

中国

陈望衡 / 著

古典美学史

第二版

下卷

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

第二版

中国音乐美学史

于帆题

陈望衡 著

下卷

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，真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、尚贵美仙、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

图书在版编目(CIP)数据

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

名家学术

ISBN 978-7-307-05981-8

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 166226 号

责任编辑: 郭 静 责任校对: 王 建 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: 37.625 字数: 540千字 插页: 2

版次: 2007年10月第1版 2007年10月第1次印刷

ISBN 978-7-307-05981-8/B·199 定价: 50.00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。

目 录

第四编 中国古典美学转型期

第三十九章 明代心学与美学	3
第一节 王阳明:心外无物	3
第二节 王畿:顿悟心体	9
第三节 王艮:自然之乐	15
第四节 自然人性	21
第四十章 明代复古运动美学	28
第一节 情为诗本	28
第二节 意象透莹	35
第三节 兴象风神	40
第四十一章 明代浪漫主义美学	47
第一节 徐渭:“真我”说	48
第二节 李贽:“童心”说	54
第三节 袁宏道:“性灵”说	60
第四节 汤显祖:“至情”说	68
第四十二章 明代戏曲美学	77
第一节 论“本色”	77
第二节 论“传奇”	84

第三节	论悲剧	88
第四节	论表演	94
第四十三章	明代小说美学	103
第一节	审美特性论	104
第二节	审美价值论	110
第三节	审美创造论	117
第四十四章	明代绘画园林美学	125
第一节	南北二宗	126
第二节	画与诗书	129
第三节	意趣为宗	134
第四节	师古人、师心、师造化	139
第五节	“园林巧于因借,精在体宜”	147
第四十五章	明代音乐美学思想——《溪山琴况》	155
第一节	音乐的功能与境界:和	156
第二节	音乐的品格与意蕴:清	161
第三节	音乐的形象美:丽	165
第四节	音乐的技巧	168
第五节	音乐的移情	171
第五编 中国古典美学总结期		
第四十六章	遗民情绪与清初美学	178
第一节	“厄运危时”与“至文生焉”	179
第二节	“诗之与史相为表里”	187
第三节	“墨点多泪点多”	195
第四节	“法于何立?立于一画”	202

第四十七章 王夫之的美学思想	214
第一节 美之根源论	214
第二节 审美直觉论	218
第三节 审美意象论	224
第四节 情景妙合论	233
第四十八章 叶燮的美学思想	241
第一节 “文运”与“世运”	241
第二节 理、事、情、气、道	246
第三节 才、胆、识、力、胸襟	252
第四节 意象与想象	259
第四十九章 朴学与美学(上)	267
第一节 顾炎武的“音韵”学	268
第二节 王士禛的“神韵”说	273
第三节 沈德潜的“格调”说	280
第四节 翁方纲的“肌理”说	288
第五节 “实证”的美学	296
第五十章 朴学与美学(下)	304
第一节 袁枚的“性灵”说	305
第二节 章学诚的“文理”说	312
第三节 龚自珍的“尊情”说	320
第四节 桐城派的古文美学	326
第五十一章 清代小说、戏曲美学	340
第一节 典型人物的塑造	340
第二节 叙事技巧的探索	346
第三节 李渔的戏曲美学(上)	352
第四节 李渔的戏曲美学(下)	357

第五十二章 清代绘画、书法、园林、宫殿建筑美学	367
第一节 清代绘画美学	368
第二节 清代书法美学	378
第三节 清代的园林美学	387
第四节 中国古典园林的美学精神	394
第五节 中国宫殿建筑美学的终结	404
第五十三章 清词美学	419
第一节 朱彝尊“醇雅”说	420
第二节 周济：“寄托”说	426
第三节 陈廷焯：“沉郁”说	432
第四节 况周颐：“词境”说	440
第五十四章 刘熙载的美学思想	450
第一节 “文之为物，必有对也”	451
第二节 “人饰不如天饰”	457
第三节 “以丑为美”	462
第四节 “学书通于学仙”	466
第五十五章 王国维的美学思想	474
第一节 美和审美的性质	475
第二节 美的类型及意义	481
第三节 悲剧观	491
第四节 美育论	498
第五节 意境说	505
第五十六章 结论：中华民族的审美传统	518
第一节 乐天忧世	518
第二节 崇阳恋阴	523
第三节 尚贵羨仙	528

