

禅意东方

居住空间

XIV

Feel the Eastern Zen Style — Living Space

欧朋文化 策划
黄滢 马勇 主编

空山新雨 晚来秋 竹喧归浣女 莲动下渔舟 随意春芳歇 王孙自可留

禅意东方

居住空间

Feel the Eastern Zen Style — Living Space

XIV

欧朋文化 策划
黄滢 马勇 主编

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

禅意东方 居住空间 XIV / 黄滢, 马勇 主编. - 武汉: 华中科技大学出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5680-2647-5

I. ①禅… II. ①黄… ②马… III. ①住宅 - 室内装饰设计 - 作品集 - 世界 IV. ① TU241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 061597 号

禅意东方 居住空间 XIV

Chanyi Dongfang Juzhu Kongjian XIV

黄滢 马勇 主编

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)
武汉市东湖新技术开发区华工科技园

电话: (027) 81321913
邮编: 430223

责任编辑: 熊纯
责任校对: 冼沐轩

责任监印: 张贵君
装帧设计: 筑美文化

印 刷: 中华商务联合印刷 (广东) 有限公司
开 本: 965 mm × 1270 mm 1/16
印 张: 20.25
字 数: 162 千字
版 次: 2017 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷
定 价: 328.00 元 (USD 65.99)

投稿热线: 13710226636

duanyy@hustp.com

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

目录 Contents

住宅空间

Living Space

020	以形写意，意达境美	Ease of Heart, Desire of Aesthetics
032	桃花源里的诗与远方	The Peach Garden, the Hometown
042	一念姑苏	Suzhou in Memory
052	锦瑟弦动思华年，蓝田日暖玉生烟	Music Reminiscent of the Past, Sunlight Stimulating Smoky Jade
064	窗里格外，界定形生	Chinese Window Lattice Design Defining Spatial
070	外极值、内极致的品质生活引领者	Life Leader of External Maximum and Internal Ulmost
080	艺术在空间游走，品质因静雅升华	Art Throughout the Space, Quality in Peace and Quiet
088	归素	Return to Nature
094	画屏	Draw a Screen
102	平心如镜，禅意悠远	As Smooth as Mirror, as Distant as Zen
112	对称之美，儒雅国学	Symmetrical Aesthetics: Chinese Ancient Culture
118	水墨清欢	Chinese Water-Ink Painting
126	摩登中国，艺术生活	Modern China, Artistic Life
132	东方衍境	Eastern State
138	让生活向艺术再进一步	Art Onward Towards Art
146	禅风艺境	Zen and Art
152	无用之用，方为大用	Useless Is Useful
156	古今交融，西学中用	The Ancient and Modern, the Eastern and Western
162	静界	Calmness
170	致精于艺，致敬于心	Art to Be Perfect, Respect to Be Sincere
176	举重若轻，洋为中用，海纳百川	Be Big to Drive Small, Make Foreign Things Serve China: Great Tolerance
184	中形西态，名仕风流	Eastern and Western in Form, Remarkable and Outstanding in Celebrity
188	闲来无事半盏茶，半掩书香看落花	Leisure in Tea, Reading over Falling Flowers
192	眷红偎翠，让素胚私藏在岁月里	Red and Green to Weave Simplicity into Time
198	儒雅绅士，从容淡然	Learned and Refined, Unhurried and Indifferent

202	万般相逢如初见	First Encountered
208	纤美如丝，硬朗如钢	Delicate as Silk, Tough as Steel
212	诗意地漆居（漆艺博物馆）	Poetic Land and Lacquer Residence (Lacquer Art Museum)
216	涅槃重生	Rebirth
222	以水为引，落花归燕	Guided with Water, Falling Flowers and Returning Swallow

会所与酒店

Club and Hotel

230	向心的引力	Gravitation
238	云中谁寄锦书来，雁字回时，月满西楼	A Beautiful Place, People Miss
246	一步一景漫云间，高山流水遇知音	One Step, One Scene, Hill Meets Waters
260	古村田园修禅心，依水闲坐观山云	Practicing Zen in the Village, Leisure in the Mountains
270	清水出芙蓉，天然去雕饰	Lotus: Simple and Natural
278	天人合一，回归生活	Man Integrated with Nature, for Life
286	西施故里的隐居	Poem and Distance of Xishi's Native Place
292	国际时尚与巴蜀文化的任性对接	Global Fashion Jointed with Sichuan Culture
298	清幽淡远古城韵，水墨铅华凝成诗	Ancient City, Chinese Ink Painting
306	生活之华表	Columns of Life
310	竹映明月辉，锦织蜀江春	Moon Against the Bamboo, Brocade for River Spring
316	云自无心水自闲，静地花间涌清泉	Water Under Clouds, Spring out of Flowers

禅意东方

居住空间

Feel the Eastern Zen Style — Living Space

XIV

欧朋文化 策划
黄滢 马勇 主编

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

唐代美学： 激情昂扬不乏韵致，风骨俊健不失婉媚

说起唐朝，你会想到什么呢？波澜壮阔的征战史诗；万国来朝的雄浑气势；千古帝王李世民；一代女皇武则天；唐玄宗和杨贵妃“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”的爱情故事；政绩赫赫的贞观之治、开元盛世；以房谋杜断为代表的名臣辈出；以玄奘译经推动的中国佛教的发展壮大；雄伟壮观的唐帝王陵；气象万千的敦煌唐窟……

唐代留下了太多的传奇和故事。唐文化博大精深，全面辉煌，泽被东西，独领风骚。唐朝文化兼容并蓄，八方来朝，吸引海内外各国民族前来进行交流学习，形成世界学者们公认的“中华文化圈”总体格局，以至于唐代以后海外多称中国人为唐人。这是一个让我们隔了一千多年依然神往的朝代。

唐代是公认的中国最强盛的时代之一。尤其是前期和中期，经济繁荣，国力雄厚，人口增加，科技迅速发展，艺术创造更是进入了一个百花齐放的美好时代，为后世留下了无数宝贵的物质财富和精神财富。

在科学技术上，天文学家僧一行在世界上首次测量了子午线的长度；药王孙思邈的《千金方》是不可多得的医书；雕版印刷术的使用利于文化的传播，公元868年，中国《金刚经》的印制是目前世界上已知最早的雕版印刷。中国的造纸、纺织等技术通过阿拉伯地区远传到西亚、欧洲。

在宗教上，唐朝以道教为国教，王公贵族皆以慕道为荣，并以《老子》《庄子》《文子》《列子》等道教经典开科取士。为了符合当时唐朝国情，唐朝初

年玄奘在翻译佛教经典时大量吸收道教术语。佛教经典的大量翻译以及中国僧人自身思想体系的逐渐成熟使得中国佛教在此时得到了稳固发展，中国佛教的主要宗派大多在此时期形成或成熟。

唐代社会的蓬勃发展及激烈变化，让人们的才华与创造力得到了更有力的激发。在艺术领域，艺术家们凭借强烈的创作热情和丰富的艺术想象力，创作出了更加多元化的艺术作品。例如：他们创造了极端繁华欢乐的净土和极端悲惨恐怖的地狱；创造了维摩与文殊紧张的争辩场面；创造了劳度差和舍利佛激烈斗法的你死我活的景象；还创造了园林中高人逸士的闲适，深宫里贵族仕女的寂寥；创造了无数的生活形象和庄严与优美的典型，这些意境和形象都是美术史上的重要成就。

