

Discussion on the Art Development of the Song Dynasty under the Background of Neo-confucianism

Runxin Pang

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, Jiangxi, 333403, China

Abstract

In the rhythmicity of art development, philosophy as the highest form of rational, like methodology guides the choice of art creation method, this paper focuses on discussing philosophy through “aesthetics” to influence the development of art, and whether art has “relative independence”, art is the concrete embodiment of philosophy in the field of art, to describe the painting development under the background of the Song Dynasty.

Keywords

confucianism; art; painting

理学背景之下的宋代艺术发展浅论

庞润昕

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333403

摘要

艺术发展的他律性中, 哲学作为理性的最高形式, 有如方法论般的指导着艺术的创作方法的选择, 论文着重于探讨哲学通过“美学”来影响艺术的发展, 而艺术是否具有“相对独立性”, 艺术思想就是哲学思想在艺术领域中的具体体现, 来浅述绘画发展在宋朝理学背景之下的种种表现。

关键词

理学; 艺术; 绘画

1 引言

艺术于人类在脱离生产条件的制约, 精神发展的需求, 而哲学作为一定的世界观, 必然要对艺术创作活动产生影响, 而艺术不但要反映一定的哲学观念, 并且给一定的世界观的形成以积极的影响^[1], 西方的克罗齐、柏格森、科林伍德的直觉论影响了20世纪的现代主义造型艺术家, “艺术即直觉”“直觉即表现”, 法国野兽派的马蒂斯曾说: “我首先所企图达到的是表现。”立体主义的毕加索受到了柏拉图几何美的观点的影响。古希腊的美学思想中提到美在于比例和谐, 由毕达哥拉斯提出, 他认为自然的和谐来源于数的规定性, 而帕特农神庙是和谐的象征, 因此我们可以得出结论, 哲学会通过“美学”为中介来影响艺术。

2 宋朝政治背景对艺术的影响

宋朝是中国历史上矛盾冲突最大的朝代, 从宋朝建立之初始, 赵匡胤担忧晚唐之景在本朝重蹈覆辙, 采用重文轻

武的政策, 有利于社会稳定, 造成了宋朝社会科技发达、浓郁的人文素养的情况, 却导致了宋朝虽然富裕, 而频遭异族入侵的情况, 民族危机时当时的仁人志士思考的主题。在这种背景之下, 理学对与道德本性的追求和艺术对感性自由的追求, 艺术领域呈现出为“百家争鸣, 百花齐放”的局面。印刷术、火药、指南针在宋朝的发明和使用, 新超星的记录和世界上最早的天文图的绘制, 杨辉的开方法, 秦九韶的三次方程式的运用以及沈括的《梦溪笔谈》、李诫的《营造法式》、丁度等的《武经总要》等科技著作的出现, 无不标志着科技的先进水平和辉煌成就。科举制度的进一步发展, 讲学之风盛行, 以著名的四大书院为代表的民办学术教育机构的遍地林立, 都标志着宋代社会教育事业的空前发展, 而在此时代潮流之下的宋朝艺术的发展也是一派繁荣景象。宋代也出现了一派以程颢、程颐及朱熹为代表的程朱理学, 一派以南宋陆九渊为首的心学。

3 理学家的审美教育思想

3.1 朱熹的审美教育思想

朱熹理学美学主张主要是“引人向善“而不是”引人向美”, 类似于蔡元培的“以美育代宗教”。借助他所认为

【作者简介】庞润昕(1992-), 女, 中国广东深圳人, 硕士, 初级教师, 从事美学史与理论研究。

的美的形式或手段所进行的形象化、情感性教育，用于培养理想的人格^[2]。

朱熹“文道合一”的理念的影响应辩证看待，既有着积极和消极的影响。本质上，艺术是自由的抒发个人理想情怀的产物，而“文道合一”的理念抑制了人们对个性的发展，逐渐的沦为政治上的宣言。但是对于巩固政权、社会和民心有着积极的作用。

“感物道情”是朱熹提出的美学理论，认为艺术发生于主观情感与客观存在的有机统一，感怀于物而抒发情感，而“托物兴辞”是将自身的情感借助外在的物象而表现出来。朱熹认为语言是具有广泛和普及性的，但是是有限的，而艺术意象是无限的，它往往在表面的形象之外有着深刻的内涵，他认为“于言上则得者浅”。例如，王希孟的《千里江山图》，与《清明上河图》类似之处在于精细的刻画了人物走兽的情态，广阔无垠的山水反映了宋朝的政治图景，创作时期正处于宋金的对峙阶段，民不聊生，社会中的救亡图存的呼声高涨，因此在《千》图中所展示的辽阔的图景正是反映了民众对祖国强大的殷切期盼。北宋到南宋之后，江山的格局已不同往日，马远夏圭山水取景于边角之景，有一种“残山剩水”的意象。综上所述，朱熹提出的美学理念“托物兴辞”在艺术上得到了体现^[2]。

