

周 波 著

中国 美学 思想 阐释

天津古籍出版社

中国美学思想阐释

周 波 著

*

天津古籍出版社出版发行

(天津市张自忠路 189 号)

山东省华泰教科文发展中心激光照排

济南市市中印刷二厂印制

开本:850×1168毫米 1/32 印张:8.75 字数:220千字

1997年9月第1版 1997年9月第1次印刷

印数 1—1000

ISBN 7-80504-595-X/I·137

定价:26.00元

目 录

第一章 孔子与庄子美学思想阐释	1
第一节 孔子的儒家美学思想特征	1
一 适中合度的哲学美学观：“中庸”	3
二 美善统一、文质统一的审美理想：“尽善尽美”、“文质彬彬”	5
三 主张审美和艺术活动是立人治国之本：“成于乐”、“游于艺”	8
四 强调诗歌的综合社会功用：“兴、观、群、怨”	9
第二节 庄子的道家美学思想特征	12
一 以自然朴素为最高之美：“天地有大美而不言”	13
二 追求空明澄静、物我合一的审美境界：“虚静”	17
三 崇尚出神入化的艺术创造：“技”通于“道”	19
四 重意轻言的思想倾向：意“不可以言传”、“得意而忘言”	21
第二章 《周易》美学思想阐释	24
第一节 《周易》哲学与美学的关系	24
一 人与自然相统一的宇宙伦理观：“与天地合其德”	25
二 生发变易的思维模式：“生生之谓易”	27
第二节 《周易》的美学思想形态	29
一 阳刚与阴柔相统一：“刚柔相推”	29
二 象征和隐喻：“观物取象”	31
三 意、象、言的辩证关系：“言不尽意”、“立象以尽意”	34

第三章 《乐记》与《毛诗序》美学思想阐释	37
第一节 《乐记》的美学思想内涵	37
一 音乐产生于主体对外物的感应：“应感起物而动”	38
二 音乐具有陶冶性情的作用：“乐以治心”	39
三 音乐关乎政治和风化：“声音之道与政通”、“移风易俗”	41
第二节 《毛诗序》的美学思想内涵	44
一 诗歌是情感的产物：“情动于中而形于言”	45
二 强调诗歌的社会伦理功用：“美刺”与“教化”	46
三 提倡温文含蓄的艺术品格：“主文而谲谏”	48
四 诗歌的体制和艺术手法：“诗有六义”	50
第四章 《典论·论文》与魏晋玄学美学思想阐释	54
第一节 曹丕《典论·论文》的美学思想内涵	54
一 主体的气质才性是创作的关键：“文以气为主”	55
二 文学具有重大社会作用和价值：“经国之大业”、“不朽之盛事”	57
三 强调文学的审美特征：“诗赋欲丽”	59
第二节 魏晋玄学美学思想形态	61
一 魏晋玄学思潮的兴起	61
二 玄学美学思想形态	63
第五章 《文赋》与《诗品》美学思想阐释	67
第一节 陆机《文赋》的美学思想内涵	67
一 诗歌具有抒情和审美的二重特性：“诗缘情而绮靡”	67
二 艺术构思的心理特征：“精骛八极，心游万仞”	70
三 艺术灵感的心理特征：“天机之骏利”	72
四 物、意、文的矛盾关系：“意不称物，文不逮意”	74

第二节 钟嵘《诗品》的美学思想内涵	76
一 感物咏诗和寄寓怨情：“感荡心灵”、“托诗以怨”	77
二 对诗味与诗美的追求：“滋味”与“风力”、“丹彩”	79
三 诗歌创作要表现直观直感：“直寻”	81
四 诗歌的源流与品第：“宗流”与“三品升降”	83
第六章 《文心雕龙》美学思想阐释	87
第一节 《文心雕龙》创作的思想基础和理论体系	87
一 《文心雕龙》创作的思想基础	88
二 《文心雕龙》的理论体系	90
第二节 《文心雕龙》的美学思想内涵	93
一 论文学的本原：“原道”	93
二 艺术想象的心理特征：“神思”	95
三 刚美气概的艺术构成：“风骨”	98
四 情感与文采的辩证关系：“情采”	100
五 作品风格与创作个性的关系：“体性”	103
六 艺术鉴赏批评的特征和方法：“知音”	105
第七章 韩愈与白居易美学思想阐释	109
第一节 韩愈的美学思想特征	109
一 以道论文：“修其辞以明其道”	109
二 主张文学创作抒发不平之气：“不平则鸣”	113
三 崇尚雄奇狂放之美：“巨刃磨天扬”、“狂肆肆滂葩”	116
第二节 白居易的美学思想特征	119
一 强调文学创作要反映社会现实：“为时而著”、“为事而作”	119
二 诗歌创作和批评中的二重人格：“兼济之志”与	

