

朱志荣 / 主编

中国审美意识通史

ZHONGGUO SHENMEI YISHI TONGSHI

· 隋唐五代卷 ·

朱媛 / 著

人民出版社

朱志荣 / 主编

中国审美意识通史

ZHONGGUO SHEINMEI YISHI TONGSHI

· 隋唐五代卷 ·

朱 媛 / 著

 人 民 出 版 社

策划编辑:方国根

责任编辑:郭彦辰

封面设计:石笑梦

版式设计:顾杰珍

图书在版编目(CIP)数据

中国审美意识通史. 隋唐五代卷/朱志荣 主编;朱媛 著. —北京:
人民出版社,2017.8

ISBN 978-7-01-017808-0

I. ①中… II. ①朱…②朱… III. ①审美意识-美学史-中国-隋唐五代
②审美意识-美学史-中国-五代(907-960) IV. ①B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 141376 号

中国审美意识通史

ZHONGGUO SHENMEI YISHI TONGSHI

(隋唐五代卷)

朱志荣 主编 朱媛 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:24

字数:356 千字

ISBN 978-7-01-017808-0 定价:98.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

绪 论	003
第一章 诗歌中的审美意识	027
第一节 格律:严谨整饬	029
一、赓续永明	029
二、严谨之变	031
三、法外之变	034
第二节 意象:以象蕴意	035
一、以情运象	036
二、意象喻理	038
三、色香流动	044
四、骨气奇高	051
第三节 自然观:冲淡平和	058
一、超尘拔俗的人生理想	059
二、孤寂幻灭的人生感慨	062
三、淡化主体的天地趣味	065
第四节 新乐府:裨补时阙	068
一、美刺比兴	069
二、泄导民情	073
三、言浅意直	076

第二章 文章中的审美意识	083
第一节 散文:载道明义	084
一、时代潮流	085
二、复古出新	090
三、刺世寓言	098
四、晚唐小品	101
第二节 变文:引经入俗	108
一、通俗易懂	109
二、义理彰明	113
三、婉转动听	115
第三节 传奇:叙事传情	118
一、意想丰富	118
二、叙述婉转	123
三、俚俗	127
第三章 绘画中的审美意识	133
第一节 唐五代人物画:顿挫传神	134
一、记史肖像	135
二、文人仕女	137
三、吴带当风	141
四、五代进益	144
第二节 唐五代花鸟畜兽画:富贵荣华	146
一、渐获追捧	146
二、肥马花牛	150
三、富筌逸熙	153
第三节 隋唐五代山水画:写意畅神	156
一、青绿山水	156

二、水墨熏染	159
三、皴染两备	163
第四节 墓葬绘画:世俗荟萃	166
一、石刻线画	166
二、墓室壁画	170
三、敦煌壁画	181
第四章 书法中的审美意识	187
第一节 初唐书法:迥丽婉媚	189
一、承隋类王	189
二、欧虞褚薛	193
第二节 中唐楷书:颜筋柳骨	198
一、真卿雄健	198
二、公权铿锵	202
第三节 唐五代草书:感兴而发	208
一、时代潮流	208
二、激荡痴狂	212
三、依法而立	215
第四节 法理:端正典雅	217
一、竖腕而握	217
二、精雕笔画	219
三、布局典雅	221
第五章 乐舞中的审美意识	227
第一节 武乐:壮怀激烈	229
一、悚然强悍的军乐	230
二、惊栗矫捷的剑舞	234
三、猛力快速的健舞	237