第四节	自然至美·····	533
第五节	中和之美·····	540
附录(一)	中国古典美学中美的概念辨析·····	549
第一节	“美”和“道”·····	549
第二节	“美”和“丽”·····	554
第三节	“清”和“逸”·····	557
第四节	“神”和“妙”·····	562
第五节	“美”“丽”“清”“逸”“神”“妙”六者的辨析·····	566
附录(二)	中国古典美学对全球美学构建的贡献·····	569
插图索引	·····	579
初版后记	·····	586
初版责任编辑编后记	·····	588
增订版后记	·····	594

中国古典美学转型期

第四编

... 中国古典美学转型期 ... 第四编 ...

明代是中国古典美学的转型期。说是转型，是因为明代社会的经济较之唐宋发生了重要的变化，资本主义经济已经萌芽，尽管没能得到充分的发展，但已对意识形态产生了显著的影响。重个性、重性灵、重情趣是人们审美生活中的重要特点。王阳明的“心学”的出现是明代最重要的文化事件，“心学”及王氏“后学”对长期统治思想领域的程朱理学给予了有力的冲击，导致以李贽为代表的“心学异端”的兴起。李贽公然向程朱理学宣战，对“存天理、灭人欲”进行了猛烈的批判。李贽、何心隐等标举的自然人性论成为晚明浪漫主义文艺思潮的理论指导。

明代诗坛，前后历经三次复古运动。名为复古，实是对宋代理学扼杀审美生机的反拨，然复古本身所存在的种种弊病，使明代诗歌创作步履蹒跚。公安三袁标举“性灵”，为衰颓的古典诗苑带来了盎然生意。宋元之际，出现了戏曲、小说这样的新的文艺样式，在明代这二者均得到长足的发展。戏曲、小说是大众化的艺术，体现出市民的审美情趣。这反映出文艺由雅到俗的重大变化。

中国的音乐美学自《乐记》后，在其漫长的发展过程中，虽然也出现了一些谈音乐的著作，但大多是比较零散的篇章，只有魏晋时代的《声无哀乐论》比较出色。到明末，徐上瀛的《溪山琴况》异军突起，此文称得上中国音乐美学思想的集大成者，即使到清代，在音乐美学方面，也无有出其右者。

明代文艺没有李白、苏轼式的大家，但它丰富多彩，体裁多样，风格多样，可谓群星灿烂。

明代的启蒙运动由于清兵入关、明王朝灭亡等诸多历史原因没能得到发展。历史终于没有走向近代。“个性”、“情欲”的美学旗帜没能继续打下去，这是令后人感到遗恨的。尽管如此，晚明的中国天空所辉映的那一抹资本主义的虹彩永远留存在历史的档案之中。

第三十九章 明代心学与美学

明代前期，思想界占统治地位的仍然是程朱理学，到明代中期，王阳明的“心学”兴起，逐渐在思想界居主流地位，王阳明遂成为继朱熹之后中国封建社会的又一圣人。明末东林党领袖顾宪成曾慨叹：“正嘉以后，天下尊王子也甚于尊孔子。”

心学在中国思想史上具有十分重要的历史地位，它是长达数百年之久的宋明理学的终结。它使儒与佛、道达到了最高水平的融会，对中国封建社会后期异端思想的产生起到启蒙作用。

王阳明心学的内在精神通向美学，尽管它未直接谈及美学的问题。中国古典美学长期以来局限在艺术范围之内，很少涉及人生观的重大问题，宋明理学讨论人生哲学的基本问题时，将审美的境界与人生境界贯通起来。这特别表现在“天人合一”的哲学思想上。王阳明的心学在宋代程朱理学与陆九渊心学的基础上，将“天人合一”这一中国哲学的传统命题推到新的思想高度。比之程朱陆的“天人合一”，王阳明的“天人合一”说更具美学意义。更为重要的是王阳明的“良知”说，为明代后期颇为盛行的自然人性说奠定了理论基础。李贽的“童心”说、公安三袁的“性灵”说、徐渭的“真我”说、汤显祖的“贵情”说均建立在这一基础之上。

