

中国古典美学史

陈望衡

责任编辑：龙育群

湖南教育出版社出版发行

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷一厂印刷

850×1168 毫米 32开 印张：38.375 字数：995000

1998年8月第1版 1998年8月第1次印刷

印数：1—2000

ISBN 7-5355-2709-4/G·2704

定价：53.50元

本书若有印刷、装订错误，可向承印厂调换

目 录

绪论 中国古典美学体系简论 (1)

第一节 以“意象”为基本范畴的审美本体论系统 (1)

第二节 以“味”为核心范畴的审美体验论系统 (4)

第三节 以“妙”为主要范畴的审美品评论系统 (11)

第四节 真善美相统一的艺术创作理论系统 (16)

第一编 中国古典美学奠基期

第一章 老子的美学思想 (31)

第一节 美的哲学 (32)

第二节 审美理想 (40)

第三节 审美心境 (52)

第二章 孔子的美学思想 (65)

第一节 仁学与美学 (66)

第二节 善与美 (71)

第三节 文质彬彬 (76)

第四节 中和之美 (80)

第五节 “游”和“乐” (86)

第六节 兴观群怨 (92)

第三章 庄子的美学思想 (99)

第一节 美论(一):“天地有大美而不言” (100)

第二节 美论(二):“厉与西施道通为一” (104)

第三节 美论(三):“德有所长而形有所忘” (106)

第四节 美感论(一):“逍遥游” (108)

第五节	美感论(二):“心斋”	(113)
第六节	美感论(三):“坐忘”	(115)
第七节	美感论(四):“物化”	(119)
第八节	艺术论(一):“言”与“意”	(123)
第九节	艺术论(二):“道”与“技”	(125)
第十节	艺术论(三):功利与非功利	(128)
第四章	孟子的美学思想	(132)
第一节	美的本质(一):“牛山之木尝美矣”	(133)
第二节	美的本质(二):“充实之谓美”	(135)
第三节	人格美:“浩然之气”	(138)
第四节	共同美感:“目之于色也,有同美焉”	(141)
第五节	《诗经》论:“以意逆志”	(144)
第五章	荀子的美学思想	(149)
第一节	“无伪则性不能自美”	(150)
第二节	“由礼则雅”	(153)
第三节	“相形不如论心”	(157)
第四节	“不全不粹之不足以为美”	(158)
第五节	“夫玉者,君子比德焉”	(160)
第六节	“虚壹而静”	(161)
第七节	“乐合同,礼别异”	(164)
第六章	先秦其他诸家美学思想	(167)
第一节	墨子的美学思想	(167)
第二节	韩非子的美学思想	(170)
第三节	公孙尼子的《乐记》	(173)
第七章	《周易》与中国美学	(177)
第一节	“阴”与“阳”	(178)
第二节	“刚”与“柔”	(183)
第三节	“变”与“通”	(187)

第四节	“神”与“几”	(191)
第五节	“中”与“和”	(195)
第六节	“象”与“意”	(201)
第八章	屈骚美学	(209)
第一节	君子人格	(209)
第二节	悲剧命运	(214)
第三节	发愤抒情	(218)
第四节	浪漫诗风	(222)

第二编 中国古典美学突破期

第九章	汉代美学(一):	
	《淮南子》的美学思想	(232)
第一节	“一”论	(232)
第二节	美论	(234)
第三节	形、气、神论	(240)
第四节	《淮南子》的美学意义	(242)
第十章	汉代美学(二):	
	儒家美学的新发展	(244)
第一节	董仲舒:天人感应论	(244)
第二节	刘 向:礼乐相成	(249)
第三节	扬 雄:华实副礼	(256)
第四节	《毛诗序》:诗言志	(261)
第五节	王 充:疾虚妄	(267)
第十一章	汉代美学(三):	
	屈骚美学的新发展	(274)
第一节	司马迁:“发愤著书”说	(275)
第二节	王 逸:“引类譬喻”说	(278)
第三节	司马相如等:赋论	(281)

