

中华审美文化通史

【隋唐卷】

丛书主编 周来祥
本卷作者 韩德信

安徽出版集团
安徽教育出版社

中华审美文化通史

〔隋唐卷〕

丛书主编 周来祥
本卷作者 韩德信

安徽出版集团
安徽教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华审美文化通史. 隋唐卷 / 韩德信著. —合肥: 安徽教育出版社, 2007. 12

ISBN 978-7-5336-4675-2

I. 中… II. 韩… III. 美学史—中国—隋唐时代 IV. B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 181610 号

责任编辑: 王冰平

装帧设计: 张鑫坤

出版发行: 安徽教育出版社

地 址: 合肥市回龙桥路 1 号

邮 编: 230063

网 址: <http://www.ahep.com.cn>

经 销: 新华书店

排 版: 安徽飞腾彩色制版有限责任公司

印 刷: 合肥义兴印务有限责任公司

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16

印 张: 17.5

字 数: 340 000

版 次: 2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 2 000

定 价: 38.00 元

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与我社出版科联系调换

电 话: (0551) 2823297 2846176

卷 首 语

遥想汉人多少閤放，新来的动植物，即毫不拘忌，来充装饰的花纹……例如汉人墓前石兽，多是羊、虎、天禄、辟邪。而长安的昭陵上，却刻着带箭的骏马，还有一匹鸵鸟，则办法简直前无古人……汉唐虽然也有边患，但魄力究竟雄大，人民具有不至于为异族奴隶的自信心，或者竟毫未想到……绝不介怀。

——摘自鲁迅《坟·看镜有感》

目录

第一章 审美文化与社会诸要素	1
第一节 客观环境的制约:经济的、政治的	3
第二节 社会意识的影响:心理的、哲学的、宗教的	4
一、社会心理对隋唐五代审美文化的影响	5
二、哲学与宗教对隋唐五代审美文化的影响	8
三、儒、道、释对文人人格的影响	10
第二章 隋唐五代审美理想论	13
第一节 古典和谐美与古典和谐美的艺术	15
第二节 审美理想转变的开端——皎然的美学思想	19
第三节 “意境”理论的深化——司空图的美学思想	22
第四节 作为美学范畴与历史范畴的“意境”	25
第三章 隋唐五代审美文化特征论	27
第一节 传情状物——表现与再现的和谐统一	29
第二节 亦真亦幻——理想与现实的和谐统一	33
第三节 情理无碍——理智与情感的和谐统一	35
第四节 文质彬彬——内容与形式的和谐统一	36
第五节 包举宇宙——时间与空间的和谐统一	38
第六节 尽善尽美——认知功能、伦理功能与审美功能的和谐统一	39
第四章 书法艺术	43
第一节 书法艺术——中国传统文化精神之外化	45
一、中国传统文化精神之要旨	45
二、中国古典美学思想在书法艺术中的体现	47

三、书法艺术——人与自然和谐统一的艺术表现	48
四、隋唐五代书法艺术总体概观	50
第二节 尊王尚法——壮美之外在表现	50
一、历史的回音——尊王尚法的内外原因	51
二、壮美之外在表现	54
三、尚法的理论与实践	58
第三节 无法之法——壮美之内在表现	62
一、扬草抑真——审美自由的理论推进	62
二、颠张狂素——审美自由的现实体验	65
第四节 疏秀空灵——和谐美中的优美之趣	72
一、壮美理想之余响——柳体对时代审美理想的反弹	72
二、优美理想之渐起——杨凝式的行书	75
第五章 诗歌艺术	77
第一节 籍籍天骄子,猖狂已复来——隋至初唐的诗歌艺术	80
一、齐梁诗风的转变	81
二、“初唐四杰”与陈子昂的诗歌作品	81
第二节 太白与我语,为我开天关——盛唐时期的诗歌艺术	83
一、咏物抒怀诗与美刺讽喻诗的划分	84
二、盛唐时期的咏物抒怀诗	84
三、盛唐时期的美刺讽喻诗	92
第三节 溪花与禅意,相对亦忘言——中唐时期的诗歌艺术	95
一、中唐时期的美刺讽喻诗	95
二、中唐时期的咏物抒怀诗	105

