

朱志荣 / 主编

中国审美意识通史

ZHONGGUO SHENMEI YISHI TONGSHI

· 宋 元 卷 ·

宋 巍 董惠芳 / 著

人 民 出 版 社

朱志荣 / 主编

中国审美意识通史

ZHONGGUO SHENMEI YISHI TONGSHI

· 宋 元 卷 ·

宋 巍 董惠芳 / 著

人 民 出 版 社

策划编辑:方国根
责任编辑:段海宝
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. 宋元卷/朱志荣 主编;宋巍,董惠芳 著. —北京:
人民出版社,2017.8

ISBN 978-7-01-017809-7

I. ①中… II. ①朱…②宋…③董… III. ①审美意识-美学史-中国-
宋元时期 IV. ①B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 141374 号

中国审美意识通史

ZHONGGUO SHENMEI YISHI TONGSHI

(宋元卷)

朱志荣 主编 宋巍 董惠芳 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:25

字数:370 千字

ISBN 978-7-01-017809-7 定价:104.00 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
一、复杂的政权态势与南北审美问题	005
二、经济形态的变化与通俗审美意识	016
三、科举的兴废与雅俗的分化	021
四、活跃的哲学思想与三教融合的新局面	025
第一章 宋词审美意识	039
第一节 从宋词的发展看文人审美意识的变迁	041
一、崇尚文雅,反对尘下	042
二、追求自然,反对富艳	046
三、推重含蓄,反对直露	049
第二节 宋代婉约词审美意识	052
一、感情内敛	052
二、意象静美	056
三、情思婉曲	059
第三节 宋代豪放词审美意识	063
一、意象雄奇	064
二、无事不可入	067
三、情感外放	071
第二章 宋元戏曲审美意识	075
第一节 南戏审美意识	076

一、重伦言情、风化动人	076
二、以唱补戏、繁缛华丽	079
三、纵情声色、俚趣自成	082
第二节 元代杂剧审美意识	087
一、审美主体的群体性和“张扬狂欢”的审美意识	088
二、审美活动的综合性和“强调复合”的审美意识	091
三、审美环境的生活化和“讲求自然”的审美意识	094
第三节 元代散曲审美意识	098
一、崇尚表达的外扩意识	099
二、不拘传统的自由意识	102
三、强调现世的极情尽致意识	105
第三章 宋元散文审美意识	111
第一节 宋元散文的“平”	112
一、宋元散文的“平”的缘起	112
二、宋元散文的“平易晓畅”之美	115
三、宋元散文的“平淡自然”之美	121
第二节 宋元散文的“实”	128
一、尚“实”之风的确立	129
二、有为实用之美	131
三、道艺充实之美	136
第四章 宋元书法审美意识	143
第一节 宋人书法的“尚意”	144
一、何谓“尚意”	144
二、宋人书法审美的“法中有我”	149
三、宋人书法审美的“书外有人”	157
第二节 元人书法的复古与“尚态”	167
一、元人书法的“复古”	167
二、元人书法的“尚态”	177

第五章 宋元绘画审美意识	187
第一节 宋元绘画的变革	188
一、宋元绘画的题材变革	192
二、宋元绘画的形式变革	194
三、宋元绘画的主体变革	197
第二节 宋元绘画的“极似如真”	203
一、宋元界画的“极似”	205
二、宋元花鸟画的“如真”	208
第三节 宋元绘画的“神似见意”	219
一、宋元山水画的“神似”	220
二、宋元山水画的“见意”	230
第六章 宋元服饰审美意识	239
第一节 宋代服饰的新变与文人意识的主导性	240
一、文人服饰及其审美意识	241
二、女性服饰与文人审美意识	245
三、“尚逸”和“重韵”的审美意识	250
第二节 下层民众服饰审美意识	254
一、质朴合宜	254
二、实用便捷	258
三、逐时炫富	262
第三节 多民族交融共存的服饰审美意识	267
一、辽与北宋在服饰审美中的碰撞和交流	267
二、金与南宋在服饰审美中的对抗与交流	273
三、元一统及其服饰审美中的民族交融	276
第七章 宋元日常生活审美意识	283
第一节 宋元饮食审美意识	284
一、宋元饮食的基本形态	285

