

# 宋代士大夫的审美趣味对 工艺美术风格的影响

彭 玮

(义乌工商学院 艺术设计系, 浙江 义乌 322000)

【摘要】中国古代工艺美术比较完美的境界出现在宋代,从宋代开始,中国人的审美走到了认为“初发芙蓉”比“错彩镂金”更美的更高审美境界。宋代是文人士大夫全面而真正形成的时代,文人文化已经发展成熟,文人的审美取向成为整个时代审美思潮的主流。他们的审美趣味直接影响了当时的工艺美术风格。

【关键词】宋代;士大夫;工艺美术;清淡雅致

【中图分类号】J120.9

【文献标识码】A

【文章编号】1003-3653(2007)02-0032-01

【收稿时间】2007-02-05

【作者简介】彭玮(1970-),女,河南林州人,义乌工商学院艺术设计系助教。

中国古代工艺美术比较完美的境界出现在宋代,从宋代开始,中国人的审美走到了认为“初发芙蓉”比“错彩镂金”更美的更高审美境界。宋代的工艺美术具有典雅、平易的艺术风格,不论陶瓷、纺织、服装、漆器、家具都以质朴的造型取胜,很少有繁缛的装饰,使人感到一种清淡雅致的美。从美学角度看,它的艺术格调是高雅的。宋代士大夫的审美趣味直接影响了当时的工艺美术风格。

宋代是我国古代历史上文化最发达的时期。宋太祖赵匡胤时时怀着拥兵权者篡位的深深恐惧,总是压低武臣地位,而抬高文臣待遇,这样便大大提高了文臣亦即文人雅士在人们心目中的地位,使他们成为人们普遍钦仰的对象。重文轻武的基本国策又极大地推动了文化教育的普及。宋代教育在教育对象上打破严格的门阀贵族的限制,在科举制度上大力鼓励寒士参加考试,在学校制度上增加学生名额,放宽学生入学品级等次,不仅儿童教育得到极大的发展,妇女教育在宋代也得到重视。这样,在宋代上自皇帝本人、官僚巨室,下到各级官吏、地主士绅乃至一部分平民百姓,他们构成了一个比唐代远为庞大也更有文化教养的阶层。他们在思想文化领域展开多样化的全面的开拓,创造出“郁郁乎文哉”的宋文化盛象。这样的时代文化氛围,自然培育出了一个规模庞大的文人士大夫阶层。他们与前代文人相比,文人意识更为自觉,而他们的文化创造活动也因此渗透着更为强烈的文人气质。这种强烈的文人气质渗透到工艺美术文化中,表现为含蓄内敛,崇尚朴澹自然,追求清新儒雅的文人风度。

文人士大夫阶层(或曰中国文化)的一个重要特点是儒道互补。儒道两家有一个共同特点:内向性,重视内心的涵养内蕴,不事外表夸饰。这在儒家那里表现为内求及自省。君子“日三省其身”,“不患不知己,患不知人”,凡事先反求诸己,温良恭俭让。个人道德修养最为儒家所看重。道家更是要虚静无为。道是朴、法、自然,“大音希声,大象无形”,道无法以形、声、色以至语言这些外在东西表达。老子有言:“五色令人目盲,五言令人耳聋,五味令人口爽,驰骋畋猎令人心发狂,难得之货令人行妨。是以圣人,为腹不为目,故去彼取此。”(《老子·十二章》)陈鼓应对此解释说“为腹”即建立内在宁静恬淡的生活,“为目”即追求外在贪欲的生活。“去彼取此”即为我们指出了鲜明“内向”的方向。需要指出的是道家强调的含蕴内敛,绝非空无和超脱。正如道的重要概念——“无”是与“有”一起来指称“道”的,是表明“道”由无形质落实向有形质的活动过程,所以老子说以雌治雄,柔能克刚,弱可胜强。正是这种“内向性”,以士大夫为中介,才使得宋代以陶瓷为代表的工艺品含蕴内敛,不燥不火,不事雕琢,自得天真。由汝而官形成了宋瓷典范,它们的器物都几无装饰,完全以古雅的造型、纯净的釉色取胜,这都迥异于唐元二朝代。