第四节	夕阳无限好,只是近黄昏——晚唐及五代时期的诗歌艺术	110
一、	落日余晖中的美刺讽喻诗	111
二、	含蓄、缠绵、忧伤的咏物抒怀诗	114
三、	唐诗的进一步发展——文人词的形成与发展	119
第六章	绘画艺术	123
第一节	形神相济——隋唐五代时期的人物画	125
一、	人物画发展的历史回顾	125
二、	隋至初唐时期的人物画	126
三、	盛、中唐时期的人物画	129
四、	晚唐五代时期的人物画	135
第二节	浓淡相宜——隋唐五代时期的山水画	137
一、	山水画发展的历史回顾	137
二、	隋至初唐时期山水画发展概况	140
三、	盛、中唐时期山水画发展概况	141
四、	晚唐五代时期山水画发展概况	150
第三节	雅俗相间——隋唐五代时期的花鸟画	155
一、	花鸟画产生的现实基础	155
二、	隋唐五代时期的花鸟画	158
第四节	圣凡相通——隋唐五代时期的壁画艺术	162
第七章	雕塑艺术	167
第一节	雕塑艺术在中国古代社会的命运	169
第二节	雕塑艺术的历史回顾——理想之美	170
第三节	隋唐五代时期的雕塑艺术	172

一、隋至初唐时期的雕塑艺术——现实美中的理想之美	172
二、盛、中唐时期的雕塑艺术——现实之美的勃兴	175
三、晚唐五代时期的雕塑艺术——现实之美的蜕变,纤丽之美的兴起	180
第八章 乐舞艺术	183
第一节 隋唐五代乐舞艺术的历史渊源	185
第二节 隋唐五代审美理想的变迁	186
第三节 隋唐五代乐舞艺术发展概要	187
一、隋唐五代音乐艺术	187
二、隋唐五代舞蹈艺术	192
第九章 工艺美术	197
第一节 隋唐五代时期的铜镜艺术	199
第二节 隋唐五代时期的陶瓷艺术	202
一、隋唐五代时期的“唐三彩”	202
二、隋唐五代时期的瓷器艺术	204
第十章 建筑艺术	207
第一节 隋唐五代时期的城市建筑艺术	210
第二节 隋唐五代时期的园林艺术	212
第三节 隋唐五代时期的宗教建筑艺术	215
第十一章 民俗文化	219
第一节 隋唐五代节日的特征	222
第二节 隋唐五代民俗文化中的节日	223
一、春节	224
二、元宵节	225

三、清明节	225
四、端午节	227
五、中秋节	228
六、重阳节	229
第三节 隋唐五代娱乐活动	231
一、荡秋千	232
二、放风筝	232
三、斗鸡	233
四、拔河	234
五、马球	234
第十二章 饮食文化	237
第一节 茶文化的兴起	239
一、茶道——茶文化中的中国精神	240
二、茶道精神的现实推进	242
第二节 酒文化的兴起	246
一、酒与诗文	247
二、酒与礼俗	248
第十三章 服饰艺术	251
第一节 时代的一面镜子——服饰艺术	253
第二节 开放精神的象征——隋唐五代服饰艺术	253
第十四章 隋唐五代审美文化的历史地位和现代意义	263

【第一章】

审美文化与社会诸要素

【第一章】

审美文化必然受到客观历史条件及与它相关联的社会意识诸形式的制约和影响。其中客观物质因素的经济关系、政治关系,主观精神因素的哲学、宗教、美学思想都是制约和影响审美文化变化发展的重要因素。因此,研究审美文化的产生、发展,就必须涉及到与此密切相关的同时期的社会政治、经济等方面的制约及社会意识诸形式的影响。只有这样,我们才能真正确定审美文化在隋唐五代时期的发展概况、隋唐五代审美文化在中国审美文化发展史中的历史地位及其现代意义。

第一节 客观环境的制约: 经济的、政治的

在马克思眼中,人类社会是一个客观发展的自然历史过程,社会存在制约社会意识的产生与发展。他说:“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。”^①这种既定的、以客观物质性为主要特征的社会存在,对同时代的哲学、宗教、美学思想以及审美文化等社会意识形式都产生决定性的制约作用。隋唐五代作为中国古代社会中的一个历史阶段,其社会意识诸形式也必然受到这一时期的经济、政治等客观

