

境生象外

[境生象外 下载链接1](#)

著者:韩林德

出版者:三联书店

出版时间:1998-02-01

装帧:平装

isbn:9787108007537

境生象外

——华夏审美与艺术特征考察

我读过本书部分章节

深感持论平实而严谨，

言必有据。

其中强调提出“意境”与“意象”的区分

通过“律历融通”等论点，

全面阐释了华夏艺术

各部类的音乐性特征，

具体论证了以阴阳五行为本体，

以时间性与生命交会为实质的

华夏美学精神，

发前人所未发，

是一本有心得有新见的好书。

——李泽厚

国内不乏完备周到的中国古典美学思想史。

本书作者立意不同，

突出“意境”这一核心范畴，

深入探索其来源与演变，

将它归结于中华民族独特的

宇宙意识——从易学、气论、阴阳五行说

到儒道释传统。

进行抽丝剥茧的论说，

根基扎实，

凸现了中外审美特征的差异，

自成一家之言。

——赵一凡

作者介绍:

目录: 目录

引言

第一章 华夏美学的主要范畴、命题和论说

(一) 言志与缘情说

1 诗言志说

2 诗缘情说

3 言志说与缘情说的贯通

(二) 比兴说

1 有称运用该手法创作之诗必具美刺讽谏特征者

2 有称比兴为融情意和物象于一体以创造艺术意象的艺术构思方式者

3 有称比兴为运用该手法创作诗歌而有回味无穷审美效果者

(三) 言(象)意论

(四) 情理论

1 情理论的发展脉络

2 情理论的基本特点

(1) 重情

(2) 强调“情理交至”

(五) 形神论

1 绘画美学领域中的形神论

(1) 重传神，而不否认形似

(2) 重传神(气韵)，不求形似

(3) 神似与形似并重

2 诗文美学领域中的形神论

(六) 虚实论

1 艺术创作活动中的虚实转化问题

(1) 广以实为虚，化景物为情思”

(2) “虚而为实，是在笔墨有无间

2 艺术创作活动中的虚实相生问题

(1) 以实带虚

(2) 以虚明实

3 审美和艺术活动中的主体心态虚静问题

(七) 气韵生论

1 气韵概念的孕育和产生

2 谢赫“气韵生动”命题在美学史上的价值

3 谢赫之后，气韵概念的运用和发展

(1) 魏晋南北朝之后，气韵之有无，成为衡量艺术品成功与否的尺度与准绳

(2) 谢赫之后，绘画美学家对气韵范畴的阐述和发挥

(八) 意象说

(九) 意境论

1 意境论与中国古代道、玄、释哲学思想

2 由唐至明清之际，诗画等门类艺术中有关意境、思与境、情与景关系的讨论

3 明清时期意境范畴的出现和运用

(十) 境界论

(十一) 外师造化，中得心源说

(十二) 逸、神、妙、能四品说

- 1 妙
- 2 神
- 3 逸

第二章 华夏美学特征

- (一) 强调美与善统一
- (二) 强调情与理统一
- (三) 强调人与自然统一
- (四) 强调无限与有限统一，但偏重于无限
- (五) 肯定认知与直觉统一，但偏重于直觉
- (六) 推崇仰观俯察、远望近察的“流观”观照方式

第三章 支撑华夏美学殿堂的三块思想史基石

(一) 《周易》与华夏美学

1 《易》理与华夏美学

- (1) 《周易》圜（圆）道观念对中国艺术的影响
- (2) 《易传》阳刚阴柔说对中国古典美学的影响

2 《易》象与华夏美学

- (1) “静中有动”的卦象与中国艺术创作（欣赏）
- (2) 《易》象与象征
- (3) 《周易》与“对”

3 《易》数与华夏美学

- (1) 蓍占所涉具体数字与中国艺术
- (2) “圣人作《易》”所涉奇偶相参律与中国艺术

(二) 元气论与华夏美学

1 气（元气）论大要

- (1) 气（元气）论发展脉络
- (2) 气（元气）概念内涵试探

2 置立在元气论基石上的华夏美学

- (1) “六法者何？一气韵生动是也”——华夏美学对宇宙生命的礼赞

- (2) “以一管之笔，拟太虚之体”——华夏美学对超形迹的宇宙本体的追求

- (3) “实处之妙，皆因虚处而生。”——华夏美学崇尚“空灵”的审美取向

- (4) “境生于象外”——意境产生自意象又超越于意象，是一幅无限的宇宙生命图景、一曲永恒的宇宙生命交响曲

(三) 阴阳五行说与华夏美学

1 阴阳五行说的形成及其理论特色

- (1) 阴阳说
- (2) 五行说
- (3) 阴阳五行说

2 阴阳五行说促成华夏美学别开生面

- (1) 宇宙化的音乐是华夏艺术的核心和灵魂
- (2) 绘画作为空间艺术所表现出的时间流动性
- (3) 华夏诸门类艺术所表现出的时空意识

第四章 建构华夏美学框架的三大学术流派

(一) 儒家仁学与美学

- 1 在艺术美领域，充分肯定审美和艺术所具协调个体与社会关系的价值

- 2 在人格美领域，肯定个体人格的独立性，强调人全面发展的社会意义

- 3 在自然美领域，主“比德”说

(二) 道家道论与美学

1 道论由哲学通向美学

- 2 绝对精神自由的追求与审美心境的确立
- 3 建立在道论基础上的自然—人生—艺术观
 - (1) “自然”（自然之道）的思想
 - (2) “气”、“一”（本根之道）的观念
 - (3) “大美”之论
 - (4) “言”与“意”、“迹”与“所以迹”之辨
- (三) 禅宗心学与美学
 - 1 禅宗是印度佛教哲学与中国传统思想（儒道）相融合—又有所创新的产物
 - 2 禅宗美学
 - (1) 作为禅宗世界观基石和解脱论核心的“心”——“真如佛性”论对华夏美学的影响
 - (2) 作为禅宗宗教实践论的“顿悟”说对华夏美学的启迪
 - (3) 禅宗有关理想境界的涅槃说给华夏美学的提示和启发
 - (四) 儒道释（禅）三家美学粗略对比
- 后记
- 出版后记
- • • • • [\(收起\)](#)

[境生象外_下载链接1](#)

标签

美学

中国

哲学

文化

韩林德

文学理论

古典文学

艺术

评论

比较喜欢这本书，没用西方文论强解古代文论。不过跟着作者的思路走，感觉史料都没过脑子，非常不划算。

详细周全，语言轻盈

特别棒的一本书！收益颇丰！

以形写神，境生象外，得意忘象

[境生象外_下载链接1](#)

书评

[境生象外_下载链接1](#)