

当代学术文丛

宋代美学思想史

Songdai Meixuesixiangshi

郑苏淮 / 著

江西出版集团
江西人民出版社

宋代美学思想史

SONGDAIMEIXUESIXIANGSHI

郑苏淮 / 著

出版集团·江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋代美学思想史/郑苏淮著. —南昌:江西人民出版社,
2007.12

ISBN 978 - 7 - 210 - 03767 - 5

I . 宋… II . 郑… III . 美学思想 - 思想史 - 中国 - 宋代

IV . B83 - 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 196180 号

宋代美学思想史

作 者:郑苏淮

责任编辑:徐明德 彭茜

封面设计:蔡二弘

江西出版集团·江西人民出版社

发行:新华书店

地址:南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话:0791 - 6898965

发行部电话:0791 - 6898893

邮编:330006

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32

印张:14

字数:350 千

ISBN 978 - 7 - 210 - 03767 - 5

定价:32.00 元

承印:江西新华印刷厂

赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换

前言

在《宋代美学思想史》出版之际,我想向读者说明我选择这个题目的一些想法以及在该课题研究所获得的一些成果。对此,当然可以见仁见智,但是“仁”也罢“智”也罢,前提是必须对此问题进行研究,然后才有发言权。

(一)

宋代美学思想,是中国美学思想发展的一个高峰期,也是一个成熟期。之所以这么说,有以下一些理由:

一是宋代美学思想是在理学思想发展并将人们的理论思维水平提高的基础上发展起来的,因此,宋代美学思想所体现出来的理论结晶程度明显高于此前的中国美学思想发展水平。众所

周知,美学是一门理论科学,尽管被誉为美学之父的鲍姆嘉通认为“美学的对象就是感性认识的完善”^①。但是研究“感性认识”必须借助于理论思维。只有理论思维高度发展并真正提高了人们的理论思维水平,理论科学才可能真正得到充分的发展。宋代美学思想的发展,就是建立在理论思维充分发展的基础之上的。对于宋代理学家的历史成就,人们往往从道德层面进行批判,从实用层面进行指责,恰恰不从理论思维的角度进行判断。从这个角度出发,本书将几位理学家的美学思想进行了总结和概括,同时特别注意文论、画论、诗论、词论之中的理论特色,尽可能地将宋代美学思想在理论上的发展给概括出来。只有如此,“史”才能超越材料的堆积和罗列,才能够体现其意义和价值。

二是宋代艺术得到了全面的发展,取得了超越前人的艺术成就,这些又为理论总结提供了新鲜、生动而又有亲切感的材料。譬如诗歌的研究,宋代比唐代有着更为优越的条件,因为宋代创造出了不同于唐代风格、韵味、理趣乃至特点的诗歌,这就为理论总结提供了崭新的材料,提出了新的问题。一个理论思维充分发展了的学者,面对新的问题和新的材料,必然会作出新的概括和总结。北宋时期的苏轼提出的“有道有艺”、“身与竹化”等命题,恰恰是对新的艺术成就和艺术活动的总结与提炼,从而将美学思想发展到一个新的高度。到了南宋的严羽,更是提出了“妙悟说”“别材”“别趣”说,完全是从诗歌审美主体的角度切入,同时也概括了所有审美主体的基本特点。这些理论成就的取得,当然离不开新的艺术活动和新的艺术成就所积累起来的新的审美经验。

三是宋代士大夫的生活形态发生了极为明显的变化,从而

^① 转引自朱光潜:《西方美学史》(上卷),人民文学出版社1979年版,第297页。

导致唐代建功立业的时代主题转换为宋代的把玩、游玩、自娱、娱人的文人心态。这个转变,确实给宋代美学带来了鲜明而又鲜活的时代特色。宋代的士大夫理性而又随意、玩物而不丧志、立身主流而又时不时进入市井与青楼……由此而来的艺术生活化和生活艺术化成为宋代士大夫的常态。

鉴于上述看法,我选择了宋代美学思想作为一个独立的研究对象,并最终写出了本书稿。

(二)

