

中國美學思想史

中國美學思想史

第二卷

敏澤 著

齊魯書社

一九八九年·濟南

樣

中国美学思想史

第二卷

敏 泽 著

齐鲁书社出版发行

(济南经九路胜利大街)

山东新华印刷厂德州厂印刷

850×1168毫米32开本 23.25印张 5插页 509千字

1989年8月第1版 1989年8月第1次印刷

印数 1—5,000

ISBN 7-5333-0092-0

I·43 定价：10.50 元

目 录

第四编 隋、唐、五代时期

第二十七章 绪论（上）	（2）
第一节 隋、唐、五代的文化	（2）
第二节 唐代美学思想的基本精神	（11）
第三节 儒、释、道在隋唐时期的新发展	（13）
一、转折时期的儒学	（15）
二、佛教的发展及中国化	（19）
第四节 儒、佛、道的发展及其对文化和美学思想的影响	（25）
第二十八章 绪论（下）	（32）
第一节 唐代文学艺术的发展及美学概况	（32）
第二节 关于“比兴”、“兴象”、“格律”和“境界”	（35）
一、“比兴”、“兴寄”和“莫刺兴比”	（36）
二、关于“兴象”	（38）
三、关于格律	（42）
四、关于意境或境界	（44）
第三节 关于“意象”、“文气”、“文以明道”、形神、“味外之旨”等	（50）

一、关于“意象”	(50)
二、关于文气	(53)
三、关于文以明道	(56)
四、关于形神	(60)
五、美感论的“味”	(62)
第二十九章 唐代的诗歌美学	(69)
第一节 隋及初唐诗歌美学概况	(69)
一、新的美学理想的酝酿	(69)
二、陈子昂和李白	(72)
第二节 中唐的诗歌美学	(77)
一、杜甫	(77)
二、白居易	(85)
三、韩愈	(93)
四、皎然	(97)
第三节 唐代晚期及五代的诗歌美学	(107)
一、“幽怨晚香之韵”	
——唐代晚期及五代的美学走向	(107)
二、禅的流行与美的内向	(112)
三、司空图(上)	(116)
四、司空图(下)	(122)
第三十章 唐代文论中的美学思想	(131)
第一节 隋至唐代中叶	(131)
一、王通及唐初史家	(131)
二、唐初“四杰”及早期古文改革者	(135)
第二节 韩愈、柳宗元等	(140)
一、韩愈	(140)

二、柳宗元·····	(150)
第三节 晚唐五代时期·····	(154)
第三十一章 唐代的书法美学思想·····	(159)
第一节 隋唐五代的书法美学·····	(159)
一、唐代书学的发展·····	(159)
二、李世民、欧阳询和虞世南·····	(162)
第二节 孙过庭·····	(169)
一、论审美标准与情感等·····	(170)
二、艺术辩证思想、画与书及审美鉴赏·····	(175)
第三节 张怀瓘·····	(180)
一、论书的起源、功用及写作等·····	(181)
二、骨与肉、辨体及审美鉴赏·····	(186)
三、窦蒙及颜真卿·····	(194)
第三十二章 隋、唐、五代的绘画美学·····	(198)
第一节 隋、唐、五代的绘画、音乐及美学著作概况	(198)
第二节 中唐以前的画论·····	(201)
一、彦惊、李嗣真、裴孝源、窦蒙等·····	(201)
二、张怀瓘、符载、朱景玄及白居易·····	(208)
第三节 张彦远的《历代名画记》及荆浩等·····	(215)
一、画的功用及“玄化亡言”·····	(216)
二、论气韵及“意存笔先”等·····	(220)
三、论书画、“境与性会”及山水画的发展等·····	(224)
四、荆浩与欧阳炯·····	(227)
第四节 唐代的音乐美学思想·····	(233)
一、隋至唐初·····	(233)
二、白居易及元稹的音乐美学思想·····	(235)