对当时的美学和艺术最有影响的是程朱理学。程朱理学以人

格美为核心,继承儒家重伦理的审美传统,又注重对现实人生的分析和思辩,整合、发展、深化了理学美学。它不但整合了儒释道三大文化哲学,而且在继承古典美学重感悟、重直觉体验的传统基础上,对分析、思辩作了前无古人的强调。宋代的艺术思维、诗词意蕴和艺术形式都受到程朱理学的影响,可以说,程朱理学中潜藏着深层的美学因素。正是这些理学美学思想成为了宋代美学和艺术焕发出独特魅力的“源头活水”。宋人在温润与静观、平淡与明道中推出“远”“逸”“韵”,并籍此而标出新的审美规范。宋人对“韵”也理解颇深,认为“有余意之谓韵”“人品既高,气韵不得不高”“凡书当观韵”,使得“韵”这一概念深入到了士大夫的艺术思维中去。这样,艺术思维通过对远、逸、韵的品鉴,推出简古、淡泊、妙在法度之外的意境,对宋代艺术和审美具有提升意义,拓展了宋代审美的新境界,深刻影响了宋代的山水画创作和工艺美术风格。

桃花源是中国古代士人的“乌托邦”。它是陶渊明对老子“小国寡民”“无为而治”政治哲学的诗意的演绎和实践,从而吸引了后世许多耽于自由理想的文人执着追寻。隐士修身养性,讲究“淡泊以明志,宁静以致远”。宋代很多文人居高位,大富大贵,也偏爱闲时自号为什么山人、居士,这是文人们对生存自由的神往,这种生存意向是人类心灵史上一个永恒的情结。工艺美术史上一个重要的规律是低贱仿高贵,材质低的模仿材质高的器物,但是在宋瓷资料中,造型多有仿竹筵的,而瓷贵于竹,这显然是士大夫趣味在起作用了。它寄寓了士大夫对田园渔隐生活的向往。宋人还有好古之风,对商彝周鼎感兴趣,着意收藏,并加以仿造,不但文人为之,帝王皇家也积极参与。金石学也在宋代兴起,有欧阳修的《集古录》、赵明诚的《金石录》。其实不论隐逸也好,好古也罢,实都为一种逃避,都潜在隐含着对社会现实的不认同,对世俗欲望的轻蔑与不屑,因而能超出一味的金描银画、嵌珠缀玉,去掉暴发户的财产炫耀,达到较高的精神层面。

中国传统工艺美术的审美理想,有错彩镂金、雕镂满眼和初发芙蓉、自然可爱两种,体现在不同时代、不同阶层、不同类型的工艺美术中。宋人极大地发展了清水芙蓉的审美理想。宋代是文人士大夫全面而真正形成的时代,文人文化已经发展成熟,文人的审美取向成为整个时代审美思潮的主流。苏轼的五色绚烂,渐老渐熟,展现出平淡以及清水芙蓉都是文人们所追崇的最高审美境界。冰肌玉骨的单色瓷、淡雅质朴的纺织工艺、简朴儒雅的宋装,朴实无华的雕漆、简洁隽永的家具,无一不是这种文人审美思潮的深刻体现。宋人所发展的这种审美理想,成为其后近千年中国工艺美术审美取向的主流。

(责任编辑、校对:罗冰)

# 宋代士大夫的审美趣味对工艺美术风格的影响

作者：[彭玮, PENG Wei](#)  
作者单位：[义乌工商学院, 艺术设计系, 浙江, 义乌, 322000](#)  
刊名：[艺术探索](#)  
英文刊名：[ARTS EXPLORATION](#)  
年, 卷(期)：2007, 21(2)  
引用次数：0次

## 相似文献(10条)

### 1. 期刊论文 [郭学信 宋代士大夫货殖经营之风探源 -天津社会科学2008\(3\)](#)

自宋代开始,士大夫从事货殖经营的活动日益突出,货殖经营之风愈益渗透到士大夫的日常生活之中.宋代士大夫货殖经营之风的盛行,不仅与宋代商人地位的提高有关,也与宋代士大夫的贫困化和平民化紧密相连;宋代浮薄华侈的社会风气和士大夫义利观的转交,则为宋代士大夫从事货殖经营提供了肥沃土壤和文化心理机制.