二、宋元饮食审美意识	289
三、原因探析	300
第二节 宋元生活方式中的审美意识	305
一、居家礼仪:井然有序	306
二、人生礼仪:实用功利	314
三、岁时节日:顺天守时与神人以和	322
第八章 宋元陶瓷中的审美意识	333
第一节 巧夺天机、妙法自然	337
一、“巧夺天机、妙法自然”思维的历史流变	338
二、“天机”与“人工”	342
第二节 用饰合宜、得心应手	350
一、“用饰合宜、得心应手”思维的历史流变	350
二、“适用”与“合宜”	354
结 语	361
参考文献	370
索 引	380
后 记	391

后周显德七年(960年),后周殿前都点检赵匡胤受后周恭帝柴宗训禅位登基称帝,改元建隆,国号“宋”,史称“宋朝”、“北宋”,波澜壮阔的宋元之世由此拉开序幕。如果按历史习惯,将辽、金、夏三朝列入宋元,这一时代则开始于后梁贞明二年(916年),这一年,契丹各部群臣及诸属国上尊号于契丹首领耶律阿保机曰大圣大明天皇帝,契丹政权建立,建元神册,国号“契丹”。自辽宋开始,大江南北、长城内外,先后崛起了契丹人建立的辽政权、汉人建立的宋政权、大理段氏建立的大理政权、党项人建立的夏政权、女真人建立的金政权、蒙古人建立的元政权,其中还包括北宋建立时残留的五代十国时期的西蜀、南唐诸政权等。各朝多方,逐鹿争雄于天下,自白山黑水至百越大海之间,九州时分时合,由南北对峙终走向天下一统。元至正二十八年(1368年),朱元璋于应天府登基称帝,国号大明,建元洪武,结束了蒙元在中原近百年的统治,宋元一世画上了历史的句号。

从916年算起,到1368年,辽、宋、金、元历452个春秋,其间经历了中国封建文化的鼎盛之世,所谓“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”^①。至元代时统治者又开辟出华夏文明史上最广阔之疆域,大江南北混一,欧亚东西交流,如《元史·地理志》所载:“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。汉梗于北狄,隋不能服东夷,唐患在西戎,宋患常在西北。若元,则起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一,故其地北逾阴山,

^① 陈寅恪:《金明馆丛稿二编》,上海古籍出版社1980年版,第245页。

西极流沙,东尽辽左,南越海表。盖汉东西九千三百二里,南北一万三千三百六十八里,唐东西九千五百一十一里,南北一万六千九百一十八里,元东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣。”^①经济上,商品经济、城市经济渐趋主流,与农并称;政治上,集权和开明并存,封建制度日趋严密稳定;军事上,中原汉人与北方民族南北交战,终元人南下成功,以北统南;思想上,性理之学独树一帜,不但风行天下,且成自上而下的全社会之贯彻,由朝到野,自国而家而身,无不靡及,对文艺多有浸润;文学上,雅俗各自主张,各领风骚,诗词文赋在汉唐后别开生面,小说戏曲在市井中另辟蹊径;艺术上,书法、绘画代有雄才,意法并重,体派各家异彩纷呈。总而言之,宋元时期的社会各方面、各领域的旧传统和新力量在碰撞中摸索建立了稳定的关系结构,社会文化及孕育这文化的社会形态正处于完善成熟的状态之中,审美意识处身其中,在承传前人的基础上表现出明显的时代风貌。因此,想要把握发达且复杂的宋元审美意识史,脱离孕育它的具体时代和社会无疑是不可行的。如钱穆言“治史必以国家民族当前事变为出发点”^②。因此,研究宋元审美意识的流变,首先需要理出一个稳定、科学的探讨语境。