王阳明心学的后学发展了王阳明的学说，其中王畿的“顿悟心体”说、王艮的“自然之乐”说与美学有着直接的关系。

第一节 王阳明：心外无物

王阳明（1472～1529），字伯安，浙江余姚人。官至南京兵部尚

书。他是中国封建社会少有的文武全才，作为文人，他多次率兵平定内乱，屡建奇功。特别是仅以 35 天的时间平定宁王朱宸濠的叛乱，打败朱宸濠十万大军，三战生擒朱宸濠，在朝野赢得赫赫声名。但王阳明的成就主要还是在思想文化领域，他所创立的“心学”是宋明理学发展的终结。心学中所蕴含的革新意识不仅为明清之际的启蒙思潮兴起准备了理论条件，而且其影响直及五四运动。

王阳明像

王阳明心学的基本观点是“心外无理”，“心外无物”。对美学影响最大的是“心外无物”。

王阳明说：

人者，天地万物之心也。心者，天地万物之主也。心即天，

言心则天地万物皆举之矣。^①

王阳明这种思想显然是来自孟子“万物皆备于我”，但有重要发展，孟子说“万物皆备于我”，并未将此归结为心。王阳明认为，人

① 王阳明：《答季明德》。《王阳明全集》，（1527-1593），明刊。

为天地万物之心，那就是说人是天地万物之主。万物是人之万物，人是万物之主。这种天人关系就不是将互不相干的二物拉在一起的关系，而是有机的关系、整体和谐的关系。这种天与人的合一就是有灵有肉的生命。“灵”就是人，“肉”就是“天”。中国的“天人合一”说为什么具有浓郁的审美意味，根本的就在于这种“天人合一”的整体和谐总是类似于生命。王阳明将人看成是天地万物的“心”，这心用的是比喻义。不过，他也在本义上运用“心”这一概念，并认为，即使从本义上运用“心”这一概念，人与物也是同体的。王阳明与他人有这样一段对话，将这个道理说得很清楚：

问：“人心与物同体，如吾身原是血气流通的，所以谓之同体；若于人便异体了，禽兽草木盖远矣，而何谓之同体？”王先生曰：“你只在感应之几上看，岂但禽兽、草木，虽天地万物也与我同体的，鬼神也与我同体的。”^①

“人心与物同体”这是讲人本身，人本身是灵与肉的统一体，“原是血气流通的”。禽兽草木等与人异体，又如何理解与人同体呢？王阳明提出应从“感应之几上看”。只要能从这个角度去看，天地万物就都是与我同体的，甚至子虚乌有的鬼神也是与我同体的，这是一个非常重要的观点。

感应是主体与客体建立关系的基本方式。主体为“感”，客体为“应”。有“感”，必有“应”。因有“应”，主体才成其为主体，因有“感”，客体才成其为客体。感应的过程既是主体改造、创造客体的过程，也是客体作用、影响主体的过程。正是因为有感有应，主客体就构成一个统一体，客体成了主体的客体，主体成了客体的主体。这个主客体感应的过程是微妙的、神秘的，因而说是“几”。

① 王阳明：《传习录》下。

主体与客体是不可分的，无主体的客体与无客体的主体都是不存在的。问题是这种关系如何建立。通常有三种方式构建主客体关系：第一种是认识的，这种方式以主客两分为前提，先两分后两合。即使是合，主客还是有所区别的。所谓“合”其意义就是主体对客体的理性认识。第二种是功利性的，它以认识为基础，以功利为目的，通过实践的手段，使用或改造客体，以实现主客体的统一。第三种是审美的，它不以认识为目的，也不以功利为旨归，凭借直觉与客体建立起精神上的互相肯定的关系。三种主客“合一”，认识性的合，合在对客体“真”的理解上，功利性的合，合在主体“善”（取广义）的需要上；审美性的合，合在超越“真”、“善”的审美愉悦上。前两种合是以分为前提的，主客体并未达到真正的合，后一种合消释了主客体的区别，实现了真正的统一。

王阳明讲的主客合一比较接近审美的合。他说：

我的灵明便是天地鬼神的主宰。天没有我的灵明，谁去仰他高？地没有我的灵明，谁去俯他深？鬼神没有我的灵明，谁去辨他吉凶灾祥？天地、鬼神、万物离却我的灵明便没有天地、鬼神、万物了；我的灵明离却天地、鬼神、万物，亦没有我的灵明。如此便是一气流通的，如何与他间隔的？^①

“一气流通”，毫无“间隔”。这里的“心”，不是认识，不是理解，而是直觉，含有某种情感、情绪、体验的直觉。它根本不管对方“是什么”、“为什么”，而只管眼下“怎么样”。