南宋严羽在《沧浪诗话》中评论诗歌美学时，曾说道：“盛唐诸人惟在兴趣，羚羊挂角无迹可求。故其妙处透彻玲珑不可凑泊，如空中之音、相中之色、水中之月、镜中之象，言有尽而意无穷。”严羽以禅入诗，强调诗的艺术功能，强调人格精神的升华，强调诗的美感效应，这是妙悟的一种。唐代文化艺术之美，不止于前人的玩味、畅神、妙悟，也有自己独特的特点。王明居在《唐代美学》中是这样概括的：

1. 哲学思想的圆融性

唐代美学的哲学思想，体现出容纳百川、为唐所用的海涵大度和共济精神。李唐虽然尊老子李耳为先祖、推崇道学，但对儒、佛、玄学采取兼收并蓄的态度，显示出哲学思想的圆融性。

2. 美学范畴的阐释性

唐代美学深受老子之道影响。老子在《道德经》中，从辩证法的角度，提出了有与无、方与圆、一与多、大与小、白与黑、大音希声、大象无形、巧与拙、动与静等哲学上对举的命题，老子只是提出而未阐发。而唐代文化或艺术家却对其进行阐释及延展。如：佚名《空赋》对有与无的阐释；李沁《咏方圆动静》讲的是方与圆、动与静；华严宗的创始人法藏《华严金师子章》对一与一切的阐释；还有黄韬的《知白守黑赋》对黑与白的分辨；杨发《大音希声赋》是对大音希声的阐释；杨炯《浑天赋》、林琨《象赋》对大象无形、大象有形的阐释；白居易《大巧若拙赋》对愚与拙的阐释等，都是对道家命题的思考和创想。

3. 美学理论的创造性

初唐美学有浓郁的爱国主义情思和社会责任感。初唐逐步完善的朴质论反对六朝淫靡之风，主张质朴美学。初唐四杰的王勃大力提倡朴质、刚健、雄放、清丽的同时，还对美的特质进行界定：美哉，贞修之至也！

盛唐开一代诗风的陈子昂提倡风骨、兴寄之外，还宣扬美在太平，充满了忧患意识和悲剧情怀。与之并肩同行的还有殷璠的兴象论，强调风骨外，还强调美的传达。此外李白的清真论也影响较大。清真论批判齐梁淫靡，继承建安风骨，提倡清新率真，把形式美与内容真、善融为一体。

盛唐王昌龄提出的意境论，到中唐刘禹锡、晚唐司空图等人手中得到进一步充实和发展，与风格论相贯通，提倡疏远功利化的美学。

从盛唐到中唐，美学理论更为多样化。杜甫是盛唐到中唐转折期的文人代表，美学思想更多地体现了与国家命运休戚相关的个人坎坷所凝成的悲剧美。

古文运动的韩愈提倡“文以载道”。新乐府运动的倡导者白居易指出了“心存目想”“境心相遇”的审美知觉通感现象。

晚唐李商隐特别重视诗文的美和审美主体的美感，他在《樊南甲集序》云：好对切事、声势物景，哀上浮壮，能感动人。他还十分赞赏“以自然为祖，元气为根”的美学主体论。

唐代美学奠定在儒、道、佛、玄的哲学基础之上，与世界积极交流，互通有无，海纳百川，加上那个时代文人墨客名师辈出，创造力汹涌澎湃，竖立起多个文化艺术高峰，泽荫后世。

唐代的美学可以用这句话来形容：激情昂扬而不乏韵致，风骨俊健而不失婉媚。

本文将着重从审美、文化、艺术的角度，重新发现唐代美学对当代设计的影响与启发。

美人

谈到审美，看美人是最直观的。唐代是我国历史上极少“以胖为美”的朝代。根据历史研究，唐朝是以丰肥浓丽为审美取向的。如果去观赏唐代绘画、雕塑、陶俑及各类艺术作品所表现的女性形象，留给人们最突出的印象，也一定是“丰肥浓丽、热烈放姿”。丰肥浓丽即丰满、肥硕、浓艳、亮丽；热烈放姿即袒露的穿着、自信张扬的表情姿态。

从史书中对武则天的描写也可以推断，她正是凭着宽额头、丰脸颊、圆浑而重叠的颈部及富态形象赢得了“媚娘”的地位，从而为她进一步接近权力中心奠定了基础。中国古代四大美人之一的杨玉环，更是流传千古的胖美人典范。显然，唐人与汉代和古代大多数时期人们欣赏窈窕淑女含蓄内向以瘦为美的审美观不同。这种在现代看起来有些“另类”的审美眼光在那个如日中天的时代却显得理所当然。其一在于，唐代繁荣昌盛、丰衣足食，人们有条件吃饱穿暖保持健康丰满的体格。其次，唐代开放兼容并包。国力强盛与文明发达，使唐人充满自信，成为一个高度开放的国家。据不完全统计，当时与唐交往的国家有130多个。不同文化的影响、交融，使唐人不拘于传统，眼界开阔，热烈放

姿。第三，统治者的血统也决定了唐人对健硕的体魄更为欣赏。唐代开国皇帝李渊的外祖父是鲜卑大贵族独孤如愿，也就是说李唐皇室的血统中至少有一半是鲜卑血统，而鲜卑族的游牧生活造就和需要的是剽悍、健硕的体魄。因此，唐朝几代国君均宠爱丰肥的女性也就不难理解了。当时崇尚的“丰肥浓丽、热烈放姿”绝不单纯是女性体态上的肥瘦，穿着上的遮露。可以说，这种审美取向是一种全方位的审美理念，所体现的是一种力量型的、开放兼容的文化视野。譬如唐人喜爱牡丹，而牡丹的花型正是高贵丰满。唐人塑造的骏马形象也都是膘满臀圆。而在唐代影响极大的颜体书法也是肥硕、庄严而浑厚。如果把视野放得更宽一些，就会发现，唐都长安城是当时世界上最大的都城，马路是最宽阔的，宫殿是最高峻宏伟的，当时的中国几乎是全世界向往的中心。这一切体现了一个民族进入高度成熟、处于生命力最旺盛阶段时洋溢出的蓬勃朝气和高度自信。唐人崇尚并醉心的这种气魄、力量和张扬的美，传递给我们的是一种扑面而来的时代气息——热烈放姿，开拓进取、自信张扬、积极向上。

服饰

唐代国家统一，经济繁荣，形制开放，思想开化，服饰更加华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。从对贵族女性的绘画中，可以看到大量的酥胸半露、轻纱挽臂的形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。

裹幘头，穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幘头袍衫为尚。唐代以后，人们又在幘头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。唐代官吏，主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上，为绯色；六品、七品为绿色；八品，九品为青色，另在袍下施一道横，也是当时男子服饰的一大特点。

