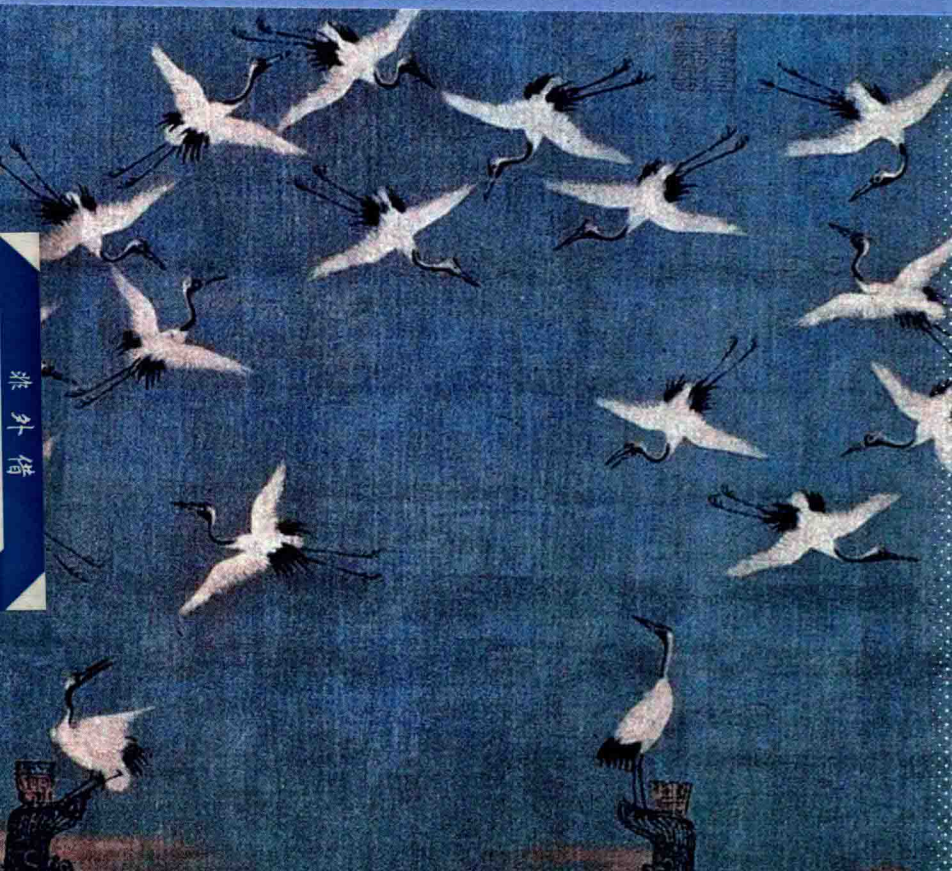

大美中国 | 两宋卷

开时似雪 谢时似雪

大美中国 | 两宋卷

开时似雪 谢时似雪

陈炎 主编
陈炎 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

开时似雪谢时似雪: 两宋卷 / 陈炎主编; 陈炎著.
—上海: 上海古籍出版社, 2017.9

(大美中国)

ISBN 978-7-5325-8543-4

I. ①开… II. ①陈… III. ①文化史—中国—宋代
IV. ①K244.03

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第174207号

大美中国 两宋卷

开时似雪 谢时似雪

陈炎 主编

陈炎 著

上海古籍出版社出版、发行

(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

上海中华商务联合印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/32 印张8 插页13 字数113,000

2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷

印数: 1—3,050

ISBN 978-7-5325-8543-4

G·664 定价: 42.00元

如有质量问题, 请与承印公司联系

宋徽宗在国子监增设画学

词兴盛

一代女词人李清照诞生

《清明上河图》成画

一代文豪苏轼诞生

范宽在画坛上取得领袖地位

宋太祖敕命铸造河北正定隆兴寺
大悲阁的铜铸金装千手千眼观世音菩萨像

博士聂崇义上《三礼图》

11 世纪—13 世纪

1104 年

两宋审美在阴柔、细腻、内向、儒雅等诸方面，
达到了一种登峰造极的地步。

前 言

宋王朝是继唐王朝以后，再度大一统的朝代，但是更加稳定，共历 18 帝，延续了 319 年。这离不开以文官政府为核心的中央政权管理系统。这一系统在带来文质彬彬的审美氛围的同时，也埋下了双重隐患：国力和文化创造力发展都受到拘束。南宋偏安政权则进一步局限了文化的发展。