“独善之义”.....	122
三 追求艺术表现的通俗化：“质而径”、“直而切” ...	125
第八章 司空图及其《二十四诗品》美学思想阐释	128
第一节 司空图的美学思想特征.....	128
一 追求虚实相生的艺术境界：“象外之象，景外之景”	129
二 要求诗歌具有多重意味：“韵外之致”、“味外之旨”	131
第二节 《二十四诗品》的美学思想内涵.....	133
一 风格论中的艺术哲思：“浅深聚散，万取一收” ...	134
二 寻求艺术表现的完美形态：“不著一字，尽得风流”	138
三 超然淡泊的审美情趣：“饮之太和，独鹤与飞” ...	140
第九章 欧阳修与苏轼美学思想阐释	143
第一节 欧阳修的美学思想特征.....	143
一 文道统一的美学观：“道盛者文不难而自至”.....	144
二 强调完美的诗作产生于穷困的境遇：“穷而后工”	147
第二节 苏轼的美学思想特征.....	149
一 道艺统一的美学观：“有道有艺”.....	150
二 追求流韵自然的艺术表现境界：“随物赋形”.....	153
三 主张艺术旨在传达精神气韵：“传神”.....	156
四 崇尚恬淡幽远的审美情韵：“萧散简远”.....	162
第十章 禅宗与《沧浪诗话》美学思想阐释	166
第一节 禅宗美学思想形态.....	166
一 基于个体心灵的艺术创造：“心境”.....	167
二 追求语言文字之外的意韵：“有余之韵”.....	170
三 直觉感悟式的艺术思维：“悟入”.....	173

第二节	严羽《沧浪诗话》的美学思想内涵·····	176
一	诗歌的感兴情趣和审美特征：“兴趣”说·····	176
二	诗歌创作中的直觉思维和感悟：“熟参”与“妙悟” ·····	179
三	崇尚雄浑壮阔的艺术境界：“笔力雄壮，气象浑厚” ·····	183
第十一章	宋明理学与心学美学思想阐释·····	187
第一节	宋代理学美学思想形态·····	187
一	审美静观与主体心态的涵养：“以物观物”与“平 淡自摄”·····	188
二	文学思想中的道德伦理化倾向：“文以载道”、文 “从道中流出”·····	192
第二节	明代心学美学思想形态·····	195
一	王阳明心学及其对美学的影响·····	196
二	表现个性和抒发真情：“独抒性灵”、以“情”抗“理” ·····	199
三	追求自然之美和狂放怪奇的风格：“本色”与“狂狷” ·····	203
第十二章	李贽美学思想阐释·····	207
第一节	李贽的诗文美学思想特征·····	207
一	诗文创作要出自本真之心：“童心说”·····	207
二	文学创作要自由地抒发真情：“发于情性，由乎自 然”·····	211
第二节	李贽的戏曲小说美学思想特征·····	214
一	崇尚自然之美轻视人工之美：“化工”与“画工” ·····	214
二	追求人物塑造的传神写意：“传神写照”、“画意外” ·····	216

