

比較西洋「文藝復興」與中國「魏晉風度」之美

孫良水

文藝復興與魏晉 風度之美的比較

文藝復興與魏晉風度本來就是兩個不同時代、不同地理環境、不同民族、不同文化的產物，本文謹就美的產生背景因素、美的定義、美的本質、美的表現方式以及美的目的諸方面，提出其相似性或相對的內容略作排列並陳比較。

▶ 洛神賦圖卷（局部）

▼ 洛神賦圖卷（部份）

(一)就美的產生背景因素而言：

文藝復興	魏晉風度
1. 封建制度瓦解，商業繁榮。	1. 社會混亂，朝代頻改，民生困苦。
2. 教會腐敗，神權迷信思想沒落。	2. 黨錮、曹操唯才是用、帝王篡奪謀逆等，儒家禮法破壞。漢代儒學變質。
3. 商人、資產階級掌有實權。	3. 帝王操生殺大權，文士危懼。
4. 自然科學思想，古典學問再生。科學精神。	4. 道家思想再生，道教出現玄學精神。
5. 地理發現，拓展世界觀。	5. 山水的發現，走向自然。
6. 自由精神，欲表現人本身的無限潛能。	6. 自由精神，欲追求人自己思想智慧的無限。
7. 受中國羅盤、印刷術、造紙術、火藥的影響。	7. 受佛教藝術文化的影響。
8. 肯定人的存在、能力。脫離神的束縛。	8. 肯定自己的存在，可以避禍。脫離禮教的束縛。

(二)就美的定義而言：

文藝復興	魏晉風度
1.美善分立，「作品的善在思想，美在於詞章的雕飾。」(但丁)	1.思想與形質合一，「須得書意，轉深點畫之間皆有意。」(王羲之)「書道之妙，神彩為上，形質次之，兼之者方可紹於古人。」(王僧虔)「干之以風力，潤之以丹彩。」(鍾嶸)
2.「美就是各部分在其所存在的整體中的某種一致和協調。」(阿爾倍提)	2.音樂之美在於和：「聖人立調適之音，建平和之聲。」(阮籍)「曲變雖眾，亦大同於和。」(嵇康)
3.美是「從自然中掘取的人造藝術典型。」(達文西)是「自然的人化」。	3.美是「從人為中掘取自然之典型。」「詩不必拘聲律，免傷其真美。」(鍾嶸)「時人目王右軍，飄如遊雲，矯若驚龍。」(《世說新語》)是「人的自然化」。
4.美是自然的一種作品。(塔索)	4.美在自然：「顧長康從會稽還，人問山川之美，顧云：千岩競秀，萬壑爭流，草木蒙籠其上，若雲興霞蔚。(《世說新語》)
5.美是絕對的，「美是各部分在其所存在的整體中的某種一致和協調；這種一致和協調符合於和諧所要求的嚴格的數量、限制和方位。」(阿爾倍提)	5.美的東西不是一切皆美，而是美多於醜。「西施有所惡而不能減其美，美多也。」(葛洪)

(三)就美的本質而言：

文藝復興
1.美存在物體本身的自然天賦和可感觸性，美與神明上帝無關。
2.美是理性中的感性：「建築美採宇宙間數的規律，其特點則是和諧完整的感受。」(阿爾倍提)「美是一種和諧一致的喜悅、愉快和心滿意足。而知識愈準確，愛好也就愈強烈。著名的『黃金分割』不但適用於一般形的構圖、連音響、權秤甚至地點、時間也存在類似的比例。」(達文西)富寫實感。
3.形式美是演繹已知的古希臘羅馬數的規律。
4.美的主題在人。(比例結構)
5.美存在形象中：「繪畫能夠將自然界中轉瞬即逝的美生動地保存下來。」(達文西)
6.自由精神，充滿積極、進取性。

戴拉·法朗契斯卡 發現真十字架 (局部)
約 1460 壁畫 義大利
阿雷左城 聖·法蘭契斯可教堂

四就美的表現而言：

魏晉風度
1. 美存在深情與智慧。山水所以美，是因為有人去欣賞，「情之所鍾，正在我輩。」（《世說新語》）美與政教無關。
2. 美是感性中的理性，表裡和諧，不為物役的。立象以盡意，妙賞可通玄心，深情配合智慧，絕對美感的詮釋在於主觀情意的寄寓。富簡淡玄遠之意味。
3. 形式美存在歸納前賢作品找出的規律。
4. 美的主題在人。（內在智慧、高超精神、脫俗言行、漂亮風貌）
5. 美存在象外之意：王弼「立象盡意、得意忘象」，借觀象的經驗，體驗情意的生命，在時空交融時，主客融合無間，美感油然而生。美在「神韻」。
6. 自由人格洋溢恢廓瀟灑的生命。

