他国家和地区的审美经验和美学思想。结果世界美学被西方美学所绑架和所取代，世界美学舞台成为西方美学独霸的天下。这是很危险的。世界美学应该有许多种声音，而不是只有西方美学一种声音。因此，具有悠久历史的中国美学有责任来改变这种现状。人类的审美经验非常丰富，其中有千差万别的一面，也有相近相同的一面。以前者为主，可以继续保留和发展独具特色的国别美学和地方美学；以后者为主，可以通过广泛的国际交流与合作，整合、提炼和建构世界美学。各民族、各地区和各国都有权力和责任向世界美学贡献其智慧。在这一点上，没有大国小国和强国弱国之别，大家是平等的。中国美学是一种经验形态的美学。它不仅积累了丰富多彩的审美经验，而且有一套能够表达这些审美经验的美学话语。其中有一些是与西方美学话语相近相同的，诸如美、善、真、丑、悲、喜、笑等；也有一些与西方美学话语虽不相同，但却具有普世价值，能够表达人类共同的审美经验的美学话语，诸如：

好	妙	文	丽	韵	趣	味	情
景	意	象	虚	实	雅	清	淡
态	媚	大	奇	怪	幻	比	兴
意象	意境	神韵	内美	形似	神似	自然	含蓄
健美	趣味	阳刚	阴柔	空灵	绮丽	意态	圆润
传神	典雅	和谐	华美	秀美	婉约	豪放	新奇

以上这些美学话语，经过翻译和阐释，完全可以进入世界美学体系，

为丰富世界美学话语作出贡献。

其二、提供了一些新的美学思想。在中国美学史上，曾经出现了许多精彩的美学思想。这些美学思想表现了中华民族的审美智慧，创造了绚丽多彩的中国审美文化。但是，外国读者和美学家对于中国这些美学思想并不了解。因此，现从中选择一些介绍如下：

1、以目观为美。语出《国语·楚语上》。这是春秋时期流行的一个美学观点。认为，美是视觉快感。诸如锦绣、美女、华丽的建筑等，凡是能够满足人类视觉快感的事物，都是美的。这种美学观念在古希腊时期也曾有过。

2、以完善为美。伍举说：“夫美也者，上下、内外、小大、远近皆无害焉，故曰美”。（《国语·楚语上》）这是针对楚灵王说的。认为，能够将贵族与百姓、国内与国外、小事与大事、眼前利益与长远利益之间的关系都处理好了，才是国王应该具有的美德。这是一种政治美学思想，也可以说是社会美学思想。

3、和而不同。语出《左传·昭公二十年》。晏子在与齐侯谈话时，辨析了“和”与“同”两个概念。认为，下属没有自己的主见，只是一味地附和领导，即是同；如果下属能够提出与领导不同的意见，帮助领导完善决策，即是和。可见“和”是由若干个不同的事物达到有机统一后的美好的效果。譬如音乐，就是由不同的音符构成的美好的旋律。在当时，“和”是一种普遍流行的音乐美学思想，后来运用到各个领域，成为一个“公共概念”。^③这是一种承认差异、包容差异和接受差异的

美学思想。目前，世界美学研究也需要有“和而不同”的学术胸怀。

4、美丑不远。语出帛书《老子》甲本：“美与恶，其相去何若？”意思是：美与丑距离不远。通行本《老子》第二章云：“天下皆知美之为美，斯恶已。”意思基本相近。这是一种辩证的美学思想。认为，没有一成不变的美，也没有一成不变的丑。在一定的条件下，美可以变成丑，丑也可以变成美。因而美丑两者之间的距离不远，关键是可以互相转化。

5、美的负价值。这个美学思想源于老子。《老子》第八十一章云：“信言不美，美言不信。”意思是：华美的语言可信度较差。一般来说，语言经过修饰美化之后，更有利于传播。这是美的正价值。但是，老子并不否定“美”，只是看到了“美”与“信”之间的矛盾，看到了美的负价值。这种思想对于后世影响较大。明代人吕坤说：“美味令人多食，美色令人多欲，美声令人多听，美物令人多贪，美官令人多求，美室令人多居，美田令人多置，美寝令人多逸，美言令人多入，美事令人多恋，美景令人多留，美趣令人多思，皆祸媒也。不美则不令人多，不多则不令人败。予有一室，题之曰‘远美轩’，而匾其中曰‘冷淡’。非不爱美，惧祸之及也。”（《呻吟语》卷三）可见“美”是诱惑，容易令人欲望膨胀，导致失败。这些都是指美的负价值。所以，审美应该有度，有所节制。