第五编 宋、金、元时期

第三十三章 绪论(上)	(244)
第一节 宋代理学	(245)
一、理学的兴起	(245)
二、朱熹	(252)
三、禅宗的流行及儒、释、道的合一	(258)
第二节 宋、金、元时期的美学思想概况	(264)
一、北宋初期	(264)
二、北宋中期的美学革新运动	(273)
三、北宋后期	(277)
四、南宋时期	(278)
五、金、元时期	(285)
第三十四章 绪论(下)	(289)
宋、金、元时期的重要美学范畴	(289)
第一节 禅与诗及“韵”的普及等	(289)
一、禅与诗及镜花水月之美	(289)
二、范温论“韵”	(298)
三、“天人合一”美学思想的新发展	(305)
第二节 “身与竹化”及“平淡之美”等	(313)
一、“成竹在胸”及“身与竹化”	(313)
二、“平淡”之美及“理趣”	(316)
三、“清空”之美	(322)
四、“观诗各随所得”及“风行水上”	(324)
第三节 诗与乐及词与乐关系中的审美标准问题	(330)

一、诗之与乐及“声”、“情”之美·····	(330)
二、词及曲的“情”与“声”·····	(334)
第三十五章 北宋的美学思想 ·····	(344)
第一节 欧阳修 ·····	(344)
一、关于道与美·····	(344)
二、美与乐及“乐心”·····	(349)
三、“笔简而意足”及诗“穷而后工”等·····	(354)
第二节 郭熙、郭若虚及沈括 ·····	(362)
一、郭熙·····	(362)
二、郭若虚·····	(368)
三、沈括·····	(372)
第三节 董道 ·····	(378)
一、画牛“以牛相观”及“以天合天”等 ·····	(378)
二、“自然”与“生意”等·····	(386)
第三十六章 苏轼与黄庭坚 ·····	(394)
第一节 苏轼的生平和思想 ·····	(394)
第二节 论“道”与“艺”及审美关系中的主 客体 ·····	(397)
一、论“道”与“艺”·····	(397)
二、论审美·····	(401)
第三节 苏轼论书、画 ·····	(413)
一、形似及神似等·····	(413)
二、“诗画本一律”等·····	(416)
三、论书法艺术·····	(421)
第四节 黄庭坚的书论与诗论 ·····	(423)

一、论美的创造与法度·····	(424)
二、论韵与诗旨等·····	(431)
第三十七章 理学家及南宋的美学思想·····	(439)
第一节 理学家的美学思想·····	(439)
一、周敦颐及邵雍·····	(439)
二、程颢与程颐·····	(446)
三、朱熹·····	(448)
第二节 南宋的美学思想·····	(458)
一、吕本中与邓椿·····	(458)
二、张戒·····	(463)
三、杨万里与陆游·····	(469)
第三节 姜夔与严羽·····	(472)
一、姜夔·····	(472)
二、严羽·····	(478)
第三十八章 金、元时期的美学思想·····	(490)
第一节 王若虚及元好问·····	(490)
一、王若虚·····	(490)
二、元好问·····	(495)
第二节 方回及杨维桢等·····	(499)
一、方回·····	(499)
二、刘将孙及杨维桢·····	(505)
第三节 戏曲、小说美学的发展及宋元戏曲、 小说美学·····	(509)
一、戏曲美学的发展及元代曲论·····	(509)
二、小说美学的发展及《醉翁谈录》等 ·····	(515)

第六编 明、清时期

上

第三十九章 明代思想文化的历史特点及美学思想的概况 (绪论)	(525)
第一节 明代的文化政策及中期之前的文学艺术	(525)
一、明代的文化政策	(525)
二、明代中期之前的文学艺术概况	(528)
三、明代中期之前的美学思想概况	(532)
第二节 市民阶层的兴起及其在文学艺术中的反映	(537)
一、明代中期后资本主义因素的发展, 及市民阶层的扩大	(537)
二、资本主义萌芽及市民阶层扩大在艺术领域中的反映	(541)
第三节 泰州学派的兴起及禅宗的广泛流行	(546)
一、王阳明及泰州学派对于当时社会思潮的影响	(547)
二、禅宗的广泛流行及其影响	(554)
三、西方知识之输入	(564)
第四节 思想解放潮流中的美学特色	(567)
一、新的美学追求	(567)
二、明代中后期的小说、戏剧美学概况	(572)

