

ZHONGGUO MEIXUESHI LUNJI

中国美学史论集

林同济

特 行 專 設 出 售
 附 同 書 好 面 挂
 附 同 書 好 面 挂

中國美術史論集

林同華 著

中國美術史論集

林同華 著

出版 蘇 州 大 學 出 版 社

附 同 書 好 面 挂 附 同 書 好 面 挂
 附 同 書 好 面 挂 附 同 書 好 面 挂
 附 同 書 好 面 挂 附 同 書 好 面 挂

江 蘇 人 民 出 版 社

元 02.5 (平) 角 50 元 010.00 510 元

责任编辑：丁 芒

封面设计：柯 明

扉页题字：谢稚柳

中国美学史论集

林同华 著

江苏人民出版社出版

江苏省新华书店发行 淮阴新华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 19.625 插页 2 字数 450,000

1984 年 4 月第 1 版 1984 年 4 月第 1 次印刷

印数 1-5,000 册

书号：2100·019

定价(平)：2.50 元

序 言

林同华同志曾受教于美学专家宗白华先生，学习中国美学史，这给他后来的美学研究一个良好的开端。近几年他不断在实践中提高理论水平，加强审美判断，并针对现实需要，勇于发现中国美学史上的问题，同时努力参加学术争鸣，为探索真理付出了辛勤劳动。因此，同华同志进入中年，能写下不少很有质量的文章，对我国的音乐、诗文、戏剧、书画等美学理论都有不同程度的钻研。

作者把握我国美学理论的辩证发展，弥补史、论割裂的缺憾。书中选了若干重要历史阶段，考察当时各门艺术在创作与欣赏方面的审美原则，同时对某些有代表性的美学思想家及其主要论点也予以分析和评价。

例如，我国最早的造形艺术可以新石器时代的彩陶及其图纹为代表。这些图纹先于殷商甲骨和青铜器的图象而存在，因此长期以来的“书画同源”说应用于彩陶图纹便格格不入，而只能是甲骨文、金文的那些“图画字”的佐证。

春秋时代的音乐美学成就较高，这是由于孔子密切了乐论和诗论的关系。至于美与善之间，既有联系也有区别，尽管阐明这一审美原则的《乐记》乃晚出之书。

魏晋六朝的美学精华见于顾恺之的画论和刘勰的文论。前者提出以形写神说，后者以《文心雕龙·神思》一篇最有代表性，倘

若把“神思”联系到艺术想象，那就便于今天的读者来领会了。

唐代美学在诗、文、书、画诸领域全面开花，形成我国美学史上一个高潮。王维兼善诗境与画境的表达。杜甫描写绘画与舞蹈，皆从外在形象深入内在精神。柳宗元的山水游记告诉我们，对自然的审美而抽去人的因素将是不可想象的。颜真卿的书学能摆脱晋人而有所创新，标志着“壮美”的胜利。张彦远在他的《历代名画记》中能发现新苗，赞许水墨（王维为首）和吴装（吴道子的淡设色）等新创的艺术形式美；而推崇王维，更是开始提倡文人画的审美观念了。总之，唐代美学突出艺术创作与艺术批评中人的情思意境和个性特征，奠定了我国审美判断的基本原则，后代相传，并有所发展。

这个发展到了明末清初的原济（石涛），可算另一高潮。他的《苦瓜和尚〈画语录〉》反对当时脱离现实生活、摹古复旧的那股逆流，强调必须充实审美过程中的“自我”作用，要求物为我用、借物写心，并拈出“一画”，以阐明宇宙、绘画的统一观。石涛对后来自辟蹊径的画家无不产生影响，其故也就在此。

