

趙永新對「中國語文及文化科課程」及《中國藝術的基本精神》的一些新看法

問 李名珩

答 趙永新

趙永新教授（中）和《中國文化專題》（新版）作者林啓彥（左一）林潔明（右）合影

問：請問您對中學預科「中國語文及文化科課程」有甚麼看法？

答：一、應該開設這門課程

在二十世紀九十年代初，教育署推出高級補充程度的「中國語文及文化科課程」，至今已經超過十年了。要不要開設此類課程，如何開設，我想經過多年的實踐，教授這門課的中學教師們最有發言權，他們最瞭解學生的知識狀況。報刊也曾有過一篇評論，說甚麼「扼殺思辨，散佈偏見」，挖苦道：「已經初具中國文化研究院的規模了」，「預科及格的畢業生，可以當中國文化的辯護士了」云云。我對香港的教學情況不甚瞭解，但是，我認為開設此門課程是有必要的。作為一個中國人對祖國的文化應該有所瞭解，應該有認同感。

二、應該有多種傳授中國文化的方法

傳授的方法是多種的，課堂教學是一種形式，其他如國務院僑務辦與世界傑出華人基金會制定《華僑華人中國文化常識普及標準》，並向港澳台同胞及海外華僑華人推出「華僑華

人中國文化常識達標工程」活動也是一種形式。當今，在世界各地的一百多個國家和地區的華僑華人約有三千多萬人，他們在推動世界經濟文化和科學技術的發展中，發揮了重要作用。為促進中華民族和其他民族的團結與交融，為使當代及下一代華僑華人繼承本民族的文化傳統，較系統地掌握中國的漢語語言、文學、文化、歷史、地理知識，推出了此項活動，受到普遍歡迎。

三、中華文化把全世界華人聯繫在一起

華僑華人文化達標工程的第一屆頒證儀式、頒獎典禮上有一位來自香港的優勝者代表致辭時說：我出生在台灣，我是台灣人，我在香港讀書長大，我是香港人，但我是在中國悠久文化的薰陶下成長起來的年輕人，我是真正的中國人！澳門和文萊的代表也都再次強調，博大精深的中華文化哺育了華夏兒女，哺育了華僑華人。中華文化的情結把大家聯繫在一起，把大家與祖國聯繫在一起，共同為祖國的繁榮和發展，進一步弘揚中華文化作出自己的努力。

問：您的文章被選作教材，請問您寫這篇文章的目的是甚麼？

答：一、作為《中華文化書系》其中一冊《藝文神韻》的首篇拙文寫於十年前，並非是為該課程撰寫的教材，只是拙作《藝文神韻》的首篇。《藝文神韻》是《中華文化書系》之一種，馮天瑜先生的序言就該書系目的意義已闡明得非常清楚了，最後一段他寫道：「這套書系試圖通過中華文化若干側面的具象展示和知識性描述，透現中國人的價值取向、審美情趣、思維方式和行為方式，以及反映其民族特質和歷史進程，可供學習漢語及中華文化的外國朋友參閱，亦可作為具有中等及中等以上文化程度的中國人瞭解母文化的讀本。」我們正是試圖通過中華文化的某個側面的具象展示和知識性的描繪反映文化的某些特色。

二、揭示中國藝術的一些特色

我的這篇文章就是揭示中國藝術的一些特色。文中涉及的問題較多，有些是教學問題，有些是學術問題，教學中應

有重點。作為教材不可能面面俱到，出版時，香港教育圖書公司又請專家作了詳細注釋，注釋部份只供教學參考，不可能，也不應該要求學生都掌握，只要求他們瞭解主要內容就達到教學目的了。

三、不必在枝節問題上糾纏

比如說，本文的重點並非談畢加索，也非研究畢加索，並無必要對有關問題糾纏，如果要談可以補充張大千先生1956年在巴黎辦畫展時，拜會畢加索的一段趣聞。當年7月28日這天，畢加索在自己的居所接待了張大千，他領張大千夫婦參觀自己的畫室時，抱了五本畫冊，全是模仿齊白石的國畫，展示給張大千，請他指正。畢加索說：「中國畫神奇啊，齊先生水墨畫的魚兒沒有上色，一根線畫水，卻使人看到長河與游魚；那墨竹與蘭花更是我不能畫的。」這一方面說明偉大藝術家的謙虛，另一方面也說明中國畫的魅力。

