

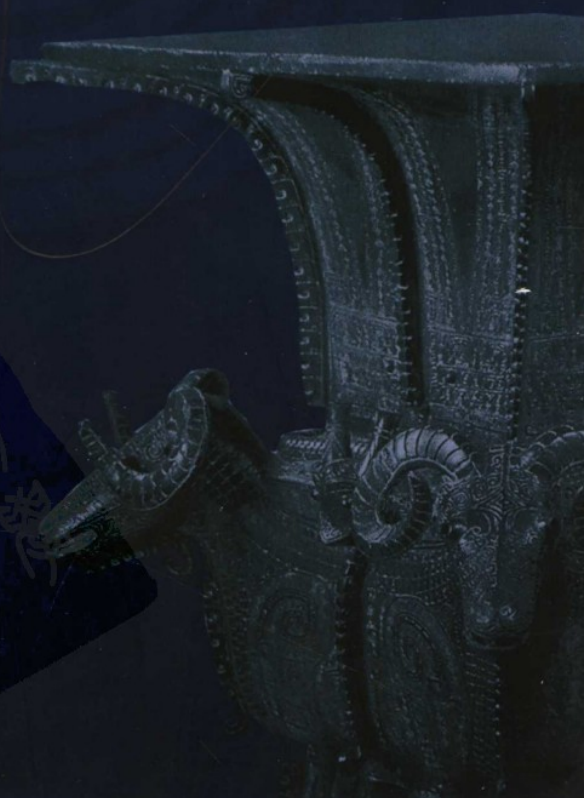
中国

陈望衡 / 著

古典美学史

第二版

中卷

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

B83-092/41

:2

2007

第二版

中国音乐美学史

陈望衡题

陈望衡 著

中卷

本书独创性地概括出一个完整的中国古典美学体系，即以“意象”为基本范畴的审美本体论系统，以“味”为核心范畴的审美体验论系统。

以“妙”为主要范畴的审美品评论系统，以“善美相统一”的艺术创作理论系统。同时，总结出了中国古典美学五大传统。

即：乐天忧世、崇阳恋阴、尚贵羨仙、自然至美、中和为美。

本书体系完整、内容丰富、资料翔实，在目前国内出版的同类著作中堪称翘楚。

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

音乐美学史

图书在版编目(CIP)数据

中国古典美学史·中卷/陈望衡著. —2版. —武汉: 武汉大学出版社, 2007. 10

名家学术

ISBN 978-7-307-05982-5

I. 中… II. 陈… III. 美学史—中国—古代 IV. B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 166225 号

责任编辑: 王雅红

责任校对: 程小宜

版式设计: 詹锦玲

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 720×1000 1/16 印张: 36.875 字数: 530千字 插页: 2

版次: 2007年10月第1版 2007年10月第1次印刷

ISBN 978-7-307-05982-5/B·200 定价: 54.00元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

陈望衡

陈望衡，武汉大学哲学系教授、博士生导师，武汉大学景观文化研究规划中心主任，国际应用美学研究会国际咨询委员会副主席，曾任浙江大学中文系、哲学系教授。主要从事美学研究，出版个人学术专著近20部，代表作为《当代美学原理》和《中国古典美学史》等，其美学思想被学术界评论为“境界本体论美学”。被译成英文在国外出版的著作多部，重要的有 *Chinese Bronzes: Ferocious Beauty*。2005年，应邀在美国哈佛大学敦巴顿橡树园高级研究中心讲授《中国美学与中国美学史》。美国《世界日报》称誉陈望衡为“中国美学界翘楚”。

目 录

第三编 中国古典美学鼎盛期

第二十章 唐代诗歌美学（上）	5
第一节 青春之美：盛唐与唐诗	5
第二节 陈子昂：“兴寄”、“风骨”	9
第三节 孔颖达：“情志一也”	15
第四节 李白：“天然去雕饰”	19
第五节 杜甫：“转益多师”	26
第六节 白居易：美刺兴比	34
第二十一章 唐代诗歌美学（下）	41
第一节 意象说	41
第二节 兴象说	46
第三节 意境说（一）	52
第四节 意境说（二）	58
第五节 意境说（三）	66
第六节 意境说（四）	76
第二十二章 唐代古文美学	95
第一节 柳冕：“文章本于教化”	96
第二节 韩愈（上）：“文所以为理”	101
第三节 韩愈（下）：“不平则鸣”	108

