

国家“八五”艺术科研重点项目
第五届北京市哲学社会科学优秀学术成果一等奖
第十一届中国图书奖
第一届国家社会科学基金项目优秀成果奖

美学与艺术丛书

中国艺术学

第2版

ZHONGGUO
YISHUXUE

彭吉象 主编

 北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

中国艺术学

第2版

彭吉象 主编

ZHONGGUO
YISHUXUE

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术学/彭吉象主编.—2版.—北京:北京大学出版社,2014.6
(美学与艺术丛书)

ISBN 978-7-301-24238-4

I. 中… II. 彭… III. 艺术理论—中国 IV. J120.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第096119号

书 名: 中国艺术学(第2版)

著作责任者: 彭吉象 主编

责任编辑: 谭 燕

标准书号: ISBN 978-7-301-24238-4/J·0581

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博:@北京大学出版社

电子信箱: pkuwsz@126.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752022

印 刷 者: 北京汇林印务有限公司

经 销 者: 新华书店

965mm×1300mm 16开本 40.25印张 740千字

2007年1月第1版

2014年6月第2版 2014年6月第1次印刷

定 价: 79.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

第2版前言

本书作为经全国艺术科学规划领导小组批准的国家级重点科研项目研究成果,自出版以来先后获得了北京市第五届哲学社会科学优秀学术成果一等奖、第十一届中国图书奖,以及第一届国家社科基金优秀学术成果奖等多种奖项。尤其是1999年9月举办的第一届国家社科基金优秀学术成果颁奖,是新中国成立以来的第一次此类颁奖活动,也是迄今为止唯一一次最高规格的国家级人文社科颁奖活动!当时全国各省市自治区仅有150个人文科学和社会科学各个专业的优秀项目入选,由胡锦涛等中央领导同志在人民大会堂亲自颁奖。而全国艺术类学术著作更是只有包括本书在内的7本入选!与此同时,《人民日报》、《光明日报》、《中国文化报》、《中国艺术报》、《文艺报》等十多家报刊纷纷发表书评或消息推荐本书。《文艺报》的一篇评论文章,还将此书称为“中华民族自己的艺术学体系”。本书出版以来,受到了学术界、文艺界、影视界,以及普通高校艺术类师生们的热烈欢迎。

今天的世界,经济全球化与文化多元化已经成为不可抗拒的历史潮流。在这样的时代背景下,中华民族的艺术,特别是中华民族的影视艺术如何应对这种机遇和挑战?如何真正走向世界?已经不只是一个重要的理论问题,而且也是一个紧迫的实践问题。正因为如此,近年来我曾将《中国艺术学》里面的部分内容在不少高等院校、文艺团体、省市电视台等单位做过多次演讲,引起了广大文艺工作者、电视工作者和高校师生们的极大兴趣。

毫无疑问,我们中华民族艺术自身最大的优势和特点,就在于深深植根于中华民族文化沃土。正因为如此,中国艺术(包括中国影视艺术)能否真正走向世界,能否在世界艺坛上得到它应当具有的地位,能否创作出为世界各国人民所喜爱的优秀艺术作品,归根结底就在于我们的艺术家能否在创作中做到既具有全球视野和时代追求,同时又能深入发掘中国传统文化之精华,在东西方文化的交融中,使自己的作品体现出浓郁的民族风格和民族特色,使自己的作品真正具有中国艺术的精神!因此,一方面,正如人们常说越具有民族性也才越具有国际

性,传统文化是我们民族艺术繁荣发展的沃土。另一方面,21世纪的艺术更需要对于民族的历史和现实进行深刻反思,运用现代意识对于传统文化进行观照与超越。从这个意义上讲,这种对于传统文化的继承与反思,正构成了中华民族优秀艺术作品的文化价值与审美价值的内在深沉意蕴。

