

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

當代社會在功利及資本主義蓬勃發展的效應下，科學技術日益發達，人的物質生活享受也更為優渥，經濟活動往來熱絡，但這看似享樂富足的生活下，卻也造成了人心因不斷追逐外物而空虛迷失，個人的生命價值觀也造成相當程度的異化現象¹。人一味地盲目追求物質生活上的享受，造成心靈上漂浮不安無所寄託的狀況，生命在得失之間流盪不已，且不知歸趨之所在，自然地想擁有豐足的心靈境界就顯得更加困難。面對人汲汲於營私營利的現代功利社會，教育的教化功能，也不免淪為爭權奪利與政治爭鬥下的工具，種種扭曲變異的現象，使筆者感到迷惘困惑更加擔憂，在一連串的社會轉變與深刻的人生省思之後，更加深切感到生命價值的無奈與虛無，故為了追尋生命裡更深的境界與價值，筆者對於逍遙自在的莊子之「道」生命境界更為嚮往，也期望能由此找到更貼近於人原本心靈就保有的，那最真、最善且最美的「道」的心靈美境。

中國歷經數千年的歷史演進，到今天已累積豐厚的文化內涵，它所呈現的是中國人獨特的哲學觀、文化觀及藝術觀。這種特質不僅不會隨時空移轉，反而是與時俱進，歷久而彌新的。尤其對現代人而言，它就如同開啓一個寶庫，它提供了源源不絕的人文思維及美感意象，不僅使現代人的精神生活，因此獲得傳統文化精神的滋養，也提升了現代人藝術創作的意境及內涵。而教育是百年樹人的工作，時代的巨輪雖帶來了科技文明的進步，但也造成這一代青少年功利取向的性格，養成物質化的人生觀，在面

¹如《莊子·齊物論》云：「與物相刃相靡，其行盡如馳，而莫之能止，不亦悲乎！終生役役而不見其成功，蕭然疲役而不知其所歸，可不哀邪！」

對浮華的物質世界，大眾傳播媒體又推波助瀾，到處充斥著一些膚淺、浮躁、低俗的次級文化，使得青少年成為蒼白迷惘的新新人類，對於美的藝術的欣賞，欠缺耐性與體驗。造成如此的社會文化，與國家社會長期太過重視經濟發展，忽視人文教育的政策是相當有關連性的，凡是重「功利」的結果，造成社會一切向「利」看的狀況，更是讓如此狀況日益嚴重，故唯有在「人文」教育工作上下工夫，才是導正這現象的最有效方法，人文教育重視「情意」教學，即所謂美感教育，「情感陶冶」。透過情意、美感的教學，可使學生心靈豐富，懂得欣賞自己，欣賞別人，進而關懷社會人群。故筆者認為若能將莊子逍遙「遊」與「化」的境界工夫融入美育，必定能為現今社會帶來一股清新且富教化性的學習新氣象。

人類精神動力得以推廣與發展的最大推力就是教育的力量，故教育是人類所有精神動力之自由的自我開展的最大動力，而在開展人類內在整體之精神動力的方法上，古今中外都曾提出以「美」的教育及教化來培養人的性格，並以期能促進人類感性與精神性力量之整體和諧發展之主張。藝術雖有益於人格陶冶上的培養與教化功能，但庸俗之藝術卻足以腐化人的心靈及精神，是故中西先哲皆相當重視藝術教育，以其作為正向教化人心之媒介，如西哲柏拉圖就曾提過好的藝術與壞的藝術之對人心靈上的影響。

「國民教育法」第一條即揭示教育是德、智、體、群、美五育之均衡發展，隨後教育部在加強美育教學的實施要點中更強調「美育的功能在促進德、智、體、群四育之均衡發展，並提高其境界，豐富其內涵。²」足見美育在整體教育中之地位。文化建設積極蓬勃地推展，然而人的精神生活建設上卻有待更進一步改善，而這方面的推展首先就必須先由教育工作著手，以美的陶冶以促進個人的健全人格之發展。

² 教育部，「國民中小學加強美育教學實施要點」，刊於教育部公報第六十四期，民 69，頁 7-10。

美育的實施除了淨化心靈，陶冶人的性情之外，也是一個民族文化健全發展的根基。在新世紀裡，世界各地在文化、經濟、政治、社會上都發生重大的變革，在劇烈的變動中，全球都瞭解知識、文化、教育的重要性。是故為因應新時代的種種變革，教育之理念與教學之方法尤需要進行改革。至於如何激發個體潛能，以適應新的時代與新社會狀況更是新教育所應重視的。在當代文化混亂，價值觀多元的時代裡，如何發展能配合時代發展且可提升心靈美感的教學理念，來融貫於青年學子之精神心靈之中，使其能統整為人格特質之一部分，實是當前教育亟待研討的議題。異質文化的挑戰，導致人往往訴諸於感官層次的粗俗文化之享受，而排斥屬於精神層次的心靈文化，為了改善這樣的沈淪狀況，倡導美育政策以提升人文精神上的素養是相當重要的。

