

ZHONGGUO

GUDAIYISHULILUN

主编◎黄意明

—
中国
古代
艺术
理论
—

 华东师范大学出版社

本书是一本中国古代艺术理论选集，包括古代乐论、古代书论、古代画论、古代舞论、古代剧论、古代工艺论、古代文论七个部分。选文兼具普适性与代表性，评注兼有学术性与通俗性。本书吸收了当代学者的研究成果，既可作为本科生、研究生的通识课程教材，也可为中国古代艺术研究者提供参考。一本书可以了解中国古代艺术理论的精髓，一本书也可以串起古今时代的联系。

ISBN 978-7-5675-9179-0

9 787567 159179 0 >

定价：58.00元

www.ecnupress.com.cn

中国古代艺术理论

主 编◎黄意明

副主编◎闫雪清

张福海 倪 胜 高 雅

羊列荣 杨 赛

华东师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代艺术理论/黄意明主编. —上海:华东
师范大学出版社, 2019
ISBN 978-7-5675-9179-0

I. ①中… II. ①黄… III. ①艺术理论—研究—中国
—古代 IV. ①J120.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 108500 号

中国古代艺术理论

主 编 黄意明
项目编辑 蒋梦婷
特约审读 陈成江
责任校对 郭 琳
装帧设计 俞 越

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com/>

印 刷 者 杭州日报报业集团盛元印务有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 27
字 数 545 千字
版 次 2019 年 8 月第 1 版
印 次 2019 年 8 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5675-9179-0
定 价 58.00 元

出版人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

前 言

中国艺术理论是中国传统文化的重要组成部分,在世界艺术理论体系中占有重要的地位。为了吸取和传承中国古代艺术理论的精华,促进各门艺术理论的融通和发展,明确中国艺术的传统价值理念,提高艺术院校学生的理论素养,培养创新型艺术人才,我们邀请上海戏剧学院、复旦大学、上海音乐学院和山西艺术职业学院从事艺术理论教学和科研工作的老师,共同合作编写了《中国古代艺术理论》。本书可作为本科生、研究生的通识课程教材,也可供其他领域的研究者参考。

本教材所选文章,以经典的艺术理论作品为主,选目广泛,内容比较完整。我们力争通过本书的编写,探索各门艺术理论的发展脉络。同时在每门艺术理论编写之首,编者用导读的形式加以说明。

其中节选文章的篇名一般采用原名,还在后面加了标注,如《论语》(节选),并且尽量使用较常见的权威版本。入选作品前置 200 字左右的作者介绍,主要介绍作者的生卒年、字号、籍贯、履历和代表作等。有些文章作者不明确的作品,直接写托名或无名。

本书编写时,为了便于艺术类院校学生的学习,我们对原文作了注释。注释尽量用浅显易懂的白话文,清晰明确,详尽完整。标注一般标在原文的句子后面,注释针对整个句子进行。注释内容为生僻字、俗语、典故等,注音使用现代汉语拼音。有歧义的地方作了一些简短的说明和论证。选文之后有评析,阐述作品的内容、背景、思想以及意义等,其目的重在帮助读者疏通文义,但是不作过深的挖掘。

本教材共分七章,编写分工如下:

第一章 乐论卷	杨 赛	上海音乐学院
第二章 书论卷	黄意明	上海戏剧学院
	闫雪清	山西艺术职业学院
第三章 画论卷	倪 胜	上海戏剧学院

第四章 舞论卷	闫雪清	山西艺术职业学院
	高雅	上海戏剧学院
第五章 剧论卷	张福海	上海戏剧学院
第六章 工艺卷	闫雪清	山西职业艺术学院
	黄意明	上海戏剧学院
第七章 文论卷	羊列荣	复旦大学

