

作者簡介

施筱雲，國立台灣師範大學、玄奘大學碩士班、博士班畢業。任教於台師大、玄奘大學等校。

甫自學生時代，好書法藝文，優游書藝多年，曾參與比賽獲獎多次，並時常與同道書友聯展，包括國內知名的磐石書會、十秀雅集等展出。

為深耕藝術美學核心，遂以文心雕龍為研究美學理論之起點，在沈謙教授指導下完成《文心雕龍·辨騷研究》碩士論文，進而探討詩畫美學，又在羅宗濤教授指導下完成《六朝山水詩畫美學研究》博士論文。美學研究與書藝創作，乃生平耕耘重心。

提 要

六朝是個很特別的時代，如果大唐是文藝氣象日正當中的時代，六朝就是旭日初昇階段，有極大的開創性和可能性。

六朝文士愛美，愛人物面貌之美、風姿之美，一切美的景物也都受到賞愛，文士由品人物而至品景物，由談玄理而至觀山水，所謂「莊老告退，山水方滋」，山水美學遂發展開來，山水詩、山水畫、文論、畫論均肇始於此時代。

山水不但烘托了人物的美，也投射了創作者的心靈，在模山範水的山水詩創作過程中，詩人將自己的愛悅憤懣都藉山水象徵或隱喻出來，山水實則是人化了的山水，而「巧構形似」、「窮形盡象」的描繪技巧也空前發展起來，對唐詩的發展大有蘊育之功。

山水畫卻未能有如山水詩等質量的創作，六朝山水畫只是作為人物陪襯或界格。但是，山水畫論卻極具高度、深度，如顧愷之的「遷想妙得」、「傳神寫照」、宗炳的「澄懷味象」、謝赫的「氣韻生動」等，不但是畫論，也是美學史、藝術史的重要論題，甚至是所有文藝創作的最高指標。

山水詩畫在創作觀念上是互滲融通的，山水詩把模山範水的技巧發揮精緻，而山水畫論開創了美學評論的新眼界——山水與道同體，其他有關意象關聯的探討、形神理論的辨證等，對山水詩畫的創作觀影響深遠。可以說，六朝山水畫論為文藝創作確立了一個軌道，後世的山水詩畫發展都在此基礎上向前進行。

唐宋以後，山水文學和山水畫成為文藝主流，如能把握到六朝山水詩畫開始發展的主軸面向，則六朝山水詩畫在整個美學史上的位標就很明確了。

綱要：

第一章 緒論

敘述論文大旨、研究動機、文獻考察、研究範圍、研究方法。

第二章 六朝山水美學的開展

六朝山水美學的開展有縱向的時代背景，也有橫向的時空因素，而山水與文人交會時，美感心靈變化極大。

第三章 詩歌創作中之山水

詩歌中的山水，把六朝的寓目美學發揮得淋漓盡致，文論中所提出的「神與物遊」、「巧構形似」等都在山水詩中呈現。而在模山範水中，詩人心靈得以安放、情志得以寄託，而窮力追新之表現手法，把六朝山水描摩得多彩多姿。

第四章 藝術理論中之山水

畫論中的論題不但指導了山水畫的創作，也引導了其他藝術門類的追求方向，甚至成為整個中國文藝創作的指標。畫論家所論不僅是繪畫，甚至是哲學、是道範。

第五章 山水詩畫之情理會通與激盪

詩與畫在多方面有所會通，情志內容、技巧理念等都有融通轉化之處，而許多因載體不同而形成藝術本質不同之處，亦能互相激盪，形成美學上令人驚詫的表現。

第六章 結論

論敘本論文研究結果。山林皋壤乃文思奧府，不僅文學藝術受其沾溉，得其形摩其神而有空前的美的表現，就連理論都得山水氣而辭豐意贍。而六朝山水美學在文藝史上也開啟了新局。



目 次

上 冊

第一章 緒 論	1
第一節 研究動機	1
第二節 文獻檢討	4
第三節 研究範圍	7
第四節 研究方法	9
第二章 六朝山水美學的開展	13
第一節 六朝美學開展的時代背景	14
一、前代遺緒	14
(一) 政治的昏暗	15
(二) 經學之寢衰	18
二、思想宗教之啓沃	20
(一) 老莊思想的影響	21
(二) 佛教思想的影響	22
(三) 道教信仰的影響	24
(四) 玄學清談的影響	26
三、批判精神與人文自覺的興起	30
(一) 批判精神的興起	31
(二) 人文自覺的提升	34

第二節 六朝山水美學的時空因素	38
一、歷史變動因素	40
(一) 動亂虛無的人生感慨	40
(二) 制度改變的遊宦機會	45
二、地理景觀因素	48
(一) 北地原野之豪健	49
(二) 洛浦故土之懷思	51
(三) 江南風物之鑑賞	53
三、文化生活因素	57
(一) 清談佛老	58
(二) 縱情山水	60
(三) 爲文造情	62
第三節 山水與人文的交會	63
一、行吟寄託	65
二、賞遊記錄	67
三、隱者樂園	69
四、心靈漂泊	73
五、鈎沉玄理	78
第三章 文學詩歌中之山水	81
第一節 寓目美學——由品人至品物	84
一、魏晉風度——《世說新語》的人物品鑑	85
(一) 魏晉人的面貌之美	86
(二) 魏晉人的風神之美	88
(三) 魏晉人的德性之美	90
(四) 魏晉人的品鑑美學	93
二、人物相擬——由巧語見美學	97
(一) 以物象之美比擬人物	98
(二) 以山水之美烘托人物	101
(三) 山水與人格同化	103
三、寓目寫心——寓目美學的開啓	107
(一) 形色照面的視覺評斷	109
(二) 由寓目到感心	112