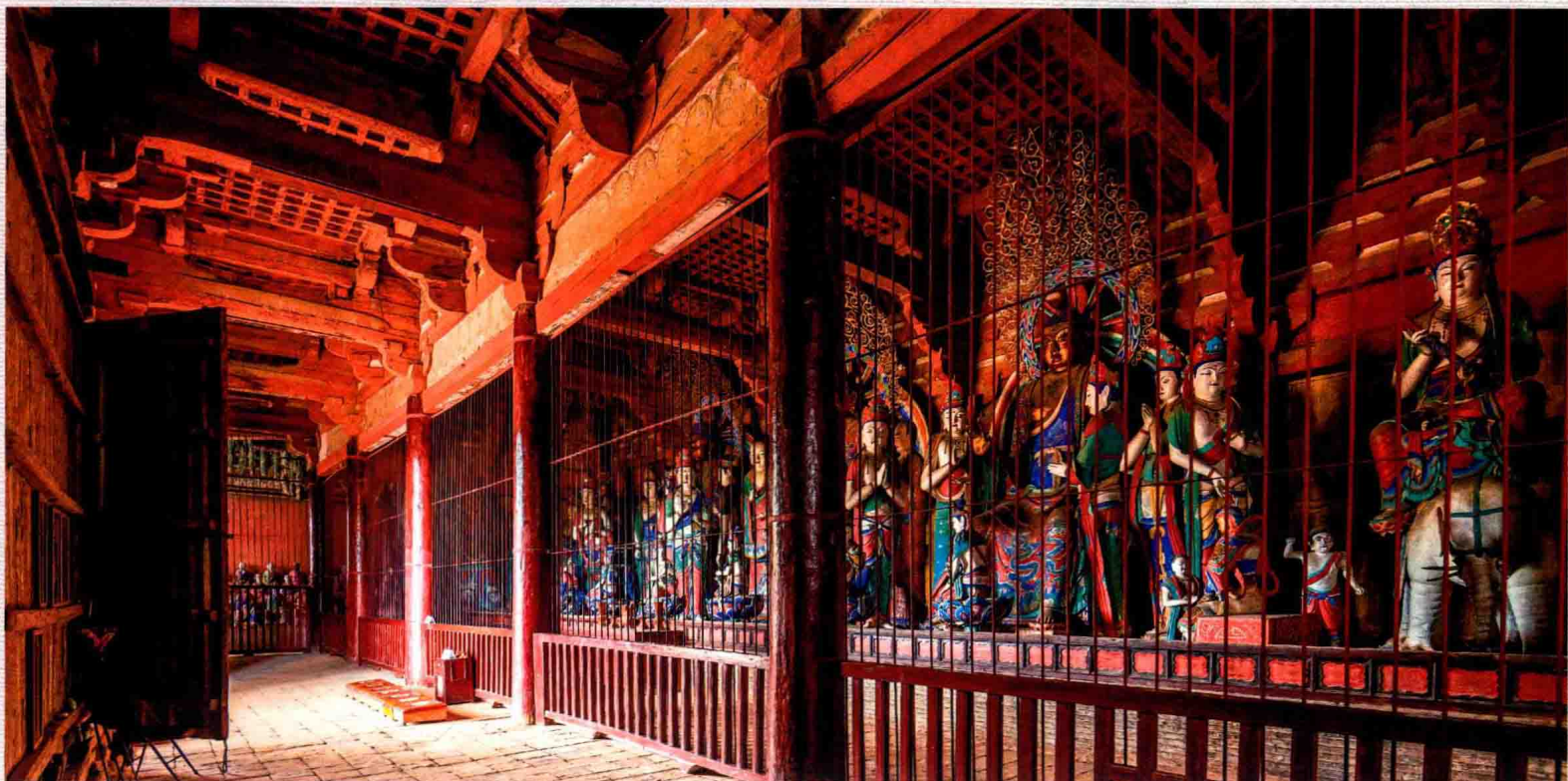
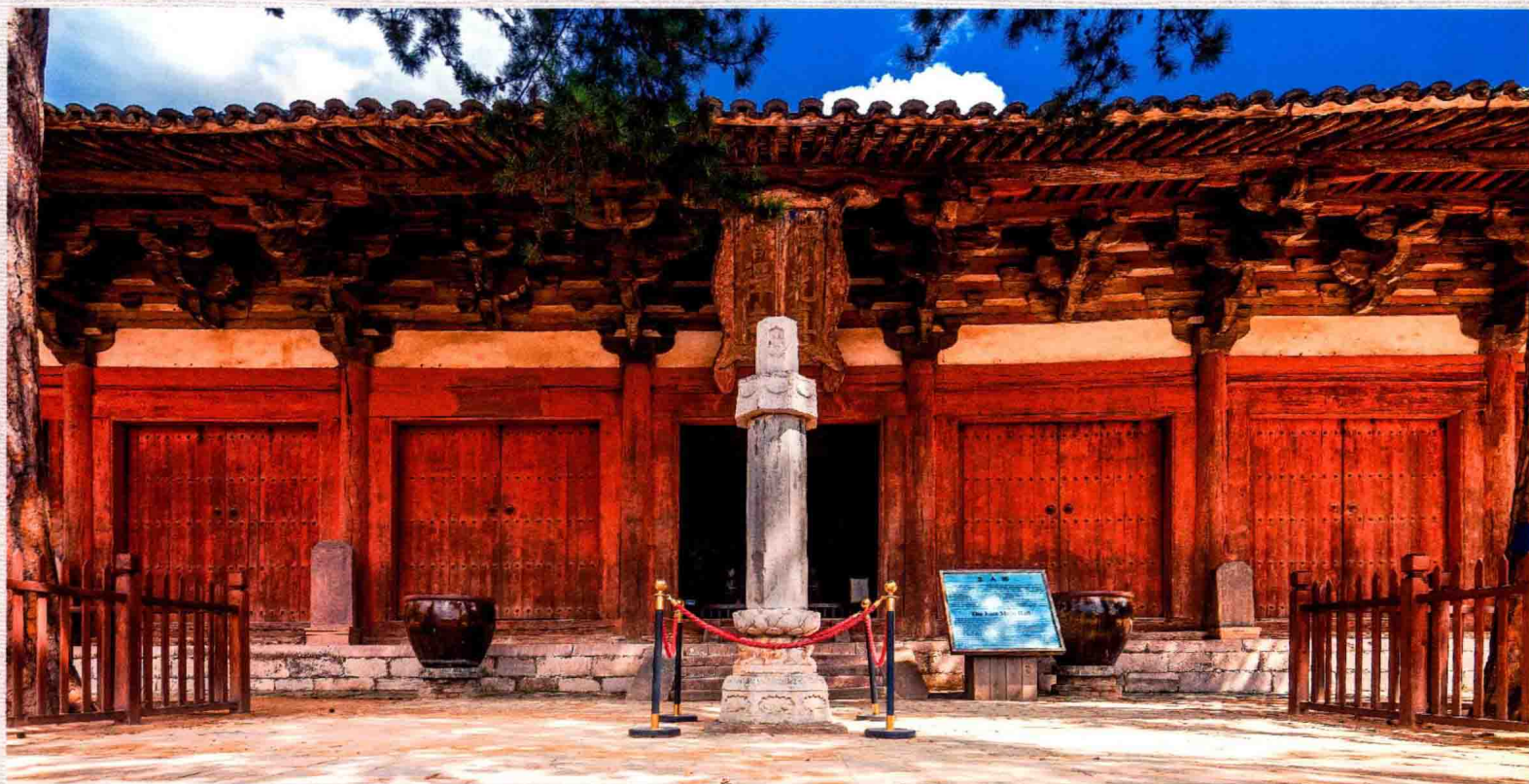
建筑

在建筑领域，唐代建筑风格特点是气魄宏伟，严整又开朗。现存木建筑反映了唐代建筑艺术加工和结构的统一，斗拱的结构、柱子的形象、梁的加工等都令人感到构件本身受力状态与形象之间内在的联系，达到了力与美的统一。而色调简洁明快，屋顶舒展平远，门窗朴实无华，给人庄重、大方的印象，这是在宋、元、明、清建筑上不易找到的特色。

在城市规划设计上，八水绕长安的唐都城长安，面积83平方公里，是今西安市区（明西安城）的8倍，也是当时世界最宏大繁荣的城市。长安城的规划是我国古代都城中最为严整的。唐代其他府城、衙署等建筑的宏敞宽广，也为任何封建朝代所不及。

唐代在建筑技术上也取得了长足的进步，斗拱的构件形式及用料都已规格化、定型化，加速了施工速度，反映了当时设计水平、施工管理水平整体提高。

另外在佛塔的建造上，采用砖石者增多。目前我国保留下来的唐塔均为砖石塔。唐时砖石塔有楼阁式、密檐式与单层塔三种。

唐诗

中国是诗的国度，唐诗是诗的巅峰。诗是美的言语的极致，带动了其他艺术的昌隆。唐代浩瀚的诗海中，无论是初、盛、中、晚时期，都贯穿着文人的忧患意识、爱国情思这条主线。这是唐代美学中最富于民族精神的主流，也是唐代美学中最有价值、最值得骄傲、最宝贵的部分。

