

中国美学研究“另一面” ——国际汉学界山水美学成果选评

傅晓微, 王毅

(四川外国语大学中犹文化研究所, 重庆, 400031)

摘要: 近期国际汉学界山水美学论文大多以问题为中心, 以中国哲学术语为核心话语, 追求原创, 注重理论实践结合。既有以中国古代宇宙论的“气优先论”“水首生论”与中外文论结合, 揭橥山水美学研究路径的哲思; 也有检视中国山水景观源流与西方“景观”差异的力作; 更有从中国古代山水作为诗画大家“游、居之所”出发, 用后现代话语阐释中国山水及其诗画“读什么”和“怎样读”; 或对“通感”与山水诗画之“兴”的探讨。由此形成海外中国美学研究一种特色。

关键词: 国际汉学; 山水美学; 问题为中心; 另一面

中图分类号: B82-054.9

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2015)03-0224-05

近年国际汉学界涌现了一批有国际影响、学贯中西的美学家的山水美学论著。论者大多不使用美学界熟悉的话语, 也不涉及美学界热点话题, 而以中国哲学问题为中心, 以中国哲学术语为核心话语。这批论著既针对中国美学的“问题”, 又有美学/美育道器结合的自觉。由于这批作者主要发表阵地和活动舞台多在境外和中国哲学研究学术圈, 与“美学界”不属同一个学术圈子。大概因“隔行如隔山”的缘故, 他们的思想成果, 几乎都不在国内美学/美育刊物发表。检索中国知网, 特别是 CSSCI 源刊, 的确难觅这批学者的论著。但是这批论著对中国美学, 甚至对中国学术而言, 其独特价值、借鉴和互补意义都是不容忽视的。为此, 本文从美学和美育视角, 选评了 2013 年在国际中国哲学大会宣读、并在有国际影响的刊物发表的一组论文, 力求通过对国际汉学界的山水美学成果的点评, 从形而上之“道”即哲学理论层面到形而下的“器”, 即审美实践层面管窥中国美学研究的“另一面”^①。

一、偏重哲学与中西文化比较的山水美学

(一) 对中国山水画论与古代宇宙论的哲思

对山水诗画的深入感悟是中国审美文化之于欧洲审美文化的优势, 也是中国审美文化长河中的亮点和

热点。要在持续数千年的研究热点中翻新, 出新是不容易的。但下面一组中国哲学视角的山水景观论著, 可谓“横看成岭侧成峰, 远近高低各不同”, 它们从不同的哲学视角, 深入探讨了山水阅读、景观美学与生活之道。下面的讨论将说明, 任何方面的研究, 既上升到哲学层面, 又落实到生活之道, 正是世界哲学前沿的大势和走向。

加拿大多伦多大学教授沈清松(Vincent Shen)的《空间、山水与云气: 对中国山水画论与古代宇宙论的哲思》^[1](*Space, Landscape and Cloud: Chinese Landscape Painting and Ancient Cosmology*)一文, 从形上思辨的视角探讨中国古代宇宙论与山水美学的关系。该文开篇从哲学上评论与定位了郭店楚简《恒先》发现的“气优先论”和《太一生水》的“水首生论”。在透析“气先说”抑或“水先说”和山水、云气、空间关系的基础上, 作者梳理了“道”与景观基本要素“云、气、水”的关系, 由云气到“气”与“水”、天与地诸类景观形成的轨迹, 还从古希腊赫西俄德的《神谱》和《庄子·大宗师》的比较中, 分析了 2000 多年以前东西方文化在空间、星辰、山水云气与神明……诞生顺序上的异同。作者还结合比较与评论法国后结构主义艺术史理论家达弥虚(H. Damische)的名著《云的理论》的美学思想, 探讨了东西景观文化的起源, 并以他所提倡的“原初慷慨、外推与内省之辩证”等

收稿日期: 2014-06-18; 修回日期: 2014-09-16

作者简介: 傅晓微(1963-), 女, 四川夹江人, 四川外国语大学教授, 主要研究方向: 犹太文学与文化, 儒家美学跨文化交际; 王毅(1954-), 男, 四川夹江人, 四川外国语大学教授, 主要研究方向: 儒家美学, 高教美育, 中西文化比较