追溯起来,我对中国美学史的研究开始于上世纪的80年代中期,到90年代开始关注宋代美学。由于教学任务繁重和杂务缠身,迟迟没有将研究成果系统地表述出来,仅仅是用论文的形式将一些看法发表了。2005年我下决心要将自己研究的心得与感悟系统整理出来,于是便以《两宋美学研究》为题申报了江西省社会科学规划项目并获准立项。

《宋代美学思想史》以宋代历史和宋代思想为背景,研究宋代的美学思想以及美学的基本范畴。全书分为十六章。其中第一章是叙述宋代社会概况;第二章是叙述宋代美学产生的文化氛围;第十六章是宋代美学的几点小结;其余十三章则是以美学家为纲,以美学范畴为目,讨论宋代美学的基本问题。涉及文学、美术、戏剧、音乐等艺术领域,特别是将理学思想作为理解宋代美学的钥匙,因此,对宋代美学思想的理解就与以往有了较大的不同。

在具体写作过程中形成了本书稿以下几个特点:

一是将宋代美学思想放在宋代历史的大背景下来考察。宋代是中国历史上一个十分有特色的时代,君王与大臣之间关系较之以往时代而言,具有较为宽松、融洽的特点。因此,这就为宋

代美学思想的产生提供了极为有利的政治氛围和环境条件。宋代思想家有较为自由的心态,在探讨理论问题时自然也就较为自由。宋代所特有的人文环境,培育了宋代美学家比较自由的性格,因此,他们在美学中较多地体现了人的自由的追求,较多地体现出人的自由的美,这些特别值得重视。在这个思想指导下,《宋代美学思想史》的研究将有助于人们更正确、更全面地了解 and 看待宋代美学。

二是特别注意到理学思想的兴起,对整个中国美学形态以及思想理论形态都产生了极为明显的影响。当然,宋代的美学思想自然也就受到了理学的影响。宋代美学形态的分析和研究是该课题的一个十分有意义的闪光点。以往的研究没有注意或没有充分注意美学深入发展需要理论思维的支撑,因此,对宋代美学研究往往忽视理学兴起以后对中国人思维特征的影响,还在所谓的感性特征、实践理性等概念或理论框架的束缚下讨论问题。突破这些理论框架,构建宋代人真实的美学理论框架,无疑是新世纪对我们提出的挑战。该课题的研究就是应对这个挑战的初步成果。在书稿中,用了两章的篇幅讨论理学家的美学思想,形成了该书的一个显著特色。

三是注重理论分析,将每一位思想家的美学思想中有理论价值的部分提炼出来,特别是对作为基本概念或范畴的一些命题进行分析。这样既可以避免一些重复,又可以集中篇幅深入讨论一些较有新意的理论问题。较之以往的美学史著作,减少了叙述一个美学家的全面的美学主张的文字,而集中叙述并分析有贡献的美学家的那些有理论价值的美学思想,力图将宋代美学的特色和思想贡献勾画和体现出来。

(三)

从2006年2月起至2007年4月的一年多时间里,我将所有的空余时间和全部精力都投入到《宋代美学思想史》的写作之中。当书稿完成之后,我所祈盼的轻松感并没有出现,而是出现了极度的疲倦之感和空虚之感。在这样一种心情下,我写了一首小诗以记当时的心情:

遣怀

拙文著罢心绪乱,停笔自顾衣渐宽。

寒月不语书房静,霓虹有情街市喧。

工笔细微显精神,写意恢宏起波澜。

宋代诸子俱入彀,心存高远慕轩辕。

书要出版了,就像自己的儿子要独立远行一样,我心里既高兴又忐忑不安。它的命运如何我已经完全无能为力了,但是它的一切又无不引起我的揪心之感。但愿它能够引起关心宋代美学同仁的兴趣、好感、争论、深思、批评乃至反驳。

在本书稿的写作过程中,参考了同行的著作和论文,受到了不少的启发;得到了许多热心的朋友、前辈及同行的关心、帮助和指教;得到了江西省社会科学规划办公室、江西科技师范学院科研处、江西科技师范学院文学院领导和同仁以及我们课题组全体成员的关心和帮助,本书的出版还得到了江西科技师范学院学术出版基金的资助,在此特别鸣谢。