在唐代三百余年的历史中，涌现了无数诗人，其中如李白、杜甫、王维、白居易、李商隐等，都是名垂青史、光照万代的大诗人。他们的诗作风格各异，既有对神话世界的丰富想象，又有对现实生活的细致描写，既有激昂雄浑的边塞诗，亦有沉郁厚重的“诗史”，还有清新脱俗的田园诗。这些诗作是中国文学成就的杰出代表。正是无数有名的大诗人和默默无闻的小诗人一道，让唐诗星光灿烂、照耀千古，至今仍绽放着动人的光华。

唐诗的发展分为四个时期，即初唐、盛唐、中唐、晚唐。

初唐诗歌

唐玄宗以前，是唐诗发展的初级阶段。一方面，南朝宫体诗在诗坛上占据着统治地位，从唐太宗到上官仪等，无不写华丽婉媚的作品；另一方面，诗歌改革的序幕正悄然拉开了。初唐的诗歌改革是从两方面来进行的：以陈子昂、“初唐四杰”为代表的一批出身低微的下层诗人，通过自身的遭遇意识到了诗歌创作必须表现真情实感，于是他们提倡“兴寄”“风骨”，写出了诸如《登幽州台歌》《感遇》《在狱咏蝉》《从军行》《送杜少府之任蜀州》之类情感充沛、动人心魄的作品，从内容上对宫体诗进行了改造或改革。而以沈佺期、

宋之问、上官仪为代表的上层诗人则在对诗歌艺术的精雕细刻中，发展并完善了诗歌格律，并最终完成了对诗歌格律的定型，这从形式上发展了宫体诗。所以，初唐没有伟大的诗人，却有杰出的诗歌改革家。

“初唐四杰”指的是初唐“年少而才高，官小而名大”的四位作家——王勃、杨炯、卢照邻和骆宾王。他们致力于文学革新，力求摆脱齐梁诗风，突破了宫体诗的狭小范围，扩大了诗歌题材。其中，王、杨擅长五言律诗，卢、骆擅长七言歌行。

初唐末期，张若虚以一首七言歌行《春江花月夜》，奠定了在唐代诗歌史上的大家地位。“春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明！”写出了月夜春江明丽纯美的境界；“江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年望相似。”融入浓烈情思和深刻哲理。婉转的音调，无穷的韵味，创造出了非常完美的意境。

盛唐诗歌

盛唐，即唐玄宗至唐代宗时期，是唐代诗歌高度繁荣的时期。盛唐诗作将内容与形式完美结合，诗歌创作大放异彩，涌现出王维、孟浩然、高适、岑参、王昌龄、王之涣、李白、杜甫等一大批著名的诗人。他们不论是写作田园山水，还是描写边塞生活，抑或是表现社会人生，无不遣词精炼，意味深长，并形成了鲜明的个性特征。他们以不同的声音合唱出令后世神往的“盛唐之音”——一种富有理想、昂扬向上、热情豪迈的精神风范。伟大的时代造就了伟大的诗

人。特别是李白号称“诗仙”，杜甫尊为“诗圣”，成了后人不可企及的典范。

最能反映盛唐精神风貌、代表盛唐诗歌高度艺术成就的，是伟大诗人李白。李白是一位性格豪迈、感情奔放、不受拘束而又向往建功立业的诗人，他的诗充分表现了盛唐社会士人的自信与抱负，神采飞扬，充满理想色彩。李白为后世留下名句无数：“君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。岑夫子，丹丘生，将进酒，君莫停。与君歌一曲，请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱，径须沽取对君酌。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。”还有“发想无端”的《蜀道难》《梦游天姥吟留别》瑰奇想象，能达到常人所想不到之处，纯然一位天才的诗人。

“诗圣”杜甫生活于唐朝由盛转衰的历史时期，大半生穷愁潦倒，因此在感情上更能体验到民众的疾苦。他的诗悲悯贫苦，忧思深重，为国家作悲声，为贫民发疾呼，所以有“戎马关山北，凭轩涕泗流”“感时花溅泪，恨别鸟惊心”之句，催人泪下，发人深省，还有表现民间离别愁苦的“仰视百鸟飞，大小必双翔。人事多错迕，与君永相望！”“车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰。耶娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。牵衣顿足拦道哭，哭声直上干云霄。”等

句，百转愁肠，哀怨难遣。杜甫的诗词以古体、律诗见长，风格多样。杜甫中年因其诗风沉郁顿挫，忧国忧民，他的诗也被称为“诗史”。

此外还有影响深远的多个诗歌流派也在各自领域里璀璨生辉。比如以王维、孟浩然为代表的山水田园诗派，也许是仕途失意，而受佛道思想影响较深，寻求隐逸，描写山水田园的自然风光。“独坐幽篁里，弹琴复长啸。深林人不知，明月来相照。”“空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上。”都是王维的名作，诗风清新明丽，表现出静谧恬淡的境界。苏轼曾说：“味摩诘之诗，诗中有画，观摩诘之画，画中有诗”。孟浩然不遑多让，“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”可谓传唱古今，妇孺皆知。孟诗不事雕饰，自然浑成，而意境清迥，韵致流溢，富有超妙自得之趣。

以高适、岑参为代表的边塞诗派也是大唐诗界熠熠发光的一支。他们的诗歌主要描写边塞战争和边塞风土人情，以及战争带来的各种矛盾如离别、思乡、闺怨等，表现出安定边远、治国安邦的豪情壮志和进取精神。高适的《别董大》“千里黄云白日曛，北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己，天下谁人不识君。”诗风悲壮，情深意重。岑参的《白雪歌送武判官归京》“北风卷地白草折，胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。”明媚奇丽，想象丰富。还有“四边伐鼓雪海涌，三军大呼阴山动。”气势豪迈，格调雄浑。边塞诗形式上多为七言歌行和五、七言绝句，雄奇豪迈，足以表现盛唐气象。其诗人除高、岑外，还有王昌龄、李颀、崔颢、王之涣、王翰等。

中唐诗文

中唐，即唐代宗至唐文宗时期，这也是唐诗精彩纷呈的时期。“安史之乱”使唐由盛而衰，国力日渐衰微，但诗歌并没有衰落，正所谓“国家不幸诗家幸，赋到沧桑句便工”。这一时期的优秀诗人如白居易、韩愈、柳宗元、刘禹锡、元稹等仍不失英雄本色，与盛唐诗人相比也不逊色。因此，学术界有人认为，中唐诗歌的成就甚至要超过盛唐。这一时期诗歌的最大特点是派别林立，诗人的个人风格极为突出。从开始时的“大历十才子”，到后来的韩孟诗派，无不具有鲜明的个人风格。

新乐府运动：

所谓“新乐府”，是和古题乐府相对而言的，是一种用新题写时事的乐府诗。这种新乐府始创于杜甫，杜甫所作如《悲陈陶》《哀江头》《兵车行》《丽人行》等，用乐府诗体制描写时事，“即事名篇，无复依傍”，增强了诗歌的现实意义。后来元稹、白居易等人发扬了这种精神，同时确立了新乐府的名称。中唐时元结和顾况又有所发展，后由白居易定型。元稹的《连昌宫词》，揭露唐玄宗的荒淫误国，堪与白居易的《长恨歌》并称。七律《遣悲怀》三首，感情真挚，堪称悼亡诗之名篇。“昔日戏言身后事，今朝都到眼前来。”“唯将终夜长开眼，报答生平未展眉。”这些诗句，传诵很广。其《离思五首》之四亦很有名，“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，是爱情诗中的名句。再比如李益的诗《夜上受降城闻笛》：“回乐峰前沙似雪，受降城外月如霜。不知何处吹芦管，一夜征人尽望乡。”抒写了士卒久戍思归的心情，意蕴深长，情调感伤。