原创理论,对比西方的哲学思想,诠释了中国画论中的山水理论,彰显了中西思想的汇通。

论者的思考显然不限于景观哲理本身,他从心灵哲学角度,从对张璪、宗炳、王微等古代画论家的深入研究和把握开始,探寻诗人、画家透过山水之“象”而显道、悟道的规律;展示哲人面对自然,观赏山水而含道于心,以神法道、终于开显大道的路径;展现了洞悉并揭橥“真正”的哲圣和“真正”的诗画大家在大道、天地、云气的穷极之地心神相通的哲学境界。由此,该文在宇宙论主导下,既从心灵哲学角度探讨了早期学人由眼目、心灵所形成的“表像”(representation),又经由心灵“神”的作用转化为“显像”(manifestation),从而“开显道体,含道应物、澄怀味像”的规律。该文另一亮色是,论者从宇宙论和古今画论出发,对照并针砭了“南北朝以后倾向于评论画之品类、范畴、画面布局,甚至看重种种技术性考虑,往往多卖弄知识,少有圣贤之见”——为当今美学文字的“卖弄”之弊,从历史角度敲了一记警钟。

总起来看,沈文从中国哲学之“道”出发,探讨“天地之美,神明之容”,“拒绝屈于河伯甚或海若的一隅之见”,融宇宙论与山水观为一炉,既重新诠释了“外师造化、中得心源”的真谛,又由深厚的字源学、文献学基础和贯通中西古今的学养,支撑着“笼天地于形内,挫万物于笔端”的强烈诉求。其独特的中西汇通模式,尤其值得借鉴。

(二) 中西“景观美学”比较与文化背景

法国国家高等社会科学汉学家幽兰教授(Yolaine Escande)《作为生活方式的景观艺术》^[2](*The Art of Landscape as a Way of Living*)一文,论述了东西方两大传统中“景观”的起源及其与绘画的发展关系。该文从绘画艺术入手,在东西方文化平台上比较了景观艺术和“景观美学”的东西方差异。

幽兰在文中比较了欧洲文艺复兴以后开始出现的风景画和中国山水画的异同,她透过古代画论和画家的审美观,在检视“山水画”作为一种生活方式的语境中,幽兰探讨了欧洲山水画的出现时间较之中国山水画相差甚远的文化原因。这就是:中国对风景的审美观照至少“比欧洲要早一千多年”的根本原因在于,中国的生活方式比欧洲生活方式对山水的关注更早。她举了一个有力的例证:15世纪前,欧洲和北非语言中都没有“景观”(Landscape)一词,这说明从古埃及开始到欧洲文明初期都没有对山水景观的关注。由于生活中没有对景观的关注,所以“古埃及和中世纪以前的欧洲,无景观可言”。到了文艺复兴时期,人文主

义对个体的强调,使人意识到自我的存在和世俗的快乐,这一时期,人成为了环境观察者并有意识地去观赏和描绘自然的美,“景观”在这个时候才成为审美对象。而由于文化差异的作用,欧洲风景绘画又创造了与中国山水画不同的“人与世界”“人与自然”的新关系。

所以,幽兰认为历史上主要有两种景观文化。一种是与生活方式密切相关的中国“山水画”所开创的“中国式的山水文化”景观,另一种是欧洲文艺复兴时期的风景画所创立的人与世界、人与自然新关系的景观。这一发现,对于研究景观美学、中西方艺术的学者是极为重要的常识。可惜,很多人至今没有注意到。

幽兰另一个主张是“山水景观”远非人们通常想象的自然而物,而是伦理观、审美观和艺术创作、人与自然关系的综合物——也就是美善合一的产物。她认为没有观者的山水景观是不存在的。只有人们有意识地去观赏自然物,才有景观可言。而不同的文化有不同的山水风景的观赏理念,当人们带着审美观去审视自然物的时候,山水风景必然打上审美主体带来的文化烙印。

所以在幽兰看来,中西景观艺术品的差异不仅在于表象的空间结构差别,更源于两种审美方式的差别。文艺复兴以来,基于物、我对立的“观”和“视”,山水的美在欧洲开始成为供人欣赏的“景观”。而在中国,“景观”是人的心理与自然物融为一体的结果,中国的自然景观没有显出心理上的人景对立和疏离。所以,欧洲文艺复兴时期的风景画中呈现的人与世界、人与自然间的新关系的“景观”和“中国式景观文化”创造的作为一种生活方式的“山水诗画”说明,不同文化对同样的山水风景的审美观照,会有不一样的审美效果。

从生活方式的角度,幽兰指出,今天中国“景观”的概念,不仅适用于绘画或园艺,它还涵盖了传统的山水画、山水诗,游记……等与自然风景相关的许多方面。譬如在著名景点骑马,对某个季节性事件的集体赏析,景区岩石上的书法艺术,旅游景点的揭幕式……这些“景观”作为生活艺术的风光文化,遍及中国人生活的各种层次和侧面。所以中国的“山水景观”,将“人与自然”的关系融为一体,它既是生活方式,也深含中国文化特殊的人生哲理……幽兰从西方学者的视角,所梳理和揭示的中国景观文化特色和中西方景观审美文化差异,对于中国学术界是很有价值的。