- 附录： 刘勰论屈骚 (283)
- 第十二章 汉代美学(四)：
 书法美学兴起…………… (286)
- 第一节 书法作为艺术 (286)
- 第二节 崔瑗：“志在飞移” (288)
- 第三节 蔡邕：“书者，散也” (290)
- 第十三章 魏晋南北朝美学(一)：
 玄学与美学…………… (294)
- 第一节 以无为为本 (295)
- 第二节 得意忘象 (299)
- 第三节 越名教而任自然 (306)
- 第四节 大美配天而华不作 (311)
- 第五节 声无哀乐 (318)
- 第十四章 魏晋南北朝美学(二)：
 人物品藻与山水赏会…………… (325)
- 第一节 人物品藻——人美的重视 (325)
- 第二节 山水赏会——自然美的发现 (334)
- 第十五章 魏晋南北朝的美学(三)：
 画论、书论…………… (342)
- 第一节 顾恺之：传神写照 (342)
- 第二节 宗炳：澄怀味象 (350)
- 第三节 王微：明神降之 (355)
- 第四节 谢赫：气韵生动 (361)
- 第五节 书论概述 (366)
- 第十六章 魏晋南北朝美学(四)：
 文论〔上〕：曹丕、陆机、钟嵘…………… (374)
- 第一节 曹丕：《典论·论文》 (374)
- 第二节 陆机：《文赋》 (379)

第三节	钟嵘:《诗品》 (386)
第十七章	魏晋南北朝美学(五): 文论〔下〕:刘 勰 (394)
第一节	艺术本体:文论 (395)
第二节	艺术特质:情采 (402)
第三节	艺术理想:风骨 (405)
第四节	艺术想象:神思 (411)
第五节	艺术结构:隐秀 (418)
第六节	艺术风格:才性 (420)
第七节	小结 (426)

第三编 中国古典美学鼎盛期

第十八章	唐代诗歌美学(上)..... (432)
第一节	青春之美:盛唐与唐诗 (432)
第二节	陈子昂:“兴寄”、“风骨” (435)
第三节	孔颖达:“情志一也” (441)
第四节	李 白:“天然去雕饰” (444)
第五节	杜 甫:“转益多师” (450)
第六节	白居易:美刺兴比 (456)
第十九章	唐代诗歌美学(下)..... (463)
第一节	意象说 (463)
第二节	兴象说 (468)
第三节	意境说(一) (473)
第四节	意境说(二) (478)
第五节	意境说(三) (485)
第二十章	唐代“古文”美学..... (495)
第一节	柳冕:“文章本于教化” (496)
第二节	韩愈(上):“文所以为理” (501)

- 第三节 韩愈(下):“不平则鸣” (507)
- 第四节 柳宗元:“文以明道” (510)
- 第五节 韩柳之后(上):“文”、“道”之争 (516)
- 第六节 韩柳之后(下):“气”、“意”之论 (520)
- 第二十一章 唐代绘画美学…………… (525)
- 第一节 品评等级 (525)
- 第二节 审美创造(上) (530)
- 第三节 审美创造(中) (533)
- 第四节 审美创造(下) (536)
- 第五节 审美风尚 (539)
- 第二十二章 唐代书法美学…………… (545)
- 第一节 李世民:“尽善尽美,其惟王逸少” (545)
- 第二节 虞世南:“字虽有质,迹本无为” (548)
- 第三节 孙过庭:“风骚之意”与“天地之心” (551)
- 第四节 张怀瓘:“无声之音”“无形之相” (556)
- 第二十三章 禅宗与中国美学…………… (562)
- 第一节 禅宗如何走向老庄 (562)
- 第二节 禅宗如何走向审美 (568)
- 第三节 禅宗如何走向艺术 (575)
- 第四节 禅悟如何走向艺术思维 (583)
- 第二十四章 宋词的审美理想…………… (592)
- 第一节 “聊佐清欢” (593)
- 第二节 “吟咏情性” (598)
- 第三节 “以诗为词” (602)
- 第四节 “别是一家” (607)
- 第五节 “清空”、“骚雅” (613)
- 第二十五章 宋诗的审美理想…………… (621)
- 第一节 尚“韵” (621)

