

中国审

中 国 审 美 文 化 史
中 国 审 美 文 化 史
中 国 审 美 文 化 史
中 国 审 美 文 化 史
中 国 审 美 文 化 史
中 国 审 美 文 化 史

文化史

主编 陈炎

唐
宋
卷

陈炎 著

山东画报出版社

中国审美

中 国 审 美 文 化 史
中 国 审 美 文 化 史
中 国 审 美 文 化 史
中 国 审 美 文 化 史
中 国 审 美 文 化 史
中 国 审 美 文 化 史

文化史

主编 陈炎

唐
宋
卷

陈炎著

山东画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国审美文化史·唐宋卷/陈炎主编;陈炎著. — 济南:山东画报出版社,2000.10

ISBN 7-80603-496-X

I. 中… II. ①陈…②陈… III. ①美学史-中国-唐代
②美学史-中国-宋代 IV. B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 50937 号

书 名 中国审美文化史·唐宋卷

主 编 陈 炎

著 者 陈 炎

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 2060055—5420

市场部 (0531) 2906847 (传真)

网 址 <http://www.sd-pictorial.com.cn>

<http://www.sdhbs.com.cn>

电子信箱 webmaster@www.sd-pictorial.com.cn

印 刷 山东人民印刷厂

厂 址 泰安市灵山大街东首 邮编 271000

版 次 2000 年 10 月第 1 版

印 次 2001 年 6 月第 2 次印刷

规 格 32 开 (880×1230 毫米)

15.625 印张 111 幅图 300 千字

印 数 4001—7000

I S B N 7-80603-496-X/Z·122

定 价 33.50 元

如有印装质量问题,请与印刷厂联系调换。

◆陈 炎

一九五七年生于北京，现为《文史哲》杂志副主编，山东大学教授，博士生导师，著有《反理性思潮的反思》、《多维视野中的儒家文化》、《积淀与突破》等学术著作。

◆作者的话

这是一个令人怦然心动的时代，也是一个让人一展才华的时代。从唐人那充满血性的边塞诗，到宋人那缠绵悱恻的婉约词；从色泽绚丽的唐三彩，到冰清玉洁的宋汝瓷；从袒胸露臂、仪态万方的唐代侍女，到蒙面缠足、填词弄句的宋代闺秀……徜徉在琳琅满目的历史长廊中，你会觉得仿佛自己也有了唐人的气度、宋人的风雅，举手投足都成了『有意味的形式』……

山东教育出版社 新书目录

剑桥插图考古史	98.00 元
剑桥插图中国史	86.00 元
百年中国	23.00 元
晚清遗影	13.00 元
老北京人的生活	14.60 元
庚子之变图志	15.80 元
顾颉刚和他的弟子们	22.00 元
话说周氏兄弟	18.50 元
弘一大师影集	12.00 元
胡适影集	15.50 元
中国考古大发现(上、下)	28.00 元
你没见过的历史照片(珍藏版)	160.00 元
老照片(第14、15辑)	每辑8.50 元

目录

一、初唐：万象更新	1
1. “不睹皇居壮，安知天子尊”：建筑、雕塑	5
长安与洛阳	9
大雁塔与小雁塔	16
昭陵与乾陵	19
天水泥塑与龙门石雕	26
2. “天女来相试，将花欲染衣”：民俗、服饰	31
打马球的男人	32
荡秋千的妇女	34
戴幞头的男装	36
摘幂䍦的女服	37
3. “剑履南宫入，簪纓北阙来”：书法、绘画	40
内含刚柔、君子藏器的虞世南	41
外露筋骨、峻于古人的欧阳询	43
字里金生、行间玉润的褚遂良	46
疏朗似欧、道逸似虞的薛稷	47

