

中国古代

审美理想

万志全 著

zhongguo Gudai Shenmei Lixiang

中国社会科学出版社

B83-092/50

B83-092/59

2010

中国古代

审美理想

万志全 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代审美理想 / 万志全著. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 1

ISBN 978 - 7 - 5004 - 8391 - 5

I. 中… II. 万… III. 美学思想 - 研究 - 中国 - 古代
IV. B83 - 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 007421 号

出版策划 任 明

责任编辑 孔继萍

责任校对 周 昊

封面设计 弓禾碧

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 1 月第 1 版

印 次 2010 年 1 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 9.75

插 页 2

字 数 256 千字

定 价 26.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

绪论	(1)
第一节 研究现状	(2)
一 审美理想本体研究之现状	(2)
二 中国古代审美理想研究之现状	(10)
第二节 本书的研究范围	(19)
第一章 中国古代审美理想的理论探讨	(21)
第一节 作者的审美理想境界	(21)
一 协调各种关系	(21)
二 为社会所赞同	(27)
三 抛弃凡俗社会,达到绝对自由的审美理想境界	(32)
第二节 艺术作品的审美理想境界	(38)
一 艺术作品的内部理想	(38)
二 艺术作品的外部理想	(44)
三 艺术作品的最高审美理想境界	(49)
第二章 中国古代审美理想的艺术形态	(55)
第一节 审美理想社会	(55)
一 老子的“小国寡民”	(56)
二 《山海经》的“君子国”	(56)
三 董仲舒“五帝三王”之治	(57)
四 陶渊明的“桃花源”	(57)
第二节 审美理想生活	(58)
一 现实生活	(59)
二 虚构的生活	(74)
第三节 审美理想人物	(79)

一 现实人物	(80)
二 虚构的人物	(91)
第四节 审美理想动物、植物与器物	(117)
一 动物	(118)
二 植物	(122)
三 器物	(129)
第五节 审美理想景象	(134)
一 名山大川	(135)
二 宗教圣地	(142)
三 寻常之地	(146)
四 天气要素	(152)
五 时节风光	(156)
第六节 审美理想情绪	(163)
一 爱情	(164)
二 愁绪	(174)
三 奋进	(177)
第三章 中国古代审美理想的主要内涵	(181)
第一节 情景交融	(181)
一 情景关系	(181)
二 抒情、写景之难	(187)
三 挖掘情景素材	(189)
四 情景素材的总体要求	(193)
第二节 意象丰富	(194)
一 意象之“意”	(195)
二 意象之“象”	(196)
三 “意”与“象”的关系	(197)
四 意象的构思	(200)
第三节 意境深远	(203)
一 意境的界定	(203)

二 意境之“境”	(205)
三 意境的分类	(208)
四 意境的创作方法	(209)
五 意境的基本要求	(210)
第四节 形神兼备	(211)
一 “神”与“形”	(211)
二 传神	(212)
三 画形	(214)
四 神形兼备	(215)
第五节 气韵生动	(217)
一 气韵之“气”	(218)
二 气韵之“韵”	(219)
三 气韵的基本内涵	(222)
四 气韵在艺术创作中的作用	(223)
五 气韵的创造	(224)
第四章 中国古代审美理想的创造过程	(226)
第一节 审美理想的感触	(226)
一 感物	(227)
二 感兴	(233)
三 比兴	(238)
第二节 审美理想的酝酿	(244)
一 虚静	(245)
二 神思	(248)
三 妙悟	(251)
四 物化	(256)
第三节 审美理想的外化	(260)
一 言以达意	(261)
二 自然天成	(265)