清末民初，王国维将“古雅”置于“壮美”之下，鄙精巧而尚雄浑，也是完全符合我国美学的积极、健康的精神的。

同华同志的《论集》还提出一些值得深入研究的问题，我就不多说了，我相信，这是一部我们美学界和艺术界所热烈欢迎的书啊！

伍蠡甫

一九八二年国庆

自序

中国美学史，已经成为国内外学者密切注意和感到十分兴趣的一门新兴科学了。

随着人们对于美学理论研究的深入，对中国美学史和现代中国美学的研究，也将开展起来。美学的理论，虽然曾经是哲学的附庸，也曾经走过思辨的道路，但是，它自始至终是从具体的美学史出发，从人类几千年的文明史中，总结人类按照美的规律来造型的思想遗产，总结人类和现实生活的审美关系，特别是艺术与现实的审美关系的经验，建立起自己的理论体系。因此，美学理论的发展，应当从人类的美学遗产中获得创造美的智慧。中国社会主义和无产阶级的美学理论，当然不能凭空产生，它是中国美学思想史发展的必然结果。批判地继承这些遗产，应当从各个时期、各个美学思想流派、各位代表性的美学思想家、重要的美学思想著作研究开始。中国的美学思想史的辉煌成就，不但表现在各种哲学思想体系中，而且表现在各种文学、音乐、绘画、书法、建筑和手工业艺术的作品和理论之中。研究中国美学史，应当研究各个不同历史时期的艺术美，研究体现这些艺术美的理论体系。编写这样的一部系统美学史，是一件很有意义、很有科学和艺术价值的事情。

我对于中国美学史的对象和任务的理解是，它应当研究中国的艺术美^①和体现这些艺术美的理论。因为美学，不过是研究艺

① 关于中国美学史的实物图片，可参看拙作《中国美学鉴赏》彩色幻灯图片，由上海市幼儿师范幻灯工厂出品。

术美，研究人们与现实的审美关系的一门科学。艺术美是美学史上一直被注意的中心课题。同样，研究中国美学史，也应当成为它的中心课题。它的任务，是阐明历史上美的发展线索，各种类型的美，在人类发展的漫长历史中，占有何等的地位，起着怎样的社会作用。但是，艺术史也是研究艺术美啊！是的。艺术史的对象是研究艺术美。美学史的对象也是艺术美，那么，它们两者的区别在哪里呢？区别就在于美学史所研究的艺术美更着重于人与现实的审美关系。如果用一句哲学的语言来说，艺术史的对象是艺术美，美学史的对象就是艺术美和艺术理论的哲学。

研究中国美学史的任务，是繁重的。因为中国的文化遗产极其丰富，从原始社会的文化，到奴隶社会，到漫长的封建社会，到近代半封建半殖民地的社会，都有丰富的美学和艺术遗产，光是编成一部资料索引，就足够我们做许多艰苦细致的调查和研究。我在这本论集中，所要奉献给我们的读者的，却是这样微薄的一份，实在是与漫长的中国美学史不相称的。单是原始社会，就只能略论一下它的绘画美，光是绘画美，也只能从散见的各种考古文献中去搜集材料。因为我们至今，还没有一部中国原始社会的艺术美的研究著作。而原始社会的神话、音乐、舞蹈等艺术和各种劳动工具和劳动产品的美，还需要专门写论文和著作，去研究它。再如，元代社会所创造的大量绘画，陶瓷器，发展了各种绘画美学思想的流派，也值得与元曲所表现的悲喜剧美相提并论。这些研究的课题，都将为中国美学史的深入探讨，摸索出一点途径，不单是从一个时期的艺术美，可以探讨中国人民创造美的历程中的各种矛盾，经验和教训，从一个艺术家和理论家的作品和谈话录、论著等理论形态的遗产中，也可以探讨某位美学思想家的思想发展、美学观点和他的历史地位。在这方面，我所选取的美学思想

代表人物，虽说都有一定的意义，仍然是很不全面的。例如，东晋时期，有名的绘画美学思想家顾恺之，确实是很重要的，但是，他以后的谢赫，也十分突出。关于“六法”的研究，从解放前到解放后，已有不少的论文和专著，所以，在选材方面，因为要照顾到各种情况，我只好尽量选择理论和实践相结合的实物、理论作为典型，进行剖析。关于唐代的部分，虽然比较详尽，但也只能着重一些在艺术审美理论上有所造诣的文艺家、哲学家、政治家，而不能着重在艺术美的成就和鉴赏上。再如，石涛和曹雪芹两位艺术文学大师，我也是从这方面着眼，选择他们作为突破的重点，着重从政治、哲学和美学诸方面，来探讨他们的思想。在这方面的研究，国内尚属少数。中国美学史，是中国文化史的组成部分，美学艺术，文学艺术的历史，和科学技术的历史，都是构成中国思想史的有机部分。而中国思想史，又是中国历史的最重要内容之一。