在这方面,许多优秀的华人艺术家们已经通过他们成功的经验,给我们提供了不少深刻的启示。其中之一,便是博采东西方文化之所长,用现代的艺术语言来体现中国优秀的传统文化。换句话说,就是通过富有时代感的创新的艺术手法来体现富有特色的优秀民族文化。这些成功的经验,我们几乎在各个艺术门类里都不难发现,并且可以在一批享誉世界的著名华人艺术家们那里找到例证。在绘画艺术领域中,旅美著名华人画家丁绍光被称为“云南画派”的代表人物,善于运用最具有现代创新意识的绘画语言来表现最富有民族文化特色的云南风情;此外,还有旅居法国的著名画家赵无极,将国画与油画打通,使东西方文化的神韵通过自己的画笔有机融汇在一起。在建筑艺术领域中,著名的建筑艺术大师贝聿铭善于运用现代建筑艺术语言来体现浓郁的东方文化意识和审美情趣,他晚年为家乡设计的苏州博物馆就是一个典型的作品,极富时代特征的建筑手法与宛若中国古典园林的艺术风格交相辉映。在音乐艺术领域中,旅美著名音乐家谭盾在香港回归祖国的音乐晚会上,将古代乐器编钟与现代音乐语汇有机地结合起来,他为奥斯卡获奖影片《卧虎藏龙》所创作的音乐更是将中国乐器鼓、锣、钹、板的演奏巧妙地编织为乐曲。在电影艺术领域中,我们不但发现20世纪80年代两岸三地的电影艺术家,包括以徐克、许鞍华为代表的香港“新浪潮”电影运动,以侯孝贤、杨德昌为代表的台湾“新电影运动”,以陈凯歌、张艺谋为代表的内地“第五代”导演群体,尽管有着各自不同的艺术风格和美学追求,但是他们的影片也有着一个共同的特点——用现代的电影语言来体现中国的传统文化。此外,一批成功进军好莱坞的华人电影艺术家如李安、吴宇森、成龙等,同样也是如此。正如李安在《卧虎藏龙》获得奥斯卡最佳外语片奖之后所说:“我对中国文化比较了解,对西方的文化也比较了解,就是站在这两种文化中间,我采用西方人的方式成功地表达了一个中国人的故事。我有一些出发点是比较中国的,比如儒释道这种东西……所以当我拍电影的时候,就会自然地把这些东方的精神还有西方的手法融进来。”^①特别是2008年成功举办的北京奥运会和残奥会的开幕式、

^① 张克荣编著:《华人纵横天下·李安》,现代出版社2005年版,第194页。

闭幕式共四台晚会,同样是用现代的艺术语言来体现中国优秀的传统文化,获得了世界的赞誉!甚至2012年诺贝尔文学奖得主莫言的系列作品,也是运用了现代的文学语言来体现我们民族的传统文化,尤其是体现他的家乡山东省高密县浓郁的民间风情。

正因为如此,在当今全球化的语境下,进一步了解中国的传统文化和中国的传统艺术,特别是了解极富特色的中国传统艺术精神,应当是我们每一位文艺工作者,乃至艺术院校大学生们的共同追求。正是基于这种想法,《中国艺术学》努力将中国传统艺术放置于中华文化的大背景下来阐释,深入剖析儒家美学、道家美学和禅宗美学对中国传统艺术的巨大影响。尤其是本书的下编“中国传统艺术精神”,力图用“道”、“气”、“心”、“舞”、“悟”、“和”等六个字,来系统地概括中国传统艺术的精神性、生命性、主体性、乐舞精神、直觉思维和辩证思维,每个字都用了将近五万字来阐释,共计三十万字来阐述中国艺术的特点,努力融会贯通各艺术门类,从中发掘追寻中国艺术精神的真谛。

本书可供艺术院校与综合大学艺术院系学生作为专业教材,也可供广大文艺工作者和文艺爱好者作为参考书。尤其是2011年国务院学位委员会同意将艺术学升格成为一个门类,大大加强了艺术学的学科地位和学术品格。艺术学门类下辖五个一级学科,其中第一个便是“艺术学理论”,充分表明了升格成为门类的艺术学必须具有坚实的理论基础。正因为如此,艺术学理论,特别是中国艺术学理论必须大大加强!只有具有坚实的理论基础,艺术创作才能涌现出更多优秀的作品,艺术教育才能培养出更多优秀的人才!