問：請問您對中國文化有怎樣的看法？

答：這個題目很大，但如何看待中國文化卻是很重要的問題。

一、中國文化連續不斷

中華民族在幾千年漫長的歷史中創造了光輝燦爛的文化，中華文化是全人類共同的文明財富，為全人類的發展做出了偉大的貢獻。中國文化在坎坷跌宕中延綿生發，始終未曾中絕，成為世界史上「連續性文化」的典範。中華民族有着自強不息、崇尚道德、求真務實和寬容大度的民族精神。正是具有了這些精神，中華民族創造了物質文化、制度文化和精神文化。

二、中華民族精神和文化的重要作用

中國文化具有連續性和充滿了活力，這是其他諸文化無法比擬的。當人類跨入文明的時代，在此後的數千年間，巴比倫、埃及、印度、希臘、波斯、阿拉伯和印第安各民族都創造過燦爛的古文化。有的早已絕滅，有的為其他文化所代替，有的受到破壞或毀滅，有的因種種原因出現大斷層而失去光澤。只有中國文化從來沒有中斷過，沒有空白

點，歷經風雨滄桑，有過興旺發達的時期，也有過暫時衰落的日子，在近代幾乎遭受過所有列強的欺凌和宰割，屢次面臨挑戰，但是從來沒有被任何一個侵略者所吞併而消失，表現出巨大的再生能力。這是甚麼原因呢？這是中華民族精神和文化精神作用的結果，因此，使得中華文化成為世界史上連續性文化的典範。

三、中華民族精神的表現

中華民族精神表現在中華民族重視國家的統一和尊嚴，重視正氣和操守，這是中國文化具有連續性的一個重要原因。先秦時期已經形成的「君子以自強不息」、「厚德載物」的精神和人生的價值觀，使中國文化具有內聚力，始終保持自身傳統，順應時勢的變遷，不斷調節發展軌跡，並注意吸收異國異族的優秀文化，推動了中國社會和中國文化不斷向前發展，使中國文化具有連續性。

問：中國傳統文化藝術如何繼承和發展？

答：一、重視和諧的精神

文化創新和繼承的問題是人們關心的話題。傳統文化中既有優秀的，也有陳腐的東西。要創新既要瞭解中國的傳統文化，又要瞭解西方的文化。「中國文化的優秀傳統的核心內容是自強不息的剛健精神與厚德載物的寬容精神亦即和為貴的價值觀念。」(張岱年)。中華民族在中庸和諧問題上的認同，使全民族十分注重保持和實現和諧的局面，求大同存小異，保持人際關係的和諧，成為中國人的普遍行為的準則，對中國社會穩定和發展起積極作用，我們也需要在人類各文化之間創造和諧，奉獻中國有價值的精神資源，同時也吸收其他國家和民族創造的有價值的精神資源；我們期待中華文化繼續發展，世界各民族文化繼續發展，讓中國文化精神滋養中華民族，並融入世界文化的潮流，成為人類謀求和諧，探求人類精神的資源。

二、在傳統基礎上發展並汲取其他文化優點

當然文化精神和藝術精神密不可分，文化精神包含某些藝術精神，藝術又有其自身的某些精神。只有繼承傳統的精

神，在傳統的基礎上發展，並汲取其他文化的優點，我們的藝術才能具有無限的生命力。

三、中國畫在傳統基礎上的發展

中國畫是隨着社會的進步和發展而不斷發展的，那種認為中國畫已經到了「窮途末路」的觀點是「悲觀」的。如水墨畫肇始於六朝，倡興於唐代，成熟於宋代，勃興於元明清。傳統水墨畫多強調筆墨結合，以筆法統攝墨法，以水輔墨，今人純用墨之濃淡乾濕，以水為主，以墨為輔來塑造物象，這無疑是對傳統的突破，這就是一種創造，而且是在繼承傳統基礎上的創造。任何一種藝術只要繼承傳統，並有所創造，就有無限的生命力。

問：請問《中國藝術的基本精神》一文的重點是甚麼？

答：教學的重點是講清中國藝術的基本精神：崇尚自然，詩畫同源，注重意境，講究神似。

問：請問中國藝術精神強調甚麼？

答：文化的精神或藝術的主要精神可以從不同的角度來理解。人文精神、倫理傳統、中庸和諧、尊君重民是中國文化的基本精神，體現了我國古代哲學思想和精神，也是中國藝術追求的最高人生境界，具體體現在藝術方面就是十分強調「天人合一」，追求與自然的和諧統一的哲學思想。大自然是我國民族在「天人合一」信仰下所追求的最理想的精神家園。

