

中
国

木
核
调

ZHONG GUO
GE DIAO

刘彦庆 编著

中国水调

中华工商联合出版社

责任编辑:于建廷
封面设计:山水美源

图书在版编目(CIP)数据

中国格调/刘彦庆编著 .—北京:中华工商联合出版社,2005.1

ISBN 7-80193-223-4

I . 中… II . 刘… III . 传统文化 - 研究 - 中国 IV . G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 139767 号

中华工商联合出版社出版、发行

北京东城区东直门外新中街 11 号

邮编:100027 电话:64153909

网址:www.gslcbs.com.cn

北京卫顺印刷厂印刷

新华书店总经销

787×1092 毫米 1/16 印张:18 230 千字

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-80193-223-4/Z·71

定 价:39.80 元

正视中国格调

Dai Xu

[代序]

自晚清名士、学贯中西的怪儒辜鸿铭先生提出《中国人的精神》，学者林语堂先生写出《吾国与吾民》后，近一个世纪以来，没有人提及过关于中国人的审美格调问题。中华民族历史悠久，传统文化博大精深、源远流长。可每每谈起中国传统文化，无不为一种忧患和落寞的情愫所困扰。究其原因何在？中国的传统文化的一些精华正在消失！严格地说，应是我们正在离弃老祖宗留下的一些好东西。这种好东西，就是文化的顶极。一端是正被我们的视觉冲淡的传统文化大雅，一端是世界全球化带来的审美庸俗。就拿建筑来说，试想全球都建一样的钢筋混凝土高楼大厦、住宅楼群，那还谈什么地域、民族、风格、美学？城市正在被新的钢筋混凝土森林淹没！庄子曰：“天地与我并生，而万物与我为一。”英国学者李约瑟曾在《中国之科学与文明》一书中说过，“中国建筑总是与自然调和，而不反大自然”。这是“天人合一”的古代哲学思想对中国传统建筑文化产生的深刻影响。可现在呢？中国著名建筑学家梁思成先生说过，“建筑是人类一切造型创造中最庞大、最复杂的。所以它所代表的民族思想和艺术，更显著更强烈，也更重要，建筑上可以反映建造它的时代和地方的多方面的生活状况”。梁先生继承和发扬中国古代建筑文化艺术的呼吁，在今天，起码“文物北京”也只有叹息了。

21世纪，是一个经济飞速发展的时代，是一个时时事事讲求格调的时代。但，什么是格调？恐怕很多盲目追赶风潮的男女说不出来。有人认为，格调就是小资；有人认为，格调就是附庸风雅，故作姿态；当然，也有一些人认为，格调就是品位、高层次。不饰雕凿，气韵高古，古人称之为格调高雅。一句话，格调就是一个民族精神世界的自然流露。中国格调是中国人的人格、修养、品行、境界、哲思、文化、艺术的高度统一的综合审美。

也有学者认为，格调同风格一样，具有时代的、民族的和阶级的烙印。也就是说，不同时代、不同民族和不同阶级在文化艺术审美格调的追求与批评上有着不尽相同的倾向和标准。当下，我们姑且不去做美学意义上的探讨，只是想采取中国古代文人画中的“散点透视”技法，选取中国传统文化中能昭示中

华民族传统的文化艺术精神，来为读者提供一道既养眼又有蕴藉的雅俗共赏的文化盛宴。所谓的散点透视法即视点分布在画面的上下左右，随处皆有，没有一个固定的视点。正如学贯中西的美学家宗白华先生说：“中国画的透视法是提神太虚，从世外鸟瞰的立场观照全整的律动的大自然，它的空间立场是在时间中徘徊移动、游目周览、集合数层与多方的视点谱成一幅超象虚灵的诗情画境。”

林语堂先生早说过，“人生是一道盛宴，摆起来让我们去享受——只是由感官去享受”。被誉为“文化昆仑”的钱钟书先生则将这场人生的盛宴上升为精神享受，他认为精神是一切快乐的源泉。诚然，探寻一个民族的精神不断成长的历程是最有意义的。中国古代传统文化是中华民族精神与情感的重要载体，也是中华文明的基础。作者本着对古代传统文化艺术的膜拜，加上近几年对中国古文化的探讨和思考，有了这部游离于美学之外的文化休闲读物——《中国格调》。《中国格调》就像中国的文人画，需要从一篇篇萃文中去领悟那一隅浸润着千年文化的民族心灵，需要从一幅幅精美的图画中去透视中国人的审美情趣……

