

History of Chinese Aesthetics

中国美学通史

叶 朗 主编 朱良志 副主编

4

隋唐五代卷

汤凌云 著

 江苏人民出版社

叶 朗 主编 朱良志 副主编

History of Chinese Aesthetics

中国美学通史

4

隋唐五代卷

汤凌云 著

图书在版编目(CIP)数据

中国美学通史. 第4卷, 隋唐五代卷/叶朗主编;
汤凌云著. —南京: 江苏人民出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-214-11320-7

I. ①中… II. ①叶…②汤… III. ①美学史
—中国—隋唐时代②美学史—中国—五代(907~960)
IV. ①B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 281117 号

中国美学通史

叶 朗 主编 朱良志 副主编

第四卷 隋唐五代卷

汤凌云 著

策 划 编 辑 王保顶

责 任 编 辑 孙 立

装 帧 设 计 刘葶葶

出 版 发 行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏人民出版社

出版社地址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.jspph.com>

<http://jspph.taobao.com>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

照 排 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰新华印务有限公司

开 本 652 毫米×960 毫米 1/16

印 张 215.25 插页 16

字 数 2 980 千字

版 次 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-214-11320-7

总 定 价 680.00 元(精装, 全 8 册)

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

教育部文科重点研究基地重大项目

汤凌云 湖南理工学院

总 序

一

中国历史上有极为丰富的美学理论遗产。继承这份遗产,对于我国当代的美学学科建设,对于我国当代的审美教育和审美实践,对于 21 世纪中华文化的伟大复兴,有着重要的意义。近代以来,梁启超、王国维、蔡元培、朱光潜、宗白华等前辈学者对这份美学理论遗产进行了整理和研究,取得了重要的成果。20 世纪 80 年代以来,学术界开始尝试对中国美学的发展历史进行系统地研究,出版了一批中国美学史的著作。我们试图在前辈学者和学术界已有研究成果的基础上,写出一部更具整体性和系统性的中国美学通史,力求勾勒出中国美学思想发展的内在脉络,呈现中国美学的基本精神、理论魅力和总体风貌。

二

我们在《中国美学通史》的写作中注意以下几点:

一、《中国美学通史》是关于中国历史上美学思想的发展史。美学是对审美活动的理论性思考,是表现为理论形态的审美意识,所以这部美学通史不同于审美文化史、审美风尚史等著作。

二、中国美学史的发展,在一定程度上体现为美的核心范畴和命题的发展史。一个时代美学的核心范畴和命题的形成和发展,反映那个时代美学的基本精神和总体风貌。这部通史重视研究各个时期的重要美学概念、范畴和命题,力求通过这样的研究勾勒出一个理论形态的中国美学发展的历史。

三、这部通史注意在历史发展过程中把握中国美学的内在逻辑线索,不同于孤立地介绍单个的美学家和单本的美学著作。

四、中国美学的一个重要特点是它不限于少数学者在书斋中做纯学术的研究,而是与人生紧密结合,与各个门类的艺术实践紧密结合,它渗透到整个民族精神的深处。因此,我们这部通史既注意在哲学、宗教等相关著作中发现有价值的思想,又注意发掘艺术理论、艺术批评中所蕴涵的丰富的美学思想,同时还注意到各个时代的社会生活中寻找美学理论与现实人生相互联结的各种材料,以更深一层地显示美学理论的时代特色。

五、这部通史注意新材料的发现,同时力求以研究者独特的眼光去发现和照亮历史材料中的新的意蕴。这部通史的写作还力求体现我们这个时代的时代精神。这部通史从上古时期的商代开始一直写到1949年,反映中国美学从上古时代到近现代的全幅波动,但并不意味着把它写成过往时代历史材料的堆积,我们力求使这部通史反映当代的理论关注点,反映当代的美学理论的追求,从而在某种程度上使它成为一部闪耀着当代光芒的美学史。

