

「吴功正」
著

宋代美学史

凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社

江苏省哲学社会科学“十五”规划重点工程项目
江苏省“十一五”重点图书出版规划项目

宋代美学史

吴功正 著

凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋代美学史 / 吴功正著. —南京: 江苏教育出版社,
2007. 10

ISBN 978 - 7 - 5343 - 8307 - 6

I. 宋... II. 吴... III. 美学史—中国—宋代 IV. B83 - 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 158237 号

- 书 名 宋代美学史
作 者 吴功正 著
责任编辑 徐宗文 任 晖
装帧设计 张金凤
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社(南京市马家街 31 号 210009)
网 址 <http://www.1088.com.cn>
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京星光测绘科技有限公司
印 刷 江苏新华印刷厂
厂 址 南京市张王庙 88 号(邮编 210037)
电 话 025 - 85521756
开 本 787 × 1092 毫米 1/16
印 张 38.5
插 页 2
字 数 670 000
版 次 2007 年 10 月第 1 版
2007 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5343 - 8307 - 6
定 价 80.00 元
批发电话 025 - 83260760, 83260768
邮购电话 025 - 85400774, 8008289797
短信咨询 10602585420909
E - mail jsep@vip.163.com
盗版举报 025 - 83204538

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

吴功正，江苏省社会科学院研究员，博士生导师，中国作家协会会员，国家级有突出贡献的中青年专家，首批享受国务院颁发的政府特殊津贴。著作获中国图书奖、江苏省人民政府一、二等奖多项。

【吴功正美学和美学史书系】

《小说美学》
《中国文学美学》
《六朝园林美学》
《古今名作美学鉴赏》
《六朝美学史》
《唐代美学史》
《宋代美学史》
《走进台湾》(美学散文)

元·鎏金银盒

宋·张择端《清明上河图》(局部)

宋·定窑孩儿瓷枕

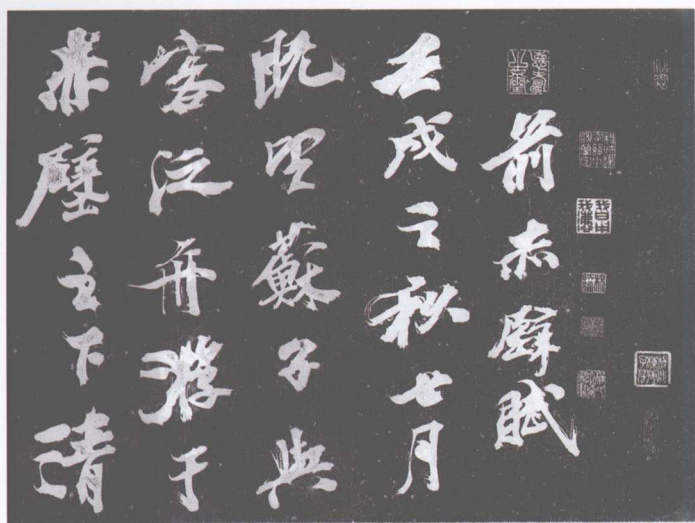
元·赵孟頫 《浴马图》(局部)

辽·山西应县木塔

元·山西永乐宫三清殿壁画

宋·苏轼《前赤壁赋》(局部)

宋·晋祠彩塑侍女像

目 录

绪 言

宋代美学之概述	001
---------	-----

第一编 宋代美学与时代

第一章 社会领域与美学精神	021
第一节 宋代社会状况	021
第二节 宋代社会生活与美学精神	028
第二章 宋代文化与美学意识	031
第一节 文化精神与美学精神	031
第二节 理学与美学	043

第二编 北宋美学及其史的历程

第三章 初宋美学	061
第一节 初宋美学与唐代美学	062
第二节 初宋的文学美学思想和审美形态	071
第四章 中宋美学	080
第一节 中宋诗文学	080
第二节 中宋词美学	170
第五章 晚宋美学	213
第一节 晚宋诗美学	213

第二节 晚宋词美学	234
-----------	-----

第三编 南宋美学及其史的历程

第六章 南宋美学思想	251
第一节 南宋词、诗美学思想	251
第二节 南宋理学、纯美学思想	263
第七章 南宋的美学思潮和审美形态	285
第一节 南宋初期美学	285
第二节 南宋前期和“中兴”期美学	302
第三节 南宋中、后期美学	334