6、尽善尽美。孔子评价《韶》说，“尽美矣，又尽善也。”

评价《武》说，“尽美矣，未尽善也。”（《论语·八佾》）朱熹注云：“美者，声容之盛；善者，美之实也。”可见“美”是对音乐、舞蹈形式的评价，“善”则是对于音乐、舞蹈内容的评价。《韶》是歌颂舜以文得天下和治天下的功劳，《武》是歌颂周武王以武得天下和治天下的功劳。孔子主张文（礼乐）治，反对武（战争）治，所以作出以上的评价。孔子的美学思想是：艺术美是内容的善和形式的美相统一。

7、先质后文。墨子说：“食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽；居必常安，然后求乐。”（《墨子佚文》）这是说：人类只有解决了吃饭、穿衣和居住等生存层面的问题之后，才能够进一步去追求和满足审美的欲望。可见审美是人类生活更高层次面的追求，需要一定的物质条件和基础。生存需求是质，审美需求是文。墨子揭示了人类“先质后文”的审美发展规律。西方美学对于这个问题的思考很晚，大概直到普列汉诺夫才谈到这个问题。

8、共同美感。孟子说：“口之于味也，有同嗜焉；耳之于声也，有同听焉；目之于色也，有同美焉。”（《孟子·告子章句上》）孟子认为，人类有共同的人性，因而也就有共同的美感。这是现代审美心理学的一个重要问题，但是孟子已经作了很好的论述，比西方美学的同类研究要早得多。

9、动物无美感。庄子说：“毛嫱、丽姬，人之所美也，鱼见之深入，鸟见之高飞，麋鹿见之决骤。”（《庄子·齐物》）又

说：“《咸池》、《九韶》之乐，张之洞庭之野，鸟闻之而飞，兽闻之而走，鱼闻之而下入，人卒闻之，相与还而观之。”（《庄子·至乐》）毛嫱，越王的美姬；丽姬，晋献公夫人；两者代指美女。《咸池》，尧时乐舞；《九韶》，舜时乐舞；两者代指美妙的音乐。庄子认为，象美女、音乐这样美好的事物，只有人类能够欣赏，动物则不能够欣赏。所以，只有人类有美感，动物则没有美感。这个问题在西方直到达尔文等人才谈论到。

10、美化自身。荀子说：“君子之学也，以美其身。”（《荀子·劝学》）他认为，人性最初是恶的，只有通过后天的学习，才能够使其善良和美好。所以，“无伪，则性不能自美。”（同上《礼论》）因此，荀子很重视教育，尤其是重视美育，成为中国历史上最早提倡美育的人。他不仅主张学习知识，而且提倡学习艺术。“雕琢、刻镂、黼黻、文章，所以养目也；钟鼓、管磬、琴瑟、竽笙，所以养耳也；……孰知夫礼义文理之所以养情也。”（同上《礼论》）通过艺术之美来陶冶情感、培育人格。这种学习，不能仅仅停留在视觉和听觉的快感上，而是要“入乎耳，箸乎心，布乎四体，形乎动静”，真正将知识和美感融入心灵，化入自己的日常行为之中，才能够达到“以美七尺之躯”（同上《劝学》）的目的。因此，审美就不仅仅是感官快乐，而且是教育方式、生活方式和人生境界。这是很深刻的美育思想。

11、心恐无美感。荀子说：“心忧恐则口衔刍豢而不知其

味，耳听钟鼓而不知其声，目视黼黻而不知其状，……故向万物之美而不能慊也。”（《荀子·正名》）意思是：当人心里忧愁或者恐惧时，对于再美的事物都不会有美感。因此，审美时一定要排除内心不良情绪的干扰。荀子揭示了一种重要的审美心理现象。