第二节 乐舞:文化融合	239
一、南北融合	240
二、对佛道文化的吸收	242
三、文武乐舞的融合	245
四、民族的整合	247
第三节 大曲:程式严整	251
一、结构繁复	252
二、乐阵变化	254
三、器服变革	256
第四节 民乐:大众狂欢	259
一、合歌舞以演故事	260
二、自娱自乐	263
三、雅乐衰微,形式纷呈	267
第六章 建筑中的审美意识	273
第一节 隋唐城池:浩大长安	274
一、恢宏整一	275
二、雍容雅致	278
三、象天而设	281
四、倚北重东	283
第二节 陵寝:因山为陵	287
一、形势宏伟,覆盖广阔	287
二、中轴对称,逐次递升	290
三、秩序井然,等级森严	292
第三节 单体建筑:拱大檐深	293
一、深檐广覆	294
二、素壁丹楹	295
三、巧思机变	297

第七章 “唐三彩”与工艺美术中的审美意识	301
第一节 唐三彩:偶人像马	302
一、器型多样	302
二、多彩的天真	305
三、仿物象生	307
第二节 越邢瓷器:南青北白	310
一、茶道之器	310
二、唐瓷进益	312
三、邢越双峰	314
第三节 金银器:玲珑剔透	316
一、工艺错综	317
二、精致为用	320
三、纹饰日常化	326
第八章 雕塑中的审美意识	331
第一节 乐山大佛:缘情造景	333
第二节 洞窟群雕:柔美静穆	336
第三节 建筑雕刻:写实仿像	340
结 语	345
参考文献	362
索 引	369
后 记	375

朱志荣 / 主编

中国审美意识通史

ZHONGGUO SHENMEI YISHI TONGSHI

· 隋唐五代卷 ·

朱 媛 / 著

 人 民 教 育 出 版 社

策划编辑:方国根

责任编辑:郭彦辰

封面设计:石笑梦

版式设计:顾杰珍

图书在版编目(CIP)数据

中国审美意识通史. 隋唐五代卷/朱志荣 主编;朱媛 著. —北京:
人民出版社,2017.8

ISBN 978-7-01-017808-0

I. ①中… II. ①朱…②朱… III. ①审美意识-美学史-中国-隋唐五代
②审美意识-美学史-中国-五代(907-960) IV. ①B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 141376 号

中国审美意识通史

ZHONGGUO SHENMEI YISHI TONGSHI

(隋唐五代卷)

朱志荣 主编 朱媛 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:24

字数:356 千字

ISBN 978-7-01-017808-0 定价:98.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

绪论

隋唐是中国传统艺术创作的巅峰期。它不仅处于中国古代诗歌创作的巅峰期,而且在散文、绘画、书法、建筑、乐舞、工艺、雕塑等方面都完备地奠定了古代艺术的基本模式。正如苏轼在《书吴道子画后》所赞:“知者创物,能者述焉,非一人而成也。君子之于学,百工之于技,自三代历汉唐而备矣。故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。”^①隋唐国力强盛,四宾来仪,文化交流频繁,思想开放,呈现出了整体上气势拓张、富丽堂皇的审美追求。第一,隋唐时代儒、道、释三教思想并行于世,辩道论理,各放异彩,使隋唐之人的审美爱好流连于远离尘世的空灵自然与济世立功的求道复古的两极之中。隋唐文学平淡寂远,又务实追道,形式严整,又崇尚自然,在艺术追求上最早不分高下地融三教于一体。隋唐三教思想的推进,促成了佛教文化的兴盛。佛教雕刻获得了隋唐雕刻的最高成就,其雄宏阔大,肌体丰腴,庄严肃穆,凌然于众生之上,又悲天悯人,游弋于百相之中,与文学一样,同样在入世与离世之间徘徊。第二,隋唐之际开始全面推行科举制度,大开寒士之门,逐渐打破了贵族与寒士之间不可逾越的屏障,士子间形成了干谒拜会、以文会友、以才显名的风气,产生了自信乐观、积极进取、不甘困顿的处世态度,于审美上也追求雄健刚硬、富丽开张之风。唐代的乐舞博取众家之长,而又偏于雄浑刚健,于大型乐舞编排表演中取得了极高的成就。隋唐建筑格局严整,气势恢宏,凸显了统一王朝的盛世气象。隋唐器物绚丽多彩,既有五彩绚烂的三彩陶瓷,又有清新雅致的邢、

