

中国艺术学研究书系

陈池瑜
主编

第一辑

“十三五”国家重点图书音像电子出版物出版规划·文艺原创精品出版规划项目

明末清初艺术观念

杨晓辉 著

山东教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

明末清初艺术观念 / 杨晓辉著. — 济南 : 山东教育出版社, 2018. 12

(中国艺术学研究书系 / 陈池瑜主编)

ISBN 978-7-5701-0429-1

I. ①明… II. ①杨… III. ①艺术史-中国-明清时代-高等学校-教材 IV. ①J120.94

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 243872 号

ZHONGGUO YISHUXUE YANJIU SHUXI
MINGMO QINGCHU YISHU GUANNIAN

中国艺术学研究书系
明末清初艺术观念

陈池瑜 主编
杨晓辉 著

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司

出版发行: 山东教育出版社

地址: 济南市纬一路 321 号 邮编: 250001

电话: (0531) 82092660 网址: www.sjs.com.cn

印 刷: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

版 次: 2018 年 12 月第 1 版

印 次: 2018 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 26.25

印 数: 1-2000

字 数: 421 千

定 价: 88.00 元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换) 印厂电话: 0539-2925659

总序

陈池瑜

中国艺术学有着丰富的文献史料和悠久的学术传统。中华民族具有辉煌灿烂的艺术文化，在甲骨文、彩陶、玉器、青铜器、音乐、诗词、书法、绘画、雕塑、瓷器、建筑、园林艺术、戏曲、小说等方面都取得了杰出的成就。我国的艺术理论如乐论、文论、诗论、书论、画论、曲论、工艺美术理论等都是在总结我国各类艺术创作规律和审美形式的基础上概括与构建起来的。每个民族、国家或地域的艺术理论，都与其艺术创作及艺术作品紧密相关。古希腊亚里士多德的《诗学》在分析古希腊史诗、悲剧、喜剧及音乐的基础上提出“一切艺术都是模仿”的观点。瑞士现代艺术理论家沃尔夫林的《艺术史基本概念》，从文艺复兴与巴洛克绘画对比研究中，提炼出线描与涂绘、平面与纵深等五对艺术史风格概念。我相信，特定的艺术理论、艺术史观、艺术批评原则和艺术史论家们的特定的研究对象、评论对象有着深刻的内在逻辑联系。英国现代批评家克里夫·贝尔和罗杰·弗莱在主要对印象主义进行研究与评论的过程中，生发出他们的形式主义批评理论。中国的传统艺术理论，是先哲们在研究中国的诗词书画等作品中建立起来的。因此，我们要研究中国艺术理论、中国艺术史观和批评理论，应该和探索中国艺术史，并和研究中国诗词书画、工艺文化、音乐戏曲等结合起来，总结中国艺术的经验，概括中国艺术的规律，建构中国特色的艺术学理论。

早在先秦时期，我国就出现音乐专著《乐记》，在《论语》《老子》《庄子》《易经》等著作中，虽是讨论国家、社会、人事、伦理及探寻天地宇宙本源与变

化等问题，但也包含了对诗歌、绘画、音乐、舞蹈的精辟观念，是我国艺术学的源头。汉魏六朝时期，我国诗文书画理论得到快速发展，出现了刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》、庾肩吾的《书品》、谢赫的《画品》等重要著作。特别是《文心雕龙》建立起我国以诗文为基础的艺术理论的宏大体系，在我国艺术理论发展中具有里程碑的意义。钟嵘、庾肩吾、谢赫的诗书画品评理论，不仅奠定了我国艺术批评样式的基础，而且拉动了艺术理论和艺术史的发展，帮助我国艺术学形成以品评为中心、以艺术理论和艺术史为两翼、富有民族特色的艺术学理论格局。其后仅就艺术史方面，唐宋时期出现了体系完备、形制各异的艺术史著作，如张彦远的《历代名画记》、朱景玄的《唐朝名画录》、郭若虚的《图画见闻录》、米芾的《书史》《画史》、黄休复的《益州名画录》等，使我国艺术史学进入了黄金时期，这些著作中提出了多种重要的艺术史学理论，形成了艺术史写作的多种方法。元明清时期，除诗书画理论进一步发展外，在曲论、小说评点理论、书画考证与鉴赏理论等方面，有了新的开拓与发展，这一切都值得我们认真总结、开掘和研究，是我国艺术学的宝贵资源。