《中国格调》涵盖两个方面：中国古代传统文学艺术和民族民间文化。主要包括中国诗歌、散文、小说、音乐舞蹈、书法绘画、戏曲、建筑园林、饮食文化、养生文化等层面，通过对这些文化艺术中涵盖的一些传统文化遗产格调“碎片”的萃取，旨在反思当代中国漠视传统文化审美造成的民族文化悲哀，唤醒人们的文化良知，以及对中国格调的正视！

发现中国格调，摒弃庸俗思潮，回眸传统文化，走精英文化之路！这是一个民族在全球化格局下惟一保持的正念。这需要一代代中国人的努力。我们期待着中华民族的审美格调被世界上越来越多的有识之士所认可，就像近年来联合国教科文组织把昔日连接东西方文明的“丝绸之路”称作“对话之路”，以促进21世纪东西方的对话与交流一样。

刘彦庆

2005年1月

目 录

中国格调

■ 第1章 在心为志 发言为诗 [诗歌] [1]

毛亨传《诗》，称为《毛诗》。《毛诗序》中有云：“诗者，志之所志也，在心为志，发言为诗。情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故永歌之，永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”

- 赋比兴：诗歌审美传统的发端
- 抒忿之《离骚》
- 虚笔传神采桑女
- 三曹七子的建安风骨
- 哀吟名士“旨遥深”
- 两曜邂逅盛唐音
- 炼字苦吟亦入禅
- 苏轼的人格精神
- 如是悦人如是诗
- 凄哀唯美纳兰词

■ 第2章 粹灵气 散为文 [散文] [27]

白居易云：“天地之间有灵气焉，万类皆得之，而人居多；就人中，文人得之又居多。盖是气，凝为性，发为志，散为文。”

- 奥义难懂上古书
- 诸子散文的审美格调
- 史记人物开先河
- 桃花源：审美乌托邦
- 唐宋“古文运动”三人行
- 东坡赤壁赋风流
- 与张岱同宿夜航船
- 妙肖韶秀沈复造

■ 第3章 熏浸刺提 文学上乘 [小说] [57]

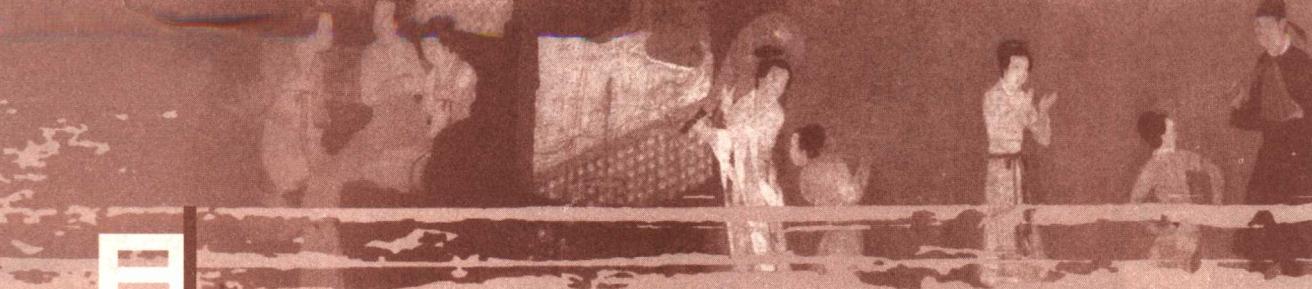
梁启超认为，抑小说之支配人道也，复有四种力：一曰熏，二曰浸，三曰刺，四曰提。文家能得其一，则为文豪，能兼其四，能为文圣。而此四力所以最易寄者，惟小说；文学是人生最高尚的嗜好。文学的本质和作用最主要的就是趣味。而诸文之中能极其妙而神其技者，莫小说若。故曰，小说为文学之最上乘也。

- 天人合一话搜神
- 名士风度刊世说
- 太平览书小
- 妙演三国
- 英雄末路
- 在路上：一个取经团队的成长
- 市井细民的“审丑”
- 雪芹悲情写世相

■ 第4章 被以管弦 动以干羽 [音乐舞蹈] [83]

成书于战国末期的《乐记》载：夫乐者乐也，人情之所不能免也。乐必发以声音而文以琴瑟，动以干戚，饰以羽旄，从以箫管，恩格之广，动四气之和，以著万物之理。

- 野性高蹈之舞
- 虞舜韶乐再起
- 伯牙鼓琴遇知音
- 践盘鼓，舞轻盈
- 娱佛的审美想像：飞天伎乐
- “声无哀乐”嵇康音
- 公孙剑舞
- 盛世的空寂：《霓裳羽衣》曲