美育在一般人求學經驗中大多會聯想成美術課程或是藝術課程，並將美的學問視為很艱深難懂得學問，在職業生涯上毫無實用價值或功利性價值，故也就將「美」的教育工作或課程視為是可有可無的一門學問。事實上，美育的範圍極廣，但長期以來，美育總是與德育、智育、體育、群育並列，讓人誤以為美育與其它四育是分開的，於是美育便成美術教育了。然而若將美感的培養侷限於這樣的概念之中，人們的一種狹隘的認知的想法不僅遏止了美育的發展，也阻礙了「美」教化人心、提升生活品質的功能。

將「美育」界定為美術教育，即只是就狹義的美育而言，其內容大多注重技巧的訓練與知識的傳遞，較忽略美感經驗的培養。但就廣義的美育而言，指的是「美感」的培育過程，主要在培養人對日常生活中一切事物的美感層面之感受力，創造豐富的美感經驗(aesthetic experience)。換言之，美育的目的應不單是藝術創作的技能或知識，更重要的是培養個體對美的

敏銳感受，充實精神的生活，達到美化人生的目的。

綜觀古今中外著名美學家的時代背景，不乏身處動盪不安的例子，例如柏拉圖³、席勒與蔡元培等，皆欲以「美」為之教化人心之基礎，建立和諧的社會為出發點，提倡「美」學教育。而最早將美感與教育整合連用的學者--德國的席勒(Friedrich Schiller,1759-1805)，在經歷法國大革命的悲劇，眼見政治與社會的腐朽與粗野後，欲希望透過提倡美育使人走向真正的自由。他在《美育書簡》(On the aesthetic education of man, in a series of letters,1794)中說道：「在一個迫切追求利益與政治自由的時代，卻一心為美感世界構思一部法典，是否有些不合時宜？」(第二封信)席勒點出人們的疑惑，並回答：「我們的時代實際上是在兩條崎路上徬徨，一方面淪為粗野，另一方面淪為疲軟與乖戾。我們的時代應通過美從這雙重的混亂中恢復原狀」(第十封信)⁴。足見其希望透過美育而使人脫離混亂，以獲得心靈上真正的自由與平靜。

筆者認為，莊子所處的時代背景以及心靈所產生的空虛感，與我們所處的現代社會有著高度的相似之處，面對生命的茫然無措、面對人的種種異化問題，莊子所提出的各種思想觀點，若能經由教育或宣導的方式，廣為宣傳並教化人心，必能為現代人帶來對生命與人生更深層的體悟與省思。國家社會的紛亂，經濟蕭條金融海嘯所帶來的危機，牽動了人類心理與心靈上的危機，這種心理危機最具體的表現，就是宗教上的效應，人類心靈上更加需要寄託與慰藉，於是紛紛投入宗教性團體上的活動，再者就是在臨床醫學上產生愈來愈多的精神官能症患者，弗洛伊德便說：「我們所

³柏拉圖時代，由於政治社會的變遷，詭辯學者的興起，助長個人主義、感覺主義、相對主義的橫行，導致價值標準的混亂，使得希臘的古典精神面臨空前未有的危機。柏拉圖試圖以美育培育身心健全的市民，以對抗時代的危機」(楊深坑，《柏拉圖美育思想研究》，台北：水牛，1988年，頁20-43)

⁴馮至、范大燦譯，《審美教育書簡》，台北：淑馨，1989年，頁55。

謂的文明本身，應該為我們所遭受的大量痛苦而負責。」⁵基於對現代人的痛苦壓抑與心靈上的慌亂空虛有深切的感受，筆者乃欲藉莊子逍遙且自然無為的心靈之探討，來為現代人的心靈困境找到一條新的出路，並將這嶄新的、自由的生命提昇而為藝術審美之生命，並將其落實於現代之美育施行上，藉由雙管齊下的方式，將莊子提倡的「道」心靈境界上的美境與逍遙擴展為的美學教育精神，並藉與現代美育之結合，來探討其在美育意涵上的意義與創生啟發，進而將現代人困頓之心靈提升為一審美之心靈，為本研究最重要之研究目的。

第二節 文獻探討與研究進路

關於莊子思想的研究，無論在哲學、美學、文學、考據、生命理境等各方面皆有十分豐碩的成果。在莊子三十三篇著作中，包括了「內篇」、「外篇」、「雜篇」，有些是莊子門人的思想，有些是莊學的旁支，當然，也有一部份是純正的莊子思想。而其中以內七篇為最重要且最為後世所認可的莊子著作，因為它代表了莊子個人純粹的中心思想。

而本論文之研究方法，以莊子內七篇為主，其餘二十六篇亦為用。內篇思想一般皆認為是莊子所論述，雖外篇與雜篇之作者是否為莊子或其後代弟子之所著，一直以來皆為古今學者所爭論未決之議題⁶，但筆者希望能廣納各篇之意涵來充實並表現出莊子內在的精神意涵，故亦採納外篇及雜篇的論述，使相關的思想中心旨趣有更多佐證。故本文以《莊子》一書為研究探討範圍，再佐以各家註解。如郭慶藩之《莊子集釋》、憨山大師《莊