20世纪初在西学东渐的学术背景下，我国的艺术理论等学科也向现代形态转型，欧美、日本和苏俄的哲学、美学、艺术理论、艺术史观翻译介绍到中国，对我国现代形态的艺术理论、艺术史的发展起到了较大作用。我们在借鉴外国艺术理论的同时，今天我们更应该把挖掘和转换我国传统的艺术理论，建构新的富有中华民族特征的艺术理论，包括艺术原理、艺术史学观念与批评理论，作为我国艺术学理论发展的战略任务。

1750年德国哲学家鲍姆加通将美学从哲学中分离出来，建立美学学科。1900年前后德国美学家马克斯·德索将艺术学从美学中分离出来。由于欧洲心理学和社会学、人类学的发展，在19世纪下半叶产生艺术社会学和艺术心理学，这两个方面的成果，又推动了艺术学一般理论的发展。20世纪以来，西方艺术理论及艺术史学进入到新的发展时期，不断出现新的艺术理论和艺术史学成果，产生艺术学与艺术史研究新的观念与方法，这都值得我们认真借鉴。20世纪以来，我国艺术理论家和艺

术史家也做出了不懈的努力，如蔡元培、王国维、鲁迅、宗白华、陈师曾、马采、岑家梧、林文铮、李朴园、滕固、郑昶、陈之佛、黄忏华、丰子恺、史岩、傅抱石、俞剑华、王朝闻、王子云等人，在美育理论与艺术理论，在艺术史、雕塑史、绘画史或者图案史与设计理论，在美学理论与艺术批评等方面，做出了积极的贡献，取得了丰硕成果，这为21世纪中国美学与艺术学的研究增添了新的学术养料。我们应该在中国古代和中国现代艺术理论这两种学术传统的基础上进行新的探索与转化，构建当代富有民族特征的中国艺术学理论。

2011年，经国务院学位委员会批准，艺术学由文学门类的一级学科独立出来，升格为与文学、哲学、法学等并列的学科门类。艺术学成为与美术学、设计学、音乐舞蹈学、戏剧影视学并列的一级学科，这为艺术学理论学科的发展带来了新的契机。

在艺术学理论学科发展中，中国艺术学研究应具有特别的意义，本着为中国古代和现代艺术理论、艺术史深化研究添砖加瓦，为中国艺术学的当代发展及理论建构尽一份绵薄之力的初衷，我们成立了清华大学美术学院中国艺术学理论研究所，并由本所编辑《中国艺术学研究书系》，得到了山东教育出版社的大力支持。

本丛书以中国书画、工艺美术和设计艺术等视觉艺术研究部门成果为主要选题内容，也考虑戏剧（曲）、音乐舞蹈以及电影电视等表演艺术理论，兼及诗词理论和文论方面的选题，关注当代之艺术创作新的形式、风格、媒介、材料、思潮、观念及艺术批评新成果。初编三辑，每辑十本，共三十本。丛书于2016年被批准为“‘十三五’国家重点图书、音像、电子出版物出版规划项目·文艺原创精品规划出版项目”。2017年，第一辑十种图书又被批准为2018年度“国家出版基金项目”，2018年第一辑出版。2019年~2020年，后两辑二十种也将陆续推出。《中国艺术学研究书系》前三辑出版后，我们还要继续编辑出版相关专著。选题范围包括艺术原理、艺术美学、艺术哲学、艺术史学理论、艺术创造学、艺术文献学、艺术社会学、艺术心理学、艺术文化学、艺术管理学、艺术考古学等基础学科和交叉学科，还包括艺术通史、艺术断代史、艺术史专题研究、艺术流派与风格研究、艺术

批评和方法论研究等。

本丛书选题是以中国艺术学为主要研究对象，同时也欢迎中外艺术及理论的比较研究、跨文化交流研究以及外国学者对中国艺术及理论的研究方面的选题。

希望本丛书的出版，能引起更多学者、学生和读者关注与研究中国艺术学，共同建构中国艺术学，推动中国艺术学学科发展。

2018年8月2日于清华园

目 录

序 言

绪 论

- 一、研究对象与研究意义 001
- 二、概念的界定 004
- 三、研究现状与主要论题 008
- 四、研究方法与创新点 015

第一章 明末清初艺术观念的社会文化背景

- 第一节 明末清初的社会变迁 019
  - 一、动荡不安的政坛局势 019
  - 二、繁荣发展的商业文化 024
  - 三、日益变迁的世俗生活 030
- 第二节 明末清初的哲学思潮 041
  - 一、王阳明心学及其分化 041
  - 二、东林学派及王学修正运动 046
  - 三、古学复兴与西学输入 048
  - 四、经世致用之实学新潮 051
- 第三节 明末清初的艺术家境遇 053
  - 一、出俗入雅的人生追求 054
  - 二、悠游末世的生活态度 056