三

这部《中国美学通史》是由教育部文科重点研究基地北京大学美学与美育研究中心组织编写的。由叶朗任主编,朱良志任副主编。全书由江苏人民出版社出版。

这部美学通史共有八卷,分别是先秦卷、汉代卷、魏晋南北朝卷、隋唐五代卷、宋金元卷、明代卷、清代卷、现代卷。

这部书的著者以北京大学的学者为主,同时邀请了国内高校的一批有成就的中青年学者参加。本书从 2007 年启动,前后经过六年多时间。全书初稿完成后,又组织几位学者进行统稿。参加统稿的学者为:叶朗、朱良志、彭锋、肖鹰。统稿时对各卷文稿作了若干修改,其中对个别卷作了较大的修改。

这部美学通史被列入教育部文科基地重大项目,并获得国家出版基金资助,我们对此表示深深的谢意。本书编写过程中得到北京大学相关部门的帮助,很多学者参加过本书从提纲到初稿的讨论,在此一并表示谢意。

由于多方面的原因,全书还存在着很多缺点,敬请读者提出批评意见。

目 录

导言 1

第一节 隋唐五代美学的历史分期 1

第二节 隋唐五代美学的研究领域 5

第三节 隋唐五代美学的基本特征 8

第四节 隋唐五代美学的影响 11

第一章 道教与美学 13

第一节 道性遍在 15

第二节 生命观念 25

第三节 养气颐性 53

第四节 形气神合一 62

第五节 不落有无 70

第二章 禅宗与美学 74

第一节 禅与诗 74

第二节 觉悟 78

第三节 无生观 100

第四节 心与境 114

第五节 幻与真 131

第三章 华严宗与美学 143

第一节 法界圆融 145

第二节 性相一如 155

第三节 圆觉与妙观 163

第四节 华严境界 177

第四章 诗歌美学 189

第一节 王昌龄的诗歌美学 190

第二节 皎然的诗歌美学 195

第三节 司空图的诗歌美学 208

第四节 经学家、史学家的诗歌美学 215

第五节 白居易的诗歌美学 220

第六节 诗歌的结构层次与诗势 228

第五章 绘画美学 239

第一节 张彦远的绘画美学 240

第二节 朱景玄的绘画美学 251

第三节 王维的绘画美学 259

第四节 荆浩的绘画美学 265

第六章 书法美学 277

第一节 欧阳询的书法美学 278

第二节 虞世南的书法美学 280

第三节 孙过庭的书法美学 282

第四节 张怀瓘的书法美学 291

第五节 书法的风格及法度 302

第七章 音乐美学 329

第一节 音乐的体用 330

第二节 音乐的功能 342

第三节 音乐与审美感应 346

第四节 音乐的美感形态及特征 355

第五节 音乐的审美境界	368
第八章 园林美学	381
第一节 造园的审美原则	382
第二节 园林美的构成层次	386
第三节 园林的审美趣味	400
第四节 中隐哲学与园林的自适理想	407
第九章 休闲文化与审美	416
第一节 生活休闲	417
第二节 赏玩休闲	435
第三节 旅游休闲	453
主要参考文献	480
索引	484

导 言

隋唐五代(581—960)是中国古代历史发展的重要时期。这个时期可以分为隋(581—618)、唐(618—907)两代以及五代十国(907—960)这个介于唐宋之间的特殊时代。

隋唐五代处于中国历史文化发展的转折阶段。盛唐之世开创了社会稳定、经济发达、国力强盛、文化开放、艺术繁荣、宗教兴盛的强国局面。也就在这个千载难逢的历史时期,各种社会矛盾逐渐升级,并不断激化,进而发生了“安史之乱”等重大的历史事件。此后,唐王朝逐渐显示出衰落之势,后来朝野上下虽有中兴之举,但终究大势已去,国运不再,晚唐的钟声似乎成为一个朝代走向末运的标志。接着,中国历史又进入五代十国这个分裂割据的乱世。隋唐五代美学正是在这种复杂的历史情境之中形成、发展与演变的。

