

皮朝纲著

中国古代文艺美学概要

四川省社会科学院出版社

中国古代文艺美学概要

皮朝纲 编著

四川省社会科学院出版社

一九八六·十二·成都

责任编辑：李嘉玮
封面题字：谢季筠
封面设计：贾 梅

中 国 古 代 文 艺 美 学 概 要
皮 朝 纲 编 著

出版：四川省社会科学院出版社
发行：四川省新华书店
印刷：成都前进印刷厂

开本：787×1092毫米1/32 印张：10 字数：220千字

1986年12月第1版 成都第1次印刷 印数：1—11,000册

书号：10316·44

定价：1.70元

目 录

绪 论	(1)
一 以马克思主义为指导，研究我国古代文艺 美学遗产，是美学研究的一项重要任务…	(1)
二 中国古代文艺美学研究的对象	(3)
三 中国古代文艺美学研究的方法	(5)
上 编 中国古典文艺美学的重要 范畴	(8)
第一 章 “味”（审美观照及体验）	(12)
第一节 “味”的内涵和它被引入审美理论 的概况	(12)
第二节 对审美观照及体验的几个重要环节 的探讨	(16)
第三节 对审美观照及体验如何深入的论述…	(21)
第二 章 “悟”	(26)
第一节 “悟”被引入审美理论的概况	(26)
第二节 “悟”与审美	(29)
第三节 作为美学概念的“悟”的主要含义 与主要特征	(32)

第三章	“兴会”	(40)
第一节	“兴会”的内涵和它在文艺创作中 的作用	(40)
第二节	“兴会”产生的基本条件和“兴会” 的培养	(43)
第四章	“意象”	(48)
第一节	作为美学概念的“意象”的基本含义…	(48)
第二节	“意象”在审美活动中的作用……	(51)
第五章	“神思”	(58)
第一节	“神思”的基本含义……………	(58)
第二节	“神思”的基本特征……………	(60)
第六章	“虚静”	(64)
第一节	“虚静”被引入审美理论的概况……	(64)
第二节	“虚静”的性质、特点和它对艺术 构思的作用……………	(68)
第七章	“气”	(72)
第一节	“气”被引入审美理论的概况………	(72)
第二节	“气”是文艺创造的推动力…………	(74)
第三节	“气”与审美心境、审美想象…………	(76)
第四节	“气”是文艺作品的生命……………	(78)
第八章	“味”(审美特征)	(80)
第一节	作为美学概念的“味”的形成和发 展过程……………	(81)
第二节	构成“味”的因素……………	(89)
第三节	关于“味”的特点……………	(94)
第九章	“意境”	(99)

第一节	“意境”构成的基本因素	(99)
第二节	“意境”的基本特征	(102)

下 编 中国古代文艺美学思想 发展梗概 ..... (105)

第十章	先秦文艺美学	(107)
第一节	儒家文艺美学思想	(108)
一	关于文艺在社会生活中的作用	(108)
二	关于文艺的本质特征	(112)
三	关于文艺的创作规律	(116)
四	关于文艺的审美标准	(119)
第二节	道家文艺美学思想	(120)
一	“道”——美的最高境界	(121)
二	“有无相生”——追求“无言之美”	(123)
三	“非爱其形也，爱使其形者也” 重视“德充之美”	(125)
四	“既雕既琢，复归于朴”——提倡自 然朴素之美	(127)
第十一章	两汉文艺美学	(130)
第一节	“吟咏情性”说	(131)
第二节	“肇于自然”说	(133)
第三节	“发愤著书”说	(135)
第四节	“伏习象神”说	(137)
第五节	“君形者”与“师旷之耳”	(141)

第十二章 魏晋南北朝文艺美学	(143)
第一节 提出了许多重要的美学命题	(144)
一 “得意忘象”说	(144)
二 “缘情”说	(148)
三 “音为知者珍”	(150)
四 “传神写照”与“迁想妙得”	(154)
五 “澄怀味象”与“畅神而已”	(156)
六 “去饰取素”	(159)
七 绘画“六法”	(162)
八 “滋味”说	(164)
九 “情实理真”说	(166)
第二节 《文心雕龙》的文艺美学思想	(170)
一 倡导文学的自然之美，揭橥“自然会妙”之说，反对雕削取巧之风	(170)
二 “英华曜树”之美与“朱绿染缯”之美	(174)
三 “余味曲包”——含蓄蕴藉之美	(177)
四 以真为基础，真善美相统一的美学原则	(180)
五 “窥意象而运斤”——文艺创造的中心问题	(183)
第十三章 隋唐五代文艺美学	(185)
第一节 关于诗文创作和欣赏的美学命题	(185)
一 “文章合为时而著，歌诗合为事而作”	(185)
二 “美不自美，因人而彰”	(188)