本论集的论文，在写作和发表的过程中，都先后得到一些专家和前辈的指导，伍蠡甫先生，还为本书撰写了序言，著名的书画艺术家谢稚柳先生为本书题签，江苏人民出版社的同志，为此书的出版，付出了艰苦的劳动，谨此一并志谢。

由于作者水平低，经验缺乏，书中尚有许多缺点和错误，我衷心期望能得到国内外专家和读者的指正，以便不断修订。

林同华

1983年1月11日于上海

目 录

序言	伍蠡甫(1)
自序	(1)
中国美学概述	(1)
论中国原始社会的绘画美	(12)
研究中国绘画美的方向——论“书画同源说”的美学思想 ——中国原始绘画的形式美——中国原始社会绘画的内容美	
论中国春秋时代的美学思想	(33)
论顾恺之及其绘画美学思想	(58)
顾恺之的生平行径和艺术作品——“以形写神”和“传神写照”的朴素艺术辩证法——山水画美学理论的奠基者	
论刘勰《文心雕龙》中“神思”概念的美学意义	(94)
“神思”概念的涵义——“神思”的时空意识——“神思”的特点及其培养方法——“神思”与才能的关系——附录： 《神思》今译	
论唐代文艺美学思想的发展	(115)
从唐太宗到欧阳询、孙过庭、张怀瓘的书法美学思想的演变——王维、李白、杜甫的美学思想——韩愈和柳宗元的美学思想——白居易和元稹的美学思想——张彦远的绘画美学思想——司空图《诗品》的诗歌美学思想——附： 五代荆浩《笔法记》的绘画美学思想——余论	
论元代戏曲中的悲剧美	(248)

中国古代戏剧美学思想的发展述评	(264)
论金圣叹的哲学文学思想	(285)
“革命思想”倾向存在吗?——金圣叹为何批点《水浒》? ——是美化宋江的形象吗?——如何评价金圣叹在中国文学理论史上的地位?	
再论金圣叹的哲学文学思想	(302)
金圣叹是不是“一个朴素的唯物主义者和反宗教迷信反儒学独断的思想家”?——金圣叹是“歌颂农民武装斗争与农民革命政权的宣传家”吗?——如何评价金圣叹在中国美学史中的地位?	
论石涛及其绘画美学思想	(315)
石涛生平、思想递变和美学观点的发展——宇宙绘画统一论——绘画艺术认识论——绘画表现方法论	
论曹雪芹的哲学美学思想	(351)
曹雪芹的政治思想:封建社会崩溃前夕的市民阶层与曹雪芹的生活巨变——关于“补天”思想的矛盾——“市民说”和“人民说”的探讨——简短的结语	
曹雪芹的哲学思想:对道教道家的态度——对佛教的态度——对儒家哲学的态度——简短的结语	
曹雪芹的美学思想:论小说艺术——论诗歌艺术——论绘画艺术——论园林艺术——简短的结语	
论刘熙载及其《艺概》的美学思想	(428)
刘熙载的时代、生平和哲学思想——散文美学思想——诗赋美学思想——词曲美学思想——书法美学思想	
论王国维的美学思想	(493)
研究美学的动机——美的种类:优美、壮美和古雅——	

《〈红楼梦〉评论》的悲剧观——艺术价值论——艺术方法和鉴赏：“境界”的美学概念	
论蔡元培的美育思想	(523)
美育的实践和美育思想的发展——美育的内容——美育的 实施方法——美育的作用和价值	
中国现代戏剧美学思想述评	(566)
从美的形态到美的本质——中国当代美学史关于美的本质见 解述评	(583)
美的形态的几种见解——美是过程，它存在于不同质的 美的形态中——美是一个流动范畴	