本书修订再版过程中,得到了北京大学出版社社长王明舟和总编辑张黎明等同志的大力支持,责任编辑谭燕更是为此书再版做了大量工作,在此谨向他们表示感谢!

彭吉象

2013年2月

初版前言

5000年悠悠岁月,5000年辉煌历史,形成了悠远浩博的中华文化。

源远流长、博大深厚的中华文化是中华民族的伟大创造结晶,更是屹立在世界之东方、自成系统、独具特色的文化。正是在这丰厚的中华文化土壤中,孕育出光辉灿烂、绚丽多彩的中国传统艺术,涌现出历朝历代无数杰出的艺术家和不朽的艺术品,形成了具有浓郁民族特色的中国传统艺术理论和美学理论。正如中华文化是世界文化的极其重要的组成部分一样,中国优秀传统艺术也是世界艺术宝库中的瑰宝,闪耀着举世瞩目、璀璨独特的光芒。

人类的艺术史同人类的文化史一样古老。但是,艺术学作为一门现代意义上的正式学科,只是在19世纪末才在欧洲诞生,距今仅有一百余年的历史。直到近几十年来,艺术学才在世界上一些发达国家的高等院校和科研院所中取得了长足的发展。在我国,相对于文学研究和各个门类艺术的研究来说,宏观的、整体的、综合的艺术学研究至今仍然是一个薄弱环节。尤其是如何深入发掘和研究中国传统艺术宝藏,更是一项迫切而艰巨的任务。

中国传统艺术有着悠久漫长的历史。从远古的原始文身和服饰面具,到盛极一时的彩陶和青铜器;从气魄宏大的秦汉艺术,到艺术自觉时代的六朝风韵;从富于舞乐精神和恢弘法度的唐代艺术,到处于社会转型期的宋代艺术,再到处于社会巨大裂变期的元明清艺术:这是一幅何等壮观的中国传统艺术的历史长卷!从横向看,中国传统艺术又包含着文学、绘画、书法、雕塑、音乐、舞蹈、戏曲、实用工艺、建筑园林等为数众多的艺术门类,而在每个艺术门类中又都有浩如烟海的艺术作品与宛若繁星的优秀艺术家。不同门类的中国传统艺术还包括文人艺术、民间艺术、宫廷艺术和宗教艺术等不同层次和方面,其面貌更加异彩纷呈、气象万千。本书上编“中国传统艺术流变”正是在融汇贯通各门艺术方面的一个尝试,力图在概括各个艺术门类史的基础上,简明扼要地描绘出中国传统艺术的总体历程,在艺术通史的基础上突出每一个历史时期的主要艺术门类,同时兼及其他艺术门类。这一部分以史为主、史中有论,始终坚持将中国传统艺术放置

于中华文化史的大背景下来阐释。

中国传统艺术在艺术创作、艺术鉴赏乃至艺术门类等方面,都鲜明地体现出中华民族的审美意识,具有浓郁的民族特色。从艺术创作来看,中国传统艺术在创作规律、创作过程、创作方法、创作心理以及对于艺术家道德的要求等方面,都有许多独到的理论。例如,强调创作与生活的关系,强调艺术家的作用和主客观的统一,唐代张璪的名言“外师造化,中得心源”,可谓一语中的。又如,在艺术创作中重视审美意象的孕育、形成和物态化的过程,清代郑燮的“眼中之竹、胸中之竹、手中之竹”,堪称精辟概括。诸如此类,不胜枚举。从艺术鉴赏来看,历代大量的诗话、词话、画论、书论、文论、乐论、戏曲论、小说评点等等,以富有民族特色的风格和方式,蕴藏着极其丰富的艺术鉴赏和艺术批评的理论宝藏。中国传统艺术这种鲜明的民族风格和审美特征,甚至在某些艺术技巧、表现手法,乃至材料工具、物质媒介等方面体现出来。本书中编“中国传统艺术概论”正是通过创作论、鉴赏论、门类论三个部分,为中国传统艺术富有中华民族精神和传统文化特色的风貌勾画出一个大致的轮廓。

