

作者簡介

朱雅琪，民國五十五年生於台灣省台中市。國立台灣大學中文研究所碩士、國立台灣師範大學國文研究所博士，曾為元智大學兼任講師，現為中國文化大學中國文學系文藝創作組副教授。以詩學、文學理論及時空美學為主要研究方向，著有《大小謝詩之比較》、〈杜甫題山水畫詩之審美意識〉、〈記憶中的城市——《洛陽伽藍記》中的時空建構〉、〈謝靈運山水詩中的審美經驗〉、〈從〈山居賦〉看謝靈運始寧棲隱處所的選擇哲學——一個文化思想史的考察〉與〈從遊仙詩論郭璞眼中溫州境域的意義〉等論文。

提 要

魏晉是中國歷史上第一個審美自覺的時代，除了美學理論外，文學、繪畫、書法與音樂等創作亦有了蓬勃的發展。在這些文藝創作中，詩歌可說是相當重要的一環。經由建安、正始、西晉與東晉諸多詩人的努力，逐漸擺脫了政教功能的詩歌確立了其展現個體才性的關鍵地位，並積澱了特屬於魏晉整個時代的審美意識。本文主要即希望透過細膩的歷史研究，呈顯出魏晉詩歌審美意識的具體內涵及其生發的意義。

筆者首先藉由對美學發展之觀察，建構了一個將詩歌美學研究投置於文化視域中的方法論；其次，則將焦點置於具體的歷史分析，透過對建安、正始、西晉與東晉詩歌的研究，呈現出各階段審美意識變遷的具體內涵、生成脈絡及整體意義；最後，則點出整個研究所獲得的啟發：魏晉詩歌審美意識變遷的具體實例，除了昭示著文人傳統的形成、以及中國詩歌以情感為本質的發展過程外，更提供吾人對詩歌本質進行再思考的契機。身處在人、文自覺的脈絡下，魏晉詩人其實是透過詩性的美學實踐在昭顯著他們自身的存在的。這段詩歌審美意識積澱、生發的過程清楚地表明著：不僅語言本身是詩，生活的本身是詩，存在本身的開顯也是詩，透過了語言與身體的雙重實踐，「詩」展現了它對於存在真理探尋的永恆貢獻。

目 錄

上 冊

第一章 導論 —— 建構一個投置於文化視域中的詩歌美學理論	1
第一節 魏晉詩歌美學凝視的意義	1
第二節 從歷史觀照中建構詩歌美學研究的「審美意識內核」	10
第三節 「脈絡」的爬梳與「意義」的編織	21
第二章 建安詩歌中的審美意識 —— 離亂世界的悲憫與永恆人倫的企求	29
第一節 鄴下文士統治集團的崛起與詩歌創作意義的轉變	29
一、漢末政治社會的動盪及鄴下文士統治集團的崛起	29
二、鄴下文士集團獨特的生活世界及其文學表徵	36
三、詩歌成爲「情志展現」與「審美意識馳騁」的最主要場域	42
第二節 文氣論中所開展的美學向度及其對詩歌美學的影響	45
一、以「氣」爲主文論的出現及其傳統	45
二、曹丕文氣論中所開展的美學向度	50

三、「壯密」之氣的審美風格體現及其對詩歌創作的影響	54
第三節 鄴下文士戲遊生活及詩作中所開顯的美學境界	57
一、戲遊詩作中的審美品類及境界	57
二、戲遊詩作中的和諧隱喻及其政治社會功能	61
第四節 離亂中的詩情及其對永恆人倫之美的企求	67
一、情、志合一趨勢下「哀時言志」的新主題	67
二、企盼中以人倫禮樂為本的理想美學境界	71
三、植基於「離亂流逝」的現實經驗而臻「明朗剛健」的美感	77
第五節 發揚顯露、麗句滋多的詩美觀	83
一、從「通脫質樸」以迄「壯麗」的審美風格	83
二、「文質之辯」及其在詩歌創作藝術風格的展現	88
第六節 曹植後期詩歌的美學展現	93
一、曹植後期獨特的生命轉折以及詩歌創作對他的意義	93
二、曹植後期詩歌中所展現的審美意識	101
第三章 正始詩歌中的審美意識 —— 憂悶情感的奔騰與內在理境的超越	109
第一節 玄學興起的政治社會作用與詩歌創作角色的改變	109
一、玄學興起的社會作用及其政治理想	109
二、玄虛相尚的清談社交及其所開展的審美向度	115
三、詩歌創作成為玄學的附庸	120
第二節 玄言思辨滲透下的詩歌美學	122
一、玄學「貴無」的審美理想及其對詩歌創作的影響	122