- 第二节 尚“平淡” (628)
- 第三节 尚“理趣” (633)
- 第四节 “镜花水月” (639)
- 第二十六章 宋诗的创作理论…………… (645)
- 第一节 “点铁成金”论 (646)
- 第二节 “活法”论 (650)
- 第三节 “妙悟”论 (653)
- 第四节 “工夫在诗外”论 (661)
- 第二十七章 欧阳修的美学思想…………… (666)
- 第一节 “富贵者之乐”与“山林者之乐” (666)
- 第二节 “中充实则发为文者辉光” (669)
- 第三节 “诗穷而后工” (675)
- 第四节 “言不尽意之委曲而尽其理” (679)
- 第二十八章 苏轼的美学思想…………… (682)
- 第一节 审美人生论：“寓意于物”与“留意于物” (683)
- 第二节 审美境界论：“绚烂之极归于平淡” (687)
- 第三节 审美形象论：“文理自然，姿态横生” (691)
- 第四节 审美创作论：“其身与竹化，无穷出清新” (699)
- 第五节 审美情趣论：“诗中有画”，“画中有诗” (706)
- 第二十九章 宋代书画美学…………… (712)
- 第一节 郭熙：“三远”法 (713)
- 第二节 韩拙：“画格”说 (718)
- 第三节 董道：“无相”说 (723)
- 第四节 黄休复：“逸格”说 (727)
- 第五节 苏轼：“书必有神、气、骨、肉、血” (731)
- 第六节 黄庭坚：以禅喻书，援禅入书 (735)
- 第三十章 宋代理学与美学…………… (740)
- 第一节 周敦颐 (741)

- 第二节 邵 雍 (748)
- 第三节 张 载 (754)
- 第四节 程颢 程颐 (759)
- 第五节 陆九渊 (763)
- 第六节 朱 熹 (766)
- 第七节 天人合一 (776)

第四编 中国古典美学转型期

- 第三十一章 元代戏曲美学…………… (791)
 - 第一节 价值观念 (792)
 - 第二节 审美创造 (797)
 - 第三节 社会功能 (801)
- 第三十二章 元代诗画美学…………… (804)
 - 第一节 元代诗歌美学 (804)
 - 第二节 元代绘画美学 (812)
- 第三十三章 明代心学与美学…………… (818)
 - 第一节 王阳明:心外无物 (819)
 - 第二节 王 畿:顿悟心体 (823)
 - 第三节 王 艮:自然之乐 (828)
 - 第四节 自然人性 (833)
- 第三十四章 明代复古运动美学…………… (839)
 - 第一节 情为诗本 (839)
 - 第二节 意象透莹 (845)
 - 第三节 兴象风神 (849)
- 第三十五章 明代浪漫主义美学…………… (855)
 - 第一节 徐渭:“真我”说 (856)
 - 第二节 李贽:“童心”说 (861)
 - 第三节 袁宏道:“性灵”说 (866)

第四节	汤显祖：“至情”说	(873)
第三十六章	明代戏曲美学	(880)
第一节	论“本色”	(880)
第二节	论“传奇”	(886)
第三节	论悲剧	(890)
第四节	论表演	(895)
第三十七章	明代小说美学	(902)
第一节	审美特性论	(903)
第二节	审美价值论	(908)
第三节	审美创造论	(914)
第三十八章	明代绘画园林美学	(920)
第一节	南北二宗	(921)
第二节	画与诗书	(923)
第三节	意趣为宗	(926)
第四节	师古人、师心、师造化	(930)
第五节	“园林巧于因借，精在体宜”	(935)

第五编 中国古典美学总结期

第三十九章	遗民情绪与清初美学	(947)
第一节	“厄运危时”与“至文生焉”	(948)
第二节	“诗之与史相为表里”	(956)
第三节	“墨点多泪点多”	(962)
第四节	“法于何立？立于一画”	(967)
第四十章	王夫之的美学思想	(977)
第一节	美之根源论	(977)
第二节	审美直觉论	(980)
第三节	审美意象论	(985)
第四节	情景妙合论	(991)