12、审美是人类的基本需求。《淮南子》云：“凡人之所以生者，衣与食也。今囚之冥室之中，虽养之以刍豢，衣之以绮绣，不能乐也。”原因是什么呢？因为，他“目之无见，耳之无闻”，缺少审美活动。后来，他走出室外，看到风雨，看到日月，游山玩水，得到了很大快乐。（《泰族训》）这说明了一个道理：人是精神动物，仅仅满足其生存需求是不行的，更重要的是满足其审美需求。

13、劳动创造美。《淮南子》云：“清醑之美，始于耒耜；黼黻之美，在于杼轴。”（《说林训》）意思是：美酒和美锦都是人类通过劳动所创造的。又说：同一根木头，有人取其中一块雕刻成了精美的工艺品，而剩余的部分则在阴沟里腐朽了。那么，两者“丑美有间”（《俶真训》）的原因是什么？是人的劳动。这是一个很重要的美学思想。在西方美学史上，直到马克思才谈论了这个问题。

14、审美的多样性。《淮南子》云：“佳人不同体，美人不同面，而皆悦于目。”（《说林训》）又云：“秦楚燕魏之歌也，异转而皆乐；九夷八狄之哭也，殊声而皆悲。”（《修务训》）意

思是：各类美女形体不同、面容不同，都令人看了喜欢；各个国家的音乐不同，都令人快乐；各个民族的哭声不同，都令人悲伤。从审美客体看，美是丰富多样的；从审美主体看，美感也是丰富多样的。这是一个很重要的美学思想，揭示了审美的多样性。

15、物无全美。葛洪说：“西施有所恶而不能减其美者，美多也；嫫母有所善而不能救其丑者，丑笃也。”（《抱朴子·博喻》）西施是古代越国的美女，在中国历史上成为美女的代名词。虽然，西施患有心病，常常皱着眉头，但是仍然很美。甚至被邻居女孩摹仿，留下了“东施效颦”的成语。可见美女并不是什么都美，也可能有一点不美之处。正如脂砚斋所说：“真正美人方有一陋处。”^④嫫母是古代传说中的丑女，在中国历史上成为丑女的代名词。据说嫫母外貌奇丑无比，但是却道德高尚，内心显得很美。总之，葛洪的观点是：物无全美，亦无全丑。事物是复杂的，美丑也是复杂的。在大多数情况下是美中有丑，丑中有美，是矛盾的结合体。决定美丑性质的因素是看美多于丑，还是丑多于美。

16、情景交融之美。唐代王昌龄说：“诗一向言意，则不清及无味；一向言景，亦无味。事须景与意相兼始好。”（《诗格》）就是说，直接抒情，不美；直接写景，也不美；只有情景交融才美。后来，这几乎成为中国抒情艺术的创作原则。于是人们便将“情景交融”作为他提出的“意境”范畴的内涵定

义。这种学说从唐宋到现代，形成了系统的意境理论。^⑤因此，中国艺术以抒情为主，因而抒情理论非常发达。诸如屈原的“抒情说”（《九章·惜诵》）、陆机的“缘情说”（《文赋》）、刘勰的“为情造文说”（《文心雕龙·情采》）、王昌龄的“情景交融说”，冯梦龙的“情教说”（《情史序》），一直到李泽厚的“情本体说”^⑥等等，形成了一个丰富多彩的美学传统。高友工将此概括为“中国抒情美学”。^⑦

17、美在有无之间。汤显祖说，诗“以若有若无为美。”（《如兰一集序》）诗要抒情，肯定有情感存在，这是“有”；但是，诗人的情感不能赤裸裸的说出来，而是通过“借景抒情”的方式将其隐藏在意象之中，这是“无”。但是，在读者看来，诗人的情感并不能明显地看出来，而是要通过一番感受和分析，才能够知道。所以，这“有”好像不是“真有”，这“无”也好像不是“真无”。大家注意“若”字，就是“好像”的意思，既好像“有”又好像“无”，具有不确定性。诗美似乎飘忽不定，就在这“好像有”又“好像无”之间。这是一条很重要的美学思想，揭示了中国艺术美的特点。譬如音乐美，在于“此时无声胜有声”（白居易：《琵琶行》）；又譬如绘画美，“虚实相生，无画处皆成妙境”（笪重光：《画筌》）。