第一节 隋唐五代美学的历史分期

如果将隋唐五代美学看做一个整体,那么,唐代美学无疑是这个整体的主体部分,而隋代美学、五代美学只能作为唐代美学的前奏及余响而已。这个说法并不是基于朝代发展的简单分段,它的主要依据在于,

隋唐五代美学的价值重心应该落在唐代。

隋代的历史较为短暂,它在思想文化领域的建树也不够突出。唐承隋制,^①并不限于典章制度,隋代审美遗风在初唐时期依然可见。但是,唐代在思想文化建设等方面所取得的成就远非隋代可比。唐代历史跨度较长,思想文化高度发达,唐人既善于理论探索,又重视审美活动,这都为唐代美学的繁荣奠定了良好的基础。考虑到唐代开放的文化格局、崇高的国际地位及其卓越深远的社会影响,唐代美学成为隋唐五代美学的中流砥柱,其地位是不容置疑的。继唐而起的五代十国战乱不定,各种政权此起彼伏,如走马观花,为时亦短。虽然这个时期的审美活动并不逊色,且稍有新变迹象,但其审美风尚主要承续晚唐余韵,美学理论方面同样缺乏创新性的建树。

关于隋唐五代美学的历史分期,在此做些简要说明。

唐代美学在隋唐五代美学中的主体地位与突出价值值得充分肯定,但是,也不能简单地在初唐、盛唐、中唐、晚唐这种传统历史分期的基础上再增加隋代、五代作为隋唐五代美学的分期依据。这是因为,这种传统的分期方法固然照顾到唐代历史各个阶段的不同特征,有助于突出唐代审美风貌的时代性、社会性及其流变轨迹,但是,对于作为哲学史分支学科的美学史建构来说,却显得相形见绌。美学史具有理论史/思想史的学科属性,这就注定了它的分期不可能完全采用通常的历史学分期模式。历史学的分期更多考虑的是社会历史事件与当时社会、政治、经济、文化等多方面因素的相互影响与相互作用,并尽可能使其历史叙述清晰化、简单化与具体化;而作为具有理论史/思想史属性的美学史建构,它更应该突出美学理论本身发展与演变的轨迹,因而它不必,实际上也不可能考索出美学理论与社会历史事件的对应关系。美学史的分期需要处理的是特定时代的美学理论史或审美观念史,或者说,它需要解决的

^① 陈寅恪指出:“李唐传世将三百年,而杨隋享国为日至短,两朝之典章制度传授因袭几无不同,故可视为一体,并举合论,此不待烦言而解者。”(陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿》,第3页,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年)

是在特定文化环境里的审美精神流变史,否则,就只能导致对同时代历史的亦步亦趋,削足适履,使美学史成为历史学的附庸或辅证材料,从而丧失美学史应有的独立的学科属性与文化身份。

以传统的历史学分期方法处理美学史还有一个操作层面的问题,就是它会使美学史建构显得过于零散,流于具体历史时段社会文化发展的细枝末节,难以整体把握特定时代重要美学问题的基本状况。这种做法显然不利于开掘美学理论的精神内涵,也难以窥测隋唐五代美学的总体风貌。

因此,可将隋唐五代美学分为两个阶段。第一阶段从隋代到盛唐时期,第二个阶段从中唐到五代时期。历史学界一般将唐代宗大历初至文宗大和末(771—835)这个时段称为中唐。对于研究中国历史、思想与文化及其他学科而言,“中唐”无疑是一个非常关键的时段,它在很多方面都具有历史转折的意味。中唐的转折意味并不是现代人的发现,仅就诗学领域而言,明清学人早已言及。明人高棅《〈唐诗品汇〉总叙》有诗分“四唐”的说法,“中唐”即为其一。清人叶燮进而指出,中唐是古今文运、诗运的大关键,他甚至断言:“此‘中’者,乃古今百代之中,而非有唐之所独得而称‘中’者也。”^①这两位诗学家都肯定中唐对于中国诗学发展史的特殊意义。特别是叶燮的这个断言,其意义不局限于文学领域,他关于中唐之“中”的解释,精要地把捉到了中国思想文化重大转变的关键所在。如果说,国内外学术界广泛讨论的“唐宋思想转型”、“唐宋变革”这些说法可以成立^②,那么,如何更为细致地考察唐宋转型或唐宋变革,必然离不开对中唐思想文化状况的深入研究,这是推进唐宋思想文化转型论或变革论的突破口之一,也是反思唐宋历史、思想与文化关系绕不过去的必经之路。对于隋唐五代美学研究来说,中唐也就意味着一个很好