三	“境象非一，虚实难明”与“境生于象外”	(190)
第二节	关于绘画、书法创作和欣赏的美学命题	
一	“达其情性，形其哀乐”	(192)
二	“审象于净心”	(194)
三	“意存笔先，画尽意在”	(195)
第三节	司空图的韵味说及其审美理论	(197)
一	“醇美”与“全美”	(197)
二	“神”与“真”	(202)
三	“思与境偕”	(205)
第十四章	宋元文艺美学	(209)
第一节	关于诗文创作和欣赏的美学命题	(210)
一	“语贵含蓄”	(210)
二	“凡事既尽其美，必有其韵，韵苟不胜，亦亡其美”	(213)
三	“诗中有画”，“画中有诗”	(216)
四	“诗眼”的美学意蕴	(217)
第二节	关于绘画创作和欣赏的美学命题	(221)
一	山水之法，“以大观小”	(221)
二	“画以造意”，“聊以写胸中逸气”	(223)
三	“成竹于胸”，“少纵则逝”，“心手相应”，“数尺而有万尺之势”	(225)
四	“景外意”、“意外妙”	(227)
第三节	严羽的审美理论	(229)
一	“学诗者以识为主”	(229)

二	“唯悟乃为当行，乃为本色”	(232)
三	“别材”与“别趣”	(235)
第十五章	明代文艺美学	(240)
第一节	王履的“吾师心，心师目，目师华 山”的命题	(241)
第二节	谢榛的“以兴为主”说	(243)
第三节	李贽的“童心说”	(245)
第四节	汤显祖的“世总为情”说	(248)
第五节	袁宏道的“情真语直”说	(251)
第十六章	清代文艺美学	(260)
第一节	王夫之的“四情”说与“情景相生”说	(260)
第二节	叶燮的“以在我之四，衡在物之三， 合而为作者之文章”的命题	(265)
第三节	王士禛的神韵说与兴会说	(271)
第四节	方东树的“生气”说	(283)
第五节	金圣叹对小说创作艺术规律的探讨	(293)
第六节	李渔关于戏剧创作源泉和人物性格 塑造的论述	(296)
第七节	石涛的“一画”论	(300)
附	本书参考文献简目	(305)
后记	.....	(309)

绪 论

一、以马克思主义为指导，研究我国古代文艺美学遗产，是美学研究的一项重要任务

文艺美学是美学这门学科中的一个重要分支，它是文艺学和美学相结合所产生的一门新学科，它是专门研究文艺的审美本质和审美规律的一门学科。我国古代美学，包括哲学美学、心理学美学（审美心理学）、社会学美学（审美社会学）、文艺美学等等内容，其中以文艺美学所占的比重最大。因为中国古代美学从哲学上直接探讨美的本质的论述（也就是对美的本质作哲学的思考的论述）并不多，许多有关美学和文艺理论的著作与论述，乃是文艺家和文艺理论批评家对文艺创作和欣赏经验的总结，许多内容都涉及文艺的审美特征，涉及文艺创作和欣赏活动规律的美学特点，实际上都是文艺美学需要研究的问题。因此，研究中国古代文艺美学，有助于我们更好地研究和把握整个中国古代美学。

我国历史悠久，有着光辉灿烂的文化，无论是文学、绘画、书法、音乐、舞蹈、戏曲、建筑、园林，都有着许多艺

术水平很高的作品。我国古代的文艺理论遗产也是十分丰富的，其中包含着大量见解十分精辟的文艺美学思想，而且有着自己独特的民族风格和传统。例如乐论，在春秋时期（公元前770—前476年）就以阴阳五行为中心，形成了关于五音六律的一种理论。战国时代（公元前475—前221年）的《乐记》，大约是世界上最早最系统的音乐理论，而且是一部相当完整而系统的文艺美学著作。^① 我国古代的文论资料也很丰富，魏晋时期陆机的《文赋》，就是很有见地的文艺美学著作；南朝齐梁时期刘勰的《文心雕龙》则已经形成了一个相当完整的理论体系，清人章学诚在《文史通义·诗话篇》中说“文心体大而思精”，“笼罩群言”。在画论方面，南齐谢赫的《古画品录》，唐代张彦远的《历代名画记》，宋代郭熙的《林泉高致》等等，对我国绘画艺术的审美特性和审美规律，作了相当深刻的说明和总结。在书法理论方面，唐代孙过庭的《书谱》，清代包世臣的《艺舟双楫》，对于书法艺术的创作规律及其审美特点，作了深入的探讨和总结。总之，我国古代的文学艺术家、文艺理论批评家，在他们的文艺理论著作和论述中，对文艺的审美特征和审美规律提出过一些深刻的、精辟的意见。虽然这些见解有很大一部分是零星的、片段的，而不是全面的、系统的，但是，这些见解是从丰富的文艺实践经验中总结出来的，具有我国民族的特色。运用马克思主义、毛泽东思想的立场、观点、方法，对我国古代的文艺美学遗产进行研究，分析它，批判它，