■ 第5章 世味的诗剧 意象的沉醉 [戏曲] [101]

中国古典戏曲作为一种载歌载舞的“诗剧”形式，在古代戏曲文论中，明确提出了戏曲审美活动的要求。如论曲词则言“关目奇，曲调鲜，言辞俊，音律和谐”，论教化则求“厚人伦，美风化”。而李渔在《李笠翁曲话》中强调了戏曲文本“填词之设，专为登场”的功能。不但提出了对戏曲情节结构要重意象、“立主脑”，对戏曲语言要“重机趣”“贵浅显”，符合大众口味的主张，而且还响亮地提出了舞台上导演和排演的重要性等审美特点。

- 瓦舍勾栏的喧响
- 元杂剧成熟的前夜
- 南戏的春潮
- 关汉卿与“元曲四大家”
- 诗剧：乱世情爱调《西厢》
- 因情成四梦，因梦成大戏
- “南洪北孔”呈双璧
- 国剧诞生与审美

■第6章 笔性墨情 书画同品 [书法绘画] [129]

刘熙载在《艺概》之“书概”中指出：“笔性墨情，皆以其人之性情为本。是则理性情者，书之首务也。”“书与画异形而同品。画之意象变化，不可胜穷，约之，不出神、能、逸、妙四品而已。”

- 汉魏神品：石门摩崖
- 天下第一行书
- 格调缠绵画洛神
- 青山绿水游春图
- 仕女的代言人——张萱与周昉
- 唐初书风见四家
- 颠张醉素
- 颜筋柳骨
- “超妙如神”米芾书
- 书画风流宋徽宗
- 定格的北宋社会风俗画
- “书画同源”赵孟頫
- 倪瓒山水写逸气
- 文徵明书画光耀吴中
- “白眼向人”寄悲情
- 板桥墨竹的审美意象

■第7章 凝固的音乐 定格的情感 [建筑园林] [165]

建筑是一个民族人文传统的历史见证。文学家歌德、音乐大师贝多芬等人都曾把建筑比喻为“凝固的音乐”。新中国第一代建筑学家梁思成先生说过：“建筑是人类一切造型创造中最庞大、最复杂的。所以它所代表的民族思想和艺术，更显著更强烈，也更重要，建筑上可以反映建造它的时代和地方的多方面的生活状况。”中国古建筑根植于深厚的传统文化，始终遵奉“天人合一”的宇宙观，注重营造法式与艺术形象的高度统一，具有独特的审美价值。

- “紫微正中”——禁城
- 宫堡建筑的奇观：布达拉宫
- 借景造境的皇家宫苑：颐和园
- 叠山理水的图画：苏州“文人园”
- 中和天人的审美典范：天坛和孔庙
- 道观天下奇
- 佛塔的多重审美境界
- 四大名窟形制多
- 楼观岳阳尽
- 北京四合院的生活味
- 徽州民居的诗画意境
- 生土建筑艺术的瑰宝：客家土楼

■ 第8章 茶淫酒颠 珍馐味美 [饮食文化] [197]

饮食文化在中国传统文化中渊源流长。早在周代就出现了饮食礼仪，《礼记·礼运》中云：“夫礼之初，始诸饮食。”此种“礼”的精神，贯穿在整个饮食活动的过程中，从而构成了中国饮食文明的起点。

随着生产力的发展，古代先民对饮食文化中美食、美味、美器、美境的追求不断提高。到了明清之际，饮食烹饪文化、酒文化和茶文化所包含的独特文化内涵蕴藉了中华民族的审美体验、情感活动以及社会功能等，成为了中国传统饮食文化的重要组成部分。

- 筵宴礼仪
- 由青衣行酒看酒礼
- 李白与“饮中八仙”
- 快乐酒令
- 陆羽与《茶经》
- 唐诗中的茶缘情
- 斗茶
- 名士品茶
- 发现中国茶道
- 烹饪艺术的流变：八珍
- 满汉全席
- 从僧尼素食说起
- 酒馔掌故
- 地方美食的审美格调：八大菜系

■ 第9章 虚静淡和 修身怡性 [养生文化] [243]