第四编 门类美学

第八章 文学的其他美学门类：小说和戏曲美学	393
第一节 小说美学理论和话本小说	393
第二节 戏曲美学	399
第九章 建筑、园林美学	402
第一节 北宋建筑、园林	402
第二节 南宋建筑、园林	417
第三节 建筑、园林美学精神	422
第十章 书法美学	427
第一节 北宋书法美学思想	428
第二节 南宋书法美学思想	433
第三节 书法美学成就	436
第十一章 美术美学	450
第一节 绘画美学	450

第二节 雕塑美学	471
第三节 工艺美学	475
第十二章 体育、百戏、音乐、舞蹈美学	479
第一节 体育、百戏美学	479
第二节 音乐、舞蹈美学	485
 第五编 金、元美学	
第十三章 金、元美学思想	501
第一节 诗文美学理论	501
第二节 心学—美学	507
第三节 戏曲美学理论	510
第四节 美学思想的转型	514
第十四章 文学美学形态	520
第一节 曲、词美学	520
第二节 戏剧美学	523
第十五章 书画美学	532
第一节 书画美学代表	532
第二节 书画同体	538
第三节 文人画的最终形成	541
第十六章 文化—美学的多民族融合	547
第一节 蒙古族：粗放而大度的民族	547
第二节 少数民族文化—美学的汉化现象	548
 结 语	551
元代美学之总结	551

主要参考书目	555
后 记	557
附 录	561
建构中国美学史的学科体系	561
建构中国美学史学科体系的案例陈述	573
中国美学史与中国思想史	583
中国美学史与中国史学史	594

绪 言^{*}

宋代美学之概述

宋代美学具有多方面的丰富形态、多层级的渊深内涵，它与宋代社会、文化特征密切相关，具有鲜明的流变性，美学思潮的波翻浪叠使其富于色彩感。宋代美学在广阔文化背景和深厚文化土壤中孕生，氤氲着浓郁的文化气和书卷味，成为中国美学的标准范式，更能体现学问型美学的特征，更能符合生活化和情调型的审美需求。

唐代美学与宋代美学。唐后为宋，宋没有像唐那样开疆拓土，宋人缺少唐人的雄大气魄，但是宋人却在历史所赋予的独特的社会环境中，创造了独特的文化、美学，足以跟唐媲美，而且从形态、类别等方面来看，远胜于唐，以致直凌中国文化、美学的峰巅。

于是，宋代美学与唐代美学的关系便是首先需要探讨的问题。宋代美学与唐代美学之间的关系是：同中有异、传承而有变异。在这个问题上，应该避免把朝代更迭与美学史的时代转换混为一谈。这是两个范畴，朝代更迭是政权转换，属于政治学范畴，美学不会像政权更迭那样变化迅速犹如刀砍斧劈，它有一个相对延伸期和惯性运动期，体现了政治、经济与文化、美学之间发展的非同步性。宋代美学对于唐代美学在总趋势上是接近进而摆脱，这在中国美学史上形成了发展演化的过程形态。宋代初期受晚唐很深影响，文学审美领域便有所谓出现于宋太宗时期而兴盛于宋真宗时期的晚唐体，出现于宋真宗时期而兴盛达三四十年的西昆体、白体诗等，就是这种情形的写照。但是，每个时代的美学都有属于自己时代的精神意识和审美形态。宋受晚唐影响，只是一段时间，表现为一个