二、道器结合, 落脚美育的景观论著

(一) 阅读山水的原理与要点

多伦多大学东亚系教授刘千美(Johanna Liu)的《阅读山水: 居与游》^[3](*Reading Landscape as Dwelling and Wandering*)一文, 开篇援引郭熙《林泉高致·山水训》, 点明了中国生活方式与自然景观的水乳交融。她说: 中国山水诗画的意趣不只在观赏的艺术对象, 更是中国古代圣贤的“居”“游”之所。紧接着, 论者从《诗经》《楚辞》开始, 列举谢灵运、李白、鲍照、慧远的诗词、游记和李成、唐寅、沈周、石涛、黄公望的画作, 纵论了中国山水诗画“以山水之道回应万物, 体味可见之象”以及“万趣融于深思”的审美哲理和生活意趣。她又列举中国古代行望山水, 以之成为“居游”之所的范例: 刘勰称屈平洞监风骚之情“抑亦江山之助乎”, 陆机称作家“澄心冥思, 虑而为言”便能“笼天地于形内, 挫万物于笔端”, 都指示着阅读山水图像以及山水作品辗转收藏, 包括书法作品的题诗题词, 或山水画后的题跋, 都能帮助解读和领会山水诗画隐含的生活意趣和山水创作的深刻含义。

在阐释山水是中国文人“游”“居”之所的同时, 论者将面对山水和山水诗画应该“读什么”的原则和规律, 做了从思辨层面到阅读层面的阐释。这不仅深入挖掘了“山水之道”隐含的寓意, 还使生活哲理与审美教育链接, 宣示了“以哲学改善人类现状”的自觉和阅读山水“道器结合”的规律。这里说的“哲学要改变人类现状”的思想, 是22届世界哲学大会主席彼得·坎普在大会开幕式致辞上反复强调的世界哲学前沿共识。^[4]刘千美并没有引用彼得·坎普的话, 却将其精神熔铸到论文的字里行间, 在“怎样阅读山水”的审美诉求中, 揭示了世界哲学前沿的大趋势。此外, 刘文围绕罗兰·巴特曾借用过的佛家关于“芥子与须弥”的隐喻指出, 大叙事阅读的基本问题之一, 是如何从小如芥子的文本中, 读出“极大的须弥山”——这个比喻, 形象而深刻地揭示了“怎样阅读山水诗画和山水本身”的至高境界。

在笔者看来, 本文的意义还“不在于按诗文图像对照关系, 阅读山水诗画作品的文化符码意涵, 而在于探讨山水在诗画作品可阅读的文字图像间的美学意涵”^[3]。刘千美根据后现代阅读理论指出, 山水“阅读并不只是附属于创作的行动, 或是主观上对作品被动接受的反应或补充, 而在于文本意义的发现, 与不断重新命名的过程”^[3]。

刘文就“怎样阅读山水”的审美要义指出: “阅读山水, 并不是指阅读可以标示出某处风景的独特记号, 而是阅读山水图像因隔绝而被遗忘的差异与欲望。”^[3]要言之, 该文主要关怀的是中国诗画艺术中的山水图像在作为文类范畴标签、文化政治的符码、地理的地图标记、甚至意识形态的价值评估之外的意义, 以及在山水艺术作品的阅读中, 发现山水未知、隐匿、无所为的存在动力与意义投向。此外, 作者还以不小的篇幅列举现代文人胡适、周作人等在山水景观中“游与居”的旅游审美活动实例和林风眠、吴冠中诗画将审美哲理融入生活方式的范例, 诠释了现代文人对于山水的阅读和在山水阅读中获得的审美价值和文化意涵。

(二) 阅读山水诗画的通感与起兴

多伦多大学博士生游家睿(Yvonne Jia-Raye YO)题为《山水可以“兴”: 感通与诗化》^[5](*The Manifestation of Landscape: Synaesthesia and Poiesis*)的论文, 也重在阐释“应该怎样阅读山水”。该文的理论背景主要是钱钟书的艺术理论。论者在文中努力回答以下几个问题: 中国文人如何在艺术创作中捕捉流动的山水景观? 山水之兴对中国文人来说, 引起了什么样的联想? 是什么样的能力让文人将山水显现于诗文? 中国自古以来的大量山水诗画“兴”发出的是什么? 中国诗词为什么总是以山水起兴?