中国美学概述

美是一个表现自然、社会、艺术形象的流动范畴。中国美学思想，就是从中国的自然风景、社会生活和艺术创造的表现里总结 and 概括出来的理论^①。

中国美学，表现与西方美学完全不同的另一种美学体系。西方美学的哲理性和思辨性，一开始就决定了它的理论色彩十分浓厚。从柏拉图所记载的苏格拉底谈话来看，美的本质和美的形式，已成为当时人们研究的一个重要理论问题^②。一直到德国的古典美学，以康德、黑格尔的美学体系为代表，都可说是哲学体系的一个组成部分。但是，随着实验心理学和艺术发生学等部门的产生和发展，美学又不断地分化出美学心理学和美学艺术学等新兴学科。要用自然和社会艺术的形象，来展现西方美学的历程，就不得不注意到西方美学的特点。中国美学与此不同。中国美学的思辨性和理论性，没有西方美学突出。但中国的艺术成就，可以帮助我们深入发掘这一珍贵的遗产。因此，中国现代美学家宗白华先生主张，研究中国美学，除了要研究中国的哲学家关于美和美感的思想、文学艺术家的诗话、文论、乐论、舞蹈、画论等遗

① 参阅拙作《从美的形态到美的本质——中国当代美学史关于美的本质见解述评》，见本书第583—618页。

② 参见柏拉图：《文艺对话录》中《大希庇阿斯篇》和《斐利希篇》。人民文学出版社1980年版，第178—210页和第293—299页。

产外，还应当紧密地结合考古发掘的文物资料和各种生动的形象来进行考察^①。这是中国美学的特殊性决定的。换句话说，中国美学是研究中国自然美、社会美、艺术美的哲学。

根据我们这一理论，可以这样来表述中国美学的历史发展：

中国的美学思想，最早表现于先民的神话传说和书法、绘画、舞蹈、建筑、音乐、诗歌等艺术形式美的萌芽之中。中国的考古学、民族学和艺术史学的成就，为我们提供了研究中国美学史的丰富材料。这些丰富的民族文化遗产和审美思想的珍品，是我们进行美育的生动教材，它可以培养我国青少年的自尊心和爱国主义思想，陶冶他们的感情，提高他们的审美能力和文化修养，启发他们的智慧，促进他们的健康成长。

本文希望通过对我国历史各个时期的美学思想发展，做一个简略的评述，以说明中国美学的悠久传统和历史民族形式美的发展特征，作为本书论述的美学史的一条线索。

我国先民有各种型式的精美彩色陶器。人们在劳动实践的过程中，按照美的规律来塑造艺术形象，描绘各种美丽的动植物图案和图画。这是原始社会的绘画艺术美。这些原始的造型艺术，直接体现了当时社会人们的审美理想和审美观念。生活中爱美的装饰艺术倾向，劳动工具和劳动产品的造型，也颇能表现先民的审美趣味。口头文学中，神话传说，如《山海经》所载的精卫填海、夸父逐日的神话，表现了原始人在实际生活中与自然斗争的人格美思想。《淮南子》所载的女娲补天、后羿射日，表现了原始人的崇高形象，也赞扬了新的劳动工具和劳动技术在与自然斗争中的意义。神话的美学意义，就在于向我们展现了人类童年的社会审美理想和

① 参阅詹铭新：《漫话中国美学——访宗白华、汤用彤教授》。1961年8月19日《光明日报》。宗白华：《美学散步》，上海人民出版社1981年版，第26页。

英雄形象，把美和崇高，与人的地位的增长，紧密地联系起来。在《山海经》中还有一些神话，如鲧、禹治洪水和黄帝擒蚩尤，除了表现当时人民战胜自然丑的英雄美形象之外，还反映了开始萌芽的奴隶主阶级所确立的王权与人民的对立，各部族之间的激烈斗争，具有初步的民族意识的艺术想象力^①。