三、进退维谷的遗民处境	059
四、清廷一统的文人境遇	065
本章小结	067
第二章 主情艺术观念的迭起	
第一节 明末主情艺术观念的代表理论	070
一、徐渭的“真率写情”说	070
二、李贽的“发于情性”说	076
三、汤显祖的“唯情”说	081
四、袁宏道的“情真语直”说	087
第二节 明末主情艺术观念的普遍盛行	093
第三节 主情观念下的艺术表达	102
一、率意为之的写意绘画	103
二、潇洒爽逸的写意书风	117
三、情意独至的戏曲乐舞艺术	124
四、虽由人造宛自天开的工艺园林	134
本章小结	141
第三章 尚奇艺术观念的流衍	
第一节 尚奇观念的衍生与普遍流行	143
一、尚奇艺术观念的衍生	143
二、尚奇艺术观念的普遍流行	149
第二节 尚奇观念与古代经典艺术之式微	159
一、经典权威在文人艺术中的式微	161
二、市民文艺对经典权威的态度	180
第三节 “怪怪奇奇”的艺术表达	189
一、愈出愈奇的书法艺术	190
二、奇幻怪异的绘画艺术	206

三、平中见奇的戏曲艺术	217
四、角异猎奇的工艺园林	222
本章小结	228
第四章 复古艺术观念的反拨	
第一节 世人对社会危机的反思	231
第二节 复古艺术思潮洪流再起	240
一、艺术现象的反思与旧有观念的转变	241
二、学术新风气与复古艺术观念的流行	247
第三节 复古观念下的艺术表达	255
一、复古思潮与访碑运动	256
二、复古画风的流行	273
三、卡里斯马典型在戏曲艺术中的突显	285
四、规正风俗的工艺园林艺术	293
本章小结	298
第五章 守成与变革并峙的艺术观念之形成	
第一节 清初文化的双重趋势与艺术新格局	300
一、清初文化背景中的双重趋势	301
二、守成与变革并峙的艺术新格局	308
第二节 守成与变革观念中的融通趋势	316
一、“一画”论中的融通性	317
二、其他代表理论中的融通趋势	326
第三节 守成与变革并峙观念下的艺术表达	334
一、双重趋势下的书法艺术	334
二、有法与无法的绘画艺术	345
三、花雅之争前奏的戏曲艺术	362
四、继承与创变中的工艺园林	368

本章小结	374
结论 明末清初艺术观念嬗变的意义及启示	
一、明末清初艺术观念嬗变的历史意义	376
二、明末清初艺术观念嬗变的当代启示	380
参考文献	
一、古籍文献及史料	388
二、艺术专著及资料汇编	392
三、学术论著	397
四、学术论文	400
五、外文译著	401

序言

言恭达

2012年春，晓辉自长安至金陵入我门下攻读艺术学博士学位，入学之初即选定《明末清初艺术观念》此题作为博士论文研究课题，晓辉近年来伴随其对相关问题的深入研究和不断思考，在博士学位论文基础上多易其稿完成本书，而今得以付梓。诚为志贺！

文化艺术是人类发展的基本组成部分，是个人与社会集体创造力的源泉。时代艺术的发展，既是社会发展的一面明镜，也是社会发展的精神动力与智力支撑。千年以来艺术的传承与创新，体现了中华民族自我发展与自我完善的哲学思考。

明末清初艺术观念研究，是基于艺术学理论学科视角，对明末清初艺术观念的嬗变规律给予的阐发与论述。明末清初既是我国社会历史的转折点和思想嬗变的重要枢纽，也是整个古典文艺的总结期。此时虽经历朝代更迭，但艺术史的演进却依然随自身的嬗变规律而展开。因此，作者立足艺术学理论的学科视角，把明末清初的各门类艺术现象放置于整个社会文化的背景之下予以观照，并将明末清初艺术观念的嬗变过程概括为四个阶段，最终揭示出这一时期各门类艺术丰富繁杂的现象背后所蕴含的思想根源与一般规律。同时，这一研究也无疑对当代中国艺术的发展起到“以史为鉴”的启示意义。可以说，本书也是我国自2011年始将艺术学理论正式确立为一级学科之后，从学科属性与方法上的一种新的探索与研究，其意义正如博士论文盲审专家在评审意见中所说：本书是该学科设立以来引发研究者选题聚焦的好样本，论述有据、结构合理、文献详实、资料充分，对于艺术学理论学科的发展有积极的推动作用。