中国传统艺术深深植根于民族传统文化的丰厚土壤之中,体现出中华民族的文化心理和审美意识。如果说,哲学代表着人类理性认识的最高形式,艺术代表着人类感性认识的最高形式,它们共同构成了人类精神王国的两座高峰,而哲学又通过美学这一中介对艺术产生巨大影响,那么,我们可以说,中国传统哲学与中国传统艺术正是一个最好的例证,中国传统哲学正是通过中国传统美学对中国传统艺术产生了巨大的影响。中国传统美学有着悠久的历史,内容丰富,风格独特,一方面,它是中国传统艺术的理论结晶,另一方面,它又对中国传统艺术产生了深远的影响。目前,学术界一般认为,对中国传统艺术影响最为巨大的主要是儒家美学、道家美学和禅宗美学,正是这三者的不断冲撞和融汇,影响和决定着中国传统艺术思想、审美趣味的不断变化与发展,形成了中国传统艺术的精神。本书下编“中国传统艺术精神”正是在以上两编史、论的基础上,从“形而上”的高度对中国传统艺术加以美学的提炼与升华,从中概括出最能反映和代表中国传统艺术精神的一些基本规律和美学特征。

当然,以上仅仅是我们的主观想法和初步尝试,鉴于学识所限,不当之处在所难免,诚望专家不吝赐正。

本书写作历时近四年,其间五位作者通力合作,共获切磋之乐。本书宗旨、体例与大纲,由彭吉象草拟后,与各位作者共同商榷后付诸实施;各位作者分别执笔写作,最后再由彭吉象总汇统稿。本书具体写作分工如下:

上编“中国传统艺术流变” 张 法(中国人民大学)
中编“中国传统艺术概论” 顾建华(北方工业大学)
杨 铸(北京大学)
下编“中国传统艺术精神” 王庆生(中国美术家协会)
彭吉象(北京大学)

本书在写作与出版过程中,得到了全国艺术科学规划领导小组和许多专家学者尤其是陈昌本、李希凡、杨辛三位顾问的关怀和指导,以及高等教育出版社彭治平、郑惠坚两位副总编的大力支持,此外,张丽娜、汪又红两位同志为书稿的编辑加工付出了大量的辛勤劳动,在此谨一并表示衷心的感谢!

