

丹青藝術叢書

中國美學史論集

作者 / 林同華
丹青圖書有限公司

Y

港台

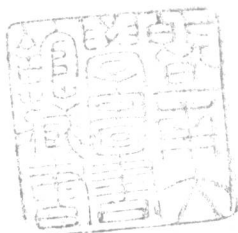
591380

B83-072
882

· 丹青藝術叢書 ·

中國美學史論集

林同華著

90087100

丹青圖書有限公司

叢術叢書①

中國美學史論集

著 者／林同華

發行人／張玉屏

出版者／丹青圖書有限公司

台北市光復南路473巷11弄56號2樓

電 話：(02) 7041035・7040308

郵 撥：1092549-9丹青圖書有限公司

信 箱：台北郵箱43-281號

校 對／邱瓊瑤・鄭廉明

內文印刷／喬光印刷廠／(02) 3070222

裝 訂／維揚印刷裝訂有限公司／(02) 7088208

再 版／中華民國七十六年五月一日

登 記 證／行政院新聞局局版臺業字第2870號

定價三〇〇元

(缺頁或破損的書，請寄回更換)

版權所有 翻印必究

序 言

林同華先生曾受教於美學專家宗白華先生，學習中國美學史，這給他後來的美學研究一個良好的開端。近幾年他不斷提高理論水準，加強審美判斷，並針對現實需要，勇於發現中國美學史上的問題，同時努力參加學術討論，為探索真理付出了辛勤代價。因此，同華先生進入中年，能寫下不少很有質量的文章，對我國的音樂、詩文、戲劇、書畫等美學理論都有不同程度的鑽研。作者把握我國美學理論的辯證發展，彌補史、論割裂的缺憾。書中選了若干重要歷史階段，考察當時各門藝術在創作與欣賞方面的審美原則，同時對某些有代表性的美學思想家及其主要論點也予以分析和評價。

例如，我國最早的造形藝術可以新石器時代的彩陶及其圖紋為代表。這些圖紋先於殷商甲骨文和青銅器的圖像而存在，因此長期以來的「書畫同源」說應用於彩陶圖紋便格格不入，而只能是甲骨文、金文的那些「圖畫字」的佐證。

春秋時代的音樂美學成就較高，這是由於孔子密切了樂論和詩論的關係。至於美與善之間，既有聯繫也有區別，儘管闡明這一審美原則的《樂記》乃晚出之書。

魏晉六朝的美學精華見於顧愷之的畫論和劉勰的文論。前者提出以形寫神說，後者以《文心

雕龍·神思》一篇最有代表性，倘若把「神思」聯繫到藝術想像，那就便於今天的讀的來領會了。

唐代美學在詩、文、書、畫諸領域全面開花，形成我國美學史上一個高潮。王維兼善詩境與畫境的表達。杜甫描寫繪畫與舞蹈，皆從外在形象深入內在精神。柳宗元的山水遊記告訴我們，對自然的審美而抽去人的因素將是不可想像的。顏真卿的書學能擺脫晉人而有所創新，標誌著「壯美」的勝利。張彥遠在他的《歷代名畫記》中能發現新苗，讀許水墨（王維爲首）和吳裝（吳道子的淡設色）等新創的藝術形式美；而推崇王維，更是開始提倡文人畫的審美觀念了。總之，唐代美學突出藝術創作與藝術批評中人的情思意境和個性特徵，奠定了我國審美判斷的基本原則，後代相傳，並有所發展。

這個發展到了明末清初的原濟（石濤），可算另一高潮。他的《苦瓜和尚『畫語錄』》反對當時脫離現實生活、摹古復舊的那股逆流，強調必須充實審美過程中的「自我」作用，要求物爲我用、借物寫心，並拈出「一畫」，以闡明宇宙、繪畫的統一觀。石濤對後來自關溪徑的畫家無不產生影響，其故也就在此。

清末民初，王國維將「古雅」置於「壯美」之下，鄙精巧而尚雄渾，也是完全符合我國美學的積極、健康的精神的。

同華先生的《論集》還提出一些值得深入研究的問題，我就不多說了，我相信，這是一部我們美學界和藝術界所熱烈歡迎的書。

自序

中國美學史，已經成爲國內外學者密切注意和感到十分興趣的一門新興科學了。

隨著人們對於美學理論研究的深入，對中國美學史和現代中國美學的研究，也將開展起來。美學的理論，雖然曾經是哲學的附庸，也曾經走過思辨的道路，但是，它自始至終是從具體的美學史出發，從人類幾千年的文明史中，總結人類按照美的規律來造型的思想遺產，總結人類和現實生活的審美關係，特別是藝術與現實的審美關係的經驗，建立起自己的理論體系。因此，美學理論的發展，應當從人類的美學遺產中獲得創造美的智慧。中國的美學思想史的輝煌成就，不但表現在各種哲學思想體系中，而且表現在各種文學、音樂、繪畫、書法、建築和手工業藝術的作品和理論之中。研究中國美學史，應當研究各個不同歷史時期的藝術美，研究體現這些藝術美的理論體系。編寫這樣的一部系統美學史，是一件很有意義、很有科學和藝術價值的事情。