此外，原始社会的音乐舞蹈艺术美，如传说中远古氏族葛天氏，由三人执牛尾，踏步歌舞的《载民》《玄鸟》《遂草木》《奋五谷》《敬天常》《达帝功》《依地德》《总禽兽之极》等八首歌曲，歌颂了大地、氏族图腾、草木生长、五谷繁盛、尊重自然规律的心愿、要求充分发挥天帝功能的愿望、以至叙说他们要按照气候变化来生产、使鸟兽畜牧繁荣的科学理想和审美理想。又如，歌颂原始人类与洪水斗争的乐舞《大夏》和部族战争的乐舞，图腾崇拜的乐舞《云门》《咸池》《韶》等，都是传说的中国原始社会优美的乐舞^②。原始乐舞的形式美，将视觉形象和听觉形象结合在一起，或者说，还没有这种形象的分野。“古人从他们与自然界斗争和他们氏族间的斗争中间，在感觉上得到了丰富，在认识现实的客观关系上增加了经验，他们在一定限度内，能感觉现实的美，能按照美的规律和现实的客观规律，用歌舞的艺术形式来再现他们所认识的世界。”^③具体的歌舞形式，有以人体和兽鸟等形象来表现，有以想象的神异形象来表现。劳动的形象和他们在认识上的神怪形象还没有在形式上彻底分开。这是因为，他们把神明的作为，看作是音乐舞蹈的根源，看作是它的创造者。乐舞具有强烈的审美作用，

① 参阅游国恩等主编：《中国文学史》第1册，人民文学出版社1979年版，第19—25页。

② 参见杨荫浏：《中国古代音乐史稿》上册，人民音乐出版社1980年版，第5—9页。

③ 《中国古代音乐史稿》上册，第10页。

同原始宗教意识的神秘作用,密切地结合在一起。不论是绘画,还是乐舞,原始宗教的感染作用,一直在审美领域中,变成崇高和享受的愉悦感。原始氏族人民劳动后的休息和歌颂,同宗教迷信的神秘感,结合在一起。休息、娱乐、祈祷、祝福等等,就这样,在艺术中起了重要的作用。

商周时代,有灿烂的青铜器文化,它们的造型和图案,也是很精美的。殷周甲骨所刻的文字,殷周钟鼎上的花纹,是那时的雕刻和绘画。商代的青铜器,品种繁多,器物纹饰瑰丽浑厚,有饕餮(tāo liè)纹、夔纹、蝉纹、云雷纹、蟠龙纹等,器物的造型,多仿照动物形态,生动逼真;大型器物,形制雄伟,纹饰精工,体现了崇高和秀美的和谐统一。周代的青铜器铭文,史称金文,是我国书法艺术美的一个重要发展阶段。青铜器的花纹制作,镶嵌错金术,图象的生活内容,更趋丰富绝妙。音乐艺术美在劳动人民长期使用打击乐器的基础上,形成一整套具有音节高低、节奏急徐的表现方法,并已形成论述乐声和乐律的和谐关系的音乐美学著作。根据文献记载,战国时代楚国的家庙祠堂,已有大型壁画,描绘天地山川神灵的神话故事,表现了宏伟的气派。

商周和战国时代的美学思想家,大都是政治家、哲学家和伦理学家,有一些还是科学家,或是文学家、音乐家。从现在保存的春秋战国的文献来看,史书《左传》和《国语》《战国策》,记载了当时一些政治家和音乐家关于美学思想的言论,例如公元前六世纪的季札和伍举,论音乐诗歌舞蹈建筑和美的关系,而且,有一些思想家还探讨了美的定义和本质特征。公元前六至五世纪的政治家、教育家和音乐家孔子,从伦理美学的角度,提出“里仁为美”和“五美”的标准,首创美善相分的论点,重视诗乐的美学和社会价值;与孔子差不多同时或稍早一些的哲学家老子,论述了美与