郑苏淮

2007年8月18日于南昌 草之斋

目 录

前 言 1

第一章 宋代的社会概况 1

第一节 宋王朝政权建立的过程和特点 2

一、宋王朝建立的过程 2

二、赵匡胤的性格特征和政策走向 6

三、宋代土地的特点 12

第二节 宋代特殊的政治环境 14

一、重文轻武的人才政策 14

二、宋代经济发展 19

三、宋代的政治环境特点 22

第三节 宋代内外社会矛盾 28

一、宋代社会内部矛盾的特殊性 29

二、民族矛盾的尖锐化、复杂化 32

第二章 宋代美学产生的文化氛围 36

第一节 理学的兴起 37

一、理学的产生、发展和特点	37
二、理学思想对人文环境的影响	40
第二节 文学艺术的发展	44
一、诗词的发展	44
二、散文的发展	47
三、绘画艺术的发展	49
第三节 园林艺术的成熟	51
一、中国园林的发展	51
二、宋代园林寄托着文人的情怀	52
三、中国园林艺术的特征	53
第四节 市井与青楼心态	60
一、市井气息与江湖侠气	60
二、青楼风韵	64

第三章 北宋理学家美学思想 70

第一节 邵雍、周敦颐的美学思想	71
一、邵雍的美学思想	71
二、周敦颐的美学思想	77
第二节 张载的美学思想	82
一、“气之为物，散入无形，适得吾体”	83
二、“虚明照鉴，神之明也”	85
三、论“郑卫之音”	87
四、论《诗》的作用	89
第三节 程颢、程颐的美学思想	91
一、程颐“三百篇，皆止于礼义，可以	

垂世立教”	92
二、“作文害道”的文道观	95
第四章 北宋文学家美学思想	99
第一节 北宋早期的美学思想	100
一、柳开“文章之所主,道也”	100
二、智圆“宗故道而立言”	102
三、范仲淹“诗之为意也,范围 乎一气,出入乎万物”	105
第二节 欧阳修的美学思想	107
一、“古画画意不画形”	108
二、“超迈横绝”与“深远闲淡”	110
三、“学书静中至乐”	114
四、“吏部文章二百年”	118
第三节 王安石的美学思想	121
一、“自谓文者,务为有补于世”	122
二、“礼乐所以养人之情也”	126
三、“考其言之文,君子以兴焉”	131
第五章 刘道醇、黄休复、李成、董羽	137
第一节 刘道醇及其《宋朝名画评》	137
一、“明六要而审六长也”	138
二、“咫尺之间夺千里之趣”	141
三、“纵目四顾以求其趣”	145

第二节 黄休复及其《益州名画录》	147
一、“逸格”地位的突出	147
二、“逸格”的美学内涵	150
第三节 李成与董羽	154
一、李成“回还自然,游戏三昧”	154
二、董羽论画龙“乃三停九似而已”	156
第六章 郭熙及其《林泉高致》	159
第一节 “身即山川而取之”	161
第二节 “林泉之心”	164
第三节 “可行、可望、可游、可居”	168
第四节 “一概画之,版图何异”	173
第五节 “山得水而活,水得山而媚”	177
第七章 苏轼的美学思想	181
第一节 “有道有艺”	183
第二节 “身与竹化”	186
第三节 “静故了群动,空故纳万境”	190
第四节 “文以达吾心,画以适吾意”	195
第五节 “虽无常形,而有常理”	199
第六节 “萧散简远,妙在笔画之外”	204
第七节 游:苏轼美学思想的特征	206
一、游:庄子自由思想的体现	206
二、苏轼对庄子思想的继承与发展	208