第五章 中国古代审美理想的创造原则	(272)
第一节 美善相乐	(272)
一 美以善为限度	(273)
二 不善则不美	(274)
三 以美劝善	(276)
四 美“制欲向善”	(277)
第二节 求得中和	(279)
一 中和的含义	(279)
二 中和的早期应用	(279)
三 “中和”在艺术创作中的具体表现	(281)
第三节 针砭时弊	(282)
一 艺术为讽喻时政而生	(282)
二 艺术为补救时弊而作	(284)
三 艺术乃发愤抒情之作	(285)
四 艺术须“穷困、讥时而后工”	(287)
第六章 中国古代审美理想的意义价值	(289)
第一节 理论意义	(289)
一 审美理想照亮审美之路	(289)
二 审美理想引导美学理论健康发展	(296)
三 审美理想强化美学理论的道德实践性	(299)
第二节 现实价值	(300)
一 指引文艺创作实践	(300)
二 指导理想教育,塑造社会主义新人	(301)
三 化解当代精神危机,以求审美化生存	(301)
四 为构建和谐社会提供有益借鉴	(302)
参考文献	(304)
后记	(305)

绪 论

神奇美丽的中华文明古国，孕育了难以数计的哲人志士和文人墨客，他们在中华大地上诗意地栖居，他们向天空呐喊，萌发了数不尽的理想，有的是美丽的审美理想，它们被忠实地记录在浩如烟海的古籍中。

何谓审美理想？邱明正、朱立元认为，审美理想亦称“美的理想”、“美学理想”；即人期待、崇敬和追求的最高、最美的境界；它是人的社会理想、人生理想的组成部分，是审美心理形式之一。审美理想是在人的生活实践、审美实践、艺术实践中产生的，是依照美和艺术的发展规律对更完满的美和艺术的追求、期待。它受人的生活理想和世界观的制约，具有特定的时代的社会历史内容。艺术家在艺术中通过生动的艺术形象展现他们的审美理想。审美理想对人的审美活动具有引导和规范作用，它往往作为衡量事物美丑的最高标准。它还构成人的一种心理动力，促成人的意志行为，推动人将理想与美的规律统一起来去创造美、克服丑，从而改造世界。^①

从语用角度来理解，审美理想可以有两种意思：一种是把“审美理想”作为修饰语，后面任意填充中心词，比如审美理想（社会、人生、人物、动物、植物、器物、景象、情绪），这里的“审美理想”是形容词义——最美的；另一种是把“审美理想”作为一个完整的语言结构，研究美自身所具有的理想，比如最美的美学范畴（崇高、优美），最美的艺术内涵（情景交融、意象丰富、意境高远、形神兼备、气韵生动），这里的“审美理想”是名词

^① 邱明正、朱立元主编：《美学小词典》，上海辞书出版社2004年版，第57页。

义——理想的美。后一种意义是前一种意义的理论抽象与升华，是把具体的形象去掉，提取其本质，再加以提炼而得的纯粹的、理想的美，但它也依赖前一种意义而得以存在，所以，两种意义之间有着难以割舍的联系。

审美理想具有超越现实性、快乐性、美妙性和高雅性。在其熏陶下，人们能够获得一种超脱常态的陶醉感，一旦努力奋斗而实现了审美理想，则能获得一种极端的幸福感与归宿感，人们切实地感受到“审美存在”和“审美境界”的无比美妙。

下面，我们首先概述一下审美理想的研究现状，包括审美理想本体研究之现状和中国古代审美理想研究之现状；然后简单介绍本书的研究范围，以及六大章节的核心内容。

第一节 研究现状

对审美理想的研究现状进行分析和归纳是撰写本书的理论前提。我们首先分析归纳审美理想本体研究之现状，即在当代学者的学术视野中，什么是审美理想，其性质与类别该如何界定；然后再来分析归纳中国古代审美理想研究之概貌。这些研究现状关涉到本书可借鉴的理论成果的多与少，从而推断本书的研究空间有多大，以及理论创新程度有多高。

一 审美理想本体研究之现状

关于审美理想的本体研究，当前我国美学理论界主要从审美理想的定义、性质、类别，以及现状与对策等方面展开研究，取得了一系列成果。

（一）研究审美理想的定义

关于审美理想的定义，奥夫相尼柯夫和拉祖姆内依主编的《简明美学辞典》的界说是：“体现人们关于至善至美的生活和至

善至美的人的观念的那种完整的、具体感性的形象。”^① 这是从感性形象的角度对审美理想的基本界定。

高力认为,审美理想是一种形象:“所谓审美理想,就是一种能充分肯定和体现人的本质力量的生活观念和人的观念的形象形式;其精神实质亦可说是一种指向人的本质力量全面展开的未来生活的创造性理想。”^②