真的区别，提出审美无用和“大音希声”的音乐美学思想。公元前五至四世纪的墨子和公孙龙子，一个从美的存在和效用的价值，美是否无用抑或有害的问题，阐述文学美学的摹略万物之状、以辞抒意的原则；一个从孔子的美育理论中，详尽地阐发了音乐理论中的美学和哲学思想，《乐记》这部中国古典美学的名著，可能就是公孙龙子的作品。如果是他的作品的话，那他要比公元前四世纪至三世纪间的荀子新作的《乐论》要早一个世纪。但这部著作还夹杂着战国时代的一些哲学和美学的思想。此外，公元前四至三世纪间的孟子、庄子，特别是后一位思想家，对于美丑的相对性和转化、创作过程的特殊审美规律，做了有益的探讨。老、庄的美学思想，对于后来中国的山水诗和山水画，都有深远的影响。孟子还从美感心理特征的探讨，说明道德心理的潜移默化的作用。公元前三世纪的韩非，提出的写实主义美学主张，对于绘画史的影响，也是巨大的。在战国时代，还有著名诗人屈原，在他的诗歌集楚辞《离骚》和《天问》中，反映了古代人民的审美情操、美好理想和艺术与科学之间关系的成就。屈原诗歌和《诗经》，是我国古代艺术美的佼佼者。

秦汉时代的艺术美，包括书法、雕刻、绘画、建筑和音乐舞蹈等，都占有重要的历史地位。封建帝王、地主和官僚的建筑，富丽堂皇，殿堂和墓室的壁画，品种繁多，内容有神话故事和历史故事、风俗题材，画面意境高超入神，线条流畅，色彩鲜艳，布局和谐，内容美和形式美的统一达到新的历史高度。汉代的雕刻艺术，以石刻和画像砖为代表，造型生动，栩栩如生。古典乐舞比商周时代，更为丰富多彩。戏剧艺术已出现类似今天的傀儡戏和角抵之戏，演员敷衍仙怪故事，表现一种颇具浪漫主义气息的生活和情调。总结秦汉时代的艺术成就，表达了一定的美学思想

的有公元前三世纪的李斯书法美学思想、前二世纪刘安主编的《淮南子》、前二世纪董仲舒的《春秋繁露》和司马迁的《史记》中文学艺术传记、生活在公元前一世纪至公元一世纪之间的扬雄的《法言》、公元一世纪的王充《论衡》等。

魏晋南北朝时期，佛教神话传入，它与中国艺术结合生成中国式的佛教艺术和音乐文学。这是一个艺术解放，美学思想复兴的大放光彩时代。画家、书法家辈出。顾恺之的“传神”美学，是很著名的。南朝谢赫的《古画品录》，论述绘画六法的美学思想，为后代画家所推崇；齐刘勰的《文心雕龙》，创造一个体大思精的文学美学思想体系，阐述了文学创作的规律、方法、文学体裁的产生、发展、类型和风格美，成为中国美学思想史上一颗巨星。这个时期，还形成了闻名世界的敦煌莫高窟、天水麦积山石窟的艺术美独特风格。美学思想的发展，已达到空前的境界。

隋唐五代的艺术美，在继承中国原有文化遗产的基础上，大量吸收了边疆少数民族和国外的优秀艺术成果，使这个时期的艺术获得了特别辉煌的成就。隋唐前后的中国山水画技法还是十分幼稚的。绘画大多以人物画、建筑界画为主，山水树木为辅，表现方法还没有发展成为皴法，着色技巧还是简单的涂抹。但是，到了隋唐时代出现的大量画工和画家，他们创造了许多优秀的技巧，充分表现了宗教的幻想境界美、世俗的情味美、人性美、生活美。唐代的人物画形象，华丽灿烂，至今仍然给我们以美的享受。孙过庭的《书谱》、张彦远的《历代名画记》和司空图的《诗品》、唐末五代荆浩的《笔法记》，从书法美学、诗歌美学、绘画美学各个方面，说明艺术家的个性特征和风格，艺术创作方法和时代的关系，艺术鉴赏等审美观点，反映了古典诗歌的黄金时代——唐诗繁荣的理论成就，记载和总结了绘画和书法的创作经验。唐代还发展了