因素的制约。

南北朝时期,连年战乱使经济走向萧条,人民负担日益加重,国力逐渐衰落。隋统一全国后,为迅速改变这种状况,在经济上采取了一系列有利于经济发展的政策,包括在土地分配上推行的均田法,这对于减少土地的大量兼并,实现人人有其田,鼓励人们从事农业生产,发展社会经济起了很大作用。在此基础上,又对南北朝的课役法作了进一步的修改,以更加适应农业的发展。这些政策的推行在一定程度上调动了人民的生产积极性。人民有其田,经济负担相对较轻,这促使他们纷纷脱离士族的荫庇,从而极大地削弱了士族地主的经济和政治势力。除此之外,隋朝统治者还大力发展教育,在官制上推行科举制度,修改法律,减少酷刑。这一切对国家的巩固和稳定起了重要作用,并为审美文化的发展提供了客观条件。

唐朝初期,在隋朝经济制度的前提下,重新颁布了均田法和租庸调法。均田法比隋朝的相关法令更合理,因而极大地调动了农民开垦荒地、增加粮食生产的热情。租庸调法制定的赋税比隋朝时更轻,在一定程度上缓解了阶级矛盾和阶级斗争,维护了社会安定,也极大地削弱了地主与佃户之间的人身依附关系。经济的发展与繁荣,必然促使政治改革。伴随科举制的完善与广泛推行,垂直流

① 《马克思恩格斯选集》(第2卷),北京,人民出版社,1972年版,第82页。

动代替了原来的水平流动,大批寒门学子得以步入仕途,实现自己“修身齐家治国平天下”的宏图大志,统治阶级也以此避免了权力的过分垄断。另外,唐朝统治者从隋朝灭亡中吸取经验教训,又制定了一些较为宽松的政治制度与措施。比如,中枢决策制度在一定程度上避免了皇帝专权,监察制度使政治更加清明,此外还改革了刑律制度。经过这一系列措施的颁布与实施,李唐王朝终于迎来了“贞观之治”和“开元盛世”。

可以说,中唐以前经济的发展、政治的开明、思想的开放,为这一时期社会意识诸形式,特别是审美文化的发展与繁荣,提供了十分有利的条件,像诗歌、书法、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、建筑等都取得了辉煌的成就。诗歌中“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下”的悲壮情感,颠张狂素的狂草中那飞动的气势,显示了审美主体独立的审美人格;“吴带当风”的人物画与“金碧辉煌”的山水画,洋溢着上升时期人们内心那种昂扬向上的豪迈气概;“山是一座佛,佛是一座山”的乐山大佛集中体现了这一时期弥漫于社会中的世俗情绪与宏大的气魄;那强劲的音响、震耳欲聋的鼓声、飞速旋转的舞步、极富夸张的人体律动,都明明白白地昭示着盛唐气象。

然而也应看到,在盛唐的表面繁荣之下,仍潜伏着极大的隐患。例如均田法的实施,虽然在一定程度上阻止了土地的大量兼并,但并未从根本上杜绝这种现象,汉中一带的土地兼并甚至更加严重。

中唐以后,李唐王朝再也无力推行均田法,以地主大量占有土地为主要形

式的庄田代替了均田。庄田的出现导致租庸调法的废止,两税法的出现又加重了农民的负担,于是人身依附关系重新出现。经济上的逐渐衰退、政治上的渐趋腐败,最终引发了给唐王朝以沉重一击的“安史之乱”。从此各地藩镇割据势力有增无减,农民起义连年不断,朝廷内部的相权之争愈演愈烈,最终李唐王朝覆亡,历史进入五代时期,南北方重新分裂。

五代时期,相对而言,南方统治者为了巩固自己的政权,比较注重发展经济,因此南方经济比北方发达。但就总的趋势来说,由于分裂的出现与战争的频繁,已经难以再从根本上恢复昔日的经济秩序与清明政治。这就深深影响到这一时期审美文化的发展,“夕阳无限好,只是近黄昏”成为这一时期审美文化发展的主旋律,“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”成为这一时期文人士大夫的普遍情感。于是乎,小巧玲珑、充满玩味的工艺品纷纷出现;“软舞”大量地代替了“健舞”;长于抒情、婉转悲切的古筝曲与琵琶曲取代了气势恢弘的西域鼓乐;超然旷达、疏秀空灵的书法战胜了往日的雄浑健强、高古苍劲,成为这一时期书法艺术的主流;绘画艺术中,写实画向写意画过渡,色彩画向水墨画进发,人物画向花鸟画转型。这一切都显示着客观环境的变迁带来的审美文化的巨大变革。