3.2 陆九渊的美学思想

“吾心即是宇宙”的提出，认为美学产自于内心而非“理”，是意识与精神上的觉醒，直接的把握认识对象的内在性质和特点，进行精神内敛，强调对美的直观的感受，从“本心”中感受物象的变化。郭熙的《早春图》中，描写瑞雪消融、云烟变化、万物复苏之际，将氤氲的雾气和空气的湿度表现的恰到好处，朦胧的光线意味着春到临的信息，他充分利用了空间关系构造画面，层层推进，感受宇宙的奥妙，是对“吾心即是宇宙”的艺术表现。郭熙的艺术主张“远望之以取其势，近看之以取其质”，也要求观察自然而把握自然的本质，体验自然的无穷变化，他提出“山，远望如此，远数里看又如此，每看每异，所谓山形步步移也”。因此，“身即山川而取之”，是画家对山水的观照必须有深度和广度的，才能创造出典型性的作品。

3.3 北宋中后期的美学思想

北宋中后期的艺术转向表现士人文化哲学的问题研究中，更着重于表现物我圆融的追求。如宋四家的书法作品，出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外。将自然意趣于直抒胸臆的艺术作品并进行有机统一的过程。

4 理学在艺术的反映

张择端据记载里所述，考科举多年未果，而转投画院。

其画作受到程朱理学“格物致知”的影响，“格物致知”所述为穷究事物的原理并且研究事物的本质，而《清》图中的船及房屋是严格的按照真实的形制来绘制的，而现代有考证证明，按照《清》图中的设计完全可以复原并使用。此时期还出现了中国古代最为完整的建筑技术书籍——《营造法式》，严格的模数思想的制定与运用体现了宋朝的科学思想。而诗词也走向了对客观事物观察细微的情况，苏轼的《惠崇春江晚景》：“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”也说明了苏轼作诗深刻的观察自然而体悟自然，遵循了自然客观规律，郭熙提出“三远法”，不仅探求了这三种作画方法在山水画中产生不同的空间感，也是早期的透视学的发展，体现了宋朝时期文人的科学性。

宋代的张载也提出了朴素的唯物主义观念，他在认识论上提出“因物为心”，认为知识是主体与客体相互作用的结果，认识来源于外界事物。他还批驳了当时的唯心主义思想，认为宇宙的本源是“气”。而在文艺复兴时期，唯物主义取代了中世纪的神权统治，因此比例和谐再次成为了美的追求，这种理性的概念一再的取代了流于感官情绪的审美观念，而情感的审美在一定的时期也会重新取代理性的审美。而唯心主义的思想运用于艺术领域就会产生“艺术是情感”的表现主义的创作手法，唯物主义的思想运用于艺术领域就会产生现实主义的创作手法。因此宋代朴素唯物主义的产生，甚至早在五代十国就已经开始酝酿了，因此推动了写实主义的工笔画的发展，“黄家富贵，徐熙野逸”的黄筌，栽种了各种花草用来观察作画，他的《写生珍禽图》，造型严谨、精确，透视准确，简洁而富有生命感，栩栩如生，似乎随时要从画作中跳脱出来。

5 结语

理学的发展与儒、道、佛有着千丝万缕的联系，而在意识作用下的艺术作为社会意识形态的一个类别，也无法脱离环境的影响。意识与宗教是两种不同的社会意识形态，在一定的历史时期里，它们是相互影响的。哲学是理性的最高形式，用最一般的逻辑范畴和社会体系反映着社会生活。因此，宋明理学蕴含着宗教、哲学等人文内涵，指导着艺术的发展。综上所述，在此时期的艺术也一定程度上反映着理学的发展。因此，哲学思想在艺术发展进程的作用不容小觑^[1]。

参考文献

- [1] 王宏建.艺术概论[M].北京:文化艺术出版社,2019.
- [2] 潘立勇,陆庆祥,章辉,等.中国美学通史——宋金元卷[M].南京:江苏人民出版社,2014.