王钦鸿从具象的角度对审美理想进行了概括:“审美理想是审美意识中居于最高层次的审美范畴。它是渗透着一定观念要求的具体意象,是人们在与现实的审美关系中产生的具体意象,是人们在与现实的审美关系中产生的一种指向未来的创造性想象。它以具象性区别于一般理想,又以意识性区别于社会发展规律。审美理想是在社会现实基础上产生的,但又经由情感的驱动,通过审美想象和幻想这个中介,表现出巨大的创造性,从而实现对现存审美关系和审美对象的扬弃和超越。”^③

谭容培认为,审美理想反映个体最高层次的精神需要及其对未来的探索、憧憬、向往和追求,是指处于特定历史社会关系中的审美个体在概括系列审美体验的基础上,对客观审美关系进行情感评价、理智选择和扬弃、改造而得出的新的审美关系及其审美形象的系统的主观构想。这是对符合理想目标的未来生活图景的驰骋想象和创造性的形象描绘。^④ 这项定义突出了审美理想的个体性和创造性。

张灿全从艺术创作的角度对审美理想进行了具体规定:“所谓审美理想,就是艺术家通过艺术作品向人们所展示的对更高生活境界的追求,这种审美理想既可能是社会理想、政治理想、道德理想

① 李丕显:《审美理想片议》,载《文艺研究》1987年第1期。

② 高力:《试论社会主义文艺的审美理想》,载《西南交通大学学报》(社会科学版)2002年第1期。

③ 王钦鸿:《试论审美理想》,载《济宁师专学报》1998年第5期。

④ 谭容培:《论审美理想》,载《湖南师范大学社会科学学报》1987年第1期。

等的提炼和艺术加工，也可能是一个人的职业理想、爱情、婚姻理想等的提炼和艺术加工。”^①

那么，审美理想究竟是一种形象（或具象），还是一种需要和追求呢？我们认为，它应该是一种承载着需要和追求的形象，更确切地说，是一种最美的境界，即处于特定时代与地域中，人们在生活、审美和艺术创作时所追求或达到的一种最美的境界。

（二）研究审美理想的性质

在人们心目中，审美理想披着神秘的面纱，要对它进行准确定义，就必须对其内在性质展开一番探究。我们认为，审美理想具有统一性、多元性、具象性和时代性。

首先，审美理想具有统一性。因为审美理想的形成既以先天的生理因素为基础，又在后天的实践过程中获得具体形态并不断发展变化。它是感性与理性的统一，真与善的统一，有限与无限的统一。^②

其次，审美理想具有多元性。审美理想是人们在长期审美活动中由审美感受、审美观念所形成的系统化的一种审美意识，它具有个体差异性、社会历史性、人类共同性、多元层次性的特征。^③

再次，审美理想具有具象性。审美理想作为审美意识中居于最高层次的核心审美范畴，是审美主体在审美体验基础上形成的一种以具象性形式存在的、体现着抽象概括性的理想的特殊形态。其基本特征是具象性与抽象性的统一，有限性与无限性的统一。^④

然后，审美理想具有时代性。因为每一个时代都有自己的审美理想，从稚拙和简朴的时代到崇尚威严和神秘的时代，从崇尚理性

① 张灿全：《审美理想的内涵和特征》，载《吉林师范大学学报》（人文社会科学版）1988年第2期。

② 胡家祥：《论审美理想》，载《河南师范大学学报》（哲学社会科学版）1998年第6期。

③ 李沈：《审美理想与文化建设》，载《长白学刊》2005年第3期。

④ 王钦鸿：《论审美理想的价值与特征》，载《齐鲁学刊》2006年第5期。

和谐的时代,再到充满了创新和个性的时代,^① 审美理想处在不断变化发展之中,倘若以静态的、机械的眼光看待之,则必将被时代所抛弃,因此必须以动态的、发展的眼光来不断定义审美理想及其基本性质,才能为当代人所接纳,为艺术创作提供最高标准。