* “绪言”和“结语”均为 2003 年应邀赴台湾作中国美学史研究的讲演词。

过程而已,到了一定时候和一定阶段,自身的条件孕育成熟后就会出现蝉蜕现象,在清算前代美学史弊端的基础上,建构起自己时代的美学。这已成为一种规律性的现象,宋代也是如此。有王禹偁的异军突起、别立“汉帜”,柳开对五代加以矫正,穆修反駢体,石介斥西昆体,可以说是出现了全面清算晚唐、五代美学,清除其影响的态势,从而为后来的那场声势浩大的诗文革新运动鸣响了前奏曲。在审美品位的崇尚上,宋代也较唐代有变化。唐代朱景玄在《唐朝名画录》中提出神、妙、能、逸四画品,逸品居后,但到宋代却发生了根本性变化。黄休复在《益州名画录》里把逸品置于首位,称“画之逸格,其最难俦”,被重视到无以复加的地步:“莫可楷模。”所谓逸,就是超越、超逸,超越有形、有限而至于无形、无限。邓椿《画继》就曾以米友仁作为逸品的楷范,所谓“天机超逸,不事绳墨,其所作山水,点滴烟云。草草而成,而不失天真”。《画继》又记,宋徽宗把这个业已改变了的绘画审美标准的次序加以新的调整,改为“神、逸、妙、能”,这反映了院体画派的审美趣味,但没有扭转整个宋代的审美趋势。宋代书法“尚意”是对唐人“尚法”的反拨和自身审美的确定,在审美内涵上仍然以逸为主体。杜甫《李潮八分小篆歌》说:“书贵瘦硬方通神。”苏轼却表达了完全不同的见解,《孙莘老求墨妙亭诗》说:“杜陵评书贵瘦硬,此论未公吾不凭。短长肥瘠各有态,玉环、飞燕谁敢憎!”蒋士铨的《辩诗》曾说:“唐、宋皆伟人,各成一家诗。宋人生唐后,开辟真难为。”唐诗灿然大备,宋人似乎难以为继,但宋人自有志气,富于进取和超越精神。宋人未曾却步于唐人门槛,他们有自己的审美理想和审美追求。清代朱庭珍《筱园诗话》卷二说:“宋人承唐人之后,而能不袭唐贤衣冠面目,别辟门户,独树壁垒,其才力学问,自非后进所及。”宋人有自己的创新精神,从而获得创新性成就。清代叶燮《原诗》卷四外篇下说:“自梅、苏尽变昆体,独创生新,必辞尽于言,言尽于意,发挥铺写,曲尽层垒以赴之,竭尽乃止。宋人伎俩,腾踔六合之内,纵其所如,无不可者。”这种创新意识和行为,就使得宋人有了自己区别于唐人的创获。王士禛《师友诗传续录》“答问”就宋代的文学审美,有一个重要发现,说:“宋诗主气,故多径露。”如果对唐、宋的一些审美形态加以比较,就可以发现,唐诗是经验世界之心灵化,宋诗则是对象世界之人文化。唐文学审美体现了诗与音乐之联系,宋则是体现了词与音乐之联系。

两宋有一个现象值得注意,即总是交织着向后看与向前看的纠葛。向后看就是看晚唐,北宋有晚唐体的复兴,南宋则有杨万里对晚唐的向往,南宋诗的审美风味有着晚唐的特点。然而,另一方面则有北宋对晚唐体的摒弃,南宋陆游对杨万里所向往的晚唐诗风加以批评,从而在《白鹤馆夜望》诗中唱道:“岂知云海

中，九万击鹏鲲！”

宋人缺少唐人龙城虎将、醉卧沙场的气魄、气派和气势，宋人的堂庑确实不如唐人阔大，宋人邵博的《邵氏闻见后录》卷二十五有一番经历记述，写道：“予昔游长安，遇晁以道赴守成州，同至唐大明宫，登含元殿故基。盖龙首山之东麓，高于平地四十余尺，南向五门，中曰丹凤门，正面南山，气势若相高下……入咸阳，至汉未央、建章宫故基，计其繁夥宏廓，过大明（宫）远甚……秦阿房宫一殿基……视未央、建章，又不足道。”然而，宋之规模较之秦、唐来就惭愧了。就陵墓而言，宋陵既缺少汉陵之粗犷，又没有唐陵之气象。外部环境的收缩形成了内心世界的敛缩。唐人是外向的，宋人是内敛的。唐人尚武，宋人尚文，于是形成了唐、宋人之间不同的价值观，关涉其价值评判和价值取向。唐代薛稷，勋臣之后，却擅书画，对此，杜甫在《观薛稷少保书画壁》中评价道：“惜哉功名忤，但见书画传。”杜甫显然是从功名价值观上对薛稷作出评价的，他所惋惜的是其功名不显，徒然以书画传世。在杜甫看来，书画传世是不必道及的。然而，到了宋代米芾那里却进行了截然相反的评价，他在《〈画史〉序》中认为杜甫是“汲汲于功名”的“老儒”，“五王之功业”“五王之炜炜”，都是“糠粃埃壒”“为女子笑”“奚足道哉”，而薛稷“笔精墨妙”，足能传世。杜甫是以政治家的眼光评价，米芾则以艺术家的眼光评价，代表了唐、宋人的两种不同的价值观。宋人以艺术为本位的价值观极有助于促进美学的繁荣。