游家睿发言大致分为两个部分。第一部分讨论“山水之感”, 阐释“通感”作为诗人走进山水与创作诗画的一种动能。第二部分讨论“山水之兴”, 展开讨论以山水起兴而言及他物的山水诗文。该文开篇便指出: 中国文人山水景观不在于显现可以定义或可特定截取的静态的地形地貌, 而在于不确定的、开放与动态的存在, 即山水现象背后丰富的信息。这一思想显然与刘千美的理论一脉相承。论者还以钱钟书通感理论和支撑通感理论的古今山水诗文为材料, 就山水阅读中“开放与动态的存在”做了与实践结合的探索。

在指出通感可分为“身体之感”“心灵之感”之后, 游家睿根据钱钟书关于隐喻的艺术理论及其与山水诗文的关系, 在阐释“神游感通之感”的论述中, 介绍了“块视三山, 杯看五湖”的神游感通和“主体消弭界限, 跨越差异, 与山水同游的结合”原理, 分析了“通感”的审美心理在“体合于心, 心合于气, 气合于神、神合于无”状态下“视听不用耳目”的审美心理。笔者认为, 中国诗人阅读山水往往以山水起兴, 延及他物。所以在中国诗画中, 作者通过山水通感对“道”的兴发, 将山水景观作为政治上的隐喻、生活的内容, 伤高怀远……而阅读山水诗文, 则重在读出

山水作为一种隐喻的含义,以及这种隐喻在山水诗中的具体显现。

三、山水景观美学的原创性 讨论——代结语

以上中国阅读山水和阅读山水诗文的论著关联互补,分别从抽象到具象、从美学到美育、从哲学层面的宇宙论到东西方“景观”审美心理的异同及其哲学背景诸方面,立体地探讨了阅读山水的理论、运作方式和特色。就诉求而言,共同强调了“读出诗画背后隐喻的东西”。而更值得留意的是,几位国际学者不仅有东西文化视野和扎实的学术功底,并从生活出发,在开掘和建构“山水美学”理论的同时,呈现了道、器结合的人文关怀。就原创性而言,如果说游家睿文主要是展开前人理论的话,那么另三篇力作中,隐藏在字里行间的那些关于“原创”的诉求和规律,更值得玩味和借鉴。

具体说,沈清松从中国古代宇宙论和山水、云气、空间的审美意蕴和哲理出发,侧重形上探究与生活方式的结合。作者以开阔的中西文化视野,在不同学科之间纵横捭阖,将中西方哲学观点和种种“主义”、材料(如赫西俄德、庄子、郭店楚简、达弥虚、后结构主义)信手拈来,为我所用。相比之下,作者论美的理论资源更多地来自中国智慧。这种平等地利用中西智慧探索理论新路的方式,既开拓了关于创造的视野,更为“总是想先在西方文化的屋檐下,找一膝容身之地”^[6]的美学学者,提供了一种依凭中国智慧去“发现”的可行路径。

与沈文相较,幽兰从源头上比较了中西方山水文化的审美观异同及其沿革,特别是指出了文艺复兴以前,古埃及和欧洲没有“景观”概念的事实。这一发现,对于中国学者了解西方关于景观的历史是至关重要的。幽兰曾在中国留学多年,既有西方文化的深厚积淀,又有中国书画艺术的必要学养。由此积淀了一种关于中西山水诗画的独特而敏锐的审美眼光。这种得天独厚的优势,成为一种跨学科、跨文化的优势和独特的创新资源。不久前,一位美学界耆宿还称“我们对外国的了解,比外国对我们的了解不知道超出多少倍”^[7],而幽兰对中西文化的深刻剖析或许为中国学界提了一个醒:西方人对中国文化的了解,早已不再是过去我们认为的那么肤浅。

相比之下,刘千美的《阅读山水“游”与“居”》,在开掘中国古代文人阅读山水与其文化生活的“游”“居”方式,以及历代诗人画家钟情山水的美学精神

的话语中,运用后现代阅读理论,探讨了阅读山水和山水诗画的“读什么”和“怎样读”,特别是如何发现文本意义和其背后的“被遗忘的差异和欲望”。

这种穿透美学哲思,落脚到美育实践层面的研究模式,体现了解决现实问题的强烈诉求。这种道器结合的诉求,在国内美学界并不多见,但对中国美学/美育研究有重要的借鉴价值。加上游家睿以钱钟书“通感”为理论基础,探讨山水作为一种隐喻及其在中国山水诗中的显现的贡献,对如何结合美学/美育,开拓更加广阔和实用的研究路径,做了筚路蓝缕的探索。