(三) 研究审美理想的类别

审美理想按不同的文艺样式和流派呈现出不同的规范形态。对不同的文艺样式和流派的作品而言,衡量审美理想的尺度是不同的。因为不同文艺样式和流派的审美理想或艺术理想的思想内涵和审美意向大异其趣,互不相类。^②

有的从古代士大夫的角度分析,认为其审美理想就是“艺术化人生”:中国古典美学的突出特征之一,便是追求人生的诗性生存,人的生活的审美化、艺术化,艺术自然便成为人的生命存在的一种特殊方式。在中国传统文化中,文学艺术从根本上讲并非是一种为艺术而艺术的存在,而是成为解决人生价值和意义问题的一种重要的手段与方式。通过艺术去思考人生的诗化,通过艺术去实践人生的诗化。艺术使有限的生命寻得永恒的家园,一方面艺术成为传统士人精神生命自娱、获得内在圆满自足的精神境界的方式;另一方面艺术也是传统士人于有限中把握无限、于短暂生命中追求不朽的重要方式。^③ 有的认为古代文人的审美理想即为“雅”:雅是一个复杂的审美范畴,它以“天人合一”为其哲学基础,有着超越的本质,并且这一超越是向着真与善的双方向超越,因此它集真善美于一身,为儒道两家所推崇。此外,它又迎合了中国古代文人

① 黎权:《浅谈审美理想的时代演变》,载《双语学习》2007年第3期。

② 陆贵山:《试论审美理想》,载《渤海大学学报》(哲学社会科学版)1986年第4期。

③ 刘方:《艺术化人生:中国传统士大夫的审美理想》,载《四川大学学报》(哲社版)2001年第1期。

对生命意味、外在形式的审美追求而成为中国历代文人的审美理想。^①还有的认为中国女性的审美理想即为“灵巧”：灵巧在很早以前就已成为中国女性审美追求中的理想境界。古代女性崇尚灵巧，都期望着自己能够有一双巧手，都希望自己能创造出精美细巧的艺术作品，而传统的妇道礼教也非常重视女子从小就掌握织造缝纫的手工技巧，尚勤贬懒，尚巧斥笨。^②有的则高度归纳出中华民族的审美理想：“民族精神是审美理想的源泉，真善美统一的标准是审美理想的核心，大众是审美理想的载体。”^③

而若从我国传统的思想流派来分析，则儒家、道家与禅宗分别有其特征各异的审美理想之品类。在中国美学史上，道家主“妙”，儒家倡“和”，这样两种不同的审美理想对中国文化的形成，特别是对中国艺术的发展有着不可忽视的影响。^④

有人认为，儒家的审美理想可以概括为一个字“和”。“和”，又称中和。《礼记·中庸》曰：“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”从人格的建构来讲，“中和”指性情的适中，不偏不倚；从天地宇宙的建构来看，“中和”指自然万物间的和谐统一关系。中国古代哲人认为，宇宙间的自然万物雷动风行，运化万变，不断地运动、变化，同时又处于一个和谐的统一体中，阴阳的交替，动静的变化，万物的生灭，都必须“致中和”，即遵循“中和”这种客观规律，以使“天地位”、“万物育”，构成宇宙自然和谐的秩序。^⑤