⁵ 車文博主編，《弗洛伊德文集》第五卷，吉林：長春，1997，頁236。

⁶ 徐復觀說：「外篇雜篇，有的仍係出莊子之手。」；陳鼓應亦認為：「在外雜篇中也有若干段落成書較早，有可能是莊子本人不完整的手稿，或其弟子親聞莊周口述的筆記。」參閱（先秦道家禮觀），《漢學季刊》，十八卷第一期，2000年6月，頁22。

子內篇慙山註》等為參考，舉證採納郭象與成玄英之注，以期更能真實且完整展現莊子之精神。最後，強調主體虛靜之工夫修養，闡揚體道乃能自由，並由此開出大有大美的境界，並將其「道」之藝術精神與藝術教育做結合與擴展。

第三節 章節說明

在中國文化史上，莊子思想由於其寬廣且自由無限的思考模式，在藝術審美領域上，對中國藝術審美精神與藝術美感特質之形成有很大的影響。在莊子美學核心思想中，「美」是由主體之自由精神所實踐的，而「美」的思考是屬「價值」層面，而非「知識」層面的問題。莊子美學既以「美之價值」問題為關注探究的核心，基於莊學之超越的精神，其對於「美」之價值態度，乃有超越世間之相對美，而追求「道」之絕對美的取向，而在此過程中，自然須透過工夫的實踐才得以達到如此之境界。在莊子美學中「美」可區分為「道」之「形上」根源之美與透過修養工夫所達到的心靈「至美」之境。《莊子》謂「天地有大美而不言」此乃就天道無為化物的功用而言「美」，天道自然無為化物之德，成為實現世間一切真美之形上理據。而心靈上的「至美」之境，是由「遊」下所發展出修養工夫而顯現之心靈美感境界，亦是超越於一般相對性審美經驗的絕對美境。故在莊子美學思想中，天地之「大美」誠乃是世間一切真美之所由實現的根源。由體道之人體察天地之「大美」，乃得以成就世間之「眾美」。

本論文以莊子「道」之核心思想所延伸闡展出的自由之藝術精神為研究主題，希望能夠藉此掌握莊子自由精神下美學意境，並與現代美育做創生性的結合與運用，讓美育意涵更富「道」下之逍遙自在精神，使其更融

通於「道」所拓生下的藝術美境之中。自由精神的展現就是體道，「道」在莊子哲學當中，是屬於絕對且永恆的形上學層次，具有超越、獨立、遍在、永恆等諸種特性。在莊子看來，「道」與天下萬物所呈現的「物」體雖然分屬兩個不同的範疇，然而在「氣」的貫通之下，即可融通為「一」。「物」透過氣化的概念，達到與造物者「道」遊的境界，而「道」亦透過氣化的形式，賦予萬物生命與形體。基於這個觀點，本文在第二章中，就以「氣」為主要探討之對象，藉由莊子核心思想之系統化的闡述，釐清莊子「氣」論下所延伸出的各種思想觀及重要概念，依序分為下列四大主題來論述：一、形上思想—道氣形。二、宇宙觀—天地為一。三、人文思想—萬物並存。四、語言觀—非言非默。藉此釐清並把握住莊子之核心思想，以做為後文論述之依據與參考。

藝術審美境界本是以主體感性情意活動為本位的心靈層面，於莊子思想之無執無別的自由道境是有其異曲同工之處。莊子超世脫俗的心靈境界之涵養，經由個體修養工夫為中介而得以轉化，而開顯出藝術性的審美精神，經由如此之轉化，莊學不但可能開顯出藝術性的審美精神，而且也對於中國後世之藝術理論與實踐產生了深鉅的影響。在本文第三章中，筆者首先就莊子核心思想下所開展出的美學思想意涵，即析分為如下五個主題：一、莊子之藝術精神主體與理論之探討。二、物我合一之道氣形化的審美「境界」。三、無為自然-無為貴真之「美」的追求。四、虛靜空靈-用「心」若鏡的主體觀照。五、道之超越-聽之以「氣」的超越思想。分別就各個主題逐次予以討論及論述莊子之美學思想意涵。

莊子思想轉而能開顯出藝術審美精神與美感境界，將之應用於美育，則必能在美育上發揮其開啓與創生的功能。因此筆者在第四章中，茲就莊子思想所含之審美涵義，依下列三大主題探討分析其在美育中的意涵：一、

美育的功能與現況。二、莊子美學在美育功能上的啓發。三、莊子「遊」與「化」境對美育意涵之開拓與創生。

最後爲第五章結論，乃總述前文所言，藉此烘托出莊子「至虛遊物」的美學意涵，對美育上所闡展出的新氣象與新方向，並能達到至人心靈之最高境界，享受大美之至美之「道」的美境，使心靈能逍遙於大地禮讚中，享受欣然而樂的生命情調，達到豐足、圓融與完整的真善美之心靈境界。