

作者簡介

林翠雲，文藻外語學院應用華語文系專任講師，中央大學中國文學研究所碩士、國立藝術學院（今台北藝術大學）美術史研究所碩士。近年致力於華語數位學習教材開發及研究，代表作品為「華語e起來」，首創臺灣華語教學播客（Podcast）系統。學術論文散見於《臺灣華語教學》、《中原華語文學報》等期刊。

提 要

基於莊子「寓修道於技藝」的本懷，以及此本懷對於後世藝術創作與理念發生深刻的影響，引發我們反省莊子思想中可能蘊涵的藝術哲學，這個藝術哲學可以標舉為「技進於道」。我們採取「由藝而道」的研究進路，從藝術活動的各個脈絡中，包括藝術創作、作品形成、讀者詮釋、作品完成時，來具體地探究莊子思想中，技藝與道之間的關係，從而瞭解莊子對於藝術的特殊理解。

本論文的研究內容可分為總論及分論二大部分。總論所探討的是「道」與「藝」的類比關係以及本質關係。分論部分則有三點：1、創作過程與修道歷程的關涉；2、詮釋原則與體道原理的關涉；3、莊子藝術哲學在創作中可能的體現—以繪畫中「遠」與「空白」的藝術現象作為具體範例。研究的結果，我們發現，莊子「技進於道」之藝術哲學顯示，藝術之最高根據為道，而其意義表現在：1、藝術家的主體修養工夫，表現道之工夫義；2、創作、解釋主體的藝術心靈，表現道之精神義；3、作品的「道境」為「至美」的具現，表現道之境界義。處於藝術活動之關鍵地位者為「藝術心靈」，此精神主體為一切藝術活動之形上依據。而此種藝術精神之觀念也是莊子藝術哲學的核心。總之，能夠具現「道」的藝術，才符合莊子理想中的藝術，而欲達此理想，其樞紐則在於主體之藝術心靈的培養，此與莊子道論中最重視工夫論實相一致。同理可知，「技進於道」所以可能也就在於，「技」必須具備此種可通契於形上精神的特性。

目

次

第一章 莊子美學相關藝術諸問題之釐清	1
第一節 「技進於道」美學論題的提出及意義	1
第二節 「莊子美學」中是否具有「藝術哲學」之涵義	5
第三節 莊子「美學」的特質對於「藝術本質」的決定作用	10
第二章 本文研究的思維方法、論述程序及資料處理	17
第一節 思維方法	17
第二節 論述程序	24
第三節 資料處理	26
第三章 「道」、「藝」的關係	29
第一節 「道」、「藝」是否必然關涉	29
第二節 「道」、「藝」如何關涉	38
第四章 藝術創作過程與修道歷程之關涉	45
第一節 藝術創作前主體的精神存養	45
第二節 藝術創作時的審美心理狀態	52
第三節 作品的完成及審美經驗的發生	65
第五章 詮釋原則與體道原理的關係	75
第一節 「語之所貴者意也」：文本意義的獲取	76
第二節 「得意而忘言」：文本意義獲取的開放性	80
第三節 「意之所隨著，不可以言傳也」：文本意義的默會致知	85
第六章 莊子藝術哲學在藝術創作中可能的體現	91
第一節 「遠」與「空白」的藝術現象	93
第二節 「遠」與「空白」如何呈示無限	98
第三節 畫境中詩意的思惟模式	103
第四節 莊子相關「遠」與「空白」之藝術原理	106
第七章 結 論	111
參考書目	115