

作者簡介

楊庭曦，江蘇揚州人，一九八五年生。本科至博士階段先後就讀於南京師範大學（漢語言文學）、南京大學（西方文論）、北京大學（文藝美學），並獲得文學博士學位。現於清華大學美術學院從事藝術史論的博後研究工作。碩士期間重點學習二十世紀西方文論，博士階段立足中國傳統美學理論，致力於考察中國文學和美學尤其是宋明理學與文學、美學之關係。發表過數篇相關學術論文，並著力於對傳統與現代、文學與藝術進行跨學科研究。

提 要

本書從王陽明的心學思想出發，研究他的文藝創作及美學思想以及對明清文藝創作的影響。文章選取了王陽明存世的具有代表性的詩歌、散文和書法作品進行考察分析，結合他的人生軌跡和所處的歷史環境，旨在揭示王陽明的文藝創作與其心學學術之間的互動關係。正論部分結構共分爲七個部分：

緒論部分主要交代選題緣由和意義，王陽明作爲心學思想家，他的文藝創作卻一直沒有受到足夠的重視，在他的學術思想和文藝創作之間有著如何的內在聯繫，是本文的寫作出發點。

第一章從考察王陽明心學理論開始，闡述陽明心學的基本思想。對王陽明的思想的發展路徑，試圖從陽明心學與理學及文學傳統的文藝觀的互相關係進行分析。試圖從王陽明的心即理的本體論出發，探討其心性之學在文藝美學上的展開。

第二章具體探討了王陽明藝術觀的眾多美學範疇，即他是從何種角度去對藝術進行觀照的。王陽明的藝術觀與學術體系息息相關，比如內觀、同一等，從心性之學過渡到藝術創作之中。

第三章探討了王陽明詩歌的具體創作，選取他的詩作進行分析，結合他的學術思想的變化和當時當地的際遇，試圖探究他的詩歌與他所受的儒釋道和理學傳統之間的互動關係，以及陽明詩歌是如何反應心性之學的。

第四章探討了王陽明散文的創作類型，以及在散文中體現出的藝術特點。王陽明散文風格獨特，與一般文人散文有明顯的區別，本章考察他的散文從內容到寫作風格的美學追求，並延展考察王陽明對明清兩代散文風格的影響。

第五章探討了王陽明的書法創作。從明代書法理論和批評風氣入手，考察王陽明在明代的書法地位和他的書法觀念，並從王陽明存世的書法作品討論他的書法風格。

第六章從整體探討王陽明的文藝美學對於晚明文藝思想和創作的影響，思想方面以李贄爲例，並具體舉晚明張岱小品文爲例說明這種影響之下的文藝創作典型以及其中所體現的心學美學的繼承和發展。

目 次

緒 論	1
第一節 選題的緣由、意義	1
第二節 本課題研究的歷史與現狀	3
第三節 本課題的研究方法	10
第一章 儒學傳統下的王陽明文藝美學	13
第一節 陽明文藝美學與陽明心學	13
一、陽明心學的興起	13
二、在心學思想上展開的文藝美學	27
第二節 陽明文藝美學與理學美學	29
第三節 陽明文藝美學與詩學傳統	39
第二章 王陽明藝術觀的美學範疇	49
第一節 內觀	49
一、心外無物	49
二、以心為鏡	51
三、鄉愿意思與狂者胸次	54
第二節 工夫	55
一、緣機體認與直覺頓悟	55
二、事上磨練	57

第三章 王陽明的詩歌創作與美學追求	63
第一節 釋道融合的精神追求	64
一、以釋道入詩的山水詩歌	64
二、陽明詩歌中的隱逸思想	71
第二節 對儒家詩教傳統的繼承與創新	75
一、陽明詩歌與詩教傳統	75
二、心學特質	78
第三節 作為文人詩與哲人詩	80
第四章 王陽明的散文創作和美學追求	91
第一節 王陽明的散文藝術創作	92
一、致知之文	92
二、善教之文	98
三、征戰之文	101
第二節 王陽明散文的美學追求	105
一、言語平實，文必以心	105
二、內容誠正，以事發理	108
第五章 王陽明的書法創作與美學追求	113
第一節 明代書法的文化環境	113
第二節 明代書法批評及王陽明書法地位	115
第三節 書是心之理——王陽明書論	119
第六章 陽明美學發展對文論及創作影響	127
第一節 陽明後學的美學觀	127
第二節 李贄與童心說	133
第三節 對文藝創作的影響——以張岱散文小品 為例	141
結 語	147
參考文獻	153