总目录

第一章 乐论卷	一
〔西周〕周公旦/周礼·春官宗伯(节选)	六
〔春秋〕左丘明/左传·襄公二十九年(节选)	八
〔春秋〕李耳/老子(节选)	一一
〔春秋〕孔丘/论语(节选)	一三
〔战国〕无名/国语·周语下(节选)	一六
〔战国〕佚名/尚书·尧典(节选)	二一
〔战国〕墨翟/墨子·非乐上(节选)	二三
〔战国〕孟轲/孟子·梁惠王下(节选)	二七
〔战国〕庄周/庄子(节选)	二九
〔战国〕荀况/荀子(节选)	三二
〔战国〕韩非/韩非子·十过(节选)	三六
〔秦〕吕不韦/吕氏春秋(节选)	三八
〔西汉〕佚名/礼记·乐记(节选)	四五
〔魏〕嵇康/声无哀乐论(节选)	五八
〔明〕徐上瀛/谿山琴况(节选)	六二
第二章 书论卷	七三
〔东汉〕许慎/说文解字·序(节选)	七九
〔东汉〕蔡邕/笔论(节选)	八三
〔东晋〕卫夫人/笔阵图(节选)	八四
〔东晋〕王羲之/笔势论(节选)	八七
〔唐〕孙过庭/书谱(节选)	八九
〔唐〕张怀瓘/书断(节选)	九五
〔北宋〕沈括/新校正梦溪笔谈(节选)	一〇八

[北宋] 欧阳修 / 欧阳文忠公文集 (节选)	一〇九
[北宋] 苏轼 / 和子由论书 (节选)	一一〇
[北宋] 黄庭坚 / 书缙卷后 (节选)	一一一
[南宋] 姜夔 / 续书谱 (节选)	一一二
[明] 李日华 / 论屋漏痕 (节选)	一一四
[清] 刘熙载 / 书概 (节选)	一一六

第三章 画论卷 ..... 一二三

[东晋] 顾恺之 / 论画 (节选)	一四一
[南朝·宋] 宗炳 / 画山水·序	一四三
[南朝·宋] 王微 / 叙画	一四六
[南朝·齐] 谢赫 / 古画品录·序 (节选)	一四九
[唐] 朱景玄 / 唐朝名画录 (节选)	一五二
[唐] 张彦远 / 历代名画记 (节选)	一五三
[五代·后梁] 荆浩 / 笔法记	一五七
[北宋] 郭若虚 / 图画见闻志 (节选)	一六二
[北宋] 郭熙 / 林泉高致·山水训	一六四
[北宋] 沈括 / 梦溪笔谈·书画	一七二
[宋] 邓椿 / 画继 (节选)	一七八
[元] 倪瓒 / 画论 (节选)	一八〇
[清] 石涛 / 画语录·一画章 (节选)	一八一
[清] 郑夔 / 论画 (节选)	一八四

第四章 舞论卷 ..... 一八五

[西汉] 卫宏 / 毛诗·序 (节选)	一九一
---------------------	-----

[东汉]	傅毅 / 舞赋 (节选)	一九二
[东晋]	无名氏 / 晋白紵舞歌诗 (节选)	一九七
[南北朝]	常非月 / 咏谈容娘	一九八
[唐]	李白 / 白紵辞 · 三首	一九九
[唐]	杜甫 / 观公孙大娘弟子舞剑器行 · 并序	二〇一
[唐]	岑参 / 田使君美人舞如莲花北铤歌	二〇三
[唐]	韩翃 / 送巴州杨使君	二〇五
[唐]	刘商 / 铜雀妓	二〇六
[唐]	王建 / 铜雀台	二〇七
[唐]	白居易 / 胡旋女 (戒近习也)	二〇八
[唐]	白居易 / 西凉伎	二一〇
[唐]	白居易 / 醉后题李马二伎	二一二
[唐]	白居易 / 霓裳羽衣舞歌	二一三
[唐]	张祜 / 春莺啭	二一六
[唐]	李群玉 / 长沙九日登东楼观舞	二一七
[北宋]	梅尧臣 / 腰鼓	二一八
[北宋]	沈辽 / 踏盘曲	二一九
[元]	张昱 / 鞞下曲	二二〇
[清]	姚思勤 / 龙灯	二二一
[清]	陆次云 / 满庭芳	二二二
[清]	柯煜 / 燕九竹枝词	二二三
第五章 剧论卷		二二五
[元]	燕南芝庵 / 唱论 (节选)	二二九
[元]	钟嗣成 / 录鬼簿 · 序	二三一