問：請說明「天人合一」是甚麼含義？

答：如何理解「天人合一」，有人提出是人類與天地、自然萬物的合一，人與自我本性的合一，人的意志、品格、情操、理想與自由精神、自然規律的合一。季羨林先生有一句題詞：「正確處理人與自然的關係張皇東方的天人合一思想庶幾能避免大自然對人類進一步的報復」，其中就談到人與自然以及培養高尚的道德情操的問題，為此我寫了一篇文章《文化精神，善待自然——從季老的題詞說起》，可參閱。

問：有人認為中國傳統的藝術和道德關係密切，請問這是否中國傳統藝術的特點？

答：從這個角度去看藝術與人格的問題，有人認為中國傳統的藝術和道德關係密切，藝術建基於道德之上，例如有些人即使藝術技巧高超，但由於道德不高而被後世輕視，一個傑出優秀的藝術家，應該是藝術高超，又具有高尚道德情操的人，但是也有某些道德淪喪的藝術家，「人品不高，用墨無法」也是指此類人。這不能說是中國傳統藝術的特點，外國藝術也同樣存在這種情況。

問：請問文章中「詩畫同源」是甚麼意思？

答：一、詩畫之間有相通的規律和特點

詩和畫是兩種不同的藝術。詩是時間藝術或語言藝術，畫是空間藝術或造型藝術。它們同屬上層建築的藝術領域。無論是詩還是畫都要求通過真實、具體的典型形象，來反映社會生活，抒發作者的感情，同時也激發讀者、觀者的聯想、想象和共鳴，從而產生藝術魅力。這是它們之間的一個重要的共同規律。「詩中有畫」「畫中有詩」，表明各種藝術之間，尤其是詩畫之間具有相通的規律和特點，它們同出一源。中國古代畫論就兩者之間的密切關係已經闡述得十分清楚了。中國畫所含的「詩趣」和詩所含的「畫意」可以從兩個層面來理解，即表層和深層的關係。

二、詩和畫的表層關係

詩和畫的表層關係是詩畫表面的結合，即以詩作畫，為畫題詩。以詩作畫，就是用畫描寫詩人所敘述的情節和所刻劃的人物形象，如顧愷之的《洛神圖卷》。為畫題詩，就是詩人因畫而引發起詩的感情，把畫作為詩的題材，並在畫上題簽。

三、詩和畫的深層關係

詩和畫的深層關係是詩畫內部的結合，即畫的構思、形象、色彩、章法的詩化，也就是說畫有詩的意境，詩有

「畫境」，非常形象化，讀者和觀者讀起來，看起來回味無窮，從中得到藝術的愉悅，受到教育。詩和畫的這種關係是中國藝術獨有的特色。如傳為王維畫的《江山雪霽圖卷》，人們看了之後，會自然想起他的《漢江臨眺》中的「江流天地外，山色有無中」詩句。

問：您可不可以舉出一些實例說明「神似形似」的含義？

答：一、人物畫講究形神兼備

中國人物畫有幾千年的歷史，人物畫的美學傳統的精華就是講究「形神兼備」。品評畫家的成就也以此為準繩。如從清末兩位大畫家蘇六朋和任頤的人物畫《蘇武持節圖軸》、《鍾進士像》中就可得到啟發。

二、蘇六朋的例子

蘇六朋，清嘉慶三年，即1798年生，廣東順德人，嶺南著名畫家，早年工山水，間寫花鳥，晚年專攻寫意人物。他的《蘇武持節圖軸》中的蘇武形象，臉上的皺紋和銀鬚，記錄了他十九年的艱辛歲月，刻劃了人物自信、冷靜和威武不屈的性格，從平靜的表情中流露出他深沉的思緒和內心的尊嚴，通過畫面觀者看到蘇武的崇高的精神世界。

三、任頤的例子

任頤，生於清道光二十年，即1840年，浙江紹興人，從其叔任熊、任薰學畫，善畫人物、花卉、山水，尤工人物肖像。他的《鍾進士像》刻劃了驅鬼之神——鍾馗威嚴的神態，表現了他性情剛烈，嫉惡如仇的性格。無論是蘇武，還是鍾馗，兩個人物的形象都很生動，給人以真實可信的感覺。是形神兼備的典範。