第十三章	王夫之与叶燮美学思想阐释	219
第一节	王夫之的美学思想特征	219
一	强调审美直觉：“即景会心”、“现量”	220
二	追求情景交融的艺术境界：“情中景”、“景中情”	223
第二节	叶燮的美学思想特征	226
一	强调美丑对立统一的辩证关系：“美恶之对待”	227
二	重视作家的胸怀和品格：“胸襟”与“面目”	230
三	主张文学创作主、客体要素相统一：“才、胆、识、 力”与“理、事、情”	232
四	要求诗歌创作遵循艺术思维的规律：“思致微渺”	235
第十四章	金圣叹与李渔美学思想阐释	239
第一节	金圣叹的美学思想特征	239
一	崇尚奇妙变化的叙述风格：“诡谲变幻”	240
二	提倡塑造典型性格：“旧时熟识”	242
三	要求遵照艺术想象的规律塑造人物形象：“因缘 生法”、“亲动心”	245
第二节	李渔的美学思想特征	247
一	强调戏曲作品结构的完美统一：“立主脑”、“减头 绪”、“密针线”	247
二	要求在人物塑造中进行亲临其境地想象：“设身 处地”	250
第十五章	梁启超与王国维美学思想阐释	253
第一节	梁启超的美学思想特征	253
一	主张审美趣味是生魂的动力：“趣味”及“趣味之 源泉”	254

二	强调审美的主观差异性：“三界惟心”与“心境”说	257
三	指出小说具有重大社会功用和艺术魅力：“熏、浸、刺、提”	259
第二节	王国维的美学思想特征	261
一	反对美和艺术的社会功利性：“可爱玩而不可利用”	262
二	主张美和艺术的价值在于使人超越现实：“解脱”说	265
三	追求文学的意境美：“境界”说	267

第一章

孔子与庄子美学思想阐释

先秦时期,虽然有儒家、道家、墨家、法家、阴阳家等多种哲学派别和美学思想形态,但具有完备的哲学美学思想体系并产生巨大影响的主要是儒、道两家。儒家哲学美学思想的代表人物有孔子、孟子、荀子等,其创始人和真正代表是孔子。道家学派的创始人是老子,继而庄子,世人并称老庄。道家哲学美学思想的真正代表是庄子。本章主要阐述以孔子为代表的儒家美学思想和以庄子为代表的道家美学思想。

第一节 孔子的儒家美学思想特征

孔子思想学说的突出特点是提倡“礼”和“仁”。生活于春秋末季的孔子,面对当时“礼崩乐坏”的社会局面,力图维护周初由周公等人制定代代沿袭下来的礼仪制度即周礼,以拯救世风。他一再声称“述而不作”(《论语·述而》)、“吾从周”(《八佾》)、“梦见周公”(《述而》)等。孔子的维护周礼,当然既不是如康有为所说在于“托古改制”(《孔子改制考》),也不是如近人所云为了复古倒退。其实他是想通过周礼来维护等级制度,实现社会稳定、国家统一的政治理想。他以周礼规范尊卑之位,与申述《春秋》大义裁判诸侯王事一样,都在于维护正义之尊,传承华夏文明。中国历来被看作礼仪之邦,历代沿革因创的礼仪制度,正是东方文明的标志。从这种角度

来看，孔子维护周礼其积极意义是值得充分肯定的。

但“礼”是外在的行为规范，“仁”才是内在的心理准则。对于不仁之人，“礼”当然也就失去了意义。孔子说：“人而不仁，如礼何？”（《论语·八佾》）他认为“仁”先于礼、重于礼。因此孔子思想学说的核心是仁学。在《论语》以及诸儒的著作中，“仁”有多种解释。如：“爱人”（《论语·颜渊》），“泛爱众而亲人”（《学而》），“仁也者，人也”（《孟子·尽心下》），“仁者，人也，亲亲为大”（《中庸》）等。究其实“仁”即仁爱、仁慈，对于他人的普泛之爱。