- 第四十一章 叶燮的美学思想 (997)
- 第一节 “文运”与“世运” (997)
- 第二节 理、事、情、气、道 (1001)
- 第三节 才、胆、识、力、胸襟 (1005)
- 第四节 意象与想象 (1010)
- 第四十二章 朴学与美学(上) (1018)
- 第一节 顾炎武的“音韵”学 (1019)
- 第二节 王士禛的“神韵”说 (1023)
- 第三节 沈德潜的“格调”说 (1030)
- 第四节 翁方纲的“肌理”说 (1036)
- 第五节 “实证”的美学 (1041)
- 第四十三章 朴学与美学(下) (1047)
- 第一节 袁枚的“性灵”说 (1048)
- 第二节 章学诚的“文理”说 (1054)
- 第三节 龚自珍的“尊情”说 (1061)
- 第四节 桐城派的古文美学 (1066)
- 第四十四章 清代小说、戏曲美学 (1078)
- 第一节 典型人物的塑造 (1078)
- 第二节 叙事技巧的探索 (1083)
- 第三节 李渔的戏曲美学(上) (1088)
- 第四节 李渔的戏曲美学(下) (1093)
- 第四十五章 清代园林、绘画、书法美学 (1102)
- 第一节 李渔的园林美学 (1103)
- 第二节 郑燮的绘画美学 (1109)
- 第三节 清代书法美学 (1116)
- 第四十六章 清词美学 (1124)
- 第一节 朱彝尊：“醇雅”说 (1125)
- 第二节 周济：“寄托”说 (1130)

第三节	陈廷焯：“沉郁”说	(1135)
第四节	况周颐：“词境”说	(1141)
第四十七章	刘熙载的美学思想 (1149)
第一节	“文之为物，必有对也”	(1149)
第二节	“人饰不如天饰”	(1154)
第三节	“以丑为美”	(1158)
第四节	“学书通于学仙”	(1161)
第四十八章	王国维的美学思想 (1167)
第一节	美和审美的性质	(1167)
第二节	美的类型及意义	(1172)
第三节	悲剧观	(1181)
第四节	美育论	(1186)
第五节	意境说	(1193)
主要参考书目	 (1204)
后 记	 (1207)
编 后	 (1209)

绪论

中国古典美学体系简论

中华美学是中华民族在长达四五千年的历史行程中逐步创立并完善起来的，它自己的一套理论体系，有自己的一套范畴，而与西方美学大相径庭。但值得指出的是，尽管理论体系、范畴与西方不同，但所研究的对象是一致的。美学作为一门人文科学，不只某一民族具有，各民族都有，因为任何民族都有自己的审美活动，是不是将研究审美活动的理论成果抽出来称之为“一门学科”那是次要的。西方明确提出要建立一门名叫 Aesthetic（中译为“美学”）的学科是 18 世纪的事，这并不等于 18 世纪以前西方无美学。同样，中国明确提出要建立美学学科也很迟，比西方还要晚，甚至在提出要建立美学学科这件事上明显地受到西方的影响，但并不等于在此之前中国无美学。这是首先要予以说明的。

中华美学在自己的发展过程中形成了自己的理论体系，简论如下。

第一节 以意象为基本范畴的 审美本体论系统

西方美学热衷于讨论“美”的问题。自古希腊哲学始，就在争论什么是“美”。毕达哥拉斯侧重于从宇宙和谐找美，最后将美归结为数，实际上认为美是真；苏格拉底、柏拉图侧重于从“理想国”的利益去找美，最后将美归结为善；亚里斯多德兼顾此二者。以后西方美学沿着这个传统贯串下来，有关美是什么的说法多如天上群星。可以说，美以及与之对立的丑是西方美学中审美

本体论系统的基本范畴。

中国古典美学虽然也谈到美丑问题,但显然不占重要地位,大多是谈别的问题顺便涉及,并不多做理论阐述,专门讨论美的文章甚少,零碎的观点也构不成贯穿性的历史传统。

在中国古典美学中,处于审美本体地位的是“象”“境”以及由它们构成的“意象”、“意境”、“境界”等。这才是中华民族的审美对象,如果硬要仿照西方的美学提问:什么是美或美在哪里,那么,美就在“意象”、“意境”、“境界”。事实上,中华民族的美学不这样提问,也无须这样提问,在中华民族的审美观看来,这是题中应有之义。

中华民族对“象”的重视可以追溯到汉字的创造。汉字就是“象”。尽管世界上最早创造的象形文字不只是汉字,但唯有汉字保留下来,这亦可见中华民族对“象”的偏爱,它已经内化为中华民族的一种文化心理。中国最古老的百科全书式的理论著作《易经》,其主体是卦象,卦爻辞只是卦象的解说。《易传·系辞》说:“易者,象也,象也者,像也。”“卦者,言乎象者也,象者,言乎象者也。”关于言、意、象三者的关系,《易传》做了最早的理论概括:“观物以取象”,“立象以见意”,并且明确说:“书不尽言,言不尽意”,为“象”的重要性奠定基础。此后王弼又予以发挥:“夫象者,出意者也;言者,明象者也,尽意莫若象,尽象莫若言。言生于象,故可寻言以观象;象生于意,故可寻象以观意。意以象尽,象以言著。故言者所以明象。得象而忘言;象者所以存意,得意而忘象。”^①这样,“意象”的基础理论已经创立,尽管王弼还没有提出“意象”这一概念,这一概念已呼之欲出了。