[元] 夏庭芝 / 青楼集志 (节选)	二三三
[明] 徐 渭 / 南词叙录 (节选)	二三五
[明] 汤显祖 / 宜黄县戏神清源师庙记 (节选)	二三九
[明] 汤显祖 / 答吕姜山 (节选)	二四二
[明] 王骥德 / 曲律 (节选)	二四三
[明] 臧懋循 / 元曲选·序二 (节选)	二四六
[明] 张 岱 / 彭天锡串戏 (节选)	二四九
[明] 李 渔 / 李笠翁曲话 (节选)	二五一
[清] 黄旂绰 / 身段八要 (节选)	二五六
[清] 琴隐翁 / 审音鉴古录·序	二五八
[清] 王国维 / 宋元戏曲史 (节选)	二六〇
吴 梅 / 中国戏曲概论 (节选)	二六九

第六章 工艺卷 .....

[战国] 不 详 / 考工记 (节选)	二七八
[战国] 庄 周 / 庄子·达生 (节选)	二八一
[唐] 李群玉 / 石渚	二八三
[北宋] 喻 皓 / 木经 (节选)	二八四
[北宋] 喻 皓 / 木经·梵天寺木塔 (节选)	二八六
[明] 计 成 / 园冶 (节选)	二八七
[明] 文震亨 / 长物志 (节选)	二九四
[明] 黄 成 / 髹饰录 (节选)	二九七
[清] 朱 琰 / 陶说 (节选)	二九九
[清] 丁 佩 / 绣谱 (节选)	三〇四

第七章 文论卷	三〇七
[战国] 庄 周 / 庄子 (节选)	三一三
[约西汉前] 佚 名 / 诗大序 (节选)	三一五
[魏] 曹 丕 / 典论·论文 (节选)	三一八
[晋] 陆 机 / 文赋 (节选)	三二〇
[南朝·梁] 刘 勰 / 文心雕龙·神思 (节选)	三二三
[南朝·梁] 刘 勰 / 文心雕龙·声律 (节选)	三二六
[南朝·梁] 钟 嵘 / 诗品序 (节选)	三二九
[唐] 皎 然 / 诗式 (节选)	三三二
[唐] 韩 愈 / 送孟东野序	三三四
[唐] 司空图 / 与李生论诗书 (节选)	三三七
[唐] 司空图 / 二十四诗品 (选四)	三三九
[北宋] 苏 轼 / 送参寥师	三四二
[北宋] 苏 轼 / 答谢民师书 (节选)	三四五
[北宋] 黄庭坚 / 答洪驹父书 (节选)	三四七
[北宋] 叶梦得 / 石林诗话 (节选)	三四九
[南宋] 张 戒 / 岁寒堂诗话 (节选)	三五—
[南宋] 朱 熹 / 答巩仲至 (节选)	三五三
[南宋] 严 羽 / 沧浪诗话·诗辩 (节选)	三五五
[南宋] 张 炎 / 词源 (节选)	三五九
[金] 王若虚 / 滹南诗话 (节选)	三六二
[金] 元好问 / 论诗三十首 (选六)	三六四
[明] 李梦阳 / 缶音序 (节选)	三六七
[明] 徐祯卿 / 谈艺录 (节选)	三六九
[明] 王世贞 / 艺苑卮言 (节选)	三七三