孔子的仁学大致包括两个层次的思想内容。第一，以仁爱为内涵的人道主义精神。不过这种“仁爱”和人道主义并不等同于西方之所谓“博爱”或“人道主义”。因为儒家之“仁”的基础，一方面是人人所固有的恻隐之心，即孟子在《梁惠王上》中所说的“不忍其觫觫”之心；另一方面是血亲之爱，即孔子在《论语·阳货》中所说的“有三年之爱于其父母”。由对血缘亲属之爱再层层推广到对其他人的爱。孟子之所谓“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”（《梁惠王上》）即是指此推己及人之爱。这就是说血亲之爱是仁爱的本源和依据，而亲人之间的相亲相爱是人的心理本性。可见，儒家的人道主义是有坚实的根柢和充分的伦理实践基础的学说而非空洞的口号。第二，仁人君子的完美道德人格和行为规范。以孔子为代表的儒家十分强调个人道德的自我完善，着力追求仁爱、充实、独立、高尚的理想道德人格。把“修身”当做“齐家治国平天下”（《大学》）的基础，强调内在道德素养和知识的充实，提出“充实之谓美”（《孟子·尽心下》）。在此基础上形成凛然独立、高尚坚毅的品质和人格。如孔子谓：“不义而富且贵，于我如浮云”（《论语·述而》）；“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也”（《子罕》）；“岁寒然后知松柏之后凋也”（同上）。甚至主张“志士仁人，无求生以害仁，有杀身以成仁”（《卫灵公》）。孟子云：“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”（《孟子·滕文公下》）；“生亦我所欲，义亦我所欲也；二者不可

得兼，舍生而取义者也”(《告子上》)。仁人君子的仁爱之心必须贯彻到生活实践中，成为处理人际关系的自觉的行为规范：“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人”(《雍也》)；“己所不欲，勿施于人”(《颜渊》)；“博施于民，而能济众”(《雍也》)。

孔子以仁学为核心的思想学说具有主中和、重伦理道德、重社会实践的特点，这种特点在他的美学思想和艺术思想中充分表现了出来。他提倡“中庸”的观点，强调和谐美，从特定的伦理道德观念出发论述美，把美和善紧密地联系在一起，从社会实践的观点谈论文学艺术，重视文学的社会作用，把艺术、审美与社会人生结合了起来。他所阐发的有关美和艺术的一系列观点，奠定了主和谐、重伦理、尚实用的儒家美学思想和文艺思想的理论基础。

一 适中合度的哲学美学观：“中庸”

孔子是“中庸”哲学的首创者。他说：“中庸之为德也，其至矣乎！”(《雍也》)他把“中庸”看作最高的道德准则。“中庸”即“中和庸常”(邢昺疏)。何晏《论语》注：“中庸之为德也”句云：“庸，常也。中和可常行之德。”可见“中庸”侧重“中和”之义。因而在古代典籍中二者往往交换使用，例如《礼记·中庸》虽然题名为“中庸”，却倡言“中和”：

喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。至中和，天地位也，万物育也。

郑玄《礼记·中庸》注：“名曰中庸者，以记其中和之为用也。庸，用也。”朱熹在《四书集注》中则对《礼记·中庸》“中庸”与“中和”的变

换作了解释：

变“和”言“庸”者，游氏曰“以性情言之，则曰中和；以德行之言，则曰中庸”是也。然“中庸”之“中”，实兼“中和”之义。

按照朱熹的解释，“中和”是指性情而言，侧重于人的心理方面；“中庸”是指德行而言，侧重于人的道德行为。但是他又指出“中庸”的“中”兼有“中和”之义，其实这二者是很难区分的。他又进一步详释“中庸”云：“中者，不偏不倚、无过不及之名。庸，平常也。”

从上述诸家注释来看，无论把“庸”释为“庸常”还是释之为“用”，“中庸”兼有“中和”之义的说法却是一致的。另外，朱熹“不偏不倚、无过不及”的解释也是比较符合孔子的原意的。孔子强调执中持正，反对偏执过激。例如：《论语》载孔子引述尧致舜语“允执其中”（《尧曰》）。孔子自云：“攻乎异端，斯害也已。”（《为政》）即是说攻其两端是有害的，正确的做法是扣其两端而执其中。他说：“吾有知乎哉？无知也。有鄙夫问于我，空空如也。我扣其两端而竭焉。”（《子罕》）孔子说自己“无知”当然是自谦之词，他说对于别人提出的问题总是采取综合分析揣两求中的态度却是符合实际的。