### 2. 学位论文 [谭静静 宋代士大夫服饰研究 2008](#)

中国古代服饰发展历史悠久。几千年来，勤劳的中国人民创造了具有鲜明传统特色彰显独特韵味的衣冠服饰，为中华民族五千年文明增添了灿烂的光辉，赢得了“衣冠王国”的美誉。宋代是中国服饰史上一个重要时期。北宋建国之初，吸取唐末教训收回武将兵权，提倡“以文治国”大大提高了文人的社会地位，注重经济、文化、艺术、思想方面的恢复发展，创造了良好的文化艺术氛围，诞生了一大批才华横溢的文人士大夫。中国历史并没有因为南宋偏安一隅阻碍文化艺术的发展，特定历史际遇反而推动了文化艺术向着更加繁荣蓬勃的方向前进。经历了唐代服饰鲜艳夺目、种类繁多、融合异族外来文化的繁荣局面，宋代服饰转而进入了相对保守、庄重、但又不失典雅秀丽的崭新局面。宋代士大夫作为这种崭新局面的代表性人物，其服饰也作为一种特定的文化现象，承载了宋代士大夫内秀端庄的雅趣，传递了这时期士大夫的思想动态，展现了士大夫服饰的内在美。本文选取了宋代这一中国历史上的特定时期，主要以宋代士大夫阶层对服饰的喜好为研究对象，通过对宋代士大夫服饰的分类研究，来发掘宋代士大夫阶层服饰的独特魅力，总结其相对保守、庄重、但又不失典雅秀丽的特色的成因，分析造成士大夫不同等级阶层的服饰表现出来的同一性的原因，填补了两宋服饰史上对于士大夫服饰研究的空缺，不再单单关注宋代章服制度和妇女服饰。同时也以服饰这一文化现象，折射出宋代政治、经济、思想特别是绘画、书法、诗词等文化艺术方面的特色在宋代士大夫身上的体现。文章共分为六部分。首先在绪论部分明确了选择宋代士大夫服饰这一课题的理论意义与现实意义。以及国内对于宋代士大夫服饰的研究现状，最后说明本文的研究目的及方法。其次文章分为宋代士大夫分类、宋代士大夫服饰的分类研究、宋代士大夫服饰特色的成因、宋代士大夫服饰在不同场合的表现、宋代士大夫服饰同一性及原因五个方面，对宋代士大夫服饰分类、服饰特色以及不同士大夫阶层服饰体现出来的同一性等作深入研究。其宋代士大夫分类。早在先秦时期的文学作品中就有关于“士”的描述，进入阶级社会后，出现了“士大夫”的称谓，这时期“士大夫”的内涵与后代唐宋元明清对此的理解颇有差异。对“士”与“士大夫”初义进行简单回顾，明确士大夫阶层的渊源及形成发展的历史，按照阶级属性的差别将宋代士大夫划分为上层官僚士大夫阶层、中层寒士阶层、下层士大夫阶层三大类。其二宋代士大夫服饰的分类研究。按照上层士大夫阶层、中层寒士阶层以及下层士大夫阶层三大类大体按照首服类、身服类、靴及其他附饰品分别研究总结。