二、從王弼論「大音希聲」以迄嵇康論「聲無哀樂」的美學啓發	127
第三節 越名教而任自然的審美意境與創作風格	132
一、嵇康、阮籍孤獨的生命現實及其詩歌創作所開展的「憂悶」美感	132
二、嵇康、阮籍詩歌創作所開顯的超越性審美境界	137
三、竹林名士對「超時空」內在自由境界的追求	142
第四節 玄學影響下詩歌創作的美學原則及書寫進路	145
一、玄學中的「言、意」之辯及其對詩歌藝文創作的影響	145
二、阮籍與嵇康在「言不盡意」下的詩歌審美實踐與落差	150
第四章 西晉詩歌中的審美意識 —— 細怨美感的投射與自然宏麗的展現	157
第一節 西晉政治社會的傾軋及詩歌創作意義的改變	157
一、周旋於皇權與世族政治傾軋下的「素族」文士	157
二、素族文士儒、玄揉合的心態結構及其對文學的影響	162
三、詩歌成爲仕進的工具或自娛的遊戲	167
第二節 陸機〈文賦〉的出現及其所開展的美學理論	171
一、〈文賦〉中所展現的時代意義——儒玄揉合思想下對詩歌等「文學」進行想像的「理論」著述	171
二、「詩緣情而綺靡」所呈顯的美學世界及其對詩歌創作的影響	173
第三節 素族文士遊宦羈旅生活中的審美經驗	184
一、素族文士的日常社會生活結構及其特質	184

二、素族文士的審美姿態與品類	188
三、素族文士以世俗私我情感爲主的細怨審美內涵	197
第四節 天道宇宙自然的宏麗之美	200
一、感物論與西晉文士的自然觀	200
二、西晉詩人以描繪自然圖式作爲對現實的永恆逃避	204
三、西晉詩人以描繪自然圖式所展現的「宏麗／至麗」之美	207
第五節 太康詩歌所展現的藝術風格及其創作進路	211
一、西晉詩歌創作的「準形式主義」傾向及其成因	211
二、「高雅綺麗」的藝術風格及其書寫進路	214

下 冊

第五章 東晉詩歌中的審美意識 —— 即色游玄的陶醉與風神調暢的向慕	221
第一節 江左門閥政治的確立與詩歌美學創作意義的轉變	221
一、江左偏安態勢的形成以及門閥政治權力運作的確立	221
二、清談雅賞社交生活下詩歌作爲一種美學實踐的新意義	228
第二節 山水園林中的「詩意棲居」及其所建構的美學姿態與品味	235
一、「發現」山水之美	235
二、莊園經濟及園林時空的第二自然建構	240
三、「異質地方」中的詩意棲居及其所開顯的美學品味	247
第三節 玄學等文化論述及其對詩歌創作的文學影響	255
一、玄學的純粹化、佛學化及其對玄言詩發展的美學影響	255

二、「傳神寫照」等藝術論述的滋生及其所開展的美學向度	263
三、葛洪《抱朴子》中所參照折射的文學美學論述	271
第四節 「即色游玄」所透顯的審美經驗	280
一、世族名士「名教」、「自然」合一的理想人格模式	280
二、山水與人物的「自然」成爲審美的最重要品類	284
三、「理境」玄悟的審美經驗與觀照	289
第五節 風神之美的「自然」企求	302
一、人格哲學建構的美學影響	302
二、佛學「形盡神不滅」論述對形神關係的詮釋及其影響	307
三、「形神自然」的審美理想	312
第六節 東晉詩歌的詩美觀及其書寫進路	321
一、玄學影響下的詩美觀及藝術原則	321
二、「名理」與「奇藻」	325
第七節 晉宋之際詩歌發展的新趨勢及陶淵明的美學變調	334
一、晉宋之際的社會歷史脈絡及詩歌美學的新趨勢	334
二、陶淵明生命中「出」與「處」的矛盾及其歸隱田園的意義	337
三、陶淵明詩歌回歸田園「沖淡」之美的審美向度	342
第六章 結論 —— 存在真理的詩性開顯：魏晉詩歌實踐的審美自覺	347
參考書目	373