① 陈玉杰、江海鹰：《雅：中国古代文人的审美理想》，载《齐齐哈尔大学学报》（哲学社会科学版）2001年第6期。

② 严明：《中国女性的审美理想》，载《文艺理论研究》1990年第5期。

③ 赵思有：《试论中华民族的审美理想》，载《江苏技术师范学院学报》2005年第3期。

④ 赵亚麟：《“妙”与“和”——两种不同的审美理想》，载《贵州民族学院学报》（哲学社会科学版）1991年第2期。

⑤ 李天道：《“和”：儒家的审美理想》，载《固原师专学报》1995年第3期。

关于道家审美理想,有的认为是“自然”,“‘贵自然’是中国传统的美学理想和审美标准;溯其源头可归之于老庄哲学;随着社会文化和思想的发展,时间的推移,其影响遍及古代各种艺术类型,如诗歌、小说、戏曲、绘画等等”;^①有的认为就是“道”,“道家的审美理想是‘道’的境界”、^②“‘道’在不同历史时期不同学派之间,其具体内涵和外延具有不确定性;作为一种审美理想,‘道’理所当然地具有双重含义:一方面,指审美对象本身所具有的‘道’的完美境界;另一方面,指审美主体通过审美活动所展现的对‘道’的领悟与揭示;两重含义互为交织,互为补充”;^③有人认为仍是“和”,“儒道两家出发点和归宿点,都落实在现实人生之上,而且也都从‘成己’(即成就个体人格)推广到‘成物’。在儒家其极境是治国平天下和参天地之化育;在道家其极境则是天地与我并生,万物与我齐一;并且,在超越的层次上,两家亦有相通之处,如儒家是‘上下与天地同流’;道家是‘独与天地精神相往来’;更主要的是,两家的最高理想都是‘和’”。^④道家的审美理想究竟为何物,道家自己并未标榜出来;不管是“自然”,是“道”,还是“和”,关键在于如何来解释这些名词的内涵,以上解释其实具有相通之处,那就是道家之“道”崇尚“自然”,在“自然”之中实现着“和”。

有人认为,禅宗的审美理想也可以概括为一个字“圆”:在审美理想的追求上,禅宗以圆为美,认为“大圆境界”是最高、极致的境界;而圆又是“禅”、“心”、“悟”的核心范畴,它无所不

① 朱恩彬:《“自然”——道家的审美理想》,载《山东师大学报》(社会科学版)1994年第3期。

② 杜道明:《论道家的审美理想》,载《东岳论丛》1992年第5期。

③ 王哲平:《略论作为一种审美理想的“道”》,载《江西广播电视大学学报》2001年第4期。

④ 王鲁湘:《饮之太和,独鹤与飞——试论道家审美理想与中国艺术精神》,载《学术月刊》1988年第3期。

包、无所不容，展示出蕴含冲突因素的宇宙、人生原在、终极和谐之美；所以禅实质上就是一种圆满之美，“禅”就是“圆”，“心”本自“圆”，“心”、“物”相“圆”，因而禅宗所标举的参禅与审美体验是以“圆”求“圆”，即强调从圆满的自足自性、本心出发，经历万物万象，再复归为圆满具足的自性和本心的圆融之美。^①

在我国当今社会，出于构建和谐社会的需要，社会所公认的审美理想比较倾向于“和谐”，“和谐是中国人最高的审美理想，其表现是：认为美存在于和谐之中，美的本质是和谐；追求人与自然的和谐，把‘天人合一’作为最高的审美境界；追求和谐的社会关系，要求人与社会的关系和谐，要使家庭和谐，要使人与人之间的关系和谐；追求和谐的艺术，认为艺术的本质是和谐，艺术的作用是对人的心理与社会进行调节，使人的心理与社会关系和谐，文艺作品追求和谐的美”。^②

（四）研究审美理想的现状与对策

在艺术领域，审美理想是什么？有人认为是“形神统一”，形似是基础，神似是形似的升华；“以形传神、以神蕴形”是作画或文学创作的第一要义；可以说“形神统一”是衡量艺术家的重要标志，也是艺术审美理想的最高境界。^③

就具体的艺术门类而言，有人认为中国古典诗歌的审美理想是意象；^④ 有人认为中国古代绘画的审美理想是和谐，“情理和谐、心物相映的内在心理和谐是中国传统绘画体现的儒、道文化思想以

① 李天道：《“圆”：禅宗的审美理想》，载《西北师大学报》（社会科学版）1996年第1期。

② 施建业：《和谐——最高的审美理想》，载《北京联合大学学报》2001年第3期。

③ 张玉雁：《“形神统一”——艺术审美理想的最高境界》，载《济源职业技术学院学报》2005年第1期。

④ 肖兆权、刘具兴：《意象：中国古典诗歌的审美理想》，载《湖北广播电视大学学报》2000年第2期。

及所蕴涵的审美理想的最高境界”;^①因此,植根于传统文化的中国古代绘画艺术无论如何也摆脱不了对情理和谐、情物相应的追求,在创作中自然而然地学会注重心理的和谐、注重“美”与“善”之间的相似,强调主观表现和抒情等偏于创作主体的因素,从抒发主观意志开始,凭借“意会”和“直觉”这些精神和心理的感悟力去创造形象,最终实现个体意志与客观规范的统一。^②