王阳明强调的是“人心的一点灵明”，这“灵明”不是认识、思维，而是一种感悟。这种感悟到的东西是无须论证，也不能论证的。“真不真”对它没有意义，“善不善”也没有意义。他说得很清楚：

盖天地万物与人原是一体，其发窍之最精处是人心一点灵

① 王阳明：《传习录》下。

明。风、雨、露、雪、日、月、星辰、禽兽、草木、土石与人原只一体，故五谷禽兽之类皆可以养人，药石之类皆可以疗疾。只

为同此一气，故能相通耳。^①

潮满春江（明·居节）

“只为同此一气，故能相通耳。”这“同此一气”实际上是人心“一点灵明”的作用，是感悟的产物。

王阳明的这些说法都接触到了审美的一些本质性的特点，审美其实就是一种感悟、一种直觉，它不是认识、思维，而是一种情感性的

① 王阳明：《传习录》下。

体验。花是不是红的，可以论证，花是不是美的，是不可以论证的，它决定于主体的体验。

王阳明曾经有过这样一次经历：

先生游南镇，一友指岩中花树问曰：“天下无心外之物，如此花树在深山自开自落，于我心亦何关？”先生曰：“你未看此花时，此花与汝心同归于寂；你来看此花时，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在你的心外。”^①

王阳明说的是花。看来，他也承认有客观之物。不过，那不与人生发生关系的客观之物，王阳明认为是没有什么意义的。犹如那在深山自开自落的花树，“于我心亦何关”？因此，王阳明区别两种物：客观之物，主观之物。用花作例，“未看此花时”，那花便是客观之物；“来看此花时”，那花便是主观之物。王阳明将自己的研究范围划在主观之物，在人心中的也只是主观之物。

实际上，王阳明认为，这世界万事万物有两种存在方式，一种是事实的存在，一种是价值的存在。前一种存在与人不发生关系，后一种与人必发生关系。作为价值主体的人都生活在价值的世界里，与他发生关系的万事万物均进入价值圈，成为主体之物。离开价值主体，它的价值就不存在。王阳明讲“心外无物”不是讲心外无物的事实存在，而是讲心外无物的价值存在。进入主体心目中的物实际上已经染上了主体的情感色彩，不是原生的物，而是原生物与主体的心理相统一的产物了，换句话说，它已经成为一种主客观统一的意象或者说意境。如果将这种意象或意境用特定的媒介传达出来，就是艺术。其实不经传达，它也具有审美的性质，当然，这只能是对审美主体来说的。

王阳明喜爱山水，他在纵情山水时，所进入的就是这种物我一体、天人合一的审美境界。在《碧霞池夜坐》一诗中他吟道：

① 王阳明：《传习录》下。

王阳明：《传习录》上卷。

一雨秋凉入夜新，池边孤月倍精神。
 潜鱼水底传心诀，栖鸟枝头说道真。
 莫道天机非嗜欲，须知万物是吾身。
 无端礼乐纷纷议，谁与青天扫宿尘。

“莫道天机非嗜欲，须知万物是吾身”。这就是王阳明对人生境界的理解，而他的人生境界其实是审美的境界。

第二节 王畿：顿悟心体

王畿（1498～1583），字汝中，别号龙溪，浙江山阴人。官至兵部武选郎中。王畿是王阳明的大弟子，王阳明死后，致力宣传王阳明心学，到处主持讲会，“讲舍遍于吴楚闽越，而江浙为尤盛，年至八十犹不废出游”。^①

王畿与美学有关的哲学思想是他的“顿悟”说与“四无”说。此说的提出源自著名的“天泉证道”。

王阳明晚年曾将自己的学说概括成四句话即“四句教”：

无善无恶心之本。有善有恶意之动。
 知善知恶是良知。为善去恶是格物。

嘉靖六年（1528），也就是王阳明去世的前一年，王被任命去广西平息暴乱，临行的前一晚，应弟子王畿、钱德洪之请，在越城天泉桥阐述这四句话的思想。据《王阳明年谱》载：

是日夜分，客始散，先生将入内，闻德洪与畿候立庭下。先生复出，使移宴天泉桥上。德洪举与畿论辩请问，先生喜曰：“正要二君有此一问，我今将行，朋友中更无有论证及此者。二

^① 《龙溪王先生墓志铭》，《龙溪王先生全集》卷首。