一、复杂的政权态势与南北审美问题

宋元四百年,在中国数千年的历史中,是一个政权更迭较为频繁的历史时期。这种复杂的政治形势对宋元审美意识的影响是非常直接的。人们一般将北宋立国视为是接续汉唐的又一个一统政权的开始,但实际上宋王朝从未实现真正的南北“大一统”。北宋百余年间,赵宋政权虽先后平定荆南、湖南、后蜀、南汉、南唐等多个割据政权,一统中原,但在宋统治区域以外的北方,先后崛起了契丹建立的辽政权和女真建立的金政权,宋统治区内又有党项人分裂建立的夏政权,南方有段氏建立的大理政权,这些政权都与北宋分庭抗礼各统一方。南宋时,赵宋偏居江南,宋金南北对

① (元)脱脱等:《辽史》,中华书局1974年版,第1345页。

② 钱穆:《中国史学发微》,见《钱宾四先生全集》第32册,台北联经出版社1998年版,第70页。

峙,女真人建立的金政权统治了黄淮以北直至大漠的广大北方土地,与地处西北的西夏时战时和,不计小国大理的话,天下处于宋、辽、夏三个政权南北分治、三足鼎立的状态。这种局面,直至13世纪时,蒙古崛起,短短数十年席卷欧亚数十国,先后灭金与西夏,此后,以忽必烈一系为代表的蒙古贵族承金统定都大都,建大元朝,南下灭大理南宋,政治上隔绝百余年的大江南北才复归一统。但蒙元因民族偏见,划天下良民为四等,其中列为三等的汉人为原金与西夏统治区的民众(包括北方汉人和契丹、女真等少数民族),四等为南人,包括南宋统治区的南方各族百姓。所以,南北方虽然在政治上统一了,但在文化上因蒙元政权的民族歧视政策导致南北分离的状态一直没有发生质的改变。民族政权与汉族政权的对峙与战和,始终在这一时期以这样一种极端的方式影响着各民族的审美意识。

由于辽、金、元都属于北方民族政权,其与两宋政权的对抗与斗争,一直涉及不同民族在南北地域之间的审美意识的交流问题。因此,宋元时期的审美意识研究首先应在南北审美意识差异的语境内展开来,对其中的异同变化、互相影响、具体过程、特例共性、现象规律作系统深入的研究。钟仕伦在《论南北文化区系的生存》一文中认为:“南北文化中心各具特色,因而使南方和北方在特定历史时期中形成了不同的审美意识和审美情趣。由于战争的爆发、经济的变革、自然灾害的发生和生态环境的破坏,华夏文化中心曾由西至东,由北至南,再由南至北,由西至东以循环往复的形式不断迁移。每一次文化中心的迁移都使华夏文化融汇进新的文化因素,而文化中心的迁移必然带来艺术创造的繁荣,这是隋之前文学艺术发展的一个基本规律。”^①我们认为,这种南北不同的审美意识的交流碰撞,对华夏美学的促进不仅发生在隋前,且是隋后中国古代美学的一个基本规律,宋元审美意识也不例外。在宋元时期,南北方的审美意识始终处于既分流发展,又不断地相互碰撞与交流的局面。

^① 钟仕伦:《论南北文化区系的生存》,《西南民族学院学报》(哲学社会科学版)1995年第4期。

辽、宋、金元时期尽管各个政权所统辖的范围时有变化,但因政治原因,在南北地域隔离状态中,各领域出现了十分明显的南北审美意识分流发展的现象。由于政权分立,在较长时间的南北地域隔离状态中,南北文化交流减缓,地域文化在比较封闭的状态下自我发展,由此培育了带有较强地域特征的地方文化。当然,在地域文化影响下,如饮食服饰、民居建筑、民情风俗等也表现出南北的不同,但更能反映南北审美意识差异的是文艺活动。原因一方面在于,文学艺术是在自觉意识中进行的,因而,其中的南北差异,更能反映出审美意识的南北不同。另一方面,文艺的审美属性是其主要属性,所以文艺上的南北差异对审美差异的表现更为鲜明,更易辨识。在南北方各自地域文化的环境中,一些形式相近的文艺各自发展,形成了很有趣的文艺上的“南北差异现象”,如文学上的南北词、南北曲,书画上的南北宗、南北派等。从宋元时期大量的南北各异的审美现象可以看出,基于地域的南北审美差异意识,深深地影响着宋元时期的审美活动的各个方面。如宋人庄绰所言:“大抵人性类其土风。西北多山,故其人重厚朴鲁。荆扬多水,其人亦明慧文巧,而患在轻浅。”^①