《论语》又载：

子贡问：“师（子张）与商（子夏）也孰贤？”子曰：“师也过，商也不及。”曰：“然则师愈与？”子曰：“过犹不及。”（《先进》）

在孔子看来，子张往往把事情做得太过分，而子夏做事却总是差把劲，似这样做过了头的与有差距的都不好，只有适中、适度才是可

取的。

其实“中庸”思想是孔子在继承先秦时代“和”的思想基础上而提出的一种哲学美学观点。在《尚书·尧典》中有“八音克谐，无相夺伦，神人以和”之说，即是说诗歌音乐的声音变化有度，次序分明，神和人通过诗歌音乐交流思想感情从而达到协调和谐。《左传·昭公二十年》记载齐国的晏婴曾对齐景公解说“和”的道理：“和如羹焉，水火醯醢盐梅以烹鱼肉，焯之以薪，宰夫和之，齐之以味，济其不及，以泄其过，君子食之，以平其心。”晏婴所崇尚的“和”在于多样性的统一，各种对立因素相成相济，配合适中，达到高度的和谐。孔子在《论语》中多次谈到“和”，如：“君子和而不同，小人同而不和”（《子路》），“礼之用，和为贵，先王之道斯为美”（《学而》）。先王之道之所以以此为美，是因为通过礼的作用使社会达到了和谐统一。以“和”为基础的“中庸”观既是哲学伦理学原则、方法论，同时也是美学原则。孔子把他的“中庸”原则运用到文学艺术评论中，要求艺术中各种因素的和谐统一，强调情思的纯正和情感表现的适中。他在评述《诗经》时说：“《诗》三百，一言以蔽之，曰：思无邪。”（《为政》）又在谈到《关雎》一诗时指出：“《关雎》乐而不淫，哀而不伤。”（《八佾》）意谓诗中所表现的情感恰到好处，欢乐而不放荡，悲哀而不伤及身体。他所提倡的是以适中、适度为原则的和谐美，也就是“中和”之美。后世则进而把这种原则说成儒家“温柔敦厚”的“诗教”，《礼记·经解》云：“温柔敦厚，诗教也。”

二 美善统一、文质统一的审美理想

想：“尽善尽美”、“文质彬彬”

孔子从儒家重伦理道德的观念出发论美，常常把仁德看作是美的。例如他说：“里仁为美。择不处仁，焉得知？”（《论语·里仁》）

认为与有仁德者为邻里是美的。又说：“君子成人之美，不成人之恶。”（《颜渊》）他论及“尊五美”之五美是：“惠而不费，劳而不怨，欲而不贪，泰而不骄，威而不猛。”（《尧曰》）这里之所谓美都是指美德而言，接近于我们今天所说的人格美或品德美。他尤其把美和善相提并论，《论语·八佾》云：“子谓《韶》‘尽美矣，又尽善也’；谓《武》‘尽美矣，未尽善也’。”《韶》是孔子最乐于欣赏的古代音乐。《论语·述而》载：

子在齐闻《韶》，三月不知肉味。曰：“不图为乐之至于斯也。”

孔子之所以赞赏《韶》乐而不赞赏《武》乐，是因为《韶》乐是歌颂尧舜揖让的乐曲，表现的是高尚的仁德；而《武》乐则是歌颂周武王以武力夺取天下的乐曲，具有杀伐之声。

孔子崇尚揖让之德的思想倾向可以从《论语·泰伯》篇中他对泰伯的称赞中看出来。泰伯是周朝开国之王——古公亶父的长子。他有两个弟弟，二弟叫仲雍，三弟叫季历，即周文王姬昌之父。古公预见到姬昌有仁德，便想把王位传给季历。泰伯为了实现其父的意愿，决意把王位让给季历。但三让而不肯受。泰伯无奈，只好与二弟一起出走到勾吴（今江浙一带），并且断发文身，长居蛮夷而不返。季历这才继承了王位，以后传给了文王。（见杨伯峻《论语译注》注）对此，孔子赞扬说：“泰伯其可谓至德也已矣，三以天下让，民无得而称焉。”（《论语·泰伯》）

至于周武王伐纣虽被孟子誉为“以至仁伐至不仁”，并断言决不会有“血之流杵”之事（《孟子·尽心下》），但是那种武力的征伐不可能不充满了暴力血腥和刀光剑影。据《逸周书》记载：周文王之父季历征伐戎狄部落，不断扩大疆域，引起殷王疑忌，被殷王杀死，后文王又遭纣王囚禁。武王为了报父仇起兵伐纣，会八百诸侯