第四节	柳宗元：“文以明道”	113
第五节	韩柳之后（上）：“文”、“道”之争	122
第六节	韩柳之后（下）：“气”、“意”之论	127
第二十三章	唐代绘画美学	133
第一节	品评等级	133
第二节	审美创造（上）	140
第三节	审美创造（中）	143
第四节	审美创造（下）	148
第五节	审美风尚	151
第二十四章	唐代书法美学	159
第一节	李世民：“尽善尽美，其惟王逸少”	159
第二节	虞世南：“字虽有质，迹本无为”	163
第三节	孙过庭：“风骚之意”与“天地之心”	168
第四节	张怀瓘：“无声之音”、“无形之相”	173
第二十五章	禅宗与中国美学	182
第一节	禅宗如何走向老庄	182
第二节	禅宗如何走向审美	188
第三节	禅宗如何走向艺术	197
第四节	禅悟如何走向艺术思维	206
第二十六章	佛教的审美境界观——圆之美	216
第一节	“圆相”之美	217
第二节	“圆融”之美	221
第三节	“圆寂”之美	225
第二十七章	宋词的审美理想	232
第一节	“聊佐清欢”	233

第二节	“吟咏情性”	238
第三节	“以诗为词”	244
第四节	“别是一家”	250
第五节	“清空”、“骚雅”	256
第二十八章	宋诗的审美理想	265
第一节	尚“韵”	265
第二节	尚“平淡”	272
第三节	尚“理趣”	279
第四节	“镜花水月”	286
第二十九章	宋诗的创作理论	293
第一节	“点铁成金”论	294
第二节	“活法”论	298
第三节	“妙悟”论	303
第四节	“工夫在诗外”论	312
第三十章	欧阳修美学思想	317
第一节	“富贵者之乐”与“山林者之乐”	318
第二节	“中充实则发为文者辉光”	321
第三节	“诗穷而后工”	328
第四节	“言不尽意之委曲而尽其理”	333
第五节	“披图所赏，未必得秉笔之人本意”	335
第三十一章	苏轼美学思想	337
第一节	审美人生论：“寓意于物”与“留意于物”	338
第二节	审美境界论：“绚烂之极归于平淡”	343
第三节	审美形象论：“文理自然，姿态横生”	348
第四节	审美创作论：“其身与竹化，无穷出清新”	357
第五节	审美情趣论：“诗中有画”，“画中有诗”	364

第三十二章 宋代绘画美学	371
第一节 郭熙：“三远”法	372
第二节 韩拙：“画格”说	378
第三节 董道：“无相”说	384
第四节 黄休复：“逸格”说	390
第三十三章 宋代书法美学	395
第一节 苏轼：“书必有神、气、骨、肉、血”	395
第二节 黄庭坚：以禅喻书，援禅入书.....	400
第三节 米芾：“学书须得趣，他好俱忘”	405
第四节 姜夔：“风神”说	414
第三十四章 宋代建筑美学思想——《营造法式》	424
第一节 建筑与功用.....	426
第二节 建筑与礼制.....	428
第三节 建筑与神祇.....	433
第四节 建筑与法则.....	436
第五节 建筑的体势.....	440
第六节 建筑的装饰.....	444
第三十五章 宋代理学与美学	449
第一节 周敦颐.....	450
第二节 邵雍.....	457
第三节 张载.....	465
第四节 程颢、程颐.....	470
第五节 陆九渊.....	476
第六节 朱熹.....	479
第七节 天人合一.....	494

第三十六章 元代戏曲美学	506
第一节 价值观念.....	507
第二节 审美创造.....	513
第三节 社会功能.....	519
第三十七章 元代诗画美学	523
第一节 元代诗歌美学.....	523
第二节 元代绘画美学.....	532
第三节 元代书法美学.....	539
第三十八章 文人画的美学	545
第一节 文人画的定位.....	545
第二节 文人画溯源.....	550
第三节 文人画之本.....	554
第四节 文人画的品格.....	562
插图索引	576

第三编

中国古典美学鼎盛期

公元581年，北周相国、隋王杨坚取北周而代之，建立隋朝。589年隋灭陈，分裂长达273年的中国遂告统一。尽管隋存在的时间不长，但隋朝无疑为随之而来的唐朝的繁荣做了很好的准备。618年李渊称帝，建立唐朝。唐朝是中国封建时代最为辉煌的时期。它犹如一个人的青年时代，朝气蓬勃，充满创造的活力与开拓的精神，它所创造的灿烂文化在当时的世界无一个国家堪与之媲美。唐朝后期由于各种社会矛盾集中爆发，内乱又起，遂告灭亡，五代十国开始。960年后周大将赵匡胤发动陈桥兵变，后周皇帝拱手让位，宋朝建立。中国又实现了统一。宋朝虽然在军事、政治方面远不及唐朝强大，但经济、文化仍然继续着唐朝的繁荣。唐宋堪称中国封建社会发展的顶峰。