其三宋代士大夫服饰特色的成因。根据对三类士大夫阶层不同服饰的研究总结宋代士大夫服饰的基本特色，并从政治、经济、文化艺术氛围等方面入手分析形成这种特色的成因。其四宋代士大夫服饰在不同场合的表现。由于三类士大夫阶级属性不同决定了各自不同的社会地位，也决定了他们在不同的场合服饰的差异。其五宋代士大夫服饰同一性及其原因。通过对宋代士大夫的分类以及各自不同类别的士大夫在不同场合服饰的研究，可以总结发现宋代士大夫服饰具有总体同一性，分析造成同一性的原因所在。通过以上对宋代士大夫服饰诸方面的深入探讨，文章在最后得出结论：经历了唐代服饰鲜艳夺目、种类繁多、融合异族外来文化的繁荣局面，宋代服饰转而进入了相对保守、庄重、但又不失典雅秀丽的崭新局面。宋代实行“右文抑武”的国策，坚持“与士大夫治天下”的准则。在这种特定的历史环境中，宋代士大夫作为一个社会阶层，其社会地位、思想理念、道德准则都表现出了与前代士大夫阶层明显不同的特质，表现在服饰方面也体现出独特的个性魅力。

### 3. 期刊论文 [魏建中, WEI Jianzhong 从宋代士大夫禅学看宋代佛教的社会化发展 -经济与社会发展2009, 7\(1\)](#)

佛教在传入中国的过程中,经历了一个漫长的中国化过程,而这个中国化的过程又是佛教一步步被社会化的过程.在宋代,士大夫们参禅学佛,非常兴盛,形成了独具特色的士大夫禅学,从士大夫禅学的发展及特征可以看出,宋代佛教在唐代佛教发展的基础上,朝社会化的方向发展,向社会各阶层传播,引导人们实现心灵超越与社会参与的统一,从而陶冶了个体和群体的审美观念,丰富了儒道的理性思维;同时,也在与儒道的融摄互补中,进一步完善了自己的理论.

### 4. 期刊论文 [马斗成, 王滨, MA Dou-cheng, WANG Bin 20世纪90年代以来中国大陆宋代士大夫研究综述 -青岛大学师范学院学报2007, 24\(2\)](#)

士大夫作为中国古代封建社会的中坚阶层一直是学术界较为关注的课题.自20世纪90年代以来,中国大陆学者从士大夫与政治、士风,士大夫与文学艺术、思想文化,士大夫主体特征等方面对宋代士大夫进行了多角度研究,取得了丰硕成果.宋代士大夫研究仍有诸多需要开拓的领域,如对于士大夫阶层还没有形成宏观甚至中观把握,与同时期它国知识分子的比较研究尚缺乏,对宋代士大夫社会建设思想关注不够,与社会学、政治学、民俗学等学科的融合亟待加强.

### 5. 学位论文 [钱薇伽 宋代士大夫休闲生活考述 2007](#)

有关宋代士大夫的研究一直受到学界的热切关注,然查阅相关文献,学者们大多从历史学、社会学、文学等角度对宋代士大夫进行深入系统的探讨,并提出自己独到的见解.较少学人从休闲学理论对宋代士大夫的休闲生活进行深度探讨.若对宋代士大夫的休闲生活进行考述,将有助于宋代社会和士大夫生活的研究发展.本文从宋代士大夫的休闲生活入手,以宋代特定历史社会为背景,以特定的群体—士大夫为研究对象,综合运用休闲学、历史学、社会学、文学等多学科的相关理论,全面梳理宋代士大夫休闲生活所呈现的形式、特点,并透视其背后的深层次原因,以期对宋代士大夫研究尽绵薄之力.

本文由四大部分组成.第一部分是绪论,主要介绍学界对休闲学、宋代休闲生活的研究成果;本文的资料来源及研究思路;第二、第一章以“宋代社会休闲风气形成背景及士大夫休闲生活的社会条件”为题,分析宋代士大夫休闲生活得以形成的社会背景及特殊群体条件;第三章以“宋代士大夫丰富多彩的个人休闲活动”为题,分别列举宋代士大夫丰富多彩的个人休闲活动;第四,第三章以“宋代士大夫的集体聚会游憩休闲”为题,罗列宋代士大夫集体休闲活动方式;第五,第四章“宋代士大夫休闲活动特点及休闲文化对当今休闲文化的历史借鉴意义”,在前两章的基础上,分析宋代士大夫休闲生活的特点及成果,并以此分析出宋代士大夫的休闲生活对我国现今休闲事业的借鉴意义.

