

ZHONGGUO 中国
JINDAI 近代
MEIXUE 美学
SIXIANG 思想
SHI 史

卢善庆 著

中国近代美学思想史

卢善庆 著

目 录

前 言	(1)
第一部分 启蒙意义美学思想	(1)
第一章 龚自珍	(3)
第一节 情感论中的“宥情”和“尊情”	(4)
第二节 出入说和“自然以为美”	(12)
第三节 文学“经世匡时”的社会作用	(19)
第四节 文艺创作和欣赏中的辩证思想	(28)
第二章 魏源	(36)
第一节 关于美感和崇高的分析	(36)
第二节 审美对象的整体把握和动态美	(45)
第三节 建立在“游山乐”基础上的“游山学”	(52)
第四节 “文章与世道为污隆”	(58)
第三章 阮元和包世臣	(66)
第一节 自然山水美的欣赏条件和功用	(66)
第二节 “文笔论”和语言形式美	(73)
第三节 论文的“道”“法”和审美作用	(83)
第四节 首倡南北书派,注重碑学	(92)

第二部分 太平天国美学思想..... (105)

第四章 洪仁 (107)

第一节 美分高下,崇尚“新天新地新世界”... (108)

第二节 美的作用在于“以风风之”..... (110)

第三节 美善与革新的必然联系..... (114)

第四节 “文以纪实”与“朴实明晓”..... (116)

第三部分 古典传统美学的余绪和终结 (123)

第五章 曾国藩 (125)

第一节 论古文境之美——阳刚和阴柔..... (125)

第二节 “文章与世变相因”..... (131)

第三节 诗文“言情”与“说理”..... (137)

第四节 鉴赏文艺的审美趣味..... (142)

第六章 刘熙载 (148)

第一节 文艺美学研究对象和方法的突破... (148)

第二节 关于美、美感和美的范畴的哲理思考 (158)

第三节 思想内容和艺术形式的辩证关系... (165)

第四节 文艺创造主体和欣赏主体的研究... (173)

第四部分 改良主义美学思想..... (183)

第七章 康有为 (185)

第一节 为“人的解放”而呐喊..... (186)

第二节	以“元气”为基础的诗论	(190)
第三节	中国文字具有实用和审美的双重性质	(199)
第四节	书法美的构成与“大界”、“本界”的关系	(203)
第五节	尊碑轻帖,追求雄强美	(211)
第八章	梁启超	(216)
第一节	美的研究的出发点和归结点	(216)
第二节	美感的特征和社会功用(上)	(220)
第三节	美感的特征和社会功用(下)	(224)
第四节	审美标准的“无判断”	(230)
第五节	审美鉴赏的心境和物境	(235)
第六节	“自然之美”和“人工之美”	(240)
第七节	艺术的真实和作者真情实感的透发	(244)
第八节	“真美合一”和“美善合一”	(251)
第九节	艺术情感教育	(257)
第九章	黄遵宪	(268)
第一节	诗与古今	(268)
第二节	诗与现实	(273)
第三节	诗与诗人	(277)
第四节	诗与传统	(285)
第十章	严 复	(294)
第一节	关于美和美术的名理思考	(295)

第二节	救亡图存,追求人的美	(298)
第三节	诗辟新境,诗如其人	(303)
第四节	典型论的思想萌芽	(306)
第五节	文艺的社会功用的两重性	(310)
第五部分	诗歌美学研究的新动向	(318)
第十一章	陈廷焯和况周颐	(320)
第一节	诗学的理论构架和批评术语的界定	(320)
第二节	“词境”和“词心”的心理分析	(331)
第三节	对“寄托”“比兴”说的纠正和偏失	(336)
第十二章	陈 衍	(347)
第一节	诗的特质在于形象思维	(347)
第二节	反印象式批评的可贵尝试	(357)
第三节	作诗求真和学古能化	(365)
第四节	诗为寂者之事及其所派生的沉渣	(371)
第六部分	文学、戏剧、绘画美学思想	(381)
第十三章	刘师培	(381)
第一节	文学的起源和流变	(381)
第二节	地理环境和文学发展的趋向	(391)