我對於中國美學史的對象和任務的理解是，它應當研究中國的藝術美和體現這些藝術美的理論。因爲美學，不過是研究藝術美，研究人們與現實的審美關係的一門科學。藝術美是美學史上一直被注意的中心課題。同樣，研究中國美學史，也應當成爲它的中心課題。它的任務，是闡明歷史上美的發展線索，各種類型的美，在人類發展的漫長歷史中，佔有何等的地位，起著怎樣的

社會作用。但是，藝術史也是研究藝術美啊！是的。藝術史的對象是研究藝術美。美學史的對象也是藝術美，那麼，它們兩者的區別在那裡呢？區別就在於美學史所研究的藝術美更着重於人與現實的審美關係。如果用一句哲學的語言來說，藝術史的對象是藝術美，美學史的對象就是藝術美和藝術理論的哲學。

研究中國美學史的任務，是繁重的。因為中國的文化遺產極其豐富，從原始社會的文化，到奴隸社會，到漫長的封建社會，到近代半封建半殖民地的社會，都有豐富的美學和藝術遺產，光是編成一部資料索引，就足夠我們做許多艱苦細緻的調查和研究。我在這本論集中，所要奉獻給我們的讀者的，却是這樣微薄的一份，實在是與漫長的中國美學史不相稱的。單是原始社會，就只能略論一下它的繪畫美，光是繪畫美，也只能從散見的各種考古文獻中去搜集材料。因為我們至今，還沒有一部中國原始社會的藝術美的研究著作。而原始社會的神話、音樂、舞蹈等藝術和各種勞動工具和勞動產品的美，還需要專門寫論文和著作，去研究它。再如，元代社會所創造的大量繪畫，陶瓷器，發展了各種繪畫美學思想的流派，也值得與元曲所表現的悲喜劇美相提並論。這些研究的課題，都將為中國美學史的深入探討，摸索出一點途徑，不單是從一個時期的藝術美，可以探討中國人民創造美的歷程中的各種經驗和教訓，從一個藝術家和理論家的作品和談話錄、論著等理論形態的遺產中，也可以探討某位美學思想家的思想發展、美學觀點和他的歷史地位。在這方面，我所選取的美學思想代表人物，雖說都有一定的意義，仍然是很不全面的。例如，東晉時期，有名的繪畫美學思想家顧愷之，確實是很重要的，但是，他以後的謝赫，也十分突

出。關於「六法」的研究，近三十年來，已有不少的論文和專著，所以，在選材方面，因為要照顧到各種情況，我只好儘量選擇理論和實踐相結合的實物、理論作為典型，進行剖析。關於唐代的部份，雖然比較詳盡，但也只能着重一些在藝術審美理論上有造詣的文藝家、哲學家、政治家，而不能着重在藝術美的成就和鑑賞上。再如，石濤和曹雪芹兩位藝術文學大師，我也是從這方面着眼，選擇他們作為突破的重點，着重從政治、哲學和美學諸方面，來探討他們的思想。在這方面的研究，國內尚屬少數。中國美學史，是中國文化史的組成部分，美學藝術，文學藝術的歷史，和科學技術的歷史，都是構成中國思想史的有機部分。而中國思想史，又是中國歷史的最重要內容之一。