最早在文论中使用“意象”概念的是刘勰,但刘勰对意象的美学特征未加论证。真正对“意象”的美学特征作深入描述的是

^① 王弼:《周易略例·明象》。

唐代的美学家：王昌龄、殷璠、白居易、司空图、张怀瓘、日僧遍照金刚等。殷璠还提出“兴象”这一概念，强调“意象”中“兴”的作用。明清对意象的论述尤多，也较为深入。“意象”已不是单一的理论，它成了中心的理论，跟许多理论相关，并成为它们的基础。论者有的将它与“比兴”说相联系；有的将它与“镜花水月”说相联系；有的将它与“情景合一”说相联系；有的将它与“意境”说相联系……

“境”，这个概念产生较迟，但在美学上的意义不在“象”之下。“境”也是“象”，但“境”较为空灵虚幻，梁启超说：“境者，心造也。”^①这话是抓住了“境”的实质的。“境”比“象”心灵成分重得多，美学品格也要高出一筹。唐代在中国活动的日僧遍照金刚说：“思若不来，即须放情却宽之，令境生。然后以境照之，思则使来，来则作文，其境思不来，不可作也。”^②可见“境生”是创造高品位艺术美的关键。“境”的理论与佛学关系非常密切，佛经如《华严经》、《法界体性经》《入楞伽经》《无量寿佛经》、《如来庄严智慧光明入一切佛境界经》都出现“境”、“境界”、“法境”等概念。佛教对“境”的理解对中华美学中“境”、“意境”、“境界”这些美学范畴的形成具有重要的作用。^③

由“境”派生的美学概念甚多，如：“意境”、“境界”、“物境”、“情境”、“心境”、“圣境”、“神境”、“化境”、“常境”、“异境”、“佳境”、“妙境”、“实境”、“虚境”、“幻境”、“妄境”、“有我之境”、“无我之境”等等。这些概念中最重要的是“意境”与“境界”。

① 梁启超：《自由书·惟心》，《饮冰室文集》卷二。

② 遍照金刚：《文镜秘府论·南卷·论文意》。

③ 可参看蒋述卓的《佛教境界说与中国艺术意境理论》，《中国社会科学》1991年第2期。

“意境”是中华艺术美学的最高范畴。“意境”是建在“意象”基础之上的，因而它也可以说是一种“意象”。它与意象的不同，在于它“空灵”。“意象”重在实，意境重在虚。司空图说的“象外之象”“味外之旨”可以看作意境的主要特征。因而“境生于象外”^①。自唐代王昌龄提出“意境”这一概念，历代都有对意境的论述，到清末，王国维对意境说做了很好的总结。

“境界”与“意境”常常互用，但仔细比较还是有所区别的。“意境”一般只用在艺术领域，作为艺术美的存在方式；“境界”除了可以用于艺术领域外，还可以用于人生领域，表示个体自我完善所达到的最高精神世界。王国维在《人间词话》中谈到“古今成大事业、大学问者”要经过“三种境界”，这“境界”就不宜用“意境”来取代。宋明理学家好谈“内圣”、“外王”，这“内圣”就是追求一种最高的精神境界。这种精神境界因为以天人合一为本质，寻求与天地精神相往来，所以又通向审美境界。庄子的“逍遥游”，儒家的“孔颜乐处”都可以看成审美境界。

以“象”、“境”以及由“象”、“境”组合而成的“意象”、“意境”、“境界”是中华美学的审美本体。一切审美性的快乐与评价如“妙”、“神”、“逸”、“能”、“丽”都由此而生发。

第二节 以“味”为核心范畴的 审美体验论系统

在审美心理方面，中国古典美学与西方美学也存在明显的差异。西方美学是建立在主客两分的理论基础之上的，主体对客体的审美观照总不出认识论的圈子，尽管西方美学的美感论亦谈情感，亦谈想象，但最后的归宿还是认识论。关于这，在美学学科

^① 刘禹锡：《董氏武陵集记》。