第二节 社会意识的影响: 心理的、哲学的、宗教的

社会意识是客观存在的一切物质活动过程在人们头脑中能动的反映,它必须首先依赖于社会存在。社会实践中的

社会存在是一个多层次的物质形态,这客观地决定了反映这一物质形态的社会意识也是一个多层次的复杂结构。简言之,这个复杂的结构可分为社会心理和社会意识形式两个层次。社会心理是社会意识的低层次,它包括风俗、习惯、民族情感及信念等,并以感性的形式存在着。它与社会存在保持着密切的联系,并对人们的行为起着约束作用。社会意识形式包括政治、法律、哲学、艺术、宗教、道德等多项内容(这是从狭义的角度而论),是对社会存在的系统化、理论化的反映形式,它本身远离社会存在并通过社会心理反作用于社会存在。这两个层次对审美文化都产生深刻影响。

一、社会心理对隋唐五代审美文化的影响

刘熙载在《艺概·词曲概》中谈到:“齐梁小赋,唐末小诗,五代小词,虽小却好,虽好却小,盖所谓‘儿女情多,风云气少’也。”他尽管指的主要是南方词曲的特点,但显然是立足于同北方词曲的比较而得出的结论,从而在一定程度上揭示了南北方在审美文化上的差异。人们不禁要问:为什么南北方会有这样的差异呢?这种差异又是如何形成的呢?普列汉诺夫指出:“要了解某一国家的科学思想史或艺术史,只知道它的经济是不够的。必须知道如何从经济进而研究社会心理;对于社会心理若没有精细的研究与了解,思想体系的历史的唯物主义的解释根本就不可能。”^①这段话告诉我们,政治、经济因素虽然是社会意识

形式的决定性因素,但毕竟是外部因素。研究审美文化形成的内在原因和特点,还必须进一步研究社会心理。否定生产方式决定作用的“地理环境决定论”是错误的,但在相同生产方式条件下,地理环境会对人们的社会心理产生重要影响也是无可置疑的。由于社会心理是沟通社会存在与社会意识的中间环节,所以对社会意识形式的形成与发展也就有着很大影响。南北朝时期,南北方的分裂局面直接影响到了两地社会心理的形成,即风俗习惯、民族情感和信念的形成与积淀,并最终随着审美心理的形成影响到审美文化的发展。

从地理环境看,中国北方以平原为主,故而视野开阔,映入人们眼帘的多是辽阔的平原和天地相连的壮观景象。奇异的名山大川、较少变化的色彩,启发着生活在这一地域的人们用生命去体验宇宙的无限与时间的凝固;同时也促使人们用博大的胸襟接纳眼前的一切,从而对自身心理,特别是审美心理产生巨大影响,直接促成了反映这些自然现象的审美文化的形成。有描写自然界壮丽景色的,如“三万里河东入海,五千仞岳上摩天”,“大漠孤烟直,长河落日圆”;有描写山河辽阔的,如“黄河远上白云间,一片孤城万仞山”;有在无限的宇宙之中感悟生命,发出悲壮感慨的,如“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下”(这首诗除表达陈子昂怀才不遇的悲愤心情之外,更多的精神内涵应是表达北方民族特有的对浩瀚宇宙的生命感悟,和“逝者如斯夫”的人生感

^① 《普列汉诺夫哲学著作选集》(第2卷),北京,三联书店,1962年版,第272页。

叹)。此外,北方地区的生存环境是异常艰苦的,“君不见走马川行雪海边,平沙莽莽黄入天。轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗。随风满地石乱走”(岑参《走马川行奉送封大夫出师西征》)。但这样艰苦的环境却塑造了北方民族刚毅的性格,培养了他们注重实用,拒绝浮华,推崇质朴,反对绮丽的社会心理。经过长期的历史积淀,这种社会心理深深融入人们的一切行为之中,并衍生为审美心理,成为审美文化创造的重要因素。

中国南方地区,气候宜人,草盛苗壮,山峦层叠,河流纵横于阡陌之间。人们对这种优越的自然环境产生了一种天然的亲近感,也产生了细腻的审美情感。“南方山水明媚,景色迷人又富于变化与层次,所谓‘昏旦变气候,山水含清辉,清辉能娱人,游子耽忘归’。所以培养出一种精致细腻、重视细节的审美敏感,与粗犷、一览无余的北方风姿大异其趣。南国水乡,烟水迷离,渔歌唱晚,河流织网,水性柔婉,宜增柔情。试看‘采莲南塘秋,莲花过人头,低头弄莲子,莲子清如水’。‘春水碧如天,画船听雨眠’这普通的南方生活场景,与北朝乐府民歌所写的‘上马不捉鞭,反折杨柳枝’显然不同,少年活泼、丰富的想象力,精神世界浪漫多姿,如烟水迷离般的情思婉转,精巧细腻的审美敏感,构成南方特有的民性与文化心理。”^①