然而,当南北方的审美意识在各自地域文化的涵育中逐渐壮大、特性增强的同时,又往往受政治因素的影响而产生了相互交流的可能性。而且,无论是南方还是北方,都不甘自我封闭,都有对外交流的内部需要。因此,当南北方处于战争或对峙的政治隔绝时,南北审美交流就相对薄弱;当南北统一时,这样的交流就非常繁荣。在相互交流中,南北方的审美意识相互影响、促进,在碰撞中走向融合,形成审美上的新变。在宋元审美意识的流变上,南北民族间的交流及互相影响作用一直是华夏审美意识形成演变的根本动力之一,尤其在多民族政权并存时期,民族审美交流的影响较大一统政权时代更加明显强烈。宋元时期,契丹、女真、党项、蒙古、吐蕃等少数民族先后崛起;同时,两宋汉人政权虽军事孱弱,但文化发达,国力强盛。崛起之少数民族与发达之汉民族之间的审美交流或冲

^① (宋)庄绰:《鸡肋编》,见上海古籍出版社编:《宋元笔记小说大观》(四),上海古籍出版社2001年版,第3983页。

突,共同构成了自春秋、南北朝以来的第三次民族审美大交流与大融合,对华夏审美意识的形成与发展产生了巨大影响。

宋元时期审美意识的相互交流与影响是伴随北人南下的历程逐渐深化的。契丹天显十一年(936年),辽太宗耶律德光率军协助后唐河东节度使石敬瑭灭后唐获得燕云十六州,自此开始了契丹、女真、蒙古各族南下迁居汉地的历史。韩光辉《辽代中国北方人口的迁移及其社会影响》一文根据《辽史·营卫志》推测:“辽末天祚帝初年(1101年),设在南京(今北京市)、西京(今山西大同市)、平州(治今河北县卢龙县)和奉圣州(治今河北涿鹿县)的宫卫提辖司共37个。宫卫提辖司是既领宫卫兵丁,又领户口的军事行政组织,每提辖司约管宫卫户1500户,37个提辖司共管5.5万余户,如以每户5口计算约27.5万人;其中,契丹户大约2.2万户,11万人;包括汉人和其他少数民族在内的蕃汉转户3.3万户,16.5万人。由于在辽国占领以前,生活在燕云地区的非汉族人民数量有限,上述契丹户和蕃汉转户中的非汉族人民绝大多数是外来移民。”^①女真建立金以后,继续北方民族迁居南移的做法。《大金国志·太宗文烈皇帝六》载:“尽起本国之土人,棋布星列,散居四方。令下之日,比屋连村,屯结而起。”宋人史著《建炎以来系年要录》卷六八记录北方民族南移情况时,写道:“悉起女真土人散居汉地,惟金主及将相亲属卫兵之家得留。”而且,南下的女真各族并非民族聚居,而是与北方汉人杂居,习俗渐混。《大金国志·屯田》记录了女真南下后在北方放弃渔猎传统改易农耕的情况。从熙宗天眷年间到皇统初年(1138—1141年),女真人“自本部族徙居中土,与百姓杂处”,“非止女真,契丹、奚家亦有之”,“计其户口给以官田,使自播种,以充口食”。随着宋金战争中金人的南侵,女真南下的范围进一步扩大,《大金国志》云:“自燕山之南,淮陇之北,皆有之,多至六万人,皆筑垒于村落间。”

到蒙元时期,北方民族南下的人口迁徙仍在继续。蒙古习俗,战士出征,家人跟随作战,从事后勤保障。《蒙鞑备录》记载:“其俗出师,不以贵

^① 韩光辉:《辽代中国北方人口的迁移及其社会影响》,《北方文物》1989年第2期。