第三节	注重文学创作中的美学特征	(396)
第四节	对中古文学风貌的探索	(401)
第十四章	林纾	(407)
第一节	《林译小说》序跋中的中西文学比较	(407)
第二节	小说本性的“真”“善”“美”	(417)
第三节	喜剧性范畴——风趣	(427)
第四节	从审美角度看中国画	(430)
第五节	“师造化”与“师古人”的关系	(435)
第六节	对鉴赏和创作中国画的美学批评	(441)
第十五章	吴 梅	(449)
第一节	真、善、美在戏曲中的地位和作用	(449)
第二节	戏曲的结构之难和人物的个性化	(456)
第三节	戏曲应具本色之美	(463)
第四节	力主独创,一新耳目	(468)
第七部分	中西美学思想会冲和结合	(473)
第十六章	王国维	(473)
第一节	关于美的分析	(474)
	(一)美的产生和来源	
	(二)美的本质和作用	

	(三)美的第一形式	
	(四)美的第二形式	
	(五)悲剧美	
第二节	文学的进化及其成因	(496)
	(一)文体“习套”和“新意”的矛盾	
	(二)作者的独创和时代鉴赏趣味的支配	
	(三)地理环境与中国上古南北文学之辩	
第三节	“游戏起源说”和“天才论”	(511)
	(一)文学起源的唯心主义的考察	
	(二)反功利论与餽餼文学	
	(三)崇尚“天才”,冲破文学上的习惯	
第四节	《人间词话》中的境界说	(527)
	(一)“境界”的本意	
	(二)“阅世”与“命意”	
	(三)“不隔”隐含着文学形象性的审美特征	
第五节	中国古典戏曲史的研究	(547)
	(一)破除“旧学”传统,重视宋元戏曲的文学价值	
	(二)界定中国古典戏曲,进行分析和综合的研究	
	(三)排除异域说,描绘我国古典戏曲发展的径路	
	(四)宋元戏曲美学特色的探讨	
第六节	结束语	(558)
第八部分	民主主义美学思想	(562)

第十七章 章炳麟	(564)
第一节 对美和情感逆向性的思考	(564)
第二节 对西方新观念的顺向性的运用	(570)
第三节 杂文学的界说和定义	(579)
第四节 诗盛在于“本性情,限辞语”	(584)
第五节 文学与社会生活的关系	(587)
第六节 半截子的文学发展观	(592)
第十八章 柳亚子	(600)
第一节 诗道之弊的本原探讨	(601)
第二节 “慨当以慷”的美学追求	(606)
第三节 戏剧的美学特征和社会作用	(611)
第四节 对南社内外的文学批评和鉴赏	(615)
第十九章 蔡元培	(621)
第一节 美学研究的对象、范围和方法	(622)
第二节 美的普遍性和超脱性	(627)
第三节 美感的心理分析	(633)
第四节 审美与“人类公性”	(642)
第五节 文艺偏于直观,具有感性形式	(649)
第六节 情感愉悦性是美的享乐的前提	(654)
第七节 文艺审美的功利和目的考察	(658)
第八节 美育思想构建和实施	(664)
第二十章 早期鲁迅	(675)
第一节 对美的客观性的认识和阐述	(676)

第二节	发扬真美 ,以娱人情	(678)
第三节	功利观的内在矛盾及其发展	(682)
第四节	研究现实人生 ,实施艺术教育	(688)
后 记		(693)

前 言

这是一段中国断代的美学思想，跨越了 1840 年至 1919 年八十年间；按断代的统称，也可叫作“中国近代美学思想”。它上承中国古代美学思想，下启中国现代、当代美学思想，是在整个中国美学思想发展史上占有不可缺少的、极为重要的地位。探讨和研究中国近代美学思想史，不仅可以激起热爱祖国无比灿烂的历史文化艺术的情感，而且对于中国近代美学思想史基调、理论精粹和特色的把握，增强民族的自尊心和自信力，具有很大理论意义和现实作用。

这是一部以理论形态（论著）为对象、以人物为重点的中国近代美学思想史。因为广义的美学史研究，还可以涉及到文学艺术、自然风光、民情风俗、典章制度，乃至生产技术各个领域。而现在只取狭义的美学史的写法，严格一点，叫作美学思想史，更为确切。