即便如此，两宋也是华夏文化发展史上不容忽视的一笔。

在政治上，以文官政府为核心的政权管理人员的选拔，

一不论门第，二规模极大，大批的知识分子被吸纳进国家决策中心。随之出现的是宋代军事上的软弱。这种“兴文教，抑武事”的国策虽然不利于军事上的强大，但却极大地促成了文人文化的繁盛。于是华夏审美的主题由“剑气”转向了“书香”，儒雅取代了任侠。同时，文化中心也开始出现了转移——由黄河流域转向长江流域。具体表现在审美变化上就是：纤柔、细腻的南国趣味压倒了粗犷豪放的北方风格，从而成就了一个新时代的审美文化主旋律。

在宗教信仰上，宋朝改变了唐代儒、释、道并举的多元结构，对佛、道两教有所节制，建立了以理学为代表的官方意识形态。以实现“格物、致知、正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下”的社会理想为主导。这种使儒学精致化的做法，带来了“文以载道”的审美需求。但同时理学对华夏审美文化的创造力却造成了各种不同程度的伤害。

除了上述这两点共性外，南宋之于北宋，在文化上还是略有不同，这种不同主要是由国仇家恨和经济大发展带来的。

首先，“靖康之变”大大激发了人们民族主义的情绪，这种情绪渗透到了南宋审美文化的各个领域。例如

婉约格调的词曲重新恢复了豪放的气质，在金戈铁马中焕发出了新的风采。

其次，由于商品经济的大发展，加速了审美活动中世俗化成分的繁盛。例如南宋与北宋相比，书法、绘画等高雅的艺术门类有衰败迹象，而话本、戏剧等通俗的艺术形式则有了新的发展。

综上所述，两宋审美在阴柔、细腻、内向、儒雅等诸方面达到了一种新高度，从而将中国古代的审美文化推向了又一座高峰。

目 录

前言·····	1
---------	---

一、北宋：人文荟萃·····	1
----------------	---

1. “清晨帘幕卷轻霜，呵手试梅妆”：民俗、服饰	9
开封：世俗喧闹的都城风采	10
宋陵：温和儒雅的王朝缩影	14
赏花钓鱼：男人的游戏	17
遮面缠足：女人的装束	20
2. “一带江山如画，风物向秋潇洒”：绘画、书法	27
民间画家·画院画家·文人画家	28
民俗画·花鸟画·山水画	33
苏·黄·米·蔡	53
3. “冰肌玉骨，自清凉无汗，水殿风来暗香满”：	
雕塑、陶瓷	67
从佛陀音容到世俗情态	68
从“有情节的内容”到“有意味的形式”	75

4. “忍把浮名，换了浅斟低唱”：诗词、散文	85
从“西昆体”到“江西派”	86
“词之为体，要眇宜修”	98
俚俗·豪放·婉约	103
文道为一，骈散融合	121

二、南宋：残山剩水…………… 141

1. “看风流慷慨，谈笑过残年”：话本、戏曲	145
大花园·大都会·大集市·大舞台	145
瓦子、勾栏里的平话、小说	150
舞榭、歌台中的杂剧、南戏	161
2. “云乍起，远山遮尽，晚风还作”：绘画、雕塑	171
“衔冤含恨”的人物画	174
“残山剩水”的山水画	178
“折枝碎叶”的花鸟画	183
“截膝断臂”的雕塑	188
3. “休去倚危阑，斜阳正在，烟柳断肠处”：诗词、散文	201
从张元幹、张孝祥到辛弃疾	203
从姜夔、吴文英到张炎	214
从范成大、杨万里到陆游	221
从“永嘉四灵”“江湖诗派”到严羽	229
言政论兵之文、讲学鸣道之文、叙史述异之文	239

北宋：人文荟萃

公元960年，后周归德军节度使、殿前都点检赵匡胤在陈桥发动兵变，率征讨辽军的部队杀回京城，登基称帝，建立宋朝。与后梁、后唐、后晋、后汉、后周不同，赵宋王朝一方面扩大了疆土，统一了中华；一方面削弱了地方割据势力，建立了稳定的文官政府，避免了夭折的命运。于是，一个继唐代以后的大一统局面再度出现了。

赵宋王朝共历18帝、319年，比唐朝的历史还要长些。但是无论就国力的强盛，还是文化的创造而言，宋朝都略逊一筹。加之受北方异族的侵略，宋朝于1127年被迫南迁，辗转各地，最后定都临安，其后半部分的南宋王朝只不过是一个偏安的政权，其疆域的缩小给文化的创造带来了局限，因此在本卷中，我们只用三分之一的篇幅来论述宋代的审美文化，并沿用史学的概念，将其分为北宋和南宋两个阶段。