本論集的論文，在寫作和發表的過程中，都先後得到一些專家和前輩的指導，伍蠡甫先生，還為本書撰寫了序言，著名的書畫藝術家謝稚柳先生為本書題簽，謹此一并誌謝。

林 同 華

中國美學史論集 目錄

序 言

自 序

中國美學概述 1

論中國原始社會的繪畫美 13

一、研究中國繪畫美的方向 13

二、論「書畫同源說」的美學思想 14

三、中國原始繪畫的形式美 18

四、中國原始社會繪畫的內容美 20

論中國春秋時代的美學思想 37

論顧愷之及其繪畫美學思想 65

- 一、顧愷之的生平行徑和藝術作品 66
- 二、「以形寫神」和「傳神寫照」的藝術論 78
- 三、山水畫美學理論的奠基者 88

論劉勰《文心雕龍》中「神思」概念的美學

意義 107

- 一、「神思」概念的涵義 107
- 二、「神思」的時空意識 111
- 三、「神思」的特點及其培養方法 113
- 四、「神思」與才能的關係 118

論唐代文藝美學思想的發展 131

- 一、從唐太宗到歐陽詢、孫過庭、張懷瓘的書法美學思想的演變 132

- 二、王維、李白、杜甫的美學思想 149
- 三、韓愈和柳宗元的美學思想 182

四、白居易和元稹的美學思想 204

五、張彥遠的繪畫美學思想 225

六、司空圖《詩品》的詩歌美學思想 238

七、附：五代荆浩《筆法記》的繪畫美學思想 249

八、餘論 253

論元代戲曲中的悲劇美 279

中國古代戲劇美學思想的發展述評 297

論石濤及其繪畫美學思想 321

一、石濤生平、思想遞變和美學觀點的發展 321

二、宇宙繪畫統一論 337

三、繪畫藝術認識論 341

四、繪畫表現方法論 344

曹雪芹的美學思想 363

一、論小說藝術 365

二、論詩歌藝術 374

三、論繪畫藝術 380

四、論園林藝術 383

五、簡短的結語 386

論劉熙載及其《藝概》的美學思想 389

一、劉熙載的時代、生平和哲學思想 389

二、散文美學思想 396

三、詩賦美學思想 407

四、詞曲美學思想 421

五、書法美學思想 429

1. 書法藝術的起源 430

2. 書法的演變類型及其審美特徵 433

3. 書法藝術家和書法流派 439

4. 書法創作和書法表現 444

論王國維的美學思想 465

一、研究美學的動機 465

二、美的種類：優美、壯美和古雅 471

三、《「紅樓夢」評論》的悲劇觀 477

四、藝術價值論 481

五、藝術方法和鑑賞：「境界的美學概念」 485

中國現代戲劇美學思想述評 499

中國美學概述

美是一個表現自然、社會、藝術形象的流動範疇。中國美學思想，就是從中國的自然風景、社會生活和藝術創造的表現裏總結和概括出來的理論（註一）。

中國美學，表現與西方美學完全不同的另一種美學體系。西方美學的哲理性和思辨性，一開始就決定了它的理論色彩十分濃厚。從柏拉圖所記載的蘇格拉底談話來看，美的本質和美的形式，已成爲當時人們研究的一個重要理論問題（註二）。一直到德國的古典美學，以康德、黑格爾的美學體系爲代表，都可說是哲學體系的一個組成部分。但是，隨着實驗心理學和藝術發生學等部門的產生和發展，美學又不斷地分化出美學心理學和美術藝術學等新興學科。要用自然和社會藝術的形象，來展現西方美學的歷程，就不得不注意到西方美學的特點。中國美學與此不同。中國美學的思辨性和理論性，沒有西方美學突出。但中國的藝術成就，可以幫助我們深入發掘這一珍貴的遺產。因此，中國現代美學家宗白華先生主張，研究中國美學，除了要研究中國的哲學家關於美和美感的思想、文學藝術家的詩話、文論、樂論、舞蹈、畫論等遺產外，還應當緊密地結合考古發掘的文物資料和各種生動的形象來進行考察。這是中國美學的特殊性決定的。換句話說，中國美學是研究中國自然美、社會美、藝術美的哲學。

根據我們這一理論，可以這樣來表述中國美術的歷史發展：

中國的美學思想，最早表現於先民的神話傳說和書法、繪畫、舞蹈、建築、音樂、詩歌等藝術形式美的萌芽之中。中國的考古學、民族學和藝術史學的成就，為我們提供了研究中國美術史的豐富材料。這些豐富的民族文化遺產和審美思想的珍品，是我們進行美育的生動教材，它可以培養我國青少年的民族自尊心和愛國主義思想，陶冶他們的感情，提高他們的審美能力和文化修養，啟發他們的智慧，促進他們的健康成長。

本文希望通過對我國歷史各個時期的美學思想發展，做一個簡略的評述，以說明中國美術的悠久傳統和歷史民族形式美的發展特徵，作為本書論述的美學史的一條線索。

我國先民有各種型式的精美彩色陶器。人們在工作的過程中，按照美的規律來塑造藝術形象，描繪各種美麗的動植物圖案和圖畫。這是原始社會的繪畫藝術美。這些原始的造型藝術，直接體現了當時社會人們的審美理想和審美觀念。生活中愛美的裝飾藝術傾向，勞動工具和勞動產品的造型，也頗能表現先民的審美趣味。口頭文學中，神話傳說，如《山海經》所載的精衛填海、夸父逐日的神話，表現了原始人在實際生活中與自然競爭的人格美思想。《淮南子》所載的女媧補天、后羿射日，表現了原始人的崇高形象，也讚揚了新的勞動工具和勞動技術在與自然競爭中的意義。神話的美學意義，就在於向我們展現了人類童年的社會審美理想和英雄形象，把美和崇高，與人的地位的增長，緊密地聯繫起來。在《山海經》中還有一些神話，如鯀、禹治洪水和黃