---

^① 据郭沫若《青铜时代·公孙尼子与其音乐理论》的考证，《乐记》为战国初年的公孙尼子所作。

发展它，是我们进行美学研究的一项重要任务，是建立马克思主义美学体系（包括文艺美学体系）所不可缺少的一项工作。

历史经验深刻地告诉我们：社会主义文艺的繁荣，必须以批判地继承和发展古代文艺为前提；马克思主义美学体系（包括文艺美学体系）的建立，也必须在整理、总结我国古代美学（包括文艺美学）传统的基础上才有可能。为了社会主义文艺的发展，为了建立马克思主义美学体系（包括文艺美学体系），我们应该在前人的基础上，进一步整理和总结中国古代的美学（包括文艺美学）传统，为建立马克思主义美学体系（包括文艺美学体系），同时又具有我国民族特色的美学理论作出贡献。

二、中国古代文艺美学研究的对象

根据美学界多数人的看法，美学作为一门独立的学科，是从德国鲍姆嘉通（1714—1762年）于1750年出版《美学》一书算起的。因此，美学在我国古代还没有形成为一门独立的学科。作为一门独立的学科，美学却是在鸦片战争以后，从西方介绍过来的。在我国开展文艺美学研究的时间还更短。但是，我国古代的许多文学艺术家、文艺理论家对文艺的审美特征和审美规律问题曾进行过有益的探索和研究，他们不断地从理论上总结和概括自己的审美经验（包括文艺创作和文艺欣赏的经验），逐渐形成和发展了自己的美学见解、审美思想。这些美学见解、审美思想不只较为集中地表现在文论、诗话、词话、乐论、画论、书论等这类文艺评论之中，

而且广泛地散见于笔记、杂录、史传、书札、评点、批注以及许多类书、丛书中。中国古代文艺美学的研究，应主要研究那些已经上升为理论形态的美学思想，特别是文艺理论中的审美思想。文艺美学是专门研究文艺的审美本质和审美规律的一门学科，因此，中国古代文艺美学，应把注意力放在研究我国古人对文艺的审美本质和审美规律的论述上面。而我国古代文艺家和文艺理论批评家关于文艺的美学见解，又集中体现在若干美学范畴和美学命题之中，因此，应特别重视对美学范畴和美学命题的研究。实际上，一部中国古代文艺美学思想史，就是一系列美学范畴、美学命题发生、发展和演变的历史。离开了对我国古代一系列美学范畴和美学命题的研究，那么，对中国古代文艺美学的研究，就会成为一句空话。

中国古代文艺美学的内容，大致包括三个方面：文艺作品的美学、文艺创作的美学和文艺欣赏的美学。文艺作品的美学，主要探讨文艺作品的审美特征。文艺创作的美学和文艺欣赏的美学，则主要探讨文艺创作活动规律与文艺欣赏活动规律的美学特点。中国古代文艺美学同中国古代审美心理学的联系是非常密切的。因为，中国古代文艺美学除少数美学著作和论述带有内在体系，因而具有分析性和系统性外，多数都是文学艺术家的创作实践和欣赏经验的总结，并且常常是一种描述性的，带有很强的直观性。同时，中国古代文艺美学的基本特点之一，是它偏重于提倡表现的美学思想，因而突出地表现出重审美中的体悟的倾向，而这种体悟更多的是同表象、情感、想象、理解等心理功能紧密地融合在一起的。文艺家在进行创作时，虽然重视用语言等物质媒介和手