① [清]叶燮:《百家唐诗序》,《己畦文集》卷八,《丛书集成续编》第124册。

② 早期的代表有日本东京学派的内藤湖南、宫崎市定等,中国历史学家陈寅恪、柳诒徵、吕思勉等人。晚近论甚多,如:Peter K. Bol,“This Culture of Ours”: Intellectual Transitions in T'ang Sung China, Stanford University Press, 1992;浅见洋二:《距离与想象——中国诗学的唐宋转型》(金程宇、冈田千穗译,上海:上海古籍出版社,2005)等。

的分界线。

采用两阶段分期法来研究隋唐五代美学,有助于考察这前后两个阶段在美学理论与审美活动方面的相互关系以及彼此差异。美学理论与审美活动都属于人的精神活动,所以美学史研究应该关注美学理论与审美活动背后隐含的丰富而复杂的人文精神,而人文精神的发展流变并不承诺一定严格遵循线性进化论的思想路线。加之中国美学史通常是美学理论与审美活动交互前进的历史,所以倘若要将这两个阶段再作细致的划分,具体落实到确定的时间,目前来说,困难较大。

可见,两阶段分期法在隋唐五代美学研究方面有其优势,但是,不宜直接套用学界默认的以“安史之乱”作为前后两个阶段的分期界线。“安史之乱”是唐代社会由盛转衰的重要标志,这个历史事件对中唐以来的政治、社会、思想、文化、艺术等诸多领域都有直接而深远的影响,这是不容否认的。仅就审美领域而言,它影响到文人的处世态度、人格理想、审美境界等。但是,直接以“安史之乱”作为隋唐五代美学的历史分期标准,同样没有走出将美学史简单化、图式化的理论误区。唐代社会、思想与文化的转型有一个渐变的过程,“安史之乱”的发生因而也不能仅仅看做是一个偶然的历史事件。

再说,任何美学理论史或审美观念史的发展都不可能是单线直行的,都有其自身的发展线索与理路,有其美学理论或审美观念本身的复杂性与丰富性,隋唐五代美学的发展同样也是如此。隋唐道教兴盛,佛教禅宗、华严宗的崛起及其在文人阶层的广泛传播与深入渗透,应该是促成中唐以来美学呈现新的面貌的更为深层的原因。况且,任何历史事件对人的精神世界的影响是复杂多样的,没有一成不变的模式。对于当事人来说,其影响可能是直接的、明显的,而对于不在场者或后来者而言,这种影响更多地是间接的、潜在的,有时甚至是极其微不足道的。历史事件要引起后来者的精神共鸣,或在后世产生较大的反响,大多需要一个较长的认同过程。这都表明,不能因为某些历史事件具有重大的社会意义,就简单地拿来作为重要的美学现象,对号入座地放在美学史研

究当中。因此,本卷没有将“安史之乱”作为隋唐五代美学历史分期的基本依据,主要考虑到这个时期美学史本身的复杂性与丰富性。

这种两阶段分期方法的理论优势在于,它能突出中唐这个关键时段对于中国美学史的重要意义,又在一定程度上避免了六段论分期法的琐碎,从而简要地勾勒出隋唐五代美学的整体风貌。这种分期方式还能突出隋唐至盛唐、中唐至五代这两个时段审美观念的时代差异、美感经验的变迁脉络,合乎美学理论与审美精神发展流变的事实。