帝擒蚩尤，除了表現當時人類戰勝自然醜的英雄美形象之外，還反映了開始萌芽的王權與人民的對立，各部落之間的激烈戰爭，具有初步的民族意識的藝術想象力（註三）。

此外，原始社會的音樂舞蹈藝術美，如傳說中遠古氏族葛天氏，由三人執牛尾，踏步歌舞的《載民》《玄鳥》《遂草木》《奮五穀》《敬天常》《達帝功》《依地德》《總禽獸之極》等八首歌曲，歌頌了大地、氏族圖騰、草木生長、五穀繁盛、尊重自然規律的心願、要求充分發揮天帝功能的願望、以至敘說他們要按照氣候變化來生產、使鳥獸畜牧繁榮的科學理想和審美理想。又如，歌頌原始人類與洪水抗爭的樂舞《大夏》和部族戰爭的樂舞，圖騰崇拜的樂舞《雲門》《咸池》《韶》等，都是傳說的中國原始社會優美的樂舞（註四）。原始樂舞的形式美，將視覺形象和聽覺形象結合在一起，或者說，還沒有這種形象的分野。「古人從他們與自然界抗爭和他們氏族間的戰爭中間，在感覺上得到了豐富，在認識現實的客觀關係上增加了經驗，他們在一定限度內，能感覺現實的美，能按照美的規律和現實的客觀規律，用歌舞的藝術形式來再現他們所認識的世界。」（註五）具體的歌舞形式，有以人體和獸鳥等形象來表現，有以想像的神異形象來表現。勞動的形象和他們在認識上的神怪形象還沒有在形式上徹底分開。這是因為，他們把神明的作為，看作是音樂舞蹈的根源，看作是它的創造者。樂舞具有強烈的審美作用，同原始宗教意識的神秘作用，密切地結合在一起。不論是繪畫，還是樂舞，原始宗教的感染作用，一直在審美領域中，變成崇高和享受的愉悅感。原始氏族人民勞動後的休息和歌頌，同宗教迷信的神秘感，結合在一起。休息、娛樂、祈禱、祝福等等，就這樣，在藝術中起了重要的作用。

商周時代，有燦爛的青銅器文化，它們的造型和圖案，也是很精美的。殷周甲骨所刻的文字，殷周鐘鼎上的花紋，是那時的雕刻和繪畫。商代的青銅器，品種繁多，器物紋飾瑰麗渾厚，有饕餮（*tao tie*）紋、夔紋、蟬紋、雲雷紋、蟠龍紋等，器物的造型，多仿照動物形態，生動逼真；大型器物，形製雄偉，紋飾精工，體現了崇高和秀美的和諧統一。周代的青銅器銘文，史稱金文，是我國書法藝術美的一個重要發展階段。青銅器的花紋製作，鑲嵌錯金術，圖像的生活內容，更趨豐富絕妙。音樂藝術美在人民長期使用打擊樂器的基礎上，形成一整套具有音節高低、節奏急徐的表現方法，並已形成論述樂聲和樂律的和諧關係的音樂美學著作。根據文獻記載，戰國時代楚國的家廟祠堂，已有大型壁畫，描繪天地山川神靈的神話故事，表現了宏偉的氣派。

商周和戰國時代的美學思想家，大都是政治家、哲學家 and 倫理學家，有一些還是科學家，或是文學家、音樂家。從現在保存的春秋戰國的文獻來看，史書《左傳》和《國語》《戰國策》，記載了當時一些政治家和音樂家關於美學思想的言論，例如西元前六世紀的季札和伍舉，論音樂詩歌舞蹈建築和美的關係，而且，有一些思想家還探討了美的定義和本質特徵。西元前六至五世紀的政治家、教育家和音樂家孔子，從倫理美學的角度，提出「里仁爲美」和「五美」的標準，首創美善相分的論點，重視詩樂的美學和社會價值；與孔子差不多同時或稍早一些的哲學家老子和公孫龍子，一個從美的存在和效用的價值，美是否無用抑或有害的問題，闡述文學美學的寥略萬物之狀、以辭抒意的原則；一個從孔子的美育理論中，詳盡地闡發了音樂理論中的美學和哲