不同的地理环境塑造了南北方人特有的性格,社会心理和审美心理,继而影响了审美文化的创造。南北朝时期,南北方的长期分裂,使审美文化带上了明显

的地域色彩,形成了“铁马秋风冀北”的壮美艺术风格与“杏花春雨江南”的优美艺术形式。当两种不同的审美心理与审美文化风格发展到极致时,必将逐步走向其反面,这是历史的要求,也是社会意识发展的必然结果。

隋建国后结束了南北分裂的局面,为南北方社会心理趋于统一奠定了客观基础。此后统治阶级内部对南北融合的大力推动也起到了重要作用。魏征在总结南北方这种社会心理及审美文化风格时指出:“江左宫商发越,贵于清绮;河朔词义贞刚,重乎气质,气质则理胜其词,清绮则文过其义……此南北词人得失之大较也,若能掇彼清音,简兹累句,各去所短,合其两长,则文质彬彬,尽善尽美矣。”(《北史·文苑传序》)问题是,双方的融合是不分主次的融合,还是低层次向高层次的融合呢?这将直接关系到后面审美文化发展等问题。笔者认为融合的过程是有主次之分的,只不过这种主次之分随着社会历史条件的变化有所调整而已。可以说,隋唐五代前期是以北方的社会心理为融合的主导,后期则以南方的社会心理为融合中的主要方面。这种变化反映于审美文化则呈现为:前期以壮美为主,表现为阳刚之美;后期以优美为主,表现为阴柔之美。对此可从以下两方面清楚地看出。

第一,隋唐两朝的君王都出自于北方地区,内在心理是以阳刚之气为主的。特别是两朝初期的统治者,经过多年的艰苦征战,阳刚之气理所当然地成为他们的立国之本。魏征讲道:“梁自大同之

^① 刘畅:《盛唐之音形成的审美契机》,《南开学报》,1997年第1期,第67页。

后,雅道沦缺,渐乖典则,争驰新巧,简文、湘东,启其淫放;徐陵、庾信,分路扬镳。其意浅而繁,其文匿而彩,词尚轻险,情多哀思,格以延陵之德,盖亦亡国之音乎!”(《隋书·文学传序》)魏征的这段话不正好说明这一点吗?唐中期以后,生活于和平环境中,享受锦绣繁华的人们逐渐失去了其先辈们尚武的阳刚之气,对粉饰太平的阴柔之美表现出更多的关注。“安史之乱”后,随着国力的衰败,统治者在纵情声色中苟且偷安的心理也越来越强烈。“红日已高三丈透,金炉次第添香兽,红绵地衣随步绉。佳人舞点金钗溜,酒恶时拈花蕊嗅,别殿遥闻箫鼓奏”(李煜《浣溪沙》)是这一时期审美心理的集中体现。至此,以优美为主的充满阴柔之气的艺术风格占据了这一时期的主导地位。

第二,艺术家艺术风格的转变,清楚地透射出这一社会心理的变化与影响。隋朝之初,尽管隋文帝惩罚泗州刺史司马幼之以表明反对华艳文风的决心,但终因齐梁之风太盛,加之隋炀帝对宫体诗的大力推崇,此时南北方社会心理的合流仅仅显露出一丝新气象而已。到了初唐,代表北方阳刚之气的“初唐四杰”和陈子昂等人崛起于诗坛,再加上大量北移的南方文人对北方人特有心理的推崇,齐梁之风才被“建安风骨”所取代。对宇宙无限与人生短暂的感慨与忧患,勇于进取、雄浑博大的胸襟与胆识,对祖国壮丽山河的赞美,成为时代审美文化的主旋律,最终形成了以壮美为主“盛唐之音”,阳刚之美成为艺术的主潮。这一时期的诗歌艺术是最好的明证。