问题在于，在这 1840 年至 1919 年八十年间如何体现其美学思想发展呢？

首先，以人物为重点。也就是通常所说的“以人带派”的方法。黑格尔说过：“哲学史的外表形象是由个别人物构成的。”既然哲学史可以这样写，中国近代美学思想史当然也

《哲学史讲演录》第 1 卷，第 52 页。

可以这样写。作为一个历史上的美学思想家，在时代脉搏的感受下，在继承先辈哲学思想基础上，从而在自己研究的领域、方向和路子等方面，都有其独特性，都有其雄锯一世的思想风貌。如果我们舍弃了这些美学思想家，只是挑明几个问题来论述，往往很难准确把握时代精神和理论精华之所在。何况，不少理论问题在近代八十年间，尚未展开充分的论辩呢！其原因在于，一是这期间我国面临内忧外患、民不聊生的形势，美学理论问题远不及一些政治、经济、思想的问题，更为迫切，使一些美学思想家无暇加以研究解决，有时便将一些美学理论问题融入其政治、思想论述之中（如，龚自珍《病梅馆记》）。二是由于这期间在帝国主义胁迫下实行对外开放政策，中西思想会冲空前活跃，近代美学思想的理论基础和方法论，显得十分庞杂。象王国维这样在中西美学思想结合方面下功夫的不多，往往依据某一思想，即兴式地运用和发挥（如，梁启超《论美和柏格森的生命哲学》等），只有按人物为重点进行撰写，才能体现出中国近代美学思想的面貌。

其次，要看到作为美学思想史，毕竟有思潮、流派，毕竟随着整个时代的经济基础、上层建筑的变革而发生或迟或早的变革，客观上存在着此消彼长的发展线索，故而应该揭示其历史的、逻辑的关系，总结带有规律性的东西，根据这一指导思想，大致上把 1840 年至 1919 年这八十年间的美学思想，划分为八大部分：

第一部分 启蒙意义美学思想

第二部分 太平天国美学思想

第三部分 古典传统美学思想的余绪和终结

第四部分 改良主义美学思想

第五部分 诗歌美学研究的新动向

第六部分 文学戏剧绘画美学思想

第七部分 中西美学思想的会冲和结合

第八部分 民主主义美学思想

这八个部分，有些是按各自政治思想划分的（如，启蒙意义美学思想、太平天国美学思想、改良主义美学思想、民主主义美学思想，等），有较鲜明的社会功利目的；有些是按各自特点（如，古典传统美学思想的余绪和终结、中西美学思想的会冲和结合，等），从美学思想发展的贡献划分的；也有些是按各自研究对象的艺术门类美学划分的（如，诗歌美学思想、文学美学思想、戏剧美学思想、绘画美学思想，等），从多侧面、争层次地显示了中国近代美学思想的丰厚和深邃。这八个部分，涉及到近代美学思想人物，有二十多人，基本上把这一时期美学思想及其成败得失，勾勒出来，以资借鉴。

再次，就中国近代美学思想来说，既不同于中国古典主义美学思想，也不同于西方美学思想，而是具有中国近代的三大特色：

（一）悲壮美激荡着中国近代美学的论坛

从 1840 年鸦片战争到 1919 年五四运动期间，经历了大变革、大转折、大演变的社会时期。从社会性质看，中国由建封社会沦为半封建半殖民地的社会；从革命进程看，从封建帝国经过资产阶级领导的旧民主主义革命，转到由无产阶级领导的新民主主义革命；从社会思潮看，社会主义思想在

中国逐步扩大影响。在这种社会性质、革命进程和社会思潮的演变过程中，历史赋予社会生活各个领域以许多新的内容和特点。在美学思想的领域也是这样。

雪莱说过：“诗人和哲学家、画家、雕刻家、音乐家一样，在一种意义上他们是时代的创造者，在另一种意义上又是他们时代的创造物。”龚自珍、魏源崇尚情感论、经世致用，诗文中充满了激越、悲愤的豪情壮志。经阮元、包世臣，直到康有为书法论中，尊碑轻帖，追求雄强美。柳亚子强调诗词戏曲的“慨当而慷”的美学风格，鲁迅早期倡导“摩罗精神”，无不召唤积极浪漫主义。如果说美的本质在于人的本质力量的对象化的话，那么中国近代这些美学思想家爱国忧民，以天下为己任的精神在他们所处的时代有了极大的张杨和凸现，发散着振兴中华、抵御外侮的向心力和聚合力。他们不愧为民族的灵魂、历史的脊梁！