宋代王楙的《燕翼诒谋录》曾说：“国朝待遇士大夫甚厚，皆前代所无。”宋代的佑文政策，促进了文化事业的空前发展，文化品位的空前提升，审美文化的空前发达。这就使得文化艺术各门类之间出现了互融互通现象，这是文化艺术发展到一定阶段和层面所必然出现的交叉交融现象。这在文化、审美个体身上有突出的体现。宋代加速了官吏的文士化、学者化历程，加速了文人的文化、审美素质全面提升的历程，他们身上总是兼备数艺、数技。例如作为政治家的范仲淹，既是诗人、词人、散文家，还是音乐美学家；以名诗人、词人、散文家出现的苏轼，又是画家、书家。他们不是以单一的文化、美学的角色出现，而是文化、美学的全才、通才。文化、美学的互通现象，促进了相应的美学理论的提出，例如“诗中有画，画中有诗”论才会在宋代出现，由苏轼、张舜民、周必大等人提出。而黄庭坚在《题摹燕郭尚夫图》中“深悟画法……与文章同一关纽”。诗、词、歌、赋、书、画、琴、棋、茶、文玩构合为宋人的生活内容；吟诗、填词、绘画、戏墨、弹琴、弈棋、斗茶、置园、赏玩构合为宋人的生活方式；诗情、词心、书韵、琴趣、禅意便构合为宋人的心态——在主体意义上是情调型、情韵型的宋人心态。他们对于这些

文化艺术对象所怀抱的是玩味性、欣赏性(又更多的是清赏性)、体验性的态度,这便进入审美层面。例如宋人“写书为乐”,又例如宋人置园。《宋史·朱长文传》言其所造乐圃,“名动京师”。朱长文《乐圃记》曰:“冈上有琴台,琴台之西有吟斋,此予尝拊琴赋诗于此,所以名云,见山冈下有池,池中有亭,曰墨池,予尝集百氏妙迹于此而展玩也。池岸有亭,曰笔溪,其清可以濯笔。”这种园林意识跟文化一审美行为联系在一起了。在服饰美学上,宋代也有别致新样之所在。例如立春时节,妇女剪彩为花、蝶、燕插于鬓上,名叫春幡,又名幡胜、彩胜。辛弃疾《蝶恋花·立春》:“谁向椒盘簪彩胜。”据《岁时风土记》,“立春之日,士大夫之家,剪裁为小幡,或悬于家人之头,或缀于花枝之下”。于是,欧阳修诗云:“不惊树里禽时变,共喜钗头燕已来。”郑毅夫有句:“汉殿斗簪双彩燕,并知春色上钗头。”辛弃疾《汉宫春·立春日》:“春已归来,看美人头上,袅袅春幡。”吴文英《澡兰香·淮安重午》:“盘丝系腕,功篆垂簪。”朱弁《续骈韵》:“妇女首饰至此一新,髻鬟簪拆插,如蛾蝉、蜂蝶、雪柳、玉梅、灯球,袅袅满头,其名叫甚多。”如果加以视觉形象的图像组合式呈现,该是何等靓丽、风采!同时,宋人在服饰美学上求新求变,其演变过程具备了思潮性质,正如周辉《清波杂志》所说,“妇女装束,数岁即一变,况乎数十年间,样制自应不同”。