与唐代相比，宋代有三个方面的突出特点。

首先，在政治上，宋朝开国伊始，便建立了一个有利于中央集权的文官政府。作为这个政府的官吏来源，宋朝从两个方面发展了唐代的科举

制度。一是对考生采取一视同仁的态度，只看文章，不论门第，从而肃清了唐代文章、门第并重的门阀制度余孽；二是扩大规模，以数倍于唐朝的名额大批量地吸纳知识分子，使他们通过科举而进入统治集团。从这一意义上讲，宋朝才是全面代表了庶族地主阶级利益的王朝，宋代才是中国封建官吏制度真正成熟的时代。与这种文官政府的建立相联系，宋朝还改变了过去的军事制度。以政变出身的赵匡胤深知兵权旁落的危险，为了不重蹈前人的覆辙，他汲取了唐朝重用节度使的教训，将过去军阀割据的边塞重镇改为文官镇守，并规定每三年进行一次边官的轮调。除诸州支度的经费之外，所有金帛都需送交中央。这样一来，宋朝的确避免了内部的分裂，但却出现了外部的威胁。与唐代相比，宋代始终是一个军事上软弱的朝代，它虽然统治了南方的大部分地区，结束了五代十国的分裂局面，却无力征讨西方的夏和北方的辽，它的军队不曾在北方的草原上展示过，它的要塞也从未设立到西方的中亚腹地。而当后起的金灭掉北方的辽后，宋朝在屡战屡败中不得不龟缩退让，由保守演变为偏安了。

这种“兴文教、抑武事”的国策虽然不利于军事的强大，但却有助于文化的繁荣。在这样一种社会风气下，书香取代了剑气，儒雅取代了任侠，“郁郁乎文哉”的盛况比唐代有增无已，因而在审美文化的创造上也开拓出一片崭新的天地。

其次，在文化上，我们知道，在相当长的时间里，中华文明是以黄河流域为代表的北方地区为中心的。六朝时代的南方政府，发展了相对落后的江南经济。隋朝大运河的开通，也在一定程度上促进了南、北文化的交流。唐代“安史之乱”以后，中原多故，士人奔走南迁。五代十国，北方再次成为军阀争夺的战场，而南方的生产则在相对安定的条件下得到了发展，越来越成为国家所依赖的经济命脉。进入宋代以后，南方的人口数量第一次超过了北方，可视为“量变”发展所带来的“质变”。与此同时，纤柔、细腻的南国趣味也终于压倒了粗犷、豪放的北方风格。这一点，我们在晚唐五代的研究中已看出端倪，而进入宋代以后则更为普及，以至于成为一个时代审美文化的主导旋律。

最后，在意识形态方面。为了加强世俗政权

对思想领域的控制，为了减少出家人士对赋税的逃逸，也为了以共同的信仰来抵御外族的入侵，宋朝改变了唐代儒、释、道并举的多元结构，对佛、道两教的利用有所节制。在组织上，以朝廷颁发“度牒”名额的方式来控制佛、道信徒的数量；在思想上，则建立了以理学为代表的官方意识形态。从思想史的角度来看，理学的出现并非只是长官意志的简单结果，而是儒、释、道三家思想经唐代相互碰撞、彼此融合的产物。从本质上讲，宋代的理学还是以儒家的伦理思想为核心的，但为了应付佛、道两教在信仰问题上的挑战，而不得不进行相应的改善和调整。一方面，理学家从外部世界中借用了道教的“玄道”理论，将其改造为亘古不移的“理”；一方面，理学家从内心世界中借用了佛教的“自性”学说，将其改造为永恒不变的“心”。然而，与佛、道两教不同，在理学家那里，无论是外在的“理”还是内在的“心”，都不是哲学建构的最终目的，它们的存在是为了使原本建立在亲伦血缘基础之上的儒家伦理获得一个本体论的框架结构和一种形而上的逻辑证明，以实现“格物、致知、正

心、诚意、修身、齐家、治国、平天下”的社会理想。这种使儒学哲学化、精致化的做法，对审美文化的影响也是必然的。与自由奔放，甚至爱走极端的唐代艺术家不同，宋代的审美者喜欢以说理为文、以议论为诗。从“文以载道”到“文以害道”，理学对审美文化的创造确乎造成了不同程度的负面影响。

上述三重因素交织在一起，所产生的影响是复杂的、多方面的，其最终的结果便造就了与唐代风格迥异的文化创造，在阴柔、细腻、内向、儒雅等诸方面达到了一种登峰造极的地步，从而将中国古代的审美文化推向了又一座高峰。