問：請問該文中「意境」是甚麼意思？

答：一、意境的含義

「意境」是美學研究探討的問題。這是藝術家主觀情感與客觀物境互相交融而形成的藝術境界，也是藝術家與自然

相近而又相融的精神感受，作為藝術的繪畫……都是藝術家表現這一感受的依託，也是具有人與自然融為一體的美學意蘊。中國的文學、詩詞、繪畫、園林等都講究意境。陶淵明的「採菊東籬下，悠然見南山」；王勃的「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」，都是絕妙的語句，都表現了一種深邃的意境，給人一種特殊的美感。中國的園林藝術在審美上的最大的特點是有意境。

二、《清明上河圖》表現的意境

張擇端的《清明上河圖》所創的意境和藝術構思是令人歎為觀止的，此畫雖然不是自然山水而是人物社會風俗圖，同樣有很高的意境。畫中描繪的是北宋宣和年間都城汴梁（今開封）東門內外，商旅往來，市場繁榮的景象。畫家把汴河岸上繁榮的市面和各階層人物的生活情景，疏密交錯地組成一個畫面，描繪了北宋末年都城的風貌，可以使觀者從有限的空間進入無限的空間，從而引發一種帶有哲理性的歷史感。從顧愷之的《洛神圖卷》，顧闳中的《韓熙載夜宴圖》到張擇端的《清明上河圖》，都是敘事性的，以情節的鋪陳揭示豐富的社會內容，以形寫神，一脈相承。

問：有人認為老子和莊子都不講求藝術，您的意見怎樣？

答：老子的「道」，對「道」的思想涵義的討論已極其繁多，各自從不同的角度進行研究探索，《老子》曰：「大音希聲，大象去形」似乎談不上形體（藝術）存在的意義及價值，但深一層看，莊子所主張的乃是「形出於道」，正如老子的「萬物生於有，有生於無」，從此角度理解老莊並非不講藝術。

問：學習藝術的學生，在學習上應注意些甚麼？

答：這是應用的問題，涉及到藝術的各個門類，要在文化科中解決，是不實際的。我的文章只是從文化的角度，從宏觀上對藝術的精神作些探討，並不涉及到具體哪門藝術應該如何如何。但是各類藝術有相通的地方，無論是哪種藝術，都要有一定的內容，是創作者有感而發，不是無病呻吟，都要求通過真實、

具體的典型形象，來反映社會生活，抒發作者的感情；都要運用一定的創作方法並具有藝術感染力，激發讀者、觀者的聯想、想象和共鳴，從而產生藝術魅力，才能對讀者觀者起到認識作用、教育作用和審美作用，達到暢神、悅情、快人意的目的，這是它們之間的一個重要的共同規律。對學生進行一些藝術教育是很有必要的，但是要從實際出發，可以結合課程聘請有關專家作專題講座，這樣才有針對性，才能取得更好的效果，但是以下幾點我認為是必須要求的：

1. 對藝術要有充分的認識：

藝術這門學問既廣又深，廣者，指藝術的豐富性和涵蓋面，如藝術有繪畫、書法、戲劇、音樂、舞蹈、電影等等，繪畫又分具象、意象、抽象；音樂分中樂、西樂、古典和現代；深者，指對藝術要專注，要厚積，要練基本功，俗話說：「台上十分鐘，台下十年功」就是這個道理。藝術的廣度和深度還說明學習藝術要有悟性，要觸類旁通，潛移默化。

2. 對藝術要熱愛，要培養興趣：

只有熱愛才能下苦功，才能廢寢忘食，百折不撓，凡事有興趣才會熱愛，才會投入，投入就不會計較得失，熱愛和興趣是相輔相成。藝海無涯，只有努力再努力，才能到達彼岸。

3. 藝術必須長期積累：

要踏踏實實，一點一滴去吸取，不要好高騖遠，要博採眾長，學習別人的長處、優點；既要學習現代，又要學習傳統。那些自以為是，否定傳統的人，是不可能取得成就的。

問：對該文有不同的看法，您是如何看待的？

答：對文章有不同看法，不足為怪，只是仁者見仁，智者見智，有些斷章取義的做法是不可取的，比如我的文章在分析中外藝術不同時提出「合」、「分」的觀點，有人說應提「合」隱藏着「分」，「分」隱藏着「合」，甚至扯上政治，甚麼「聯邦制」等等。諸如此類，不一而足。

問：您可不可以推薦一些和本文相關的書籍？

答：對研究者來說，有關文化藝術問題，要進一步研究，建議仔細讀讀徐復觀先生的《中國藝術精神》，以及饒宗頤先生的著作，還有陳從周先生的《梓室餘墨》對園林藝術的論述。

（此訪談於 2003 年 5 月作者根據提問題所作的回答，經整理後成此文。）

整理：黃玉麟