段去塑造艺术形象，但是绝不满足于作品所塑造的形象实境本身，要求实境必须富有启示性和诱发力，以便最大限度地激发欣赏者的想象力和理解力，去领悟艺术形象的“味外之旨”（司空图：《与李生论诗书》）、“象外之象”（司空图：《与极浦书》）。因此中国古代艺术和美学就很重视艺术创作和审美活动中审美主体的那种独特的审美体验和感受。这样，不少美学著作和言论都涉及审美心理学的内容。而中国古代审美心理学的内容则成为中国古代文艺美学的重要组成部分。认真研究、探讨中国古代审美心理学的有关范畴和命题，有助于更深入地研究和理解中国古代文艺美学的一系列美学范畴和美学命题。

三、中国古代文艺美学研究的方法

中国古代文艺美学的研究，应以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，研究文艺美学思想本身发展的内在规律。在这个总的原则的指导之下，还应该注意以下几点：

首先，中国古代文艺美学受中国古代哲学思想的影响是非常深刻的，因此要注意哲学思想对美学的影响。中国古代文艺美学的许多概念、范畴，都是来自中国古代哲学，诸如形、神、气、道、理，等等，是从哲学延伸到美学的。比如“神”这个概念，中国古代哲学讲神，其意义与西方哲学、宗教神学中的所谓神，意义大不相同。西方唯心主义及宗教神学所谓的神，指有人格的上帝，而中国哲学中所谓的神乃指自然界中微妙的变化。《易大传》称：“阴阳不测之谓神。”（《易·系辞上》）“神也者，妙万物而为言者也”。

(《易·说卦》)“不测”是不可预测，“妙”是细微而奇巧，都表示事物变化的错综复杂。“神”这个哲学概念后来被引入文艺理论，指创作达到得心应手、出神入化的境地，指作品达到神妙的境界。

其次，要注意对中国和外国的美学传统进行比较研究。世界各国的美学传统，既包含有每个民族特有的东西，也包含有世界各个民族共有的东西，它是共同美学原理和独特美学原则的统一。各国的美学传统，是可以互相沟通，并非绝对隔绝的。从印度传入我国的佛学，在历史上就曾经影响过我国古代的美学观点，宋人的“以禅喻诗”，就是这种影响的表现之一。西方也受到过中国传统美学的影响，哥德、斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特等，都曾从中国美学和艺术传统中汲取过营养。实践证明，也只有在和外国美学传统的比较中，才有可能真正理解我国美学传统的独特之处。有比较才有鉴别，通过比较研究，才能清楚地懂得我国美学传统中，哪些是中外共有的审美规律，哪些是中外共同的审美规律在中国民族传统中的特殊表现形式，哪些是我国独有而为别国所无的特殊的审美规律。

再次，要运用现代科学的研究成果进行研究。中国古代文艺美学有它自己的一套专门术语和理论系统，需要认真研究，批判地继承这份珍贵遗产。但是，应该注意运用现代科学的研究成果，对它们加以分析整理，以便作出科学的解释。中国古代美学史上的许多概念、范畴，如果不用现代科学理论加以分析研究，就不可能认清楚它的实质。也必须注意，对古人的术语，能够用现代的术语加以解释，当然很好，不过应当防止以今人的观点去附会古人的概念，把古人现

代化；同时也要防止以现代人的水平，去批评古人，轻率地否定古人的成就和贡献。在对中国古代文艺美学的概念、范畴进行研究时，既要借鉴西方美学，又要避免简单机械的类比，要注意中国美学传统的民族特点。

上编 中国古代文艺美学 的 重 要 范 畴

在中国古代文艺美学思想体系中，范畴是十分丰富的。这些范畴从不同的方面总结、概括了人们对审美现象、审美经验的认识成果，它们具有鲜明的民族特色，反映出我国民族的审美心理特征和审美倾向。中国古代文艺美学包括文艺作品美学、文艺创作美学和文艺欣赏美学等三个方面，在它们各自的领域内，都有一系列的审美范畴。如果我们把它们三个方面加以大致的划分，文艺创作（特别是文艺创作中的艺术构思阶段）美学和文艺欣赏美学的许多重要范畴，都主要涉及审美主体的审美活动和审美意识；文艺作品美学的重要范畴，则主要涉及审美对象的审美特征（诚然，文艺作品也是一种特殊的意识形态，但它是审美意识的物化形态，当它一旦客观化，就已经成为客观的审美对象）。

我们先从审美主体的审美活动和审美意识方面考察，其重要的审美范畴有：“意象”、“兴会”、“神思”、“虚静”、“味”（体味），“悟”、“气”，等等。在文艺创作（特别是艺术构思）中，酝酿、凝聚、形成“审美意象”是一个中心环节。因为在文艺创作（特别是艺术构思）中，