(三) 寓目美學的興起	114
第二節 山水清音——山水中見品性，人品中放天真	119
一、神仙之鄉——遊仙、玄言、參佛的啓發	121
(一) 理性自覺的哲學高度	122
(二) 安放心靈的人生企圖	127
(三) 感性審美的藝術表現	130
(四) 莊老告退而山水方滋	134
二、與道逍遙——人格與山林的對話	137
(一) 安身立命的追求	138
(二) 美感經驗的開拓	142
(三) 微觀宏觀的並存	148
三、人化自然——投射情志的山水	152
(一) 抒鬱憤	153
(二) 遣悲懷	155
(三) 寄離苦	156
(四) 詠慷慨	157
(五) 寄孤寂	159
(六) 樂天命	161
(七) 論詩文	163
第三節 神與物遊——才性並風雲捲舒	166
一、靈思飛動的山水意象	167
(一) 直覺性之意象	168
(二) 突發性之意象	170
(三) 超時空之意象	171
二、壯思開闊的宇宙天地	173
(一) 筆觸之壯濶	173
(二) 胸次之壯濶	174
三、悲思回蕩的曲山迂水	175
(一) 解憂之遊憩	176
(二) 憂苦之寄託	177
(三) 苦悶之隱喻	178
四、才思洋溢的自然掇拾	179
(一) 以物喻神之精	180

(二) 神思入景之深	180
(三) 神思融景之妙	181
第四節 模山範水——摹象寫意而至情景交融	182
一、山水起興的情志寄託	184
(一) 以山水引仙心	184
(二) 以山水引玄趣	185
(三) 以山水寄感慨	187
二、聲色大開的山水描寫	188
(一) 窮力追新之辭	189
(二) 儷采百字之偶	191
(三) 奇巧創新之變	194
三、精細雕琢的客觀寫景	197
(一) 窮形盡相，巧構形似	198
(二) 因方借巧，即勢會奇	203
(三) 游心竄句，鎔裁警策	207
四、情景交融的主觀寄情	211
(一) 主動感應，情景相附	212
(二) 被動起興，情隨物遷	215
(三) 入興貴閑，心物徘徊	217

下 冊

第四章 藝術理論中之山水	221
第一節 含道應物——以聖心觀照自然	227
一、自由精神的追求	228
(一) 遷想妙得	229
(二) 逍遙境界	231
(三) 理入影迹	234
二、由略轉精的表現	236
(一) 立體透視的表達	236
(二) 線的運用	238
(三) 色彩的渾化	240
三、人意天意的呼應	242
(一) 傳神寫照——顧愷之	243
(二) 澄懷味象——宗炳	246

(三) 易象同體——王微	248
(四) 氣韻生動——謝赫	251
第二節 以形媚道——以美姿呈現道體	255
一、以形寫神與以形寫形	257
(一) 以形寫神	258
(二) 以形寫形	262
(三) 形神符應	264
二、應物象形與應目會心	268
(一) 山水畫與山水景象之對應	269
(二) 作畫者與山水景象之對應	270
(三) 山水畫與山水神理之對應	273
三、傳移模寫與明神降之	275
(一) 寫生留迹	276
(二) 移情山水	277
(三) 融靈於畫	279
第三節 心師造化——以主體融通山水	282
一、主客交融	283
(一) 意趣兼具的客體	283
(二) 學窮性表的主體	284
(三) 主客交融的經驗	286
二、立象於胸	288
(一) 以情融景之寫真方式	289
(二) 意在筆先之寫心法門	290
三、凝氣怡神	292
(一) 逍遙暢神的臥遊賞會	292
(二) 筆妙墨精的情理密附	295
第五章 山水詩畫之情理會通與激盪	299
第一節 詩歌繪畫之情理會通	302
一、意與象	302
(一) 創作過程中的形象思維	303
(二) 創作過程中的抽象思維	308
二、形與神	316
(一) 神與物遊的動態作用	317
(二) 寄形出神的靜態象徵	320

(三) 形神之間的對應融合	325
三、情與韻	332
(一) 托物言情，韻在其中	333
(二) 意象情趣，相融渾化	336
(三) 依情待實，立品養興	340
第二節 詩歌繪畫之情理激盪	344
一、虛與實	345
(一) 意義功能的虛實	345
(二) 題材內容的虛實	348
(三) 藝術表現的虛實	350
二、簡與麗	354
(一) 雕采綉麗，新變代雄	357
(二) 去博返約，和諧淡泊	360
三、圖像與文字	365
(一) 文字存形	366
(二) 繪畫宣物	369
第六章 結 論	373
第一節 六朝山水詩畫發展的突破	374
一、寫實的突破	374
二、理論的啓蒙	375
三、形上的追求	376
第二節 文藝美學質變的意義	377
一、文藝指向的轉折	377
二、文字圖像的互滲	379
三、心靈美境的交感	380
四、山水位階的重整	381
五、山水美學的起點	382
參考文獻	385
附表：論文相關文士生卒年表及相關資料	399
附 圖	405