丹青神化、天下取则的阎立本	48
疏密得法、不拘一格的尉迟乙僧	51
4. “感时思报国，拔剑起蒿莱”：诗歌、骈文	56
从“宫体诗”走向“上官体”的历史惯性	57
从脂粉绮罗走向荆钗布裙的王绩	58
从帝王将相走向凡夫俗子的王梵志	63
从宫廷台阁走向江山朔漠的“初唐四杰”	67
“独上高楼、望断天涯路”的刘希夷、张若虚	77
“念天地之悠悠、独怆然而涕下”的陈子昂	79
 二、盛唐：恢弘壮阔	 83
1. “遥看八会所，真气晓氤氲”：雕塑、工艺	87
乐山佛	87
莫高窟	89
唐三彩	94
金银器	99
2. “羌笛陇头吟，胡舞龟兹曲”：音乐、舞蹈	105
九部乐与十部乐	106
坐部伎与立部伎	110
清乐大曲与胡部新声	114
健舞与软舞	116
3. “楚塞三湘接，荆门九派通”：诗歌、辞赋	120
以游仙诗、山水诗为代表的道家诗派	122
“诗仙”李白	127
以偈颂诗、田园诗为代表的佛家诗派	132
“诗佛”王维	135
以边塞诗、言志诗为代表的儒家诗派	138
“诗圣”杜甫	143

“诗莫胜于唐，赋亦莫胜于唐”	147
“有我之境”的道家辞赋	151
“无我之境”的佛家辞赋	152
“忘我之境”的儒家辞赋	153
4. “江流天地外，山色有无中”：书法、绘画	156
张旭：道士仗剑，呼风唤雨	156
颜真卿：儒相临朝，浩然正气	160
怀素：老僧参禅，出神入化	164
吴道子：天衣飞扬，满壁风动	167
张萱：雍容典雅，绮罗人物	170
周昉：人物丰秊，肌胜于骨	172
李思训：轻墨重彩，金碧辉煌	174
王维：诗中有画，画中有诗	176

三、中唐：五光十色 179

1. “俗人多泛酒，谁解助茶香”：陶瓷、饮食	182
白瓷饮酒，青瓷品茶	182
烹茶话隐士，煮酒论英雄	184
陆羽《茶经》的美学意义	187
2. “移时施朱铅，狼藉画眉阔”：民俗、服饰	192
斗茶、斗酒、斗琴的风尚	192
尚浮、尚荡、尚怪的服装	195
贴黄额、缀花钿、抹胭脂的面饰	196
乌膏唇、八字眉、悲啼妆的打扮	198
3. “留连时有恨，缱绻意难终”：变文、传奇	200
从演义佛法的变相到离经叛道的变文	201
从拜谒公卿的行卷到流布民间的传奇	210
4. “分野中峰变，阴晴万壑殊”：诗歌、散文	216

元、白“浅切派”	217
白居易	221
韩、孟“险怪派”	226
李贺	231
刘、韦“隐逸派”	234
皎然	242
制策与奏议	251
政论与随笔	254
寓言与游记	260

四、晚唐：夕阳西下 265

1. “曲终人不見，江上數峰青”：繪畫、書法 268
 - 人物畫：孫、貫“寫意”，周、顧“寫實” 269
 - 山水畫：荆、關“北水”，董、巨“南山” 273
 - 花鳥畫：黃筌富貴，徐熙野逸 277
 - 畫論：景玄“畫錄”，彥遠“畫記” 279
 - 書法：柳書“重法”，楊書“尚意” 282
2. “夕陽無限好，只是近黃昏”：詩詞、雜文 287
 - 杜牧：難以割捨的“六朝情結” 287
 - 李商隱：“製造詩謎的專家” 294
 - 司空圖：“語不涉難，已不堪忱” 297
 - 溫庭筠：從“詩餘”到“艷科” 305
 - 李煜：末世的絕響 310
 - 小品：“一塌糊塗的泥塘里的光彩和鋒芒” 311

五、北宋：人文薈萃 315

1. “清晨帘幕卷輕霜，呵手試梅妝”：民俗、服飾 320
 - 開封：世俗喧鬧的都城風采 320

宋陵：温和儒雅的王朝缩影	324
赏花钓鱼：男人的游戏	325
遮面缠足：女人的装束	327
2. “一带江山如画，风物向秋潇洒”：绘画、书法	332
民间画家·画院画家·文人画家	332
民俗画·花鸟画·山水画	335
苏·黄·米·蔡	351
3. “冰肌玉骨，自清凉无汗，水殿风来暗香满”：雕塑、陶瓷	360
从佛陀音容到世俗情态	361
从“有情节的内容”到“有意味的形式”	368
4. “忍把浮名，换了浅斟低唱”：诗歌、散文	376
从“西昆体”到“江西派”	376
“词之为体，要眇宜修”	385
俚俗·豪放·婉约	387
文道为一，骈散融合	402