观兵孟津，次年大败殷人于牧野，攻陷朝歌。纣王自焚死，纣之二妾亦自杀。武王至纣王死所，亲射纣王尸体三箭，又以轻剑击之，以黄钺斩纣王头，悬大白旗裹之，又射其二妾三发，以玄钺斩之，用小白旗悬其头，由士兵挑着到周宗庙祭祀。所以伯夷、叔齐发出：“以暴易暴兮，不知其非矣。”后屈原也对此提出了质疑。（李大用《周易新探》引）孔子说过赞美文王的话：“三分天下有其二，以服事殷。周之德，其可谓至德也已矣。”（《论语·泰伯》）但对于武王克商却未曾论及，或许孔子对此亦多有所闻，故谓《武》乐尽美而未尽善。无论如何，暴力征讨不合乎孔子的仁爱思想。而孔子在对音乐的欣赏中不仅要求艺术的完美，而且要求思想内容的至善，将美和善高度统一了起来。

朱熹在论及孔子对《韶》乐、《武》乐的不同评价时曾对美和善作了如下的解释：“美者，声容之盛；善者，美之实也。”即是说美是外在的表现形式，善是内在实质。这种解释大致符合孔子的思想，孔子提出的“文质彬彬”之说与此颇为接近。《论语·雍也》说：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”孔子在这里所讲的是人的修养问题。所谓“文”首先是指古代典籍，也泛指文雅、彬彬有礼以及文化艺术修养。“质”指的是人内在固有的坚定的伦理品质，具有质直、质朴之意。“质胜文则野”，是说作为君子如果过分的质朴，而缺乏一定的文化艺术教养，他就会显得粗野。“文胜质则史”，是说如果过分讲求文饰或美容，而缺乏内在的坚定品质，即仁、善的品质，那么他就会显得华而不实。“史”在古文字中与志、诗相通，可引申为“虚华无实”、“多饰少实”（参见皇侃疏），即华而不实。理想的君子应是“文质彬彬”，即文与质相统一，具体表现为高度的文化教养及彬彬有礼的行为风度，与仁的道德品质的统一。孔子的学生子贡对文质关系曾作过形象的比喻。《论语·颜渊》记述了子贡与卫国大夫棘子成的一段对话：“棘子成曰：君子质而已矣，何以文为？子贡曰：惜乎！夫子之说君子也，驷不及舌。文犹

质也，质犹文也。虎豹之鞶犹犬羊之鞶也。”他以虎豹与犬羊之皮的比较来说明文饰的重要、文质的统一。“文质彬彬”之说常被后世用来说明文学作品内容与形式相统一的关系。

三 主张审美和艺术活动是立人治国之本：“成于乐”、“游于艺”

孔子从仁学出发，大力强调道德情操修养的重要性，认为文艺尤其是诗歌、音乐对于培养造就仁人君子起着至关重要的作用。他提出：“兴于诗，立于礼，成于乐。”（《论语·泰伯》）

关于“兴于诗”，包咸注：“兴，起也，言修身当先学诗。”（何晏《论语集解》引）即是说，要造就一个仁人君子首先要学习诗歌。这是修身的第一阶段。《论语·阳货》载：

子谓伯鱼曰：女为《周南》、《召南》矣乎？人而不为《周南》、《召南》，其犹正墙面面而立也与？

修身的第二阶段是“立于礼”，即只有懂得礼仪、遵守礼节才能在社会上站稳脚跟。第三个阶段是“成于乐”。“成”即造就、完成，是说通过音乐的学习来造就一个道德完满的人。孔子十分重视音乐的作用，他认为音乐能够改变人的性情，陶冶人的情操，并且能够治理邦国。《论语·阳货》云：

子之武城，闻弦歌之声。夫子莞尔而笑，曰：“割鸡焉用牛刀？”子游对曰：“昔者偃也闻诸夫子曰：君子学道则爱人，小人学道则易使也。”子曰：“二三子！偃之言是也，前言戏之耳！”