18、山水有五美。明代画家李士达说：“山水有五美：苍也，逸也，奇也，圆也，韵也；山水有五恶：嫩也，板也，刻也，生也，痴也。”（引自姜绍书：《无声诗史》卷四）李士达，

号仰怀，苏州人，以画山水驰名画坛。我的理解是：笔法老到，苍翠大气，一美也；线条生动，墨色飘逸，二美也；构图新奇，妙趣横溢，三美也；远近相形，幽深迷人，四美也；意境丰富，韵味无穷，五美也。很显然，这是李氏的经验之谈，也概括出中国山水画美学的精髓，对于山水画的审美有重要的指导作用。

19、物之美待人而显现。清代人叶燮说：“凡物之美者，盈天地间皆是也，然必待人之神明才慧而见。”（《已畦文集》卷九）这是说：美的事物是客观存在的，如远离人类的审美活动，就没有价值；只有通过人类的审美发明，事物美的价值才能够显现出来。他既肯定了美的客观性，又强调了人类审美活动的重要性。这是一条很重要的美学思想。我国当代美学界长达数十年讨论的问题，被叶燮几句话就说明白了。作为清代最著名的哲学家，叶燮对于美学的贡献还不至于此。譬如，他既肯定天然美的客观存在，“凡物之生而美者，美本乎天者也，本乎天自有之美也”（《已畦文集》卷六）；又指出天然美没有人工美好，从而肯定人类的审美创造活动。说：“孤芳独美，不如集众芳以为美。待乎集事，在乎人者也。”“集之云者，生之，植之，养之，培之，使天地之芳无遗美，而其美始大。”

（同上）人类各种审美创造活动，包括艺术创造活动，都是在现实的天然美基础上进行的，通过对于现实天然美的集中、选择、加工、提高等，才创造出美轮美奂的艺术美来。因此，艺

术美大于天然美，也高于天然美。这是十分正确和十分精彩的美学思想。

20、阳刚美与阴柔美。姚鼐认为，文学作品有两种风格，一种是“阳与刚之美者”，另一种是“阴与柔之美者”。（《惜抱轩文集》卷六）事实上，姚鼐的谈论已经超出了“文学”的范围，涉及到很多自然风景和社会人事。因此，阳刚美与阴柔美就成为自然美、社会美和艺术美的形态和风格了。即这两种美表现在事物的外部是形态美，表现在事物的内部则是风格美了。姚鼐还认为，由于事物是复杂的，所以不仅仅只有这两种美，而是刚中有柔，柔中有刚，“文之雄伟而劲直者，必贵于温深而徐婉。”（《惜抱轩文集》卷四）

21、以丑为美。这种美学思想渊源于庄子，但最早说出“以丑为美”四个字的是晋代的葛洪。他批评有些人美丑不分，“以丑为美”（《抱朴子·塞难》）。后来，刘熙载则是以肯定的态度，明确提出了“以丑为美”的观点。譬如他认为，韩愈写诗为了求新，走了一条不同寻常的路子，好用“硬语”，好用“奇怪之辞”，“好难争险”，常以“雄怪自喜”。这是“以丑为美”（《艺概·诗概》）。又譬如明清时期园林叠石，讲究透、漏、瘦。刘熙载认为，“怪石以丑为美，丑到极处，便是美到极处。”（《艺概·书概》）西方现代和后现代艺术，也是走了“以丑为美”的发展道路。因此，刘熙载的“以丑为美”观点，对于研究西方现代和后现代艺术有指导意义。

以上 21 种美学观点，是从近代以前的美学资料中精心选择出来的，并作了具体的阐释。虽然是沧海一粟，但却能够代表中国古代传统美学思想，是中国美学史的缩影，而且具有普世价值。其中有些美学思想是西方美学所不具备的，对于丰富世界美学思想宝库具有重要的学术价值。