六、南宋：残山剩水 415

1. “看风流慷慨，谈笑过残年”：话本、戏曲	419
大花园·大都会·大集市·大舞台	419
瓦子、勾栏里的平话、小说	422
舞榭、歌台中的杂剧、南戏	429
2. “云乍起，远山遮尽，晚风还作”：绘画、雕塑	435
“衔冤含恨”的人物画	437
“残山剩水”的山水画	439
“折枝碎叶”的花鸟画	444
“截膝断臂”的雕塑	448
3. “休去倚危阑，斜阳正在，烟柳断肠处”：诗歌、散文	460
从张元幹、张孝祥到辛弃疾	461

从姜夔、吴文英到张炎	468
从范成大、杨万里到陆游	473
从“永嘉四灵”、“江湖诗派”到严羽	479
言政论兵之文、讲学鸣道之文、叙史述异之文	485

一、初唐：万象更新

— 5 —

1. “不睹皇居壮，安知天子尊”：建筑、雕塑

— 31 —

2. “天女来相试，将花欲染衣”：民俗、服饰

— 40 —

3. “剑履南宫入，簪纓北阙来”：书法、绘画

— 56 —

4. “感时思报国，拔剑起蒿莱”：诗歌、骈文

在中国审美文化发展的漫长岁月中，我们可以将 379 年间的隋、唐、五代看成是一个相对完整的历史时段。这期间，长达 289 年的唐代自然是一场轰轰烈烈的重头大戏，而短仅 37 年的隋朝和 53 年的五代则只是这出“大戏”的“序幕”和“尾声”而已。拉开沉重的历史帷幕，我们将看到，在这个辉煌壮阔的“舞台”上，尽管没有留下几部大气磅礴的美学著作，却创造了无数绚丽多彩的艺术珍品。在这一时期里，诗歌、辞赋、散文、音乐、舞蹈、书法、绘画、雕塑、建筑都以成熟而完美的姿态出现了，其中每个领域内都出现了不同的艺术流派，每个流派中都产生了第一流的艺术大师，而每个艺术大师又都成就了空前绝后的艺术杰作。面对如此丰富多彩的文化现象，为了使这场好戏井然有序地上演下去，我们暂且按照初、盛、中、晚的分期方法，将其分为四章或四幕。

历史上，将唐代艺术分为初、盛、中、晚四个阶段的说法，定型于明初高棅的《唐诗品汇》，即以唐初至玄宗开元为初唐，开元至代宗大历为盛唐，大历至文宗大和为中唐，大和至唐末为晚唐。除此之外，后人对“四唐”的断限亦多有修正，长期以来难成定论。显然，“四唐”的说法只能是一种大略的分期，事实上，要对文学艺术的发展进行纯科学的定量分析，往往是一件吃力不讨好的事情。正像我们可以将 6 月 21 日定为“夏至”一样，我们也可以将开元十五年定为“盛唐”的起始日。但是，正如夏季的天气是一天一天热起来的一样，盛唐气象也不是一日之内出现的。因此，为了方便起见，本书在沿用“四唐”分期的同时也做了两点必要的修正：第一，在整体时段上做放大处理，即将作为“序幕”和“尾声”的隋朝和五代分别并入“初唐”和“晚唐”，不另设专章。第二，在具体时段上做模糊处理，即以某些帝王的统治为大致界限，而不做细致的划分。