以韩愈、孟郊为代表的韩孟诗派，强调“不平则鸣”和“笔补造化”，崇尚雄奇怪异之美，其诗以深险怪诞为特征，追求新奇，以丑怪为美，崇尚古拙。韩愈的“天街小雨润如酥，草色遥看近却无。最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。”为千古传唱。

宋苏轼《祭柳子玉文》云：“元轻白俗，郊寒岛瘦。”指的是中唐另外4位著名的诗作大家：元稹、白居易、孟郊和贾岛的诗风。郊寒岛瘦，均以“苦吟”著称，多作穷苦之词，风格清峭瘦硬。孟郊的《秋槐》云：“冷露滴梦破，秋风梳骨寒。”刻意追求古拙奇险。贾岛《送无可上人》云“独行潭底影，数息树边身”，可谓炼字炼句，煞费苦心。

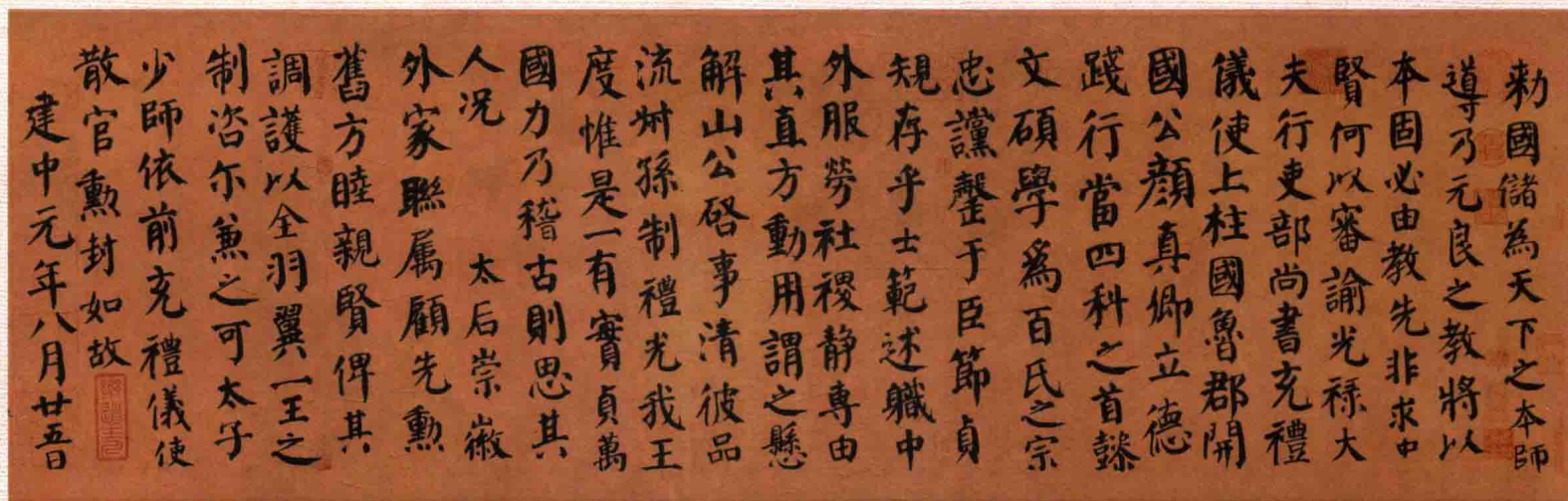
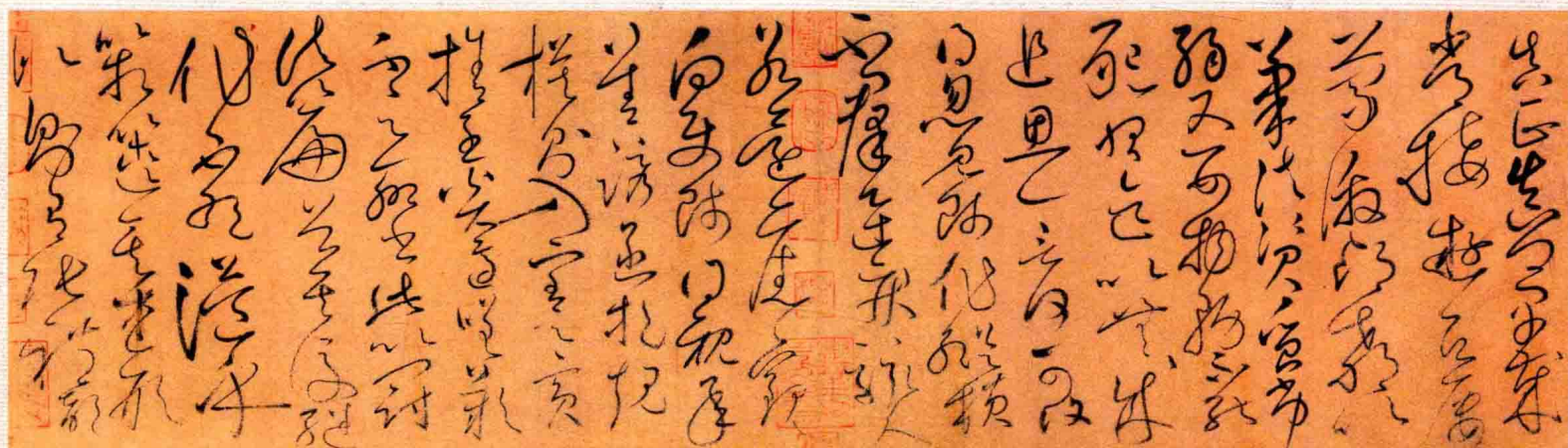
晚唐诗词文

晚唐，即唐文宗至唐亡，这是唐诗的夕阳期。这个时期的代表诗人李商隐“夕阳无限好，只是近黄昏”的诗句正是这一时期诗歌的写照。这个时期没有了理想，只有悲哀与感伤。代表诗人李商隐、杜牧、温庭筠也只能留下千古绝唱。

杜牧的诗歌创作注重思想内容而又不轻视艺术形式，主张“文以意为主，气为辅，以辞采章句为之兵卫”。他的诗歌语言凝练隽永，立意高远拔俗。又以七绝成就最高，意境幽美，议论警拔，韵味隽永。比如《江南春绝句》“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”

李商隐与杜牧合称“小李杜”，与温庭筠合称为“温李”。其诗构思新奇，风格绮丽，尤其是一些爱情诗和无题诗写得缠绵悱恻，优美动人，广为传诵。比如《锦瑟》：“锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆？只是当时已惘然。”感情细腻，意境婉约，沉博绝丽，精工富丽。李商隐善熔百家于一炉，故能自成一派。

温庭筠才高八斗，文思敏捷。其诗辞藻华丽，浓艳精致，其词艺术成就在晚唐诸词人之上，被尊为“花间词派”之鼻祖。如“梧桐树，三更雨，不道离情正苦。一叶叶，一声声，空阶滴到明。”精妙绝人。温庭筠诗词工于体物，有声调色彩之美。温庭筠诗风上承南北朝齐、梁、陈宫体的余风，下启花间派的艳体。