国际汉学界的山水美学论文,与美学界的中国美学研究不同,那些作者多半有深厚的西方文化学养,但他们更注重从中国哲学的“问题”出发讨论美学,这就形成了“接地气”的效果。这个“不同”,对于中国大陆地区美学界拓宽视野和研究路径,调整研究方式的积极意义自不待言,或许还潜藏着另一种价值和启示:以现实生活存在的“问题”为中心,在东西方跨文化视野下,根据第一手材料立论,将美学、中国哲学结合起来做跨学科研究,在具体问题具体分析的原则下,抽丝剥茧地研究和获得新见,或许是取得创新成果的一种新路,也是我们“与国际接轨”的一种可行之路。

注释:

- ① 本文讨论的论文要点,均与作者本人面对面交流、核对。“山水美学”论文要点,均由刘千美教授审核,特此致谢。

参考文献:

- [1] 沈清松. 空间、山水与云气:对中国山水画论与古代宇宙论的哲思[J]. 哲学与文化, 2012(11): 1-19.
- [2] Yolaine Escande. The art of landscape as a way of living [J]. 第18届国际中国哲学大会官网, <https://www.dropbox.com/sh/m1dd0ph4pa3xjnc/ai77gWcU3V>, 2015-04-08.
- [3] Johanna Liu. Reading landscape as dwelling and wandering [J]. 第18届国际中国哲学大会官网, <https://www.dropbox.com/sh/m1dd0ph4pa3xjnc/ai77gWcU3V>, 2015-04-08.
- [4] 王毅. 中国哲学之光彩——第22届世界哲学大会的一道风景[C]// 万俊人. 清华哲学年鉴. 北京:当代中国出版社, 2009: 308-387.
- [5] Yvonne Jia-Ray YO. The manifestation of landscape: synaesthesia and poesis [J]. 第18届国际中国哲学大会官网, <https://www.dropbox.com/sh/m1dd0ph4pa3xjnc/ai77gWcU3V>, 2015-04-08.
- [6] 徐复观. 中国艺术精神[M]. 台北:私立东海大学出版, 1966: 4.
- [7] 李泽厚, 童世骏. 关于“体用”“超越”和“重叠共识”等的对话[J]. 哲学分析, 2012(1): 167-178.

The other side of Chinese landscape studies: aesthetic research achievements in the international Chinese Philosophy

FU Xiaowei, WANG Yi

(Center of Judaic and Chinese Studies, Sichuan International Studies University, Chongqing 400031, China)

Abstract: Recent researches on Chinese aesthetics in the international Chinese philosophical circle outside of the Mainland China have some noteworthy features with problem-solving as the orientation, philosophical terminology as the core discourse, originality as the goal, and combination of theory and practice as the attention. Some combine domestic and foreign theories to explore ancient Chinese cosmology, attempting to explicate the philosophical meaning of the idea that “landscape manifests Tao.” Some expound eastern and western differences through theoretical origins of two main types of landscapes: the Europe Renaissance’s and the “Chinese landscape culture’s.” Others start with Chinese ancient landscape to study great masters in painting and poetry, interpret “what to read” and “how to read” about Chinese landscape painting and poetry with the post-modern hermeneutics perspective, and even apply Qian Zhongshu’s idea of Synaesthesia to interpret “the openness and dynamic existence” of landscape poetry. Such innovative ideas presented in international Chinese philosophical conferences should not be ignored by their colleagues in China.

Key Words: international Chinese philosophy; Chinese aesthetics; problem-solving oriented; the other side

[编辑: 颜关明]

(上接第 254 页)

Daily activities and governance of the coastal fishermen in the Song Dynasty

XU Shikang

(Department of History, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

Abstract: In Song Dynasty, with the development of technologies in shipbuilding and the increase of the knowledge about the marine environment, fishing developed to off-shore fishing from shellfish gathering on the beaches in Qin, Wei and Jin dynasties. Besides, some fishermen took up other business such as trading to earn a living. Furthermore, the range of fishery in Song dynasty expanded, from He Bei Lu in the north to Fu Jian Lu, Liang Zhe Lu and Zhou Shan archipelago in the south. The government exerted strict management to control the fishermen, including collecting the tax, defending against pirates and aiding the navy. The fishing songs which have been sung over and over again from the Song Dynasties until now, could portray vividly the life of the coastal fishermen at that time.

Key Words: Song Dynasty; fishery; fishermen; fish song

[编辑: 颜关明]