三、绘画、音乐、园林方面的美学思想	(575)
第四十章 明代前、中期的美学思想	(578)
第一节 明代前期的美学思想	(578)
一、王履	(578)
二、祝允明	(584)
三、王守仁	(589)
第二节 明代中期的美学思想	(595)
一、王廷相	(595)
二、杨慎	(599)
三、王世贞等	(606)
第四十一章 异端美学思想的兴起	(618)
第一节 徐渭	(619)
一、论画、书、诗	(620)
二、论曲	(630)
第二节 李贽及叶昼	(633)
一、李贽论“童心”、真情感与“顺其性而作”	(634)
二、李贽的小说美学理论	(641)
三、李贽论“化工”、“画工”及“琴心”等	(644)
四、叶昼	(648)
第三节 汤显祖与袁宏道	(652)
一、汤显祖	(652)
二、袁宏道	(660)
第四十二章 明代的其它美学思想	(673)

第一节 董其昌·····	(673)
一、董其昌与画论中的南、北宗等·····	(673)
二、南宗画的审美特点·····	(679)
三、南宗画与神韵诗两种审美标准的问题 ·····	(684)
第二节 园林美学的发展及明代园林美学 ·····	(688)
一、园林美学的发展·····	(688)
二、袁氏兄弟论园林·····	(691)
三、计成与张岱·····	(695)
第三节 徐上瀛的琴论·····	(703)
一、论中和之美等·····	(704)
二、艺术辩证法及同异之论·····	(705)
第四十三章 明代的其它小说、戏曲美学理论 ·····	(710)
第一节 明代小说美学的发展·····	(710)
一、关于小说美学思想的重要论争·····	(710)
二、胡应麟及冯梦龙·····	(718)
第二节 明代戏剧美学思想的发展·····	(721)
一、戏曲美学问题中的争论·····	(721)
二、王骥德·····	(724)

第 四 编

隋、唐、五代时期

第二十七章

绪论(上)

第一节 隋、唐、五代的文化

隋、唐时期，是我国经过近三百年分裂之后重新统一的时代，并且是我国封建社会中，经济和文化都取得空前发展，达到鼎盛的时代，在亚洲和全世界都处于领先的地位，特别是唐代，经济和文化的成就更为光辉夺目。

这是由多种历史的和社会的因素造成的。首先，是政治上的统一和各民族及民族文化的大融合，为文化的繁荣发展提供了条件和土壤；其次，由于当时的封建统治者借鉴前代历史经验，认识到了“舟所以比人君，水所以比黎庶；水能载舟，亦能覆舟”（《贞观政要》卷四）这一重要的历史教训，因而采取了一系列稳定统治、促进生产发展的措施，使得从贞观到开元的一个世纪中，封建经济的繁荣达到了顶点，科学技术有了重大的进步（如僧一行不仅制定了《大衍历》，测定了子午线，并和梁令瓚造出具有自鸣钟作用的浑天仪；传播文化重要手段的雕板的发明，造纸及陶瓷、建筑技术方面大的进步，大的船舶的出现；灌溉事业的发展……），农业技术有进一步的提高，

到处出现了一派生机昂然、富裕升平的景象：

忆昔开元全盛日，小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白，公私仓廩皆丰实。九州道路无豺虎，远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班，男耕女桑不相失。……

——杜甫《杜少陵集》卷一三

《忆昔》之二

文学和经济的发展并不总是平行的或同步的，这在古今中外的文学史上例子很多（参见拙著修订本《中国文学理论批评史》有关章节），但在一定的历史契机下，经济的繁荣确是文学繁荣的基本的和主要的因素。正如恩格斯在论及十八世纪法国和德国的哲学和文学的繁荣时所说的：

哲学和那个时代的文学的普遍繁荣一样，都是经济高涨的结果。

——《马克思恩格斯选集》

第4卷第485页

同样可以说：唐代经济的大繁荣，实际上为唐代文化和文学的大繁荣，提供了坚实的物质基础。

政治上的强盛巩固、经济上的高度繁荣、文化上的高度发展，科学技术方面的进步，加上国际贸易和交通的发达，中外文化交流的频仍，特别是唐王朝所执行的气魄宏伟的文化上兼收并蓄和大吸收的政策：不仅儒、释、道并重，对外来文化（如摩尼教、景教、伊斯兰教、袄教）和艺术（音乐、舞蹈等等）也采取了大吸收的政策，唐代的首都长安，不仅是当时国内各民族文化交流的中心，而且也是各国文化交流的中心，不同的思想体系、艺术形式互相撞击着和吸收着，这无疑是造就唐代艺术高度繁荣最重要的精神气候之一。