[明]	李 贽 / 童心说 (节选)	三七五
[明]	袁宏道 / 叙小修诗 (节选)	三七八
[清]	金圣叹 / 读第五才子书法 (节选)	三八一
[清]	王夫之 / 姜斋诗话 (节选)	三八四
[清]	叶 燮 / 原诗 (节选)	三八九
[清]	袁 枚 / 答沈大宗伯论诗书	三九七
[清]	姚 鼐 / 复鲁絜非书 (节选)	四〇一
[清]	周 济 / 宋四家词选目录序论 (节选)	四〇四
[清]	梁启超 / 论小说与群治之关系 (节选)	四〇七
[清]	王国维 / 红楼梦评论 (节选)	四一二
[清]	王国维 / 人间词话 (节选)	四一六

第一章 乐论卷

〔西周〕周公旦《周礼·春官宗伯》(节选)

〔春秋〕左丘明《左传·襄公二十九年》(节选)

〔春秋〕李耳《老子》(节选)

〔春秋〕孔丘《论语》(节选)

〔战国〕无名《国语·周语下》(节选)

〔战国〕佚名《尚书·尧典》(节选)

〔战国〕墨翟《墨子·非乐上》(节选)

〔战国〕孟轲《孟子·梁惠王下》(节选)

〔战国〕庄周《庄子》(节选)

〔战国〕荀况《荀子》(节选)

〔战国〕韩非《韩非子·十过》(节选)

〔秦〕吕不韦《吕氏春秋》(节选)

〔西汉〕佚名《礼记·乐记》(节选)

〔魏〕嵇康《声无哀乐论》(节选)

〔明〕徐上瀛《谿山琴况》(节选)

导 读

蒋孔阳先生说：“我国古代最早的文艺理论，主要是乐论。”^①早先，文字没有发明或者文字的运用并不普及，人们主要通过音乐来表达情感、沟通思想、协调行动。传说伏羲作《扶来》或《立本》，神农作《扶持》或《下谋》，少皞作《大渊》，颛顼作《六茎》，帝喾作《五英》^②。这些乐舞早已失传，无法考证。黄帝作《云门》和《大卷》，尧作《大章》和《咸池》，舜作《韶》，禹作《大夏》，商作《护》。自黄帝以下，六代圣王后代在宗庙祭祀中保存的乐舞，成为周初制礼作乐的基本资源^③。到了西周时期，音乐和礼制的结合更加紧密^④。《周礼》和《仪礼》中记载了周王朝严密的音乐组织和音乐制度。有什么功德，就有什么样的礼，就配什么样的乐^⑤。由此建立了较为完备的音乐表演和音乐教育机构，建成了比较科学的音律体系。

在漫长的历史时期，中国的音乐理论逐渐完备，先秦史志、诸子百家大多都参与了对音乐的讨论。《尚书》、《周礼》、《左传》、《国语》、《论语》、《墨子》、《孟子》、《老子》、《庄子》、《管子》、《荀子》、《韩非子》、《吕氏春秋》等文献中都有关于音乐的阐述，理论逻辑严密，是中国思维成果与中国礼乐文化的重要组成部分。《乐记》是中国乐论的集大成之作。蔡元培说：“吾国言乐理者，以《乐记》为最古。”^⑥奠定了中国传统音乐理论的基本框架，成为最早成熟的中国古典文艺理论门类之一。

中国音乐理论，是由许多独特的范畴构建起来的。这些范畴，构成了中国音乐理论独特的表达方式，形成了中国音乐理论独特的理论体系。^⑦

① 蒋孔阳：《先秦音乐美学思想论稿》。北京：人民出版社，1986年版，第8页。

② [唐]杜佑：《通典》，北京：中华书局，1988年版，第3589页。

③ 项阳认为，周代制度规范下的礼乐来源有两种形式：拿来主义与专门创制。在国之大事——大祭祀中的用乐以拿来为主，更多接衍当时部落氏族方国乐舞，亦有本氏族的创制，显现周公的礼乐观念与其博大胸怀。周代礼乐既有丰富性、多类型性，其礼乐制度体系自身更有不断完善，在发展过程中逐渐完备的过程。项阳：《〈诗经〉与两周礼乐之关系》，《中国文化》第37期，2013年春季号。