在“形神统一”之中,构建艺术的完美意象,构建艺术内部的情理和谐,是艺术审美理想的永恒追求。然而,在当代艺术创作中,自上个世纪90年代以来,当代文艺出现了一种十分恶劣的倾向,即不少文艺作品不以真美打动人心,而以眩惑诱惑人心;在某种程度上,这可以说是中国当代文艺在审美理想上发生了混乱和迷失。^③人们惊讶地发现,审美理想正在逐渐迷失,“口水诗”、“用裸体沾着油墨作画”、“行为艺术”、“无厘头电影”等等后现代艺术甚嚣尘上,当代艺术以经典的破坏和解构而沾沾自喜,让人在功利主义和空虚堕落之际,感受其无奈和迷茫。因此,有学者认为,中国当代艺术审美理想的迷失,从根源上说是有些作家和艺术家背叛社会的结果,从美学上说,不但是席勒当年所批判的恶劣倾向的沉渣泛起,而且消解了人对自己的尊严的捍卫和对自由的追求;中国当代艺术审美理想的重建就是要求中国作家和艺术家精神寻根,按照美的规律创造。^④

所以,艺术应该表现健康的审美理想,表现真善美,表现和谐与自然,塑造最美好的艺术形象,追求超凡脱俗的艺术境界,在艺

① 张小兵:《中国传统绘画的审美理想——和谐》,载《甘肃高师学报》2006年第1期。

② 陈峰:《中国古代绘画的审美理想》,载《扬州教育学院学报》2005年第4期。

③ 史锦秀:《关于当前文艺审美理想的迷失的问题》,载《文艺理论与批评》2003年第4期。

④ 熊元义:《当代艺术审美理想的迷失与重建》,载《湖北经济学院学报》2003年第2期。

术创作中积淀与展示审美理想的美好形态。而在现实生活中，每个人都应该坚守内心的理想和信念，用审美的眼光看待世界，与世界和谐相处，与他人和睦相处，活出艺术化人生之滋味，在人生境界的不断超越中，让审美理想生活得以顺利实现。

二 中国古代审美理想研究之现状

在中国古代审美理想总体面貌的研究方面，薛富兴《意境：中国古典艺术的审美理想》（载《文艺研究》1998年第1期）将意境明确地界定为关于中华民族古典艺术审美理想的范畴，并以此为核心具体考察了意境的历史演变、哲学内涵和空间结构。赫维《浅谈中国古代文学审美理想的一脉相承性》（载《哈尔滨职业技术学院学报》2007年第6期）认为，中国古代文学历经几千年的传承和发展，在每一个阶段都有自己不同的创作风格，但是，其审美理想却一脉相承，始终秉承着对自然的崇尚，对平和思想的追求，对营造意境的探索，在人物刻画上也有很多的共识。

按历史分期来考察，有六十余篇文章对各个时期以及一些作家和作品的审美理想进行了细致的研究：

（一）先秦时期

从整个历史时期的审美理想研究来看，苏步轼《先秦儒家的中和审美理想》（载《河北学刊》1986年第5期）认为，我国文化发展到春秋战国，进入了灿烂辉煌的繁荣时代，随着古代奴隶制度的解体和原始宗教的冰释，一个自由争鸣、思想解放的时代开始了，古代审美意识也发生了一个巨大飞跃，先秦儒家学派依照他们自己的世界观，从丰富的审美经验中抽象概括出了他们的审美理想——中和，它标志着我国先秦艺术的高度繁荣、审美活动的空前丰富和美学理论的惊人水平。唐迅《试论先秦儒家伦理美育的审美理想》（载《广州师院学报·社会科学版》1996年第2期）认为，先秦儒家在伦理美育活动中把造就“君子”、“仁人”、“圣人”的德育宗旨升华为“美人”、“美政”、“美天下”的审美理