艺道漠漠，运化宏博。我们今天研究历史的天空，更须探索传统艺术中的规律

与脉象。中外艺术史证明：一切能够永存的艺术，是用它的时代本质所铸成的。可以想象，未来文明建构，应该而且必须是传统与现代的契合。中华艺术文化的价值不仅仅取决于它的过去，而取决于它在未来文明中的活力。

晓辉的学习与探究在于不断地思考。多年来，他不仅仅从理论上，更多的从实践上涉足书画篆刻的艺术创作。可谓：澄怀观道。他善于将传统艺术的理性思辨与笔墨情愫中的审美体验结合起来，在剖析明清艺术嬗变这一宏观的历史现象中觅寻基因，阐述规律，从而梳理出对时代艺术全面观照的思考。当然，他的路还很长，然春已深……

守望传统，致敬经典，我们应多一份纯净与忠诚。

我们要从这个时代取火，而不是取灰烬！

戊戌立秋于金陵抱云堂

第 1 页

《明末清初艺术观念》序言

言 朱建

2012年春，晓辉自长安至金陵入我门下攻读艺术学博士学位。入学之初即选定《明末清初艺术观念》为课题的博士论文研究课题。晓辉近年来伴随其对相关问题的深入研究及不断思考，在博士学位论文基础上多易其稿完成本书，而今得以付梓，诚为志贺！

文化艺术是人类发展的基本组成部分，是人与社会集体创造力的源泉。时代艺术的发展，既是社会发展的一面明镜，也是社会发展的精神动力与智力支撑。子承父业，是艺术的传承与创新，体现了中华民族自

我艺术与自己完美的哲学思想的。

明末清初艺术观念研究，是基於艺术学理论学科视角，对明末清初艺术观念的嬗变规律给予的阐释与论述。明末清初既是本国社会历史的转折点和思想嬗变的重大枢纽，也是整个古典文苑的总结期。此时虽经历朝代更迭，但艺术史的演进却依然随自身的嬗变规律而展开。因此，作者立足艺术学理论的学科视角，把明末清初的各个领域艺术现象的置于整个社会文化的背景之下予以观照，并将明末清初艺术观念的嬗变过程概括为四个阶段，最终揭示出这一时期各个领域艺术丰富繁杂的现象背后所蕴含的思想根源与一般规律。同时，这

第 页

一研究也無疑對當代中國藝術的發展起
“以史為鑒”的指示意義。可以說，本書也是
我國自 2011 年起將藝術學理論正式確立為
一級學科以後，從學科屬性與方法上的一
種新的探索與研究。其意義不亞於博士論文
首審專家在評審意見中所說：本書是該學
科設立以來引發研究與選題緊湊的好樣本，
論述有據，結構合理、文獻翔實，資料充
分，對於藝術學理論學科的發展有積極的
推動作用。

藝道漢語，建此宏場。期待今天研究
歷史的天空，更須探索傳統藝術中的規律
與脈象。中外藝術史證明：一切藝術永存
的藝術，是用它的時代本質所鑄成的。可

第 页

以 趣 意， 未 开 文 明 的 建 构， 应 穷 而 且 必 沃
 是 传 统 与 现 代 的 契 合。 中 华 艺 术 文 化 的 价
 值 不 仅 取 决 于 文 明 的 过 去， 而 取 决 于 文 明 在
 未 开 文 明 中 的 活 力。

晚 清 的 学 习 与 探 究 在 于 不 断 地 思 考。
 多 年 来， 他 不 仅 在 理 论 上， 更 多 的 在 实
 践 中 涉 及 出 画 家 的 艺 术 创 作， 可 谓： 澄
 怀 观 道。 他 善 于 将 传 统 艺 术 的 理 性 思 辨 与
 华 星 情 境 中 的 审 美 经 验 结 合 起 来， 在 剖 析
 明 清 艺 术 擅 长 这 一 宏 观 的 历 史 现 象 中 觅 寻
 基 因， 阐 述 规 律， 从 而 梳 理 出 对 时 代 艺 术
 全 面 观 照 的 思 路。 当 时， 他 的 路 还 很 长，
 时 刻 已 深……

守 望 传 统， 致 敬 经 典， 林 的 愿 望 一 份

第 页

纯净与忠诚。

我们不是与时代取火，而不是取灰

烬！

时代成巨掬 於金陵控壘中