老庄的养生哲学历来被养生家奉为修身养性的圭臬。

老子在《道德经》中说“见素抱朴，少私寡欲”、“知足之足，常足”等，与他的“无为而无不为”理论密不可分。庄子宗老子，主张清静无为、忘我无欲、“顺之以天理，行之以五德，应之以自然”、吐故纳新、动静结合，追求内心安宁，发挥超凡离俗的精神，形成了心性炼养的淡和清寂的审美趣味。

- 东方自然养生法的发轫：彭祖养生术
- 天人相应的四时养生
- 淡和清静的庄子养生观
- 陶渊明的淡适人生
- 布袋和尚的释然
- 精神养生：百忍歌
- 快乐才子金圣叹
- 东方四大风雅艺术：琴棋书画
- 乐赏文房四宝

第1章 在心为志 发言为诗

诗 歌

毛亨传《诗》，称为《毛诗》。《毛诗序》中有云：“诗者，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故永歌之，永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”

《毛诗序》指出：“上好之则民莫敢不与焉，下好之则民莫敢不从焉。”“上好之”指君王，“下好之”指百姓。君王好诗，百姓自然会跟从。这与《周易·周易》中“观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下”的思想是一致的。

壹

赋比兴：诗歌审美传统的发端

《诗经》是中国最早的诗歌的总集，全书共305篇，体例分风、雅、颂三类。风诗有十五国风，165篇；雅诗有《大雅》《小雅》，105篇；颂诗有《周颂》《鲁颂》《商颂》，40篇。《诗经》中绝大部分诗歌是民间创作，也有小部分是贵族作品。《诗经》作品的形式是以四言为主，运用赋、比、兴等艺术表现手法，朴素优美的语言和自然和谐的音律，生动地描写了周代的社会风貌，对历代诗歌创作产生了至为深广的影响。《诗经》在汉代以后传世的有四家，其中以鲁人毛亨所传甚广，影响较著，故又称毛诗。

《诗经》六义就是“风、雅、颂、赋、比、兴”。关于赋、比、兴，南宋朱熹做过详尽的解释。所谓“赋”，就是直接铺陈叙述，如实地把事情说出来，这是叙事的一种基本手法。运用这种手法，如能在选材和遣词造句上下功夫，就可以写出优美的诗篇。“比”则是对人或物加以形象的比喻，使其特征更加鲜明突出。“兴”就是从别的事物起笔，以引起所要歌咏的内容。

“小雅”中《采薇》最后一段描写征夫战后回乡的心境，就做到了叙事、写景、抒情的有机结合，语出自然，有如天籁：

昔我往矣，杨柳依依。
今我来思，雨雪霏霏。
行道迟迟，载渴载饥。
我心伤悲，莫知我哀！

寥寥几语，悲戚涌怀，成为千古名句。东晋谢安称“昔我往矣，杨柳依依。今我来思，雨雪霏霏”乃《诗经》中佳句，有雅人深致的韵味。

“国风”中《魏风·硕鼠》，用令人厌恶的老鼠，来比喻统治阶级的可憎可鄙：

硕鼠硕鼠，无食我黍，
三岁贯汝，莫我肯顾。
誓将去汝，适彼乐土，
乐土乐土，爰得我所。

“硕鼠”那幅不讲礼义廉耻、贪婪可恨的面目跃然纸上。由此表达了劳动人民渴望解除压迫和剥削的心声，向往能到一个没有剥削的地方去安居。

“国风”中《周南·关雎》就是先从鸟互相唱和写起，然后再写到人的爱情追求。比兴手法的运用，能够引起人们的丰富联想，从而增强了诗歌的意韵

和感染力。如起始的一段：

关关雎鸠，在河之洲。

窈窕淑女，君子好逑。

参差荇菜，左右流之。

窈窕淑女，寤寐求之。

妙龄女子怀春，翩翩少年钟情，应算是人世间永恒的主题。一篇《关雎》，一曲情歌，情真意切，不啻为千古绝唱。

《诗经》作为中国诗歌的源头，它不仅形式多样、内容丰富，而且还唱出了民间百姓的心声，唱出了对生活最真实的体验。《诗经》中赋、比、兴表现手法的运用，形成了中国诗歌审美中的一个传统，从汉乐府到“盛唐之音”再到近现代，从屈原到李白、杜甫再到今天的诗人，都在自觉不自觉地运用这一诗歌表现技法，从而提高了诗歌的审美情趣和文化韵味。