文藝復興	魏晉風度
1. 自然中最偉大最完美的創造是「人」。	1. 「情之所鍾，正在我輩」（《世說新語》）
2. 美要取法自然。（但丁）	2. 「心師造化」（姚最）
3. 美表現在文學、繪畫、音樂、戲劇、雕刻、建築等之上。	3. 美表現在文學、繪畫、音樂、雕刻、建築、書法、人物品藻之上。
4. 雕塑重視數的黃金比例。	4. 雕塑重視視覺上形的恒常性。
5. 繪畫採透視學、解剖學、配色學，表現逼真與準確的效果。	5. 繪畫強調「遷想妙得」「以形寫神」，表現對象的神韻。
6. 從摹仿中創造出理想的、普遍的、可能性的、帶給大眾愉悅的東西。	6. 觀物取象，立象以盡意，得意忘象。
7. 偏重技術。	7. 技術只為創造所借，重要的在於意：美感。
8. 詩歌、建築、雕刻、繪畫是壯麗、宏偉的、現實感的，世俗性的表現人力的無窮。	8. 書法、人物品藻、文學、建築、雕刻是飄逸的、脫俗的、高超的，強調人與神，人與自然是相和諧的
9. 產生美的理論	9. 產生美的理論。
10. 藝術家兼科學家。	10. 藝術家通常兼玄學家。
11. 作家發揮個性。	11. 作家發揮個性。

右一 狄·魯果 飛翔的天使 約 1420
浮雕 義大利 佛羅倫斯大教堂

右二 東晉 顧愷之 洛神賦圖卷
台北故宮博物院藏宋摹本

(五)就美的目的而言：

文藝復興	魏晉風度
1. 給予民眾以審美感受。	1. 美是自我價值的發現和欣賞。
2. 娛樂	2. 暢神
3. 美在教化：「一齣精心結構的戲裡，談諧的部分使人愉悅，穿插的情節增人智慧，詭計長人識見、鑒戒促人醒悟，罪惡激人義憤，美德令人愛慕。」(塞萬提斯)	3. 美為教化服務。「故聖人立調適之音，建平和之聲，制便事之節，定順從之容，使天下之為樂者，莫不儀焉。」(阮藉)
4. 美善目的混淆在一起。	4. 偏於精神的唯美。
5. 為藝術而藝術，表現形象美，以視覺、聽覺、觸覺的美為主。	5. 為美而美，表現形象外加心靈的美。而以心靈的美為主。

東魏 佛像碑(局部) 石灰岩 高308公分 美國紐約大都會藝術館 藏

由上述比較看來，文藝復興的美是從宗教神性解脫而得，由於受科學主導，美的內容充滿現實理性，是人文偏人本的，是「直覺運用理智」，依自由精神，不斷地在現實世界開創人的巨大潛力的結果之一。而魏晉風度的美則是從禮教道德解脫出來，因為有玄學主導，美的內容充滿神韻、玄想之精神感性，是人本偏人文的，是「理智運直覺」(註三九)，依自由精神，不斷地在精神領域(也不忘現實)開拓人格氣度的無限性的結果之一，藉此可以免禍。所以前者表現出壯麗、雄偉、華貴的現實美，而後者則表現出簡約玄澹、超然絕俗的神韻美；前者偏重感覺的真實之美，後者較偏重想像的真實之美。

結語

高木森在其著作《中國繪畫思想史》中，曾兩度提及中國文化藝術與文藝復興相關。其一為北齊婁睿墓出土的壁畫，他認為六朝的繪畫作品中，再沒有比這一件更接近希臘、羅馬或文藝復興的藝術精神了，他認為此壁畫可與文藝復興達文西的畫相比。其二是他基於「大唐的藝術間接受古希臘和羅馬的影響以及大唐藝術表現出高度的古典藝術風格」，來認定大唐文化與文藝復興似乎相當近似。(註四〇) 高木森的理論是否和宗白華的見解衝突呢？筆者從事本文研究後發現未必，宗白華是站在藝術是從自由精神產生的立場來看文藝復興與魏晉風度之美；而高木森則從藝術品產生所接受的影響與產生的結果相近來談。可以肯定的是兩種不同文化背景產生的藝術精神——美，或有其共通性；而在不同角度的觀察下，也會產生不同見解的理論。