在性格气质上,唐人是臂苍牵黄,裘马清狂,“系马高楼垂柳边”的少年英杰和侠士;宋人则是红烛夜酒,闲云野鹤的中年绅士。

南宋赵希鹄的《洞天清录集》序对宋人的生活、审美状态进行了极好的描述和概括,说:“吾辈自有乐地,悦目初不在色,盈耳初不在声,尝见前辈诸老先生多蓄法书、名画、古琴、旧砚,良以是也。明窗净几,罗列布置,篆香居中,佳客玉立相映,时取古文妙迹,以观鸟篆蜗书、奇峰远水,摩挲钟鼎,亲见商、周……是境也,阆苑瑶池未必是过。”欧阳修《玉楼春》:“酒美春浓花世界。”李清照《蝶恋花》:“酒意诗情谁与共。”宋人在这样的世界里享受诗意化生活。

宋代美学的重大贡献之一便是提供了前代所未有的审美形式和形态。诸如鼓子词、诸宫调、讲史、说经、杂剧、话本、风俗画等等,词的完全成熟和成为标准化形态。还要提到宋代的体育,已进入美学领域,无论北宋,还是南宋,均极兴盛。特别是水上体育运动,已成为人们的审美观照对象。《东京梦华录》对北宋汴京金明池竞渡的描述,《武林旧事》对南宋钱塘江弄潮儿弄潮(比起现今的冲浪运动更为惊绝)的描述,都体现了两宋体育美学的成就、水平。令人注意的是,作为美学门类之一的绘画就有以金明池竞渡为审美描绘对象的。绘有《清明上河图》的张择端又绘有《西湖争标图》(金明池又名西湖,因在汴河之西,故得此

称),系院体画,有着画者的一贯审美特色,工笔细绘,具有全景式特点,金明池的景观——毕现,又配以密集的人物,简直是须发毕露,画家以自己所独有的绘画语言进行审美创造。

唐代有两位重要人物影响了宋人,一是杜甫,一是白居易。陈师道《后山诗话》说:“唐人不学杜诗。”但到宋代,杜甫地位开始上升。杜甫所影响的是江西诗派,影响了这一流派的诗学纲领和审美取向,而白居易所影响的是宋人的文化、审美心态,这是一个重要的现象。可以说,白居易是唐人对宋人心态影响最重要的人物。晚年白居易的心态趋于平和、闲适,这正是宋人所需要的,正符合宋人的心理结构。这在宋初实际上就已确定。林逋《读〈王黄州诗集〉》:“放达有唐惟白傅,纵横吾宋是黄州。”李宗谔希望王禹偁“看书除庄、老外,乐天诗最宜枕籍”^①。苏轼《池上》:“不作太白梦日边,还同乐天赋池上。”到南宋,杨万里还在《读〈白氏长庆集〉》中写道:“每读乐天诗,一读一日好。少时不知爱,知爱今已老。”心灵同化对象的转移,体现了宋人心态的重大变化。白居易对于中国仕隐文化的最大贡献是提出了“中隐”论,这对宋人心态具有决定性的影响。白居易的《中隐》写道:

大隐住朝市,小隐入丘樊。丘樊太冷落,朝市太嚣喧。不如作中隐,隐在留司官。似出复似处,非忙亦非闲。不劳心与力,又免饥与寒。终岁无公事,随月有俸钱。君若好登临,城南有秋山。君若爱游荡,城东有春园。君若欲一醉,时出赴宾筵。洛中多君子,可以恣欢言。君若欲高卧,但自深掩关。亦无车马客,造次到门前。人生处一世,其道难两全。贱即苦冻馁,贵则多忧患。惟此中隐士,致身吉且安。穷通与丰约,正在四者间。

“中隐”是中国文人在仕隐之间所寻求的平衡方式,“丘樊”小隐过于冷落,受不了这种清苦;“朝市”大隐过于喧嚣,也同样受不了——承荷不了这份闹气。为了吻合中国文人生活要求和心理需求,便出现不冷不闹的“中隐”,这源自于白居易的绝大智慧,也正符合宋人的心理需求,所以宋人便纷纷予以接受。《宋史·张去华传》载张去华“在洛葺园庐,作‘中隐亭’以见志”。苏轼《六月二十七日望湖楼醉书五绝》中说:“未成小隐聊中隐,可得长闲胜暂闲。”他们所选择的是“中隐”,又延伸为“半隐”,陆游便写有《半隐斋记》。

以此为基础,宋人对中国的出处、仕隐文化做了最为圆融的组合与配置。黄

① 见《徐昭文李学士书报以二绝》。