其三、提供了一种特殊的美学形态。西方人将美学归属于哲学，虽然承认美学是“感性学”，但却用“理性”的方法去研究它，所以其美学形态只能是逻辑的理论的。中国人与此相反，认为审美活动是感性的、自由的和快乐的，所以美学思想的表达方式也应该是感性的、自由的和多样的。因此，中国美学形态就是感悟的、自由的和多样的。譬如宋玉在《登徒子好色赋》里提出了“适度为美”的审美观点。他说，美女的形体是“增之一分则太长，减之一分则太短”；美女的肤色是“簪粉则太白，施朱则太赤”。就是说，女子的形体和肤色以适度为美，即不高不低，不肥不瘦，不白不红。这是宋玉那个时代的美女标准，也是中国人传统的美女标准。西方人用黄金分割率来计算美女的身高和三围，中国人虽不如此精细，但却认为美女的“度”是存在的。日本女性以施粉多而厚为美，中国人却感到很丑，而且令人联想到死亡而恐怖。譬如葛洪说：“美玉出乎丑璞”（《抱朴子·博喻》）。这是对于玉石生产经验的描述和概括，其中还隐含着“和氏献璧”的凄惨故事。但是，却说明了“美”与“丑”的辩证关系。再譬如柳宗元的“美不自美，因人而彰”的美学观点，是在其游记散文《邕州柳中丞作马退山茅亭记》中提出的。事物的“美”，只有通过“人”的

审美观照，才能够显现（彰）出来。审美对象是为了审美主体而存在的。如黄山，它并不知道自己的美，只有“人”知道。又譬如王守仁等关于“心外无花”的讨论。一天，他与朋友在南镇游玩。有人指着岩石旁边的花树说：“天下无心外之物，如此花树，在深山中自开自落，于我心亦何相关？”王守仁说：“你未看此花时，此花与汝心同归于寂。你来看此花时，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在你的心外。”（《传习录下》）当主体的审美行为“看花”没有发生时，则花不知有我，我也不知有花，两者没有建立起审美关系；但是当主体的审美行为“看花”发生了时，则我看到了花，好像花也看到了我，两者建立了审美关系。这表明：审美活动的本质是主体与对象要建立审美关系，美的价值就产生在审美关系之中。由此可见，中国美学思想的表达方式是感性的，是自由的，同时也是多样化的。譬如有辞赋，有散文，有语录，有言论等。这种美学思想的表达方式虽然极其简洁，如柳宗元的“美不自美，因人而彰”，只有八个字，但是它的思想内涵很丰富，能够胜过现代学者的长篇大论。^⑧它是格言，是警句，是思想的合金，让人过目难忘；它是雷鸣，是闪电，是思想的太阳，照亮了读者心灵，具有很强的思想穿透力。因此，中国美学的表达方式和理论形态，与西方美学大不相同，为世界美学提供了一种独特的表达方式和理论形态。

综上所述，中国古代美学具有非常丰富的内容，是中国美学的重要组成部分，也是中国优秀审美文化的重要组成部分。它的历史悠久性、内容丰富性和形式多样性等，是当今世界上任何一个国家的

美学都难以比拟的。因此，在世界美学的百花园里，中国古代美学是一株清丽典雅的腊梅花。它的存在价值是不可以被取代的，它对于世界美学的独特贡献也是不可以被抹杀的。

参考文献：

- ① 《蔡元培美学文选》，北京大学出版社 1983 年，第 181 页。
- ② 引自刘宓庆《翻译美学导论》（修订本），原版自序，中国对外翻译出版公司 2005 年。
- ③ “公共概念”一词，是采用了谭学纯的观点。参见其《语言学研究
与公共阅读》，刊载于《中国社会科学报》，2010 年 7 月 1 日，
B7 版。
- ④ 脂砚斋：《红楼梦》（庚辰本、戚序本）第二十回批语，转引自叶
朗《中国小说美学》，北京大学出版社 1985 年，第 229 页。
- ⑤ 参见古风《意境探微》，百花洲文艺出版社 2001 年。
- ⑥ 参见李泽厚《实用理性与乐感文化》，北京三联书店 2005 年。
- ⑦ 高友工：《中国抒情美学》，乐黛云、陈珏编选《北美中国古典文
学研究名家十年文选》，江苏人民出版社 1996 年，第 1—62 页。
- ⑧ 叶朗说：“此八个字胜过一大本书。”“不仅在唐代无人能及，即
在全部中国美学史上，也属凤毛麟角。”（叶朗：《题特种邮票“柳
宗元”》，参见其文集《胸中之竹——走向现代之中国美学》，安
徽教育出版社 2002 年，第 84 页。）