^① 俞剑华编著:《中国画论类编》,人民美术出版社1957年版,第455页。

越陶瓷以及制作精细、善于镂空镶嵌的种种金银器,显示了唐人上下积极入世的器用之美。第三,隋唐人热爱生活,郊游、马球各项娱乐活动盛行,男女地位较为随和,人们思想通达,生活审美中开放热情,艺术创作兼容并蓄,不拘一格,可以同时容许并推倡两种相反的审美风格,促进了隋唐时期艺术形态的进一步多样化。唐人有诗歌形式上臻至严谨的律诗,却不局限于形式,依然发展了真淳实情的古体诗、针砭时弊的乐府诗,并于复古运动中开创了散文创作文理之辩的新局面,不仅如此,唐代变文、传奇叙事传情,大力促进了后世小说文体的形成。隋唐绘画在人物、山水、花鸟题材中全面发展,逐渐演绎出南北二派的不同画风,形成了工笔重彩与水墨熏染的不同画风。隋唐书法依据骨、肉之争,涌现出了颜真卿、张旭、怀素等一大批杰出的书法家,在楷书与草书两种书体中建立了不世之楷模。隋唐之人以其纵横捭阖,想落天外的艺术才能,以其热爱生活、亲近自然的生存特征,怀婴孩之赤子之心,又兼有成熟艺术家的自我风格,从心所欲不逾矩地挥洒出了雄健壮丽、令人称羨的整个艺术时代。

唐代文化璀璨,《宣和画谱》卷第二记:“议者谓:有唐之盛,文至于韩愈,诗至于杜甫,书至于颜真卿,画至于吴道玄,天下之能事毕矣。”^①肇端于隋的南北交融导致了唐文化的空前繁荣充沛。各种文化在这个相对于整个中国古代文化局势而言非常开明宽容的社会背景中相互碰撞影响,璀璨亮丽的文化结晶也应运而生。唐文化成就得利于那个时代的英杰云集,能人备出,更获益于唐代的文化背景。唐代儒、道、释三教并行,科举干谒二途同归,再加上较为宽松清健的政治经济环境,酝酿出唐文化的璀璨成果。

一、三教并兴:交融摄取

隋唐三教并举,隋唐后历代帝王基本上对三教采用了兼收并用的策略,此举之开端当从隋唐而起。隋朝一方面复兴儒家,成就了王通这样的

^① 《宣和画谱》卷第二,俞剑华注译,江苏美术出版社2007年版,第59页。

大儒;另一方面又禁止毁佛道像,大力推行佛道二教的发展。唐高祖时就形成了“三教论议”的制度,让儒、佛、道三教汇聚一堂,使某些问题可以得到多方思路的集中讨论与解决。唐代执政者对三教虽各有偏重,大多数人对三教还是采用兼容并蓄的态度。如佞佛的武则天也认为“佛道二教,同归于善。无为究竟,皆是一宗”^①(《禁僧道殿谤制》),并令人编成《三教珠英》。三教在互相取长补短的争斗中迅速成长起来,不但各有发展,还交融并汇,形成了新的文化局面。

初唐时儒家的经典首先得到进一步发展。贞观四年(630年)唐太宗因感到儒门多学,章句繁杂,经义不统一,人们学之不易,而“诏国子祭酒孔颖达与诸儒撰定五经义疏,凡一百七十卷,名曰《五经正义》,令天下传习”^②。五经为:《易》、《尚书》、《毛诗》、《礼记》、《春秋左氏传》。《五经正义》综合了南北朝时北学中严谨朴实的特征与南学反讖纬迷信,以义理见长的风格,成为统一经学思想的唐代儒家注疏。唐高宗永徽四年(653年),几经校定后的《五经正义》颁布于天下,明经考试中也以《五经正义》为标准,南北分乱时,学派众多的儒家经典释义被官方强制统一起来。官方对经典的统一虽然会导致释经的僵化,甚至某些地方强制性的误读,但经释统一对一门学问的大面积传播却大有益处,是促进儒家思想传播的第一步。