在书法发展史上，唐代书法是晋代以后的又一高峰。在真、行、草、篆、隶各体书中都出现了影响深远的书法家。真书、草书的影响最甚。真书的书家大多脱胎于王羲之，但又兼魏晋以来的墨迹与碑帖的双重传统，后来渐渐从王家书派中脱颖而出，风格转为严谨雄健，法度森整。行草书家特别是草书家的风格走向飞动飘逸。隶篆虽无大发展，但能承秦汉之遗法，形成或严整紧劲或道劲圆活的风范。

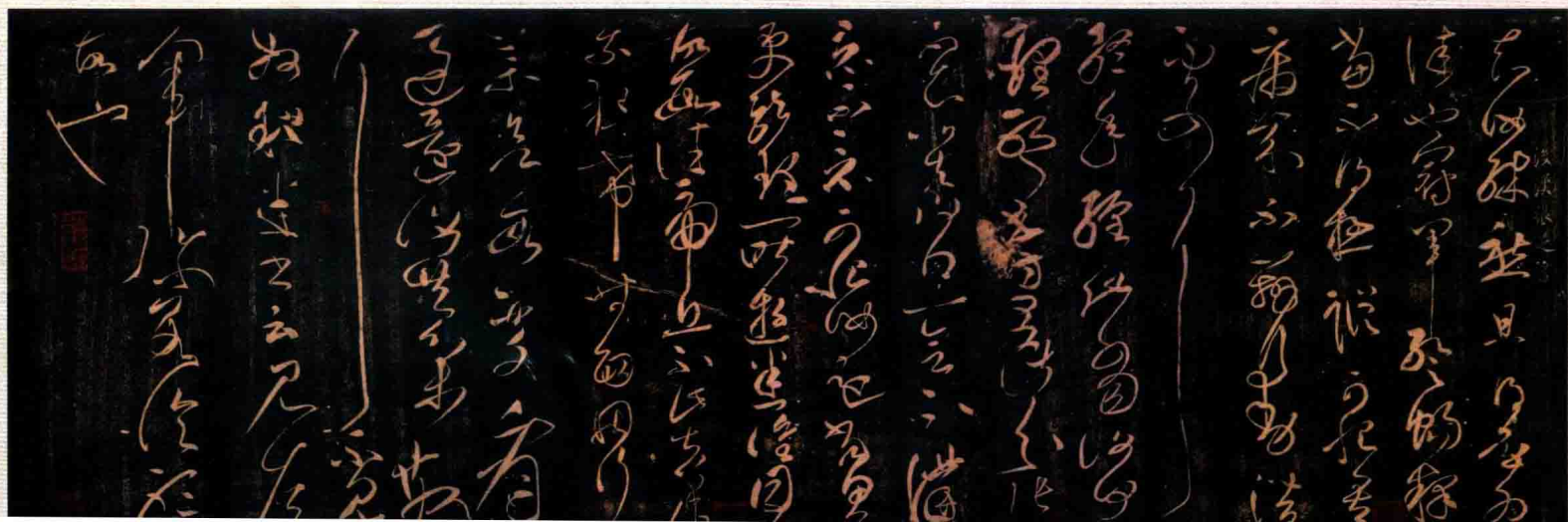
欧阳询、虞世南都是初唐著名书法家。欧阳询的楷书笔力严整，其名作有《九成宫醴泉铭》。虞世南楷书字体柔圆。颜真卿和柳公权是唐朝中后期的著名书法家。颜真卿把篆、隶、行、楷四种笔法结合起来，创造了方正敦厚、沉着雄浑的新书体，称为颜体。颜真卿的楷书用笔肥厚，内含筋骨，劲健洒脱，其代表作有《多宝塔碑》《颜氏家庙碑》；柳公权以楷书见长，他融化诸家笔法，自成一派，世称柳体，柳公权的字体劲健，代表作有《玄秘塔碑》，世人称颜柳二人书法为“颜筋柳骨”。

这里特别介绍两位草书大家：张旭和怀素，人称“张颠素狂”或“颠张醉素”。张旭创造了“狂草书”。其书法变化自如，表现出开阔的胸怀和丰富的

想象力，人称“草圣”。在各种书体中，体现书法时间特征最完美的，载情性最直接的其实是草书。草书是书法笔法、墨法、构图的集合体，是书法节奏、韵律、表意的最高层次。张旭留传下来的书法作品有《古诗四帖》，惊涛骇浪般的狂放气势，节奏韵律的和谐顿挫，字间结构的随形结体，线条的轻重枯润等变化都达到了草书的最高水准。

怀素将他的“狂草书”发扬光大，写得更加流畅挥洒。怀素用笔圆劲有力，使转如环，奔放流畅，豪迈恣肆，一气呵成。他的书写极之迅疾：“飘风骤雨惊飒飒，落花飞雪何茫茫。”同时书写时很有气势：“狂来纸尽势不尽，投笔抗声连呼叫。”而且书写过程任性而为：“醉来把笔猛如虎，粉壁素屏不问主。”怀素的代表作有《自叙帖》《苦笋帖》《千字文》等，均为狂草，笔势狂怪怒张，神采飞舞。狂草的最高艺术境界和表现形式就是“惟观神采，不见五官”，满纸云烟。这是一种气势磅礴的艺术享受。

晚唐时随着国势渐衰，书法也没有初唐、盛唐兴盛，但也出现了一些书法家，如杜牧、高闲、裴休等。

绘画

大唐帝国的前中期阶段，版图广阔，国力雄厚，经济繁荣，为文化繁荣奠定了物质基础。唐代绘画也是中国封建社会绘画的巅峰。

初唐绘画

初唐绘画即显示出不寻常的成就，唐太宗在巩固政权的同时也注意文治建设，阎立德、阎立本兄弟及尉迟乙僧的绘画活动，以及以敦煌220窟为代表的壁画体现着这个时期绘画艺术的最高成就。

初唐时期，政权强大，统治者颇注意利用绘画来为巩固政权服务，歌颂王朝的威德、表彰功臣勋将及一些重大的政治事件，已成为画家们创作的题材。阎立本在高祖武德九年（626年）画的《秦府十八学士图》及后来所画的《永徽朝臣图》都是描绘当时文臣谋士的大型作品。贞观十七年（643年）画的《凌烟阁功臣图》，更是继汉麒麟阁及云台画功臣后为表彰功臣勋将而进行的重要创作。阎立德画的《外国图》《职贡图》，阎立本画的《王会图》等，歌颂了唐王朝的强大及和边远民族政权的友好往来，阎立德的《文成公主降蕃图》及现存阎立本的《步辇图》更直接描绘了唐蕃盟好、文成公主入藏的重大历史事件。

盛唐绘画

高宗李治至玄宗李隆基统治时期，政权昌盛，社会富庶，使绘画领域化出现了丰富多彩、百舸争流的局面，吴道子及其画派体现了佛教美术民族化的巨大成就。钱国养、殷季友、法明等人的肖像画；张萱、杨宁的绮罗人物画；陈闳、韦无忝、曹霸等的鞍马画；李思训、李昭道父子，卢鸿、郑虔等人的山水画；冯绍正、薛稷、姜皎等人的花鸟鹰鹤画等，寓示了题材的扩大。敦煌壁画在此时也发展到繁荣的顶点，莫高窟第130窟的乐庭瓌夫妇大供养像，172窟、217窟之巨幅净土变相，173窟之维摩变相都是宏伟精妙的壁画杰作。

有“画圣”之称的吴道子，生于唐高宗时期，兼擅人物、山水，并吸收了西域画派的技法，画面富于立体感，有“吴带当风”之说。吴道子一生在京洛画寺观壁画300余堵，变相人物，千变万态，奇踪异状，无有同者；他在技巧上也有重要创造，中年以后善用道劲奔放、变化丰富的莼菜条线描表现高低深斜卷折飘带之势，并于焦墨痕中略施微染，取得天衣飞扬、满壁风动和自然高出缣素的效果，世称为吴装，突破了魏晋初唐的缜丽风格而开辟一代画风，他在宗教中所创的风格样式被称为吴家样。现存的《送子天王图》，据说就是他的作品。

