

作者簡介

莫凡妮，女，漢族，祖籍湖南邵陽，1989 年出生於廣西桂林，2021 年於北京大學中國語言文學系獲得文藝美學方向博士學位，並於 2022 年進入加拿大多倫多大學比較文學系從事博士後研究工作，研究方向為生命美學的探索。興趣廣泛，尤其熱愛文學藝術，在北京大學就讀期間，曾擔任《漢苑》雜誌主編，並且持續為北京大學百週年紀念講堂撰寫電影與文藝評論，多次被北京大學會議中心評為優秀記者。

提 要

宗白華（1897～1986）是我國近現代著名美學家，他與朱光潛被並稱為中國近現代「美學的雙峰」。宗白華對美學在中國的發展做出了卓越的貢獻，他不僅將西方美學、藝術學等著作翻譯介紹到中國，還首先提出了「中國藝術精神」和「中國美學」等範疇並進行初步構建。

本書選取「生命美學」的角度進入宗白華的學術思想與生活，不僅因為對生命的追問本來就是哲學最古老的話題之一，更因為無論從宗白華的人生經歷中還是從他的學術生涯裏，對「生命」的發現與讚頌，始終是一條主線——在偉大的文學與藝術作品中，在大自然的運作和本真的生活中，宗白華處處發現了「生命」的痕跡，凡是充滿了生命之天真、活力、真誠、愛力、情感等因素都受到宗白華的熱情讚揚，並且宗白華將表現生命的多寡作為評價文學與藝術的重要標準。宗白華一生的學術實踐隨著具體的社會歷史條件不斷變動擴展，但他對「生命」的探索與讚美是不變的，如在《歌德之人生啟示》和《論〈世說新語〉和晉人的美》兩篇文章中，宗白華兩次清晰地界定過「生命本體」。

圍繞「生命美學」的主題，本書採用社會史和思想史的研究方法，將宗白華一生的學術實踐明確劃分為四個不同時期：生命美學的萌芽期（1913～1920），生命美學的建立期（1920～1932），生命美學的民族化時期（1932～1952）和生命美學的深化期（1952～1986）。相較於前人對宗白華學術分期的簡單化和粗略化的傾向，本書力求將分期問題明確化，不僅提出了起止年份，還說明了劃分的原因，主要的依據是宗白華在不同時期發表文章所突出的不同重心。宗白華的人生追求與學術研究雖然在各個時期呈現出不同風格，但並不存在斷裂式的分界或轉換，其始終都指向中華民族生命的拯救與復興。

目次

上 冊

引 言	1
一、選題的緣由與意義	1
二、研究的思路與方法	8
三、文獻綜述	15
第一章 宗白華生命美學的萌發（1913~1920）	37
第一節 宗白華面臨的時代問題及其選擇	37
一、宗白華從醫學到哲學的轉向	39
二、宗白華在新文化運動中的重要貢獻	41
三、宗白華對民族主義與愛國主義精神的弘揚	43
四、宗白華是西學東漸歷史進程的重要參與者	48
第二節 宗白華對西方生命哲學的引進與借用	51
一、柏格森的生命在於創造	52
二、叔本華無處不在的生存意志	55
三、尼采的生命強力	57
四、狄爾泰的生命體驗	59
第三節 「五四」一代知識分子與生命哲學思潮	61
第四節 生命美學萌發期宗白華的對生命意涵的闡釋	64
一、生命在於身體的強健活潑	64
二、生命在於情感的豐沛	69
三、生命在於「同情」之深切	74
第二章 宗白華生命美學的建立（1920~1932）： 從哲學轉向藝術文學	79
第一節 從哲學到藝術的轉向	80
一、轉向的具體過程及原因	81
二、藝術本體論	84
三、哲學與藝術關係演變	89
第二節 宗白華對西方藝術中生命的觀照	92
一、西方雕塑中彰顯的生命：以羅丹雕塑為例	94

二、西方文學中彰顯的生命：以歌德與莎士比亞為代表	104
三、西方繪畫的光明與色彩	116
第三節 宗白華詩歌創作與評介實踐	120
一、宗白華詩歌創作的生命主題	122
二、宗白華的詩歌評介	126
第四節 生命美學建立期宗白華的對生命意涵的闡釋	131
一、生命在於運動不息	131
二、生命在於精神的灌注	133
三、生命湧動於自然	136
四、生命在於愛力豐沛	140
五、生命在於諧和的形式	143

下 冊

第三章 宗白華生命美學的民族化(1932~1952): 從西方轉向中國傳統生命資源	149
第一節 宗白華的研究重心從西方轉向中國傳統生命資源	150
一、宗白華以繪畫研究作為比較研究的起點	153
二、宗白華學術重心由西轉中的原因	157
第二節 宗白華所觀照的中國藝術中昂揚的生命	162
一、中國繪畫對氣韻生動的追求	163
二、中國書法所崇尚的生命風骨	175
三、中國音樂蘊含的生命韻律	186
四、中國舞蹈彰顯的生命熱情	189
五、中國雕刻彰顯出靈肉不二的生命和諧	193
六、中國建築生命情緒的深廣壯闊	199
七、中國戲曲言語行動所表現的生命真切	206
第三節 宗白華在中國傳統思想中汲取的生命資源	210
一、魏晉名士表現出的極大生命赤誠	211
二、儒家思想包含的生命之率性和真誠	215

三、道家思想中生命的超脫	223
四、《易》中生動的節奏是中國藝術的源泉	227
第四節 生命美學民族化時期宗白華的對生命 意涵的闡釋	230
一、中國藝術以「氣韻生動」為追求	231
二、藝術創作的生命產生於「虛實」之間	237
三、「中庸」體現出生命的剛健溫雅	240
四、「意境」是一種生命的結晶	243
第四章 宗白華生命美學的深化（1952~1986）： 美學散步和「中國美學」的構建	247
第一節 宗白華「美學的散步」	248
一、宗白華從南京大學調到北京大學	248
二、美學散步期宗白華的主要學術內容 簡述	252
第二節 生命美學深化期宗白華對西方美學 理論的譯介	253
一、詩與畫在表現生命時各有特點	254
二、文藝復興時期美學思想中的生命活力與 情調	256
第三節 宗白華的「中國美學」為民族美學的 研究奠定了基礎	260
一、宗白華提出「中國美學」的大致經過	261
二、生命美學深化期宗白華對「中國美學」的 具體論述	263
結論及啟示	275
一、宗白華生命美學思想研究的總結	275
二、宗白華生命美學的啟示	278
三、宗白華的理論創新	291
參考文獻	305