仅有《五经正义》还不够奠定儒学的正统地位。《五经正义》统一了儒家经典文本,初唐时期儒家义理辨析并没有得到很大的改进。明经考试分贴经与问经。贴经只要将原文背诵下来。问经时也只需知其大义即可,并不做细致的义理分析。一直到中唐时期儒家经义才得到了新的推进,成为唐代儒学学术史上,甚至是中国儒学学术史上承先启后、转旧为新的关键点。中唐时期古文运动兴起,要求“文以载道,文以明道”。文论所要求的面世情怀、济世救民的铁肩道义与中唐儒学改革休戚相关,代表人物主要有柳宗元、刘禹锡、韩愈与李翱等。其思想转变主要有以下两点。

① (清)董诰等编:《全唐文》卷九十五,上海古籍出版社1990年版,第430页。

② (后晋)刘昫等:《旧唐书》卷一百八十九上,中华书局1975年版,第4941页。

一是民本思想。先秦儒家明确提出民本思想的是圣贤孟子。但唐代之前,孟子并没有受到相应的尊崇。天子于明堂祭拜的多为周公、孔子与颜回,未提孟子。以周公为首的祭祀更注重儒家使天下归心,要求政权统一的政治价值。唐初确定了孔子的地位,以孔子为圣,取代了周公,“武德二年,始诏国子学立周公、孔子庙;七年,高祖释奠焉,以周公为先圣,孔子配。九年封孔子之后为褒圣侯。贞观二年,左仆射房玄龄、博士朱子奢建言:‘周公、尼公俱圣人,然释奠于学,以夫子也。大业以前,皆孔丘为先圣,颜回为先师。’乃罢周公,升孔子为先圣,以颜回配”^①。但是随之从祀的人物中依然没有孟子,“二十一年,诏左丘明、卜子夏、公羊高、穀梁赤、伏胜、高堂生、戴圣、毛萇、孔安国、刘向、郑众、贾逵、杜子春、马融、卢植、郑康成、服虔、何休、王肃、王弼、杜预、范甯二十二人皆以配享”^②。直到唐代宗时期杨绾才上疏,请将《孟子》加入科举的书目中,“论语、孝经、孟子兼为一经”^③。孟子思想价值被正式提上国之议题。

孟子在唐时逐渐受到关注,到宋代奠定了他不可动摇的圣贤地位,与唐时民本思想的崛起相关。唐初时魏徵《谏太宗十思疏》已有民可载舟、覆舟的观点,虽没有在祭祀中将之表现出来,但足以在权贵门的思想中形成当头一喝。民本思想的发展从安史之乱后愈演愈烈。杜甫、李绅、白居易的诗作中有大量同情民生疾苦的篇章。中唐韩愈对孟子推崇有加,继承了孟子心性之学,开宋代将《孟子》列为经部的先声。柳宗元、刘禹锡确立了儒家的民本思想,关怀民生之艰辛,强调儒家的淑世情怀。柳宗元指出百姓的重要性,突出“生人之意”以区分传统儒家的“圣人之意”。在《伊尹五就桀赞》中,他说明了“以生人为主”的重要性,指出“圣人出于天下,不夏商其心,心乎生民而已”^④。唐代民本思想的推举与唐代通俗文学的昌盛同步发展,唐代书写对象渐渐从历史英雄、鬼怪精灵转向市井大众。唐代楷书圣手颜真卿的书法从民间笔法中借鉴而来。唐代民间绘

① (宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷十五,中华书局1975年版,第373页。

② (宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷十五,中华书局1975年版,第374页。

③ (宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷四十四,中华书局1975年版,第1167页。

④ (清)董诰等编:《全唐文》卷五百八十三,上海古籍出版社1990年版,第2609页。