在魏、晋南北朝民族大融合之后建立起来的唐王朝，在对国内各民族的关系上，采取了一种相对说比较积极的政策，强调国内各民族之间的团结，如唐太宗就曾说：

夷狄亦人耳，其情与中夏不殊。人主患德泽不如，不必猜忌异类。若德泽洽，则四夷可使如一家。

——《资治通鉴》卷一九七，

贞观十八年

在这样的政策下，国内的各民族之间的融合得到进一步发展。例如许多出身于少数民族的人士在唐王朝政府中任职；贞观年间，仅突厥人“入居长安者，近万家”（《唐会要》卷七三），各民族间的通婚更加普遍，包括皇室在内。据《新唐书·公主传》记载，唐高祖十九个女儿中，将近半数招少数民族之人为婿。而国内各民族之间的进一步融合，无疑又促进了国内各民族之间在文化方面的融合和汲收。

还应该指出的是：隋、唐所采取的科举取士的制度，极大地调动了“寒门”知识分子的积极进取精神和创造性。美国哈佛大学赖肖尔与费尔班所写的《东亚，伟大的传统》甚至说：“这种考试制度……使中国拥有了世界上第一批主要根据其才能选拔出来的受过教育的官员。”至今，仍被西方尊为文官制度的创举。

魏、晋、南北朝时期的门阀豪族制，实际上是战国时代贵族制度在氏族自然经济基础上的一种延续。《通典》卷三《乡党》载宋孝王《关东风俗传》曾说：“六国之亡，豪族处处而有。秦氏失取，竟起为乱。及汉高徙诸大姓齐田、楚景之辈，以实关中，盖所以强本抑末之计也。文、宣之代，政令严猛，羊、毕诸豪，颇被徙逐。至若瀛冀诸流、清河张、宋，并州王氏、濮

阳侯族，诸如此辈，一宗将近万室，烟火接连，比屋而居。”当然，除了六国豪族的遗裔，随着时代的发展，还增加了新豪族，如北方游牧部落的豪族，他们凭借着曹魏以来的九品中正制，控制选举，垄断政权，等级森严，极大地压抑着数量众多的庶族。“寒门”知识分子的进取精神和创造性。隋统一后，开科举，设明经、进士二科，使庶族、“寒门”知识分子的社会地位得到了大的改变，一位出身豪族而对这一情况深感愤懑的唐人柳冲曾说：“（隋）罢乡举，离地著，尊执事之吏，于是乎士无乡里，里无衣冠，人无廉耻，士族乱而庶人僭矣。”（《新唐书》卷一九九《柳冲传》）唐“因隋制，增置秀才、明法、明字、明算，并前为六科”（《大唐新语》卷一〇）。初时明经、进士二科并重，后来逐渐变为独重进士，台省要津，州县官吏，多为所据。这一措施，加上唐太宗屡屡破格选拔人材为相，不拘门第（如王珪、温彦博、李世勣、马周等），无疑极大地调动了出身“寒微”的知识分子的蓬蓬勃勃的上进心和创造精神。科举制在执行中曾经产生许多流弊，在后世并且逐渐走向其反面，成为笼络和限制思想自由的镣铐，但在当时的历史条件下，他却具有解放下层知识分子的精神和思想的重要作用；人的社会地位的高下尊卑，主要地不再依靠人的先天的门第，而是依其对社会、国家的贡献来判定，这不能不是一个重大的历史进步。我们在唐代文学，特别是其初中期文学中，可以时常看到这一措施怎样鼓舞了知识分子心情的腾飞、幻想的激越：“重义轻生怀一顾”，“但令一被君王知”（骆宾王：《从军中行路难》）、“拾青紫于俯仰，取公卿于朝夕。”（王勃：《上绛州上官司马书》），“富贵吾自取，建功及春荣”（李白：《郢中赠王大》），“公侯皆我