唐代善于描绘皇室贵族肖像及生活景象的画家颇多，宫廷画家陈闳、杨宁以写真著名，周官言多画宫禁岁时行乐之胜，谈皎、李凌工绮罗人物。人物绘画中，张萱以善画“贵公子、鞍马屏幛、宫苑、仕女，名冠于时”。他的作品今已无一遗存，历史上留下两件重要的摹本，即传说是宋徽宗临摹的《虢国夫人游春图》和《捣练图》。

与张萱并称的周昉：留传下来的名作有《簪花仕女图》《挥扇仕女图》等。除善画仕女外，宗教画中也有突出创造，他善画天王和菩萨，尤其是将观音描绘在水月清幽的环境中，创造了“水月观音”这一具有鲜明民族特点的宗教画新样式，一直为后代沿袭，周昉的宗教画风被称为周家样。

唐代仕女画极有特色，强调以形写神。绘画者大都对宫廷贵族妇女生活十分熟悉，因而对贵族妇人及侍女的气质神态把握精确。从设色上可以看出唐代人物画的精髓，用笔纤细，而又不缺弹性，设色清丽艳明对质感的描绘把握非常贴切，细纱衣轻薄透明，肌肤丰韵、白皙、头饰闪亮，多层烘染、罩染、分染相结合和以色代线的手法都开启唐代工笔人物的新风，最重要的一点是唐人比较突出侍女体态的丰腴，因为那时以胖为美。

影响力颇巨的名家还有韩滉，其人工书法，草书得张旭笔法。画远师南朝宋陆探微，擅绘人物及农村风俗景物，所作《五牛图》，元赵孟頫赞为“神气磊落，希世名笔”。韩滉画人物画更为精绝，可惜未有画作留存后世。

表现自然山川大地之美的山水画在隋唐时期发展成为一门独立的画种。李思训、李昭道父子继隋代展子虔之后将青绿山水画提高到新的阶段。李思训的山水画“笔格道劲，湍濑潺缓，云霞飘渺，时睹神仙之事，然岩岭之幽”，被誉为“国朝第一”；李昭道则“变父之势，妙又过之”，所创《海图》为人称誉，他们的青绿山水臻丽而富有情趣，被后人奉为典范。盛唐时以山水著名的还有王陀子，“善山水幽致，峰峦极佳”“绝迹幽居，古今无比”，时与吴道子并称。又有卢鸿隐居嵩山，谢绝征召不愿出仕，善画山水树石，曾画《草堂图》以明志。郑虔工诗，善书画，尤长于山水，被唐玄宗誉为“郑虔三绝”。诗人王维也以山水画著名，“其画山水树

石，踪似吴生，而风致特出”，晚年隐居蓝田，曾画《辋川图》，表现其所居庄园的优美景色，他的泼墨山水尤为后人称道，他在山水画中更多抒发了以隐居山林为乐的志趣。王宰画山水“出于象外”，唐人记载他画的临江双树松柏“上盘于空，下着于水”“达士所珍，凡目难辨”，具有高雅的情趣。

由于贵族美术的发展，隋唐时代花鸟题材多流行于宫廷及上流社会，用以装饰环境及满足精神欣赏需要。高宗时，薛稷以画鹤著称，尝创六鹤屏风样，当时秘书省壁上就有薛稷画鹤及郎余令画凤凰，被誉为绝艺。德宗时，边鸾善画折枝花鸟，“下笔轻利，用色鲜明”，能“穷羽毛之变态，奋花卉之芳妍”。唐代皇室贵族官僚士人善花鸟者颇多，汉王李元昌善画鹰鹞，滕王李元婴、李湛然以画蜂蝶禽花著称，开元时户部侍郎冯绍正尤善画鹰、鹞、鸡、雉，玄宗时太常卿姜皎亦善画鹰鸟，同州澄城令画鹰鹞“嘴爪纤利，甚得其趣”，又有协律郎萧悦善画一色竹，颇有雅趣，武后时工部郎中殷仲容画花鸟妙得其真，“或用墨色，如兼五彩”，可见在富丽工致的花鸟画发展的同时，已出现用水墨描绘花鸟的表现方法。

安史之乱以后，虽然唐朝国势渐衰，但绘画艺术仍在继续发展。周昉在贵族仕女及宗教壁画的创作实践中，作出了创造性的贡献。生于盛、中唐间的诗人王维也以绘画著名，他精于山水，更以水墨山水画闻名后世。王宰、项容、毕宏、刘商等都是山水名家，边鸾、梁广、刁光胤、滕昌祐精于花鸟，韩干精于画马，戴嵩专工画牛，李渐、李仲和父子画少数民族游猎题材的“蕃人、蕃马”，都各尽其妙。

中晚唐绘画

中晚唐时中原战乱，玄宗、僖宗曾先后去四川避乱，一些画家也陆续入蜀。中唐以后，四川成都逐渐成为绘画中心之一。中原入蜀的名画家有常璩、孙位、张洵等。不少画家在成都大圣慈寺等寺观中留下画迹。刁光胤等在四川设帐授徒，有的画家还带去中原画本，在中原绘画艺术的影响下，四川地区有不少画家成长起来，如左全、高道兴、房从真、麻居礼都是宗教画的能手。因此，“蜀虽僻远，而画手独多于四方”，为五代时期西蜀绘画的繁荣打下了基础。江南地区的绘画此时也处于发展之中，朱审得山水之妙，驰名南北，他所画卷轴障壁“家藏户珍”；张志和，号烟波钓徒，自为渔歌并画为卷帙。

中晚唐之际著名的山水画家还有项容、杨炎、顾况、刘商等，另有王墨善泼墨山水，酒醉后以墨泼于绢上，脚蹙手抹，或挥或扫，或淡或浓，随其形状画为山石云水风雨云霞；又有李灵省善画山水树石，皆一点一抹便得其象，形象情趣颇足；他们都不是按常法作画，因而被视为逸格。专长楼阁的画家有尹继昭，曾画《姑苏台》《阿房宫》等，他是将界画作为专门题材的重要先驱者。晚唐时荆浩隐居太行山，善画北方山川的壮美景色，开启了五代山水画的新阶段。

唐代绘画气势宏伟，成就辉煌，对后世的绘画影响颇深。

壁画

魏晋兴起的佛教画在隋唐时达到极盛，当时宫殿、衙署、厅堂、寺观、石窟、墓室都有壁画装饰。它既继承了汉魏传统，又融合了西域等外来的绘画成就，艺术上发展得更成熟。唐代壁画题材由图绘人物及佛道故事扩大到山水、花竹、禽兽等方面，内容及技巧均大大超过前代。隋唐时期的宗教壁画创作出现高潮，遍布各地的大量寺观中皆有壁画，长安、洛阳两地寺观壁画大都是名画家的手笔。唐代道释画兴盛，重要人物画家皆擅宗教壁画。阎立本、吴道子等都受张僧繇影响而各有创造。遗憾的是在历史的更迭中，佛庙的壁画大多已经损毁，但石窟壁画却有很大部分遗存下来，其数量和艺术高度都大大超过往代。