④ 陈戌国：《中国礼制史》（先秦卷）。长沙：湖南教育出版社，2002年版，第48—57页。

⑤ 王国维：《观堂集林》卷二《释乐次》。

⑥ 蔡元培：《音乐杂志发刊词》，北京大学音乐研究会编《音乐杂志》创刊号，1920年4月。高平叔编：《蔡元培全集》，北京：中华书局，1984年版，第三卷第397页。

⑦ 杨赛：《中国音乐美学范畴及其理论体系》，共12000字，《全国哲学社会科学话语体系建设理论研讨会论文集》，北京：中国人民大学出版社，2016年版。上海市第十届社会科学年会论文集，第四十二卷，2012年度，上海市社会科学界联合会编：《文化复兴——人文学科的前沿思考》，上海：上海人民出版社，2012年版，第960—103页。

儒家的音乐理论成熟最早,也最完备。儒家构建了一套由“物、心、声、音、乐、性、政”组成的礼乐理论体系。以孔子为代表的儒家是极力主张践行先秦以来的中道,将带有浓厚原始宗教色彩的“中”赋予更多的理性内容,要求社会治理在各个层次、各个方面的活动都要把握一定的度,以维系整个社会的和谐与稳定。孔子认为,如果用礼乐,就能维持整个周王朝内部的纵向关系与横向关系,从而实现天下的大治。孔子试图用雅乐来化解春秋末期礼崩乐坏的社会危机。然而,礼崩是西周社会发展的必然结果^①。

儒家的礼乐理论体系初始以来,就遭到墨家的反对,墨子认为儒家礼乐“上考之不中圣王之事”、“下度之不中万民之利”^②。墨子一派,来自社会中下层,不大可能参与王朝的礼乐,他们站在中下层阶级的立场上反对儒家礼乐^③。

道家从情性不离、道我合一的立场上反对儒家礼乐。老子提出“五音使人耳聋”、“大音希声”,认为对道的体认来自于主体本身,而不是外在的感官^④。庄子也提出了“天乐”,认为儒家的礼乐是人乐,礼乐不仅不能让人得到最大的快乐,反而会使人丧失本心,致使人的本性与情感分离,从而不能体认到大道。庄子喜欢大自然中的音响^⑤。

孟子提出“与民同乐”论。孟子并没有纠缠于先前的古乐与新乐之争,而是敏锐地观察到小农体制已经成为各国政治改革的主流,民作为一股重要的政治力量登上历史舞台,这才是他最大的识时务。孟子的音乐美学思想与其政治主张密切相关。“与民同乐”的思想,却为后代的宫廷音乐表演提供了一个理论基础,使民间音乐在孟子的光环下,进入庙堂,促进了宫廷音乐与民间音乐的交流与融合。这对于有严重复古倾向的儒家音乐美学是一个重要的补充。^⑥

荀子专门作了一篇《乐论》,肯定了音乐与情感有密切的联系,完全可以通过乐来调节人的情绪与行为,使人的品性向善的方面转化,实现天下大治^⑦。

① 杨赛:《孔子“放郑声”论》,罗艺锋主编:《汉唐音乐史首届国际研讨会论文集》,北京:中央音乐学院出版社,2011年版,第476—481页。

② [清]孙诒让著,孙启治点校:《墨子闲诂》。北京:中华书局,2001年版,第251页。

③ 杨赛:《墨子“非乐”论》,《交响—西安音乐学院学报》2008年第3期。

④ 杨赛:《老子“大音希声”论》,曹本治主编《大音》第一卷,上海:上海音乐学院出版社,2009年版。

⑤ 杨赛:《庄子“天乐”论》,第八届全国音乐美学学术研讨会论文,上海音乐学院,2008年11月30日。

⑥ 杨赛:《孟子“与民同乐”论》,梁建民主编:《艺术的交响》。北京:文化艺术出版社,2010年版,第320—332页。

⑦ 杨赛:《乐者,乐也》,《黄钟—武汉音乐学院学报》2008年第4期。