毛诗图 明 周臣绘

壹

抒忿之《离骚》

胡适认为屈原“是箭垛式的人物”。他说：“我想，屈原也许是二十五篇楚辞的一部分的作者，后来渐渐被人认为这二十五篇全部的作者。但这时候，屈原还不过是一个文学的箭垛。后来汉朝的老学究把那时代的‘君臣大义’读到楚辞里去，就把屈原用作忠臣的代表，从此屈原就又成了一个伦理的箭垛了。”不管怎么说，屈原，这位战国时期的楚国人在我国文学史上竖立的丰碑是不可动摇的。

屈原于公元前339年，生于湖北秭归，少壮步入仕途，深得楚怀王赏识，大倡改革。后遭贵族官僚迫害，削职流放沅、湘一带。空怀抱负，难酬其志，遂寄寓诗歌，为中国文化留下了传世瑰宝——楚辞。公元前278年的农历五月初五，屈原抱着怀才不遇的沉重心情，自沉汨罗。后人为了纪念屈原，就把每年的农历五月初五，定为端午节。这一天的纪念活动大抵有三种：割一把带露珠的艾草、香蒲，插于大门头，驱邪祈福；用荷叶、棕榈叶包糯米粽子撒在江中祭奠屈原；南方水乡还举行龙舟竞赛，据说是为了寻找屈原的遗体。

楚辞在中国诗歌史上占有重要地位。诗家历来称《诗》《骚》合璧，认为以“国风”为代表的《诗经》，是现实主义诗歌的源头；而以屈原作品为代表的《楚辞》，则是浪漫主义诗歌的发轫。

屈原一生写了许多光辉诗篇，《楚辞》中主要有《离骚》《天问》《九歌》《九章》《远游》《卜居》《渔父》等二十多篇，而《离骚》又是其代表作。《离骚》之“离”指离别，“骚”指忧愁、忿懑；“离骚”即离家去国，满怀忿怨之意。

《离骚》可分为四部分：一是叙述屈原的家世、出生和自幼的抱负；二是写他在政治上的际遇及遭受迫害后的心情，表达他的政治理想；三是写他心情抑郁，幻想上天入地、寻求知己，又恋恋不舍自己家国的矛盾心情；四是写他以死来殉自己的理想。由于全诗尽情地描写了诗人的身世、思想和遭际，充满了人生大志不得抒发的悲怆之美。也有人将《离骚》看做是屈原生活经历的形象记录，称它为自传体抒忿之作。

《离骚》全诗雄奇壮美而又和谐完美。它以深邃的思想、浓郁的激情、丰富的审美想像、瑰丽的文词，以及大量比兴表现手法的运用，充分体现了浪漫主义诗歌的特征。信手拈来一些诗句：

长太息以掩涕兮，哀民生之多艰；

余虽好修姱以鞿羁兮，謇朝谇而夕替。

屈原像

既替余以蕙纕兮，又申之以揽茝；
亦余心之所善兮，虽九死其尤未悔。

诗人抒发的忧国忧民之情溢于诗行。为了楚国的强盛，诗人力主改革政治，反对腐朽的贵族势力，结果反遭迫害，长期被流放。但他始终关注国家和人民的命运，为不能为国效力而悲哀。前两句先用叹息和拭泪两个动作，突出痛苦不堪的形象，然后直抒胸臆，感情激烈，将内心的悲愁忿忿抒发得生动而感人。“虽九死其尤未悔”，表达了诗人甘愿为国效力、为民请愿的坚定意志。

吾令羲和弭节兮，望崦嵫而勿迫；
路曼曼其修远兮，吾将上下而求索。

诗人将追求理想的过程比作一条茫茫无际的路，把探索的努力比作在人生路上的上下求索，写得警策而生动，给人以强烈的审美感召力，使我们的审美情感骤然升华。

另外，《离骚》的诗句在错落中见整齐，在整齐中又富于变化的特点，读来节奏谐和、音调抑扬，具有一种起伏跌宕、一唱三叹的审美趣味。同时它又大量运用楚地方言词汇，如“汨”“莽”等，及形容词“岌岌”喻高冠耸然之势，“蜿蜿”状神龙游动之态，均可谓循声得貌，曲尽其妙。

《离骚》在艺术上取得的高度成就，与它丰富的思想内涵完美地结合在一起，使它成为中国文学史上光照千秋的篇章。鲁迅在《汉文学史纲》中称《离骚》“逸响伟辞，卓绝一代”。