### 6. 期刊论文 [郭学信, Guo Xuexin 试论宋代士大夫的社会角色 -山东师范大学学报\(人文社会科学版\) 2007, 52\(6\)](#)

宋代“以儒立国”、“与士大夫治天下”的治国方略,使文人士大夫阶层的利益与整个社会的利益从根本上取得了一致,从而大大激发了他们入仕参政的积极性,强化了他们以天下为己任的社会角色意识.然而由于宋代官僚机构臃肿庞大,冗官冗官增多,加之有宋一代反复复起的竞争,所以在宋代,通过政治权力来实现治国平天下理想的大士大夫并不多,他们中的大多数在为政的同时,又对学术文化表现出强烈的兴趣,许多人是亦政亦文亦学术,人生实践与社会角色呈现出多维的态势.宋代之所以能成为“郁郁乎文哉”的文化繁盛时代,与宋代士大夫这种多维的社会角色是密不可分的.

### 7. 期刊论文 [王璇 宋代茶文化与宋代士大夫意识 -文教资料2009\(32\)](#)

宋代既是茶文化发展的鼎盛时期,又是文人士大夫的黄金时代.茶与文人有着难解之缘,宋代的士大夫一方面是一流的文学家、艺术家,一方面又是著名的茶客.茶文化由于士大夫的推崇更加繁荣,而宋代士大夫的人格也在品茗过程中得到升华.

8. 期刊论文 [焕力](#) [宋代士大夫政治规制下的后妃参政](#) -[人文杂志](#)2009(3)

宋代后妃参与政治,取得了维护赵宋统治,安定政治局面的积极意义.出现这一政治现象的根本原因在于宋代所推行的“士大夫政治”.在宋代后妃参政活动中,士大夫始终参与,密切监控,主导进退;全面规制与掌控了这一过程的诸多方面.宋代后妃参政整体意义上的积极意义是宋代士大夫政治成功的一个方面.

9. 期刊论文 [郭学信](#).[Guo Xuexin](#) [试论宋代士大夫本末观的转变](#) -[山东师范大学学报\(人文社会科学版\)](#)

2006, 51(6)

宋代,伴随着商贾势力的壮大,以及士大夫“言利”异质文化思潮的兴起,士大夫的本末观念发生了很大变化.他们不仅对商的社会功能和社会地位进行了重新审视和评价,其价值视线已游离和摆脱了封建时代的主流意识形态,而且在实际生活中冲破了君子耻于言利的精神堤防,纷纷投身于商贾行列.宋代士大夫本末观的转变,反映了中国古代商品经济发展的过程和文人士大夫对农工商社会功能与地位的认识发展过程,以及对商品经济发展繁荣的自觉适应.

10. 学位论文 [张培锋](#) [宋代士大夫佛学与文学](#) 2006

本文对宋代士大夫佛学与文学进行了研究.文章认为,宋代正处在中国社会大转折的时期,思想意识领域的重大转变就是作为社会精神支柱的儒学由汉学向宋学的转化,处身其中的士大夫迫切需要找到一个可以安身立命的精神归宿.士大夫佛学在总体上说是与儒学相互渗透、相互支持的思想力量,其主要倾向不是消极避世而是积极入世.宋代士大夫佛学并非一种单一的思潮,而是呈现出极端复杂的多元化和个体化倾向.宋代佛教的这一发展状况,其原因是多方面的,最重要的应这样两点:其一是佛教思想资源中本来就包含着诸多积极因素,通过士大夫与儒、道两教特别是与儒家的心性修养学说相融合,形成三教都非常注重内心省察、强调个人修养和道德操守的共同倾向;其二是士大夫居士承担了传承佛教的重要职责,他们的参与,直接促成了宋代佛教儒学化的局面,并使士大夫佛学成为宋代佛教最具活力的因素.对道德的高度重视,使宋代士大夫佛学成为近似于近代德国哲学家康德所谓“单纯理性限度内的宗教”这样一种新的宗教形态,这也是宋代道学产生的一个重要根源。

本文链接: [http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical\\_ysts200702012.aspx](http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_ysts200702012.aspx)

下载时间: 2010年3月23日