唐宋的文学艺术极为绚丽多姿。唐诗宋词可说是前无古人后无来者。文学艺术的高度繁荣为美学的发展提供了最好的条件，值得我们高度重视的是中国哲学三大上流学派儒、道、释又有新的发展。唐代，禅宗出现，这个中国化了的佛教学派对美学的影响极为深远。从唐代开始的以融合儒、道、释三家为特征的理学的产生及发展，标志着以儒家学说为主干的中华文化已经走向成熟。理学以其精微的哲学思辨促使中华美学日趋精微化、哲理化。唐宋美学最突出的成就是“意境”理论的提出和它的初步完善，这与唐诗宋词的鼎盛是相一致的。苏轼作为封建士大夫美学的代表人物，他的美学思想代表中国古典美学的最高成就。

元代是个过渡性的朝代，但在美学上也有它重要的成就。元代的戏曲、长篇小说的兴盛是中国文化史上特别引人注意的现象之一，它是明代俗文学高度繁荣的一个优美的前奏。肇始于唐代的水墨画至元发展成一个成熟的画种——文人画。文人画遂成为中国画的主要画种，统治整个中国画坛。文人画的美学思想整合儒道两家的美学思想而以道家为主，“清”是文人画基本的美学品格。

继魏晋南北朝“审美的自觉”之后，唐宋元的诗论、文论、画论、书论、曲论中包含有许多美的创造理论和美的欣赏理论，这些理论对于魏晋南北朝的美学是一个相当明显的发展。可以说，中华美学体系正是在这个时期完成的。明清只是对这个体系加以完善罢了。

第二十章 唐代诗歌美学（上）

第一节 青春之美：盛唐与唐诗

唐代是中国封建社会的青春时代，亦是中华美学发展史上的青春时代。

这是一个只要是英雄均可大显身手、博取功名的时代。自魏晋以来长达二三百年的门阀制度崩塌了，原先凭出身名门望族就可做官，现在不行了，那涂写在凌烟阁上的功臣无一不是为唐王朝建立过殊勋的英雄豪杰。多少年来，一直享受做官特权而今日衰弱不堪的山东崔、卢、李、郑家族在一代雄主唐太宗眼中简直是不屑一顾。他针对“好自矜夸”，“女适他族，必多求聘财”的山东崔、卢、李、郑大姓，明确地说：

我与山东崔、卢、李、郑，旧既无嫌，为其世代衰微，全无冠盖，犹自云士大夫，婚姻之间，则多邀钱币。才识凡下，而偃仰自高，贩鬻松楸，依托富贵，我不解人间何为重之？……我平定四海，天下一家，凡在朝士，皆功效显著，或忠孝可称，或学艺通博，所以擢用。……我今特定族姓者，欲崇重今朝冠冕，何因崔干犹为第一等？……不须论数世之前，止取今日官爵高下作等级。^①

^① 《旧唐书·高士廉传》。

这样一种凭才用士、论功授爵的用人制度不仅对广大知识分子是一个极大的鼓励，而且对整个社会风气的改变起了巨大的作用，崇尚进取、崇尚创造成为盛唐精神的一个重要方面。

唐太宗像

强大的政治实力，雄厚的经济基础，使得唐王朝对自己的统治充满信心。与之相关，必然是政治的开明，思想文化领域的自由。百花争艳的文学艺术及卓有创见的新思想、新学说正是在这种宽松的政治环境下出现的。

特别值得一提的是唐朝与世界上其他国家的频繁往来。据《唐六典》记载，唐王朝曾与三百多个国家和地区互相来往。东罗马帝国曾七次派遣使节来到长安城。长安城内设有鸿胪寺、典客署、礼宾院等机构，专门负责接待外国宾客和少数民族的使节，用于此项活动的费用，每年达一万三千斛。设在长安的国子监是唐代的最高学府，曾接受日本、新罗等国的留学生。这样广泛而又有深度的经济、文化交流既是唐帝国国力强盛、具有高度文明的表现，又是盛唐文化主调鲜明、内涵丰富、兼容并包、开拓进取等特色形成的重要原因。