作 者

1997年8月于北京

目 录

第2版前言/1

初版前言/4

上编 中国传统艺术流变

第一章 远古嬗变/3

第一节 从原始文身到朝廷服饰/3

第二节 彩陶:形变与意义/8

第三节 青铜:形变与意义/12

第四节 建筑源变/17

第五节 音乐源变/21

第六节 《诗经》内外/26

第二章 秦汉气魄/34

第一节 秦汉艺术的社会文化背景/34

第二节 秦汉建筑:法天象地/38

第三节 秦俑汉雕:虚实之韵/44

第四节 汉画像:一体古今/50

第五节 汉赋:总括宇宙/55

第三章 六朝风韵/61

第一节 六朝艺术的社会文化氛围/61

第二节 书法呈韵/68

第三节 绘画畅神/75

第四节 园林适心/79

第五节 诗文欲丽/84

第六节 石窟流彩/90

第四章 唐代气象/98

第一节 唐代艺术的社会文化氛围/98

第二节 舞乐精神/101

第三节 恢弘法度/106

第四节 禅道境界/118

第五节 大千世界/123

第五章 宋人心态/128

第一节 宋代艺术:文化氛围与四大基点/128

第二节 诗文境遇/133

第三节 画院风采/139

第四节 士人意境/144

第五节 词人心态/150

第六章 元明清趣味/160

第一节 元明清艺术:文化氛围与三大境遇/160

第二节 散曲:诗的世俗化/164

第三节 版画、年画:上下沉浮/167

第四节 小说:裂变与整合/172

第五节 戏曲:蕴涵丰富的形式美/185

中编 中国传统艺术概论

第一章 中国传统艺术创作论/201

第一节 艺术创作的动因/201

第二节 艺术创作的条件/210

第三节 艺术创作的心理/220

第四节 艺术创作的过程/236

第五节 艺术创作的因革/244

第二章 中国传统艺术鉴赏论/253

第一节 艺术鉴赏的意义/253

第二节 艺术鉴赏的标准/262

第三节 艺术鉴赏的方法/285

第三章 中国传统艺术门类论/298

第一节 中国传统书法/298

- 第二节 中国传统绘画/312
- 第三节 中国传统雕塑/329
- 第四节 中国传统建筑/340
- 第五节 中国传统音乐/354
- 第六节 中国传统舞蹈/365
- 第七节 中国传统戏曲/374
- 第八节 中国传统文学/391

下编 中国传统艺术精神

第一章 道——中国传统艺术的精神性/411

- 第一节 艺的灵魂——道/411
- 第二节 艺求道——形与神/425
- 第三节 艺求道——意象与意境/433
- 第四节 艺即道——意境/442

第二章 气——中国传统艺术的生命化/459

- 第一节 气的生命化/459
- 第二节 气韵(之一)/462
- 第三节 气韵(之二)/470
- 第四节 气韵兼举/476
- 第五节 笔气墨韵/481

第三章 心——中国传统艺术的主体性/496

- 第一节 中得心源/496
- 第二节 情志相谐/508
- 第三节 唯美人格/518

第四章 舞——中国传统艺术的音乐智慧/533

- 第一节 道的动象/534
- 第二节 灵的空间/550
- 第三节 线的艺术/562

第五章 悟——中国传统艺术的直觉思维/571

- 第一节 心境归一/571
- 第二节 直寻妙悟/578
- 第三节 亦心亦物/589

第六章 和——中国传统艺术的辩证思维/599

第一节 中和为美/600

第二节 以和为归/609

第三节 以中为节/623

上 编

中国传统艺术流变

第一章 远古嬗变

第一节 从原始文身到朝廷服饰

“最是楚宫俱泯灭，舟人指点到今疑。”要追溯中国古代艺术的确切源头非常困难。从实证上说，18000年前山顶洞人的装饰品，说明审美观念已经产生。10000年至8000年前的北方岩画，更透出了远古艺术观念的信息。其中阴山岩画和昆仑山岩画中为数众多、形象生动的动物图画至今仍不失为原始奇观。虽然由于远古岩画处于边疆少数民族地区，它与当时正在萌芽中的华夏文化的关系尚不清楚，但岩画中的人面、鹿、舞蹈等形象却与彩陶图案显出相似之处。6000年至4000年前的彩陶处于华夏文化的核心是无疑的。然而，说中国艺术史一开始就进入彩陶似太突兀。逻辑和实证的统一可以把我们引向一个更理想一些的开端。本文沿三个古文字——文，乐，礼，去寻那缥缈的源头。文，有专家认为古文字为人体正面，胸中刻了一些花纹。文，就是文身。^①文身在远古时期不是随便的事，它与图腾巫术相连，在根本上是一种认同自己部落所信奉的图腾并获得神力的方式。远古人类不认为人来自人本身，而相信是来自某一动物、植物等，从而将之奉为自己的图腾。图腾是祖先与保护神的合一。文身主要是在图腾巫术仪式中进行的。古文献中的“刑天……以乳为目，以脐为口，操干戚以舞”（《山海经·海外西经》），“百兽率舞”（《尚书·尧典》）等等，都是描写文身或由文身发展而来的服饰面具活动。乐，有专家认为古文字为乐器。^②乐在远古也不是单纯的音乐，而是诗（咒语）、乐（以打击乐为主）、舞（具有假形或幻面的文身）、剧（情节摹拟）的合一。《尚书》中的“百兽率舞”也是在“诗言志，歌永言，声依永，律和声”的合一中进行的。原始之乐何以总是一种综合性的艺术，类似于后来的戏曲？在于乐就是礼。礼在远古就是原始图腾巫术仪式，无论原