由于国力强盛，丝绸之路的畅通无阻，中原文化与西域文化的交流，新疆地区克孜尔石窟、库木吐喇石窟及森木塞姆石窟的壁画更加精美，并有着鲜明的地域特色。敦煌莫高窟壁画在唐代达到繁盛的顶点，现存唐窟200多个，几乎占现存全部石窟的半数，其中大型洞窟，如初唐220窟、217窟、盛唐103窟、130窟等，以其壁画规模之宏伟，内容之丰富，造型之准确，色彩之灿烂著称于世，非其他时代所能比拟。大幅的经变画，特别是大量的西方净土变相，以巨大的场景画出楼台殿阁、七宝莲池、歌舞伎乐等一切美好的景物，展现了唐代繁荣富庶的社会景象。弥勒经变、法华经变、观音普门品等壁画中画出了行旅、嫁娶、农耕、收获等大量生活场景，壁画中创造了佛、菩萨、弟子、天王等栩栩如生的形象，飞天凌空飞舞，尤其具有浪漫主义色彩。

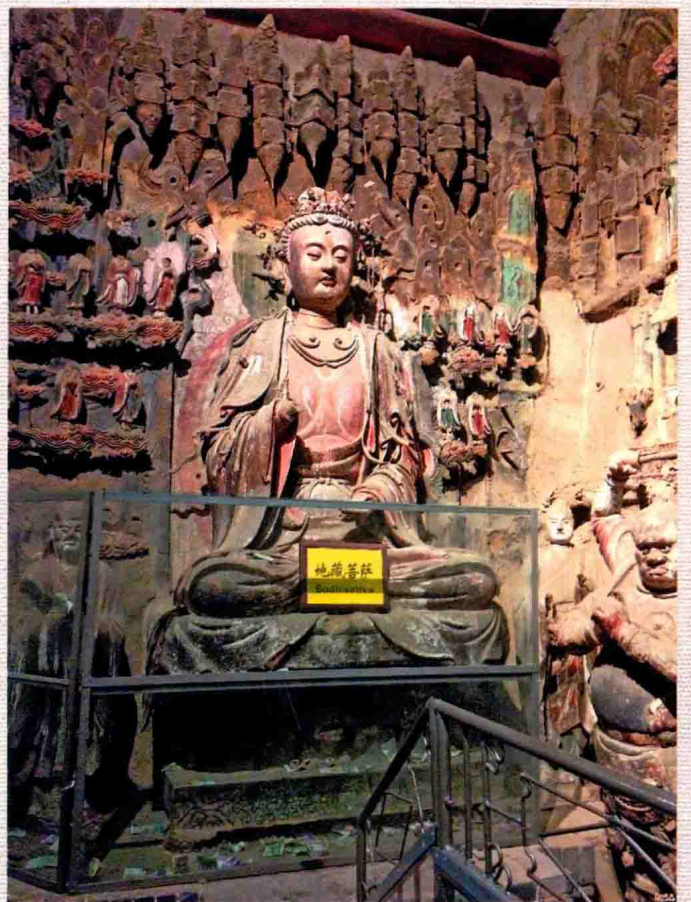
雕塑

唐代雕塑艺术整体发展，并达到了中国封建社会雕塑史上的顶峰。唐代国富民强，对墓俑、造像等雕塑品的需求量很高。当时国家工程管理机构，可以集中全国的人力、物力来建设石窟、庙堂、陵墓等大型工程。在这些工程中，雕塑是必不可少的组成部分，雕塑艺术的发展由此获得了雄厚的物质基础。加之唐代社会风气开放，人们思想活跃，精神相对解放，雕塑艺术因此也十分富于想象力和创造性。雕塑的门类发展有陵墓雕刻、随葬俑群、宗教造像等，各门类发展平衡，技术趋于完善，其完整性是后来各朝代未能企及的。

唐代初期，雕塑艺术的风格既有南北朝的延续，又结合了新的因素，具有明显的过渡性特征。盛唐时代的文化发展昌盛，政治、经济发展到最高峰，在这种环境下雕塑艺术出现了“曹吴二体，学者所宗，雕塑铸像，亦本曹吴”“外师造化，中得心源”等说法。其含义是说吴道子和曹仲达在雕塑上的成就，也是后人无可比拟的。据说这时期汴州相国寺排云阁的文殊、维摩菩萨就是吴道子所塑。

中国佛教造像在魏晋南北朝以前，是以印度人的形象作为佛教造像，自己的雕塑造像都趋于写意。到了唐代，又由于社会风气开放，雕塑艺术也极具想象力和创造性，雕塑在融入外国风格后转化成中国人的形象，就渐渐形成了自己的独特风格。

唐代佛教雕塑在统治阶级的支持下发展起来，特别是在武则天的提倡下，很多人都信仰佛教，开凿石窟开始盛行。唐代敦煌莫高窟是佛教雕塑规模最大的地方，现在到莫高窟可以看到的唐代雕塑也占有雕塑的三分之一。从敦煌飞天的发展其实也可以看出唐代雕塑艺术的日趋民族化。比如敦煌北魏飞天形体玲珑，在石窟上空势如飞鹤，但线条粗犷愚钝。而到了隋朝，飞天基本上都是头戴宝冠，上半身半裸，身上披彩带，飞天的肤色，也由红变黑，绕窟飞翔最典型的是天女散花型。到了唐代飞天已经将外来的艺术形式巧妙地融入了自己民族风格，形成了自己艺术上的独特风格，飞天飞绕在洞窟周围犹如在天空飞翔，有的脚踏祥云，如同从天而降；也继承隋朝天女散花式样，手托花盘，将

花瓣洒落天空。她们的衣裙朝一个方向有动感，显得那么轻盈、美丽动人。与前代相比，风格更加民族化，从而推动了雕塑艺术的民族化风格发展。

唐代菩萨造像也开始有明显的世俗化倾向。菩萨雕塑很多以女性形象来表达佛温柔和、慈悲为怀的特质。形体依据一种“三道弯”的躯体造型节奏来塑造，雕塑姿态挺秀丰满，面部表情生动，而且造型比例准确、姿态非常生动，轮廓曲线富于变化，体现了人世间的风情。唐代佛的世界像是一派丰腴的世界，佛、菩萨、力士、供养人中，除了力士是体健如牛的男人风格外，其他无不丰肩满胸、手肥腰柔，以丰厚的形体来呈现体态。这也体现了唐代人“以胖为美”的审美价值观。这种现实化的审美价值趋向，也体现出唐代人的自信，以及对美好生活的眷恋。

唐代的佛教造像更加注重人物雕塑的生动性和人物的性格，注重群塑人物之间的差异，把握人物之间的关系，因而更为生动。唐代有位雕塑大家名为杨惠之，后人誉之为“塑圣”。千手观音就是他的首创，手拿许多法器救助百姓的神以女人形象出现，使人们更加容易接受佛教的教诲，更加相信佛教的善意。蓝田县水陆庵大殿内的彩色泥塑，造形精美，神态生动，据说出自杨惠之之手。

唐代还留下了许多优秀作品，令人叹为观止。敦煌、龙门、麦积山和炳灵寺石窟都是在唐朝时步入全盛。龙门石窟的卢舍那大佛和四川乐山大佛都令人赞叹。昭陵六骏，墓葬三彩陶俑精湛华美。

大足石刻位于重庆大足县境内，有唐宋以来石刻造像100余处，6万余尊，总称大足石刻。其中以北山、宝顶山摩崖造像规模最大、最集中、最为壮观。北山摩崖造像，创于晚唐，历经五代、两宋，雕刻诸佛、菩萨等，造像近万尊，以精美典雅著称于世。唐代人物形象端庄丰满，气质浑厚；五代雕塑精巧玲珑，神情潇洒；宋代作品体态优美，比例匀称，穿戴艳丽。刻工精湛，人神合璧。宝顶山摩崖造像，建于南宋（1179—1249年），是我国唯一现存的石雕佛教密宗道场。