所有这一切都对唐代美学精神产生重大影响。概括唐代的美学理想，是否可以这样来表述：雄强奋发、开拓进取、雍容华贵、百花齐放。

唐代的美学理想最为突出地体现在唐诗之中。唐诗既可以说是唐

代美学的代表，也可以说是唐代文化的代表。唐诗又以开元、天宝时代（“盛唐”）为黄金时代。郑振铎先生对这个时代诗歌的特色有很好的表述：

开元、天宝时代，乃是所谓“唐诗”的黄金时代；虽只有短短四十三年（公元713~755），却展布了种种的诗坛的波涛壮阔的伟观，呈现了种种不同的独特的风格，这不单纯的变幻百出的风格，便代表了开、天的这个诗的黄金的时代。在这里，有着飘逸若仙的诗篇，有着风致淡远的韵文，又有着壮健悲凉的作风。有着醉人的谵语，有着壮士的浩歌，有着隐逸者的闲咏，也有着寒士的苦吟。有着田园的闲逸，有着异国的情调，有着浓艳的闺情，也有着豪放的意绪。^①

郑先生的表述重在唐诗“变幻百出”的风格上，我想补充的是它的精神。不管是什么样的风格，飘逸的、淡远的、悲凉的、雄浑的，它都贯穿着一种积极进取的精神，即使是“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”的自我解嘲，也是那样的爽朗明快；更不要说“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”这样看起来是写怨，实际上充溢壮志豪情的诗句了。

唐诗是豪迈的，奔放的，犹如雄姿英发的男儿。

唐诗又是绚丽的，美艳的，好比光昌流丽的少女。

钱钟书先生说得好：“唐诗、宋诗，亦非仅朝代之别，乃体格性分之殊。天下有两种人，斯分两种诗。唐诗多以丰神情韵擅长，宋诗多以筋骨思理见胜。”^②“丰神情韵擅长”，乃青年之特色；“筋骨思理见胜”，乃中年之长处。唐诗，诗之青年也。

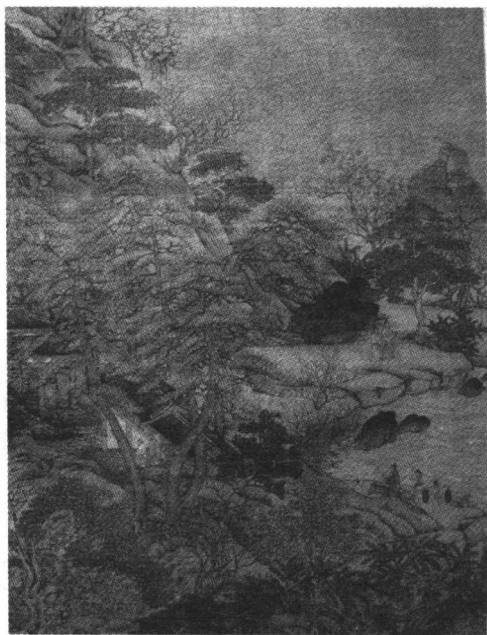
唐代的诗歌美学主要在两个方面展开：

第一，围绕诗歌的教化功能，将儒家的诗歌美学推向一个新的高

① 郑振铎：《插图本中国文学史》，作家出版社1957年版，第310页。

② 钱钟书：《谈艺录》，中华书局1984年版，第2页。

度。初唐，陈子昂针对齐梁浮艳诗风提出诗歌革新的主张。由他倡导的诗歌革新运动打的旗号是《诗经》的“兴寄”传统和“汉魏风骨”。唐代的三位大诗人李白、杜甫、白居易都可以说是陈子昂的响应者，但他们三人的诗歌美学还是有一些重要区别的。李白比较注重的是“汉魏风骨”，对“兴寄”并没有太多的兴趣，他只是吸收儒家美学的某些成分，基本上走的是道家 and 道教美学的路子。杜甫美学思想的主导面是儒家，但比较注重兼容并包，转益多师。在舆论上高扬儒家美学旗号，最突出也最有成就的当属白居易。白居易的新乐府运动是陈子昂诗歌革新运动的继续。“美刺”是新乐府运动的理论核心。白居易对儒家诗教“美刺”说的新论述代表唐代儒家美学的最高成就。此外，初唐经学家孔颖达对“诗言志”的新解释显示出唐代儒家对诗歌的审美特点亦有相当的重视。

江帆楼阁图（唐·李思训）