“新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年。相逢意气为君饮,系马高楼垂柳边。”(王维《少年行》)诗中表现出一股豪气。“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”(王之涣《登鹳雀楼》)此诗在描写祖国山河的壮丽中充分抒发了诗人的豪情壮志。“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”(王昌龄《从军行七首》其四)此诗描写了战士保卫边境、打败敌人的坚强决心与斗志。再如张仲素的《塞下曲》:“朔风飘飘开雁门,平沙历乱卷蓬根。功名耻计禽行数,直斩楼兰报国恩。”诗中也同样表达了战士精忠报国的决心。如果说壮美作为“盛唐之音”的主旋律尚嫌直露的话,那么,以壮美与优美合成的“中唐之响”则可谓婉转动人的人生交响曲了。它以现实与理想、理智与情感的齐奏显示了这一时期人们审美追求的多样化,表现了在审美心理上南北融合的大趋势。罗宗强先生对张若虚《春江花月夜》与陈子昂《登幽州台歌》的分析,进一步说明了这个问题。他指出:“陈子昂的《登幽州台歌》同样在一个寥廓的世界中表现他的宇宙意识,不过那是一个苍凉浑茫的寥廓世界,是壮伟;而张若虚的这个寥廓世界却是宁静纯美。纯然是两种审美理想,两种类型的美的追求,反映的时代精神相同,而美的追求不同,这正是创作从狭窄单一的审美情趣中摆脱出来,追求丰富多样的美的证明。”^①“安史之乱”以后,北方战乱连年,南方则相对平静,经济也较为发达,于是大批文人开始南移。受南方的地理环境及中唐优美

① 游国恩等:《中国文学史》(二),北京,人民文学出版社,1987年版,第202页。

之风的影响,这一时期的审美心理逐渐以阴柔之美为主,“杏花春雨江南”式的艺术风格演变为时代的主流。晚唐至五代,这股阴柔之风有增无减。咏物抒怀诗的创作风格更趋含蓄温和,语言更显清雅洗练。与前期相比,这时的咏物抒怀诗多了一份柔情,少了一股豪气;多了一份萎靡,少了一种进取;多了一份遁世情,少了一种生活味。“荒村带返照,落叶乱纷纷。古路无行客,寒山独见君。野桥经雨断,涧水向田分。不为怜同病,何人到白云?”(刘长卿《碧涧别墅喜皇甫侍御相访》)诗中充满了人生的凄凉。对壮丽景色的描写也没了往日的雄浑悲壮之情,表现更多的却是凄凉感伤之意。“天山雪后海风寒,横笛偏吹行路难。碛里征人三十万,一时回首月中看。”(李益《从军北征》)诗中表现了军人对杀敌保国之意义的怀疑与不满。“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。”(李益《夜上受降城闻笛》)诗中同样表现了战士对战争的厌倦之情与浓重的思乡之感。这一时期尽管“新乐府运动”和“古文运动”大力推动了阳刚之气,但亦无力阻止柔美之风劲吹。即便是极力反对阴柔之风的柳宗元,在其清峻高洁的诗文中也毫不掩饰地流露出对现实的淡淡忧思。正如沈德潜在《唐诗别裁》中所说:“柳州诗长于哀怨,得骚之余意。”罗宗强先生进一步指出:“杜牧、李商隐的诗歌在忧时悯乱、感叹身世之中,已经流露浓厚的感伤气氛,他们那些沉迷声色的诗,更显示了精神的没落和空虚。这种倾向到唐末表现更为

严重。与这种内容相适应,晚唐诗的风格形式也日益向着华艳纤巧的形式主义发展。”^①艺术形式的极端发展,终将导致艺术精神的萎缩。“向晚意不适,驱车登古原。夕阳无限好,只是近黄昏。”(李商隐《登乐游原》)此诗不正是对时代审美风格转换的总结吗?到了晚唐五代时期,花间派词作的唯美主义、绮艳之风把中唐残留的那点阳刚之气也吹得无影无踪了。

二、哲学与宗教对隋唐五代审美文化的影响

社会心理和社会意识既相互区别又相互联系,社会意识依赖于社会心理的产生与发展,同时社会心理也有待于上升到社会意识,完成社会心理的理论化与系统化,为审美文化的形成与发展提供内在的理论依据。单就对审美文化产生的直接与间接影响而论,哲学和宗教是影响其发展的内外两个重要因素。

哲学在隋唐五代时期并没有大的发展,却以与宗教相结合的形式出现。这一时期的哲学与宗教呈现出两个明显的特点:一是儒、道、释三家相互冲突,相互斗争;二是三家又相互吸收,相互融合。其结果是,在新的历史条件下,三家各自带着新的时代特点共同影响中国古典美学与审美文化的发展。“中国艺术精神是一个静态的体系,还是一个不断演进的建构过程,这是中国艺术史和中国美学史研究中一个重要的争论焦点。有的学者把中国艺术精神定格于以孔子为起点

^① 罗宗强:《隋唐五代文学思想史》,上海,上海古籍出版社,1986年版,第37页。