三、“游”所体现的美学价值	211
第八章 郭思、释华光、董道、邓椿	215
第一节 郭思及其《画论》	215
一、“论气韵非师”	216
二、“论三家山水”	218
三、“论黄徐体异”	220
第二节 释华光及其《华光梅谱》	221
一、论“取象”	222
二、“梅有四病”	224
第三节 董道及其《广川画跋》	226
一、“凝念不释,殆与物忘”	227
二、“天机深到,取成于心”	229
三、“唐人所尚,以丰肌为美”	231
第四节 邓椿及其《画继》	233
一、“画者,文之极也”	234
二、“放逸,则谓不合法度”	236
第九章 韩纯全及其《山水纯全集》	242
第一节 “拘今妄古,为多利之所诱夺”	243
第二节 “咫尺重深,以分远近”	247
第三节 “论观画别识”	251
第四节 “论古今学者”	255

第十章 张戒及其《岁寒堂诗话》 259

- 第一节 “成于李杜，而坏于苏黄” 260
- 第二节 “思无邪”新解 265
- 第三节 评唐宋诗人 270

第十一章 陈师道、范温、姜夔 277

- 第一节 陈师道及其《后山诗话》 278
 - 一、“诗非力学可致，正须胸肚中泄尔” 278
 - 二、“虽极天下之工，要非本色” 282
 - 三、“宁拙毋巧” 284
- 第二节 范温论“韵” 287
- 第三节 姜夔及其《白石道人诗说》 293
 - 一、“以心会心” 294
 - 二、“沉著痛快，天也” 297
 - 三、“诗有四种高妙” 300

第十二章 朱熹、陆九渊的美学思想 304

- 第一节 朱熹的美学思想(上) 304
 - 一、“理一分殊” 305
 - 二、“革尽人欲，复尽天理” 307
- 第二节 朱熹的美学思想(下) 311
 - 一、“风、雅、颂” 311
 - 二、“赋、比、兴” 314
 - 三、“讽咏以昌之，涵濡以体之” 318

四、“古人文意,大率只是平说”	320
第三节 陆九渊的美学思想	324
一、“收拾精神,自作主宰”	324
二、“易简”	329
第十三章 严羽及其《沧浪诗话》	334
第一节 “诗道亦在妙悟”	336
第二节 “诗有别材”“诗有别趣”	340
第三节 “学诗者以识为主”	345
第四节 “优游不迫”与“沉着痛快”	349
第十四章 陈亮、叶适的美学思想	356
第一节 陈亮的美学思想	356
一、“理得而辞顺”	357
二、“根乎仁义而达之政理”	359
第二节 叶适的美学思想	363
一、“作《诗》者必有所指,故集《诗》者必有所系”	364
二、“由文合道,则必深明统纪”	368
三、“与古诗旨趣音节异,而出于人心者实同”	370
第十五章 戏曲、音乐美学思想	375
第一节 王灼的《碧鸡漫志》	377

一、“诗即可歌、可被之箎弦”	378
二、“今人独重女声，不复问能否”	384
第二节 杨万里、沈义父的乐论思想	390
一、杨万里的乐论思想	390
二、沈义父及其《乐府指迷》	395
第三节 张炎的《词源》	400
一、“词要清空，不要质实”	401
二、“可歌可诵者，指不多屈”	404
第十六章 宋代美学的几点小结	409
一、宋代美学主体意识的突出	410
二、宋代美学形成了理论体系	413
三、美学讨论的重心由本体论向认识论 转变	419
四、宋代美学价值由“用”转向“玩”的追求	422

第一章

宋代的社会概况

宋王朝是中国历史上一个具有特殊性的封建王朝。宋王朝建立伊始就缺乏新兴气象,就像一个孱弱的老人一样,既缺乏健康的体魄也缺乏雄心壮志。其实,如果我们深入了解了宋代的社会和生活,特别是了解宋代政治体制和文化氛围的话,那么,对一些问题的看法也许就会发生变化。可以说,宋代的特殊性一方面表现在“积贫积弱”上,另一方面又表现在经济的发展和文化的繁荣上。为了对宋代有一个较为全面的了解,有必要在此对宋代的社会概况进行一些介绍和分析,从而更好地理解宋代的美学特点以及宋代美学所表现出来的体系性。