從上述「文藝復興與魏晉風度的美」之研究也發現中西談美的相似性與差異性，即同樣屬於自由精神所開發出來的兩種不相同的美：想像真實與感覺真實。文化是人類生活的樣法，美則是文化的靈魂，梁漱溟以為中西文化的不同，是因為西方人走著「向前面要求」的路向，就是「遇到問題，採奮鬥的態度，設法取得所要求的東西，甚至改造局面，也要滿足我們的要求。」而中國人走著「對於自己的意思變換，調和，持中」的路向，即「遇到問題，並不想奮鬥的改造局面，而是回想的隨遇而安。應付問題祇採自己意欲的調和。」(註四一) 他的見解是深刻的，文藝復興與魏晉風度的美，可象徵東西不同文化的成果，它們像同基因的種子，在不同的時空裡，自由地以最優的生命力，各自綻放出其光彩。

北魏 釋迦三尊像 金銅 高60公分
美國紐約大都會藝術館 藏

約 70 ANDREA DEL
VERROCCIO. David (over
1480). About 1480-85.
Surface covered, height
1 The Freer and
7, Washington, D.C.
*Lover Collection)

戴拉·卡斯坦紐 大衛像 約1450-57
皮革 表面呈弧形 高45 1/2"
美國華府國立藝術畫廊

附註

- 註三九 梁漱溟以為西洋生活是以直覺運用理智的；而中國古代那很玄深的哲理實是由理智調弄直覺所認識的觀念，而所謂理智運直覺，其實是「直覺用理智，以理智再來用直覺的。」《東西文化及其哲學》，頁一八八—一八九。
- 註四〇 《中國繪畫思想史》，頁一二〇，一四七。
- 註四一 《東西文化及其哲學》，頁六三—六四。

參考書目

- 李澤厚、汝信主編《美學百科全書》，社會科學文獻出版社，一九九〇年十二月第一版。
- 《大不列顛百科全書中文版》第十七冊，丹青圖書，一九八七年出版。
- 王世德主編《美學辭典》，木鐸出版社，民國七十六年十二月。
- Władysław Tatarkiewicz著，劉文潭譯《西洋六大美學理念史》，丹青圖書，民國七十六年七月三十日初版。
- 朱光潛著《西方美學史》上卷，漢京文化，民國七十一年十月三十一日初版。
- 朱光潛編譯《西方美學家論美與美感》，漢京文化，民國七十三年四月。
- (日)今道友信編，李心峰等譯《美學的方法》，文化藝術，一九九〇年六月第一版。
- 《美學史話》，千金出版社。
- 李澤厚編《美學百題》，丹青圖書，民國七十六年六月。
- 陳從周等著《美學與藝術》，木鐸出版社，民國七十四年九月。
- E.H. Gombrich著，雨芸譯《藝術的故事》，聯經，民國八十年增訂三版。
- H.W. Jamson著，曾培、王寶連譯《西洋藝術史》③《文藝復興藝術》，幼獅文化，民國六十九年七月。
- 馮作民譯《西洋繪畫史》，藝術圖書，民國七十七年十月再版。
- 《中國美學思想彙編》上集，成均出版社，民國七十二九年九月初版。
- 敏澤著《中國美學思想史》，第一卷，齊魯書社，一九八九年八月第二次印刷。
- 高木森著《中國繪畫思想史》，東大圖書，民國八十一年六月初版。
- 宗白華著《美從何處尋》，元山書局，民國七十四年二月初版。
- 梁漱溟著《東西文化及其哲學》，里仁書局，民國七十二九年七月。
- 曾祖蔭著《中國古代文藝美學範疇》，文津出版社，民國七十六年八月。
- 劉大杰著《中國文學發達史》，中華書局，民國七十三年十一月臺十三版。
- 李澤厚著《華夏美學》，時報文化，民國七十八年四月十日初版。
- 李澤厚著《美的歷程》，元山書局，民國七十五年。
- 黃光男著《藝海微瀾》，允晨文化，民國八十一年九月。
- 《中國繪畫美學史稿》，木鐸出版社，民國七十五年六月。
- 楊蔭劉著《中國古代音樂史稿》第一冊，丹青圖書，民國七十五年三月臺三版。
- 朴美齡著《世說新語中所反映的思想》，文津出版社，民國七十九年九月。
- 宋·劉義慶著《世說新語》，大眾書局，民國五十五年十二月再版。
- 勞思光著《新編中國哲學史(二)》，三民書局，民國七十九年增訂五版。
- 《中國歷史三百題》，上海古籍，一九九一年三月第二次印刷。
- 王運熙、楊明著《魏晉南北朝文學批評史》，上海古籍，一九八九年六月第一版。
- 余嘉錫撰《世說新語箋疏》，華正書局，民國七十八年三月。