（二）庞杂的理论基础及其方法论

中国近代美学思想处于中国古代美学思想与中国现代美学思想之中间过渡时期，呈现了过渡性的痕迹；其理论基础和方法论，十分庞杂。在西方美学引进的过程中，王国维就提出了美学学科的研究对象和范围，即“定美之标准与文学上之原理”，认为文学批评决不能寄经学和考据学篱下的附庸地位，要有其独立的地位和价值。这句话似乎从西方美学与传统的中国经学、考据学三者之间在中国近代美学思想发

转引《文艺日记》，上海书店 1986 年版。

《海宁王静安先生遗书》，商务印书馆 1940 年版，第 14 册。

展中，找到了一条线索，客观上反映了这一时代美学思想的特色。龚自珍、魏源美学思想中的“经世致用”，同他们信奉今文经学有关；刘熙载美学思想中以经学为主旨、曾国藩论桐城派文学主张，也以宋明理学为根本，济之“经济”；而宋明理学是经学的组成部分。由此可见，经学同美学发生关系，因其政治主张不同而不完全一样，但必竟发生了某种关系。

考据，也叫考证，是研究历史、语言的一种方法。它根据事实的考核和例证的归纳，提供可信的材料。清代乾隆、嘉庆两朝，考据之学最盛，后世称为考据学派，或称乾嘉学派。考据学对美学思想研究产生两个方面的影响。一是在搜罗史料，廓清事实，辨明文献之真伪，考订作者的生平方面，这在章炳麟、刘师培等的美学思想研究中，较为突出。二是陈廷焯、况周颐对于诗学批评术语的界定和理论构架，与传统的印象式批评迥然不同，也受到旁据学的影响。

至于西方美学同中国近代美学思想的关系，构成了中国近代美学思想的第三个特色。西方美学与经学、考据学三个学科对美学思想研究的关系，随着时代的推移和部分内容的更新，至今分别形成了比较型研究、阐发型研究和考据型研究。这一局面不能不追溯到近代美学思想家当年开拓之功！

（三）中西美学思想的会冲和结合

中国近代是中西文化相互会冲的时代。鸦片战争前 200 多年，西学即已开始传进中国。鸦片战争前后，以龚自珍、林则徐、魏源等为代表的爱国者，看到中国封建统治的危机和西方侵略的威胁，主张改革内政，学习西方，学其长处，揭示中国近代向西方寻求救国救民真理的序幕。其后不少先进

人物，以及学校译馆，大多提倡和传播西方自然科学知识及西方史地、国情等。而西方美学、文艺学传入中国，约在十九世纪末二十世纪初。于是，产生了中西美学思想的比较研究，或作纯理论的对照（如蔡元培论述了中国上古美学论著与欧洲古代美学论著的共同特征），或作纯粹文艺作品的对照（如《林译小说》序跋对中西小说异同的研究等），或作某一门类艺术的创作方法和表现技巧的对照（如康有为《广艺舟双楫》、林纾《春觉斋画论》和梁启超《中国韵文里头所表现的情感》、《中国美文及其历史》等）。尤其是王国维，他不仅因《红楼梦评论》一文被推崇为“中国第一位从事东西比较文学研究的学者”，对“古雅”和“境界”这两个美学范畴，进行了研究，而且运用了西方美学概念、术语及其方法论，先后对中国古典诗词和古典戏曲史进行了研究，取得了划时代的贡献。

最后，需要说明的是，写作《中国近代美学思想史》，“作始也简，将毕也钜”，有一个逐渐深化、逐渐系统的过程，力图勾勒一个整体的轮廓。一个时代的美学思想固然受制于这一时代的经济基础和上层建筑，而染上了这一时代强烈的色彩。但就其美学思想本身的发展来说，观念更新和变化，范畴的确定和完善，同这些美学思想家研究的哲学指导思想和方法论，又有密切的关系。世间的事情，错综复杂，很难整齐划一。一些美学思想家多经世变，时间跨度大，本身就充满了矛盾；也有一些美学思想家无意构筑封闭体系，而作开

放性的研究和探索，纵横捭阖，论证自如。为了勾勒出这一历史时期美学思想发展的整体轮廓，大致上也只能爬梳出这样的脉络予以一定的历史评价，以期提供我们今日在创建马克思主义中国化美学思想体系时的一些思想资料而已！在这个意义上说，虽然总结过去的历史，却融汇于现在，昭示着将来！