① 参见于民：《从文、美、乐论我国早期美和美感认识的发展》，载《社会科学辑刊》1981年第3期。

② 同上。

始艺术摹拟描绘的对象是什么：劳动、战争、自然、神祇……也无论它的功能是什么：宗教、政治、军事、功利……它都是通过仪式表现出来，并随着仪式的发展变化而发展变化。明白了礼的性质，就可以理解上古社会何以“无礼不乐”（《荀子·乐论》）的礼乐不分之状况。本来，原始时期人类社会分工尚未展开，礼还未分化为礼、乐、刑、政，礼与乐是合一的。礼，是中国初民实践的最初的文化结晶。它的功能是协调人与图腾（后来是神）、人与人、氏族与氏族之间的关系。氏族是原始社会的基本组织形式，它以祖先和神合一的图腾为精神认同和外在徽帜。在内容上，礼是宗教、政治、军事、生产、技术和艺术的混然合一。在礼的仪式中服饰图画、音乐舞蹈、咒语诗歌等艺术样式，作为礼的外在形式和表现方式，完全受礼的统帅和规定。礼是艺术的灵魂，它规定着艺术的结构组合。同样，艺术的功能就是礼的功能，艺术要达到的效果就是礼的效果。在其功能、结果、性质和效果的统一上，从艺术的角度加以考察，可称在礼的统帅下的艺术为整合性艺术。

在远古的原始仪式中，文身具有特别重要的意义。文身意味着将人的自然之躯按社会（礼、图腾、观念）要求和规定加以改变，显示了自然人向社会（文化、氏族）人的生成。原始仪式主要由文身的人进行，从而文身的人处于核心的地位。在仪式中，舞由文身之人舞，乐以助舞，诗由文身之人唱，“剧”由文身之人演。文身的功能是表现一种观念。由此出发，身体可以被纹刻，也可以被描画，还可以用服饰面具，所谓“假形”和“幻面”。因此在上古材料中，既发现有文身者，如李济在《民国十八年秋季发掘殷墟之经过及其重要发现》中所说；也有画身者，如半山陶器中的彩绘陶塑人头，其面部、颈部、肩部，都画有纹饰；更有服饰面具，如半坡彩陶的舞蹈图。从人类的生产进步和财富增多的发展规律来看，仪式之“文”的进化由纹画到服饰面具是其必然；从文的符号功能与社会进化的关系看，从纹到画再到服饰面具又是其演化的必然。从半坡彩陶的人面鱼纹到各种鸟兽型彩陶纹饰再到《尚书》的“百兽率舞”，显出中国仪式之文很早就进入了以服饰面具为主潮的时期。

从文化符号的观点看，服饰面具比仅在人体上纹画有大得多的观念自由。它超越了人体自然尺度的局限，服装可以加大加宽，面具可以增宽增长，饰物可以更为繁多，色彩、线条、图案在服饰面具中获得了更大的施展可能。从人体纹画到服饰面具可算文化进化中的一个质的飞跃，观念超越自然的局限，在原始仪式中获得了典型而又具体实在的表现。

从产生原始仪式的服饰面具之“文”到先秦时期完备的典章制度这一审美