尽管两阶段分期法有其可行性,但对于隋唐五代美学分期的必要性,本卷不准备展开详细的论证。或者说,我更愿意避免人为的历史分期处理模式,而主张直接进入纷繁复杂的美学文献世界,打捞那些凝聚着中古审美智慧的人文碎片,通过阅读体味其中蕴含的重要的美学问题与审美话题,尽可能接近隋唐五代美学的历史现场,进而探寻隋唐五代美学的精神之路。

第二节 隋唐五代美学的研究领域

在本卷看来,隋唐五代美学研究主要涉及以下三个领域:一是隋唐五代哲学美学领域,二是隋唐五代艺术美学领域,三是隋唐五代休闲文化与审美领域。

(一) 隋唐五代哲学美学领域

隋唐五代哲学美学领域的研究主要介绍隋唐五代道教、禅宗、华严宗哲学的美学意蕴。宗教哲学本身并不等于美学,但上述三大宗教哲学都与中国美学存在密切的联系。在隋唐五代,这三大宗教分别达到了鼎盛阶段,各自的哲学价值极高,其中蕴含的美学智慧也极为丰富,对隋唐五代美学的影响极大。因此,在本卷第一章到第三章,依次探讨隋唐五代道教、禅宗、华严宗哲学与美学的关系。

读者或许会问,为何不列儒家美学?

隋唐五代虽然也是儒学发展的重要阶段,如唐代出现了孔颖达等卓

有成就的经学家,韩愈等试图复兴儒学道统,但从总体上讲,隋唐五代算不上儒学发展的高峰阶段,其理论建树甚微,相比之下更显不足:它朝前比不上先秦两汉,往后更不如宋明理学,即使把它放在同时代的其他哲学流派之间,也远远逊色于道教与佛教各宗。这样说,并不是否定隋唐五代儒学的历史贡献,只是想说明,隋唐五代儒学重在注疏之功,而缺乏原创之力,在当时的社会、政治、思想、文化等领域,儒学的实际影响仍然存在,不可忽视。即使在隋唐五代美学领域,儒家思想的印迹依然明显。所以,在研究隋唐五代哲学美学时,不必单独安排章节评述儒家美学,但在某些具体的艺术美学(如诗歌美学、书法美学、音乐美学等)领域,在论述相关的美学问题时,将会触及儒家美学的内容,对此将有具体的介绍。

道教是唐代国教,道教在唐代走向鼎盛,其地位空前绝后,远非其他朝代可比。隋唐五代道教注重理论思考,隋唐重玄道重义理探索,晚唐内丹道讲心性修养,隋唐五代道教还普遍关注道性遍在、生命观念、养气颐性、形气神合一、不落有无等与中国美学密切相关的理论问题。在这些理论问题的探讨过程中,可以大致总结出隋唐五代道教的美学意蕴。

隋唐五代,佛教禅宗崛起,禅宗文化的基本格局是在唐代奠定的。禅宗是富有审美气质的宗教,是讲究生命智慧的哲学,也是追求存在境界的美学。隋唐五代禅宗在诗与禅、觉悟、无生观、心与境、幻与真等问题的探讨方面,与中国美学有着密切的思想关联。

华严宗也是隋唐五代很有影响的佛教宗派之一,唐代是华严宗的鼎盛时期。华严教理与盛唐时期的审美活动相得益彰,互为表里。华严宗倡法界圆融,讲性相一如,推重圆悟与妙观,向往华严境界,华严教理庄严完美,极富艺术意味,也具有美学价值。

隋唐五代儒学相对衰弱,却给中国宗教哲学的发展与繁荣提供了理论空间,创造了有利的现实条件。道教、佛教在与儒学的对话中发展很快,并对传统儒学产生了巨大的冲击。隋唐五代道教、禅宗、华严宗虽然教理有别,但它们都是具有时代特征(非其他时期中国美学所共有)与本土特色(人间化、世俗化等)的宗教形态,其宗教哲学与美学的关系较为