有人将“四唐”的分期比做一年四季的变化：初唐如春水，

清澈而明丽；盛唐像暑雨，充沛而壮观；中唐若秋草，茂密而摇曳；晚唐似冬雪，含蓄而凄凉。也有人将“四唐”的分期比做人生的变化：初唐如少年，天真而稚气；盛唐像青年，朝气而蓬勃；中唐若中年，成熟而深刻；晚唐似老年，迟缓而睿智。这些说法都有道理，也很有意思。如果用四句话来概括“四唐”之特点，那么我们只能说“万象更新的初唐”、“恢弘壮阔的盛唐”、“五光十色的中唐”、“夕阳西下的晚唐”了。

在本章中，我们将谈及隋代的文帝、炀帝、恭帝和唐代的高祖、太宗、高宗、武后、中宗、睿宗执政期间大约 130 年历史中的审美文化现象。

“不睹皇居壮，安知天子尊”：

建筑、雕塑

如果从朝代演变、政治沿革的角度上看，中国古代文化系统可说是确立于秦、汉，成熟于隋、唐。而且，这两段历史的发展进程在形式上又有着极为相似的地方，即都是由一个变革剧烈而又短命的王朝和一个变革适度而又强盛的王朝共同完成的。范文澜曾经指出：“秦始皇创秦制，为汉以后各朝所沿袭；隋文帝创隋制，为唐以后各朝所遵循。秦隋两朝都有巨大的贡献，不能因为历年短促，忽视它们在历史上的作用。”（《中国通史》，人民出版社1978年版，第三册，第4页）

战国末年，论物产不能夸富于齐，论疆域难以称雄于楚的秦国之所以能够完成横扫六合的历史任务，靠的是积极主动的政治变革。在江山一统的基础上，秦始皇继续其大胆的政治变革，废“分封”而立“郡县”，建立起君主专制的中央集权国家，并以这一政权形式维护和确立了在战国时代即已出现的新的生产关系，使历史有了一个大的飞跃。然而，也正是由于这一变革过于迅猛，再加上秦朝在文化问题上的倒行逆施、在基本建设上的劳

民伤财、在法律实施上的暴虐残忍、在开边扩土上的穷兵黩武，因而在动乱中得不到被否定了的家族血缘和地方势力等传统的政治运作能力的支持，遂运祚不远，短命而亡。

为了不重蹈秦朝的覆辙，后起的汉代便不得不对旧势力进行适当的让步，在名义上恢复了分封制。但是汉代的分封不同于周代的分封，王侯领地的行政事物都是由朝廷委派的官吏去主管的，法令也是由国家统一制定的，因而受封的王侯实际上只是大地主而不是领主。这就是说，汉朝是在修正的形式下继承和延续了秦朝的政治变革，从而使新的生产关系和政治制度得以巩固。但是，也正是由于汉朝统治者对旧的政治势力做出了部分的让步和妥协，致使地方割据势力和门阀士族阶层仍然具有很大的影响。因此，清除这一影响的历史任务便留给了隋、唐两代。

与秦朝的历史功绩一样，隋朝所进行的事业也不仅仅是领土的统一。在结束南北分裂的基础上，隋朝进行了大胆的政治改革。首先，在政体上，隋朝正式确立了三省六部制度，以便于巩固中央集权统治。其次，在官制上，隋朝改变了汉、魏以来地方长官可自任僚佐的旧制，实行了县佐须出他郡、授官全在吏部的新制。最后，在用人上，隋朝继续并发展了北周的政策，正式下令废除推行了三百余年的“九品中正制”，用科举取仕的方法而为中小地主阶级走上政治舞台开辟了道路。然而，隋朝不仅在社会变革的贡献上可以同秦朝相媲美，而且在历史发展的命运上亦可与之相仿佛。隋朝好大喜功的运河开凿和秦朝耗费民力的长城修建一样，在战乱刚刚平定之际严重地损害了其有限的国力；隋朝征伐高丽的军事行为和秦朝穷兵黩武的外交政策一样，未能给疲惫不堪的民众以修养生息的机会；隋朝滥用酷刑的行政管理和秦朝施行苛政的社会风气一样，在政权尚未稳固之时人为地激化了固有的矛盾；甚至隋文帝和隋炀帝父子的个人素质也与秦始皇和秦二世两人有着某种相似之处，其雄才大略与残酷暴虐相混合