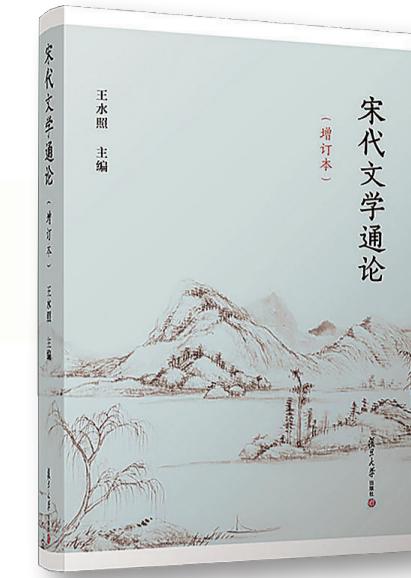

聆听宋代美学的历史回响

从文学的典雅意境到瓷器的质朴造型,从绘画的细腻笔触到生活的雅致格调,宋代美学以其简约、含蓄、内敛的特质,构建起独树一帜的审美体系,对后世影响深远。本期聚焦四本与宋代相关的佳作。王水照的《宋代文学通论(增订本)》从文体、体派、思想等多个维度深入探究宋代文学的特质与地位,丰富了对宋代文学多元风貌的认知。许晟的《遇见宋瓷(修订版)》借由对80余片宋瓷碎片的精细解析,带领读者领略宋瓷从工艺到艺术表现、情感传达的独特魅力。陈水华的《形理两全:宋画中的鸟类》对宋画中的鸟类进行深入剖析,在艺术鉴赏与鸟类知识科普间架起桥梁。和溪的《大宋梦华录——宋代人的生活美学》从饮食、茶道、娱乐等日常生活细节切入,为读者全景勾勒出宋代社会百态与宋人的精神世界、审美追求。四本书从文学、器物、绘画、生活等不同侧面,为我们呈现出一幅完整而生动的宋代美学拼图,希望能引领读者走进宋代美学天地,感受其跨越千年的独特魅力。

——编者

复旦大学出版社,2020年1月
《宋代文学通论(增订本)》,王水照主编,

遇见中国瓷器的灵魂

□韩润明

本书精选80余片顶尖宋瓷的百余幅高清照片,作者逐一对其艺术特色与美学成就进行深度赏析,讲述宋瓷及各著名窑口的传奇与荣光,剖析宋瓷所映射的中国文化艺术黄金时代,帮助读者在更为广阔的历史与艺术视野中了解宋瓷的文化与美学高度。

《遇见宋瓷(修订版)》是一本我一直期待的书。我始终认为,纸质出版物对文物艺术品的呈现,必须以最大尺寸的高清大图让细节一览无遗,对商业宣传而言,图片需精美吸睛;对文物艺术品而言,器物本真最重要。但现实中,商业式图片常被用于烘托氛围,文物的关键细节多被忽视;更多图片则中规中矩,仅能让人“看到大概”“知道大概”。无法以尽可能大的图片呈现真实细节,对文物艺术品的价值传达而言,不得不说是一种损失。

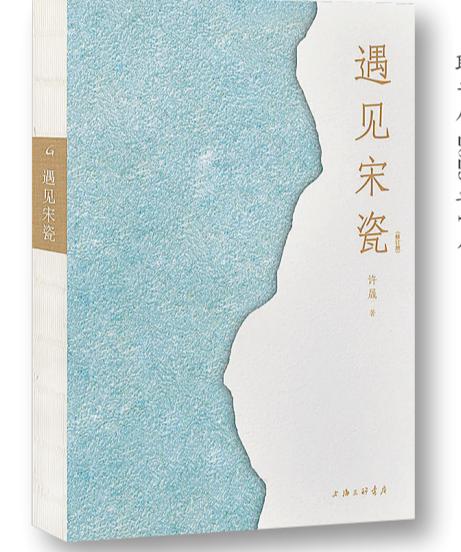
文物艺术品(尤其是瓷器)的细节是不折不扣的灵魂。遗憾的是,瓷器审美存在门槛:它远不如书画、雕刻、家具等具有真象性,初接触者难以快速找到切入点。两千年的演化密码,部分凝固在历朝瓷器上。古瓷器犹如一把把打开历史之门的钥匙,浩瀚分布于各地,关联着无数未解课题。鉴藏者在破解谜题时,总结出胎、釉、彩、工、形等细节的变迁规律。对瓷器而言,一切皆藏于细节;背后是号称“七十二道工序”的传统工艺基因,是材料科学的脉络,是时代审美的烙印,是文化变迁的载体,是历史人物的印记……读懂这些细节,需综合知识积累与丰富鉴藏实践,二者缺一不可。因此,能真正走进中国古瓷器领域的,多为从业者或收藏爱好者,人数本就稀少;而能形成独立认知体系并读懂细节者,更是凤毛麟角。唯有读懂,才可能在著书时将最精髓的内容娓娓道来。

精髓为何?正是细节。其直观体现,是作者愿意且敢于呈现充满细节的大图,因深知要让读者“看什么”。所以,《遇见宋瓷(修订版)》这样以细节见长的瓷器书,

通过细节亲近瓷器,实为不易,尽管它本可更细致。文物多为古旧之物,瓷器尤易破损,所见多为残片。支撑该书主体的,便是80余片宋瓷残片。残片能美吗?放大后能看吗?答案是:宋瓷能。与大众认知不同,造型仅是瓷器审美的一部分,而非核心。瓷器的本质审美,在于窑火淬炼中完成的胎釉表达。其釉色并非如绘画颜料般人工调色,而是经化学反应形成的熔融凝固色层——这层色带着古人的审美、对材质工艺的控制智慧,也带着窑火中的必然与偶然。残片,正蕴含着这些丰富信息。

宋朝是中国文化与审美的成熟时期。文化高峰与审美特质,均在瓷器上留下标志性烙印。瓷片直观地将时代烙印呈现在我们面前,宋代瓷器洋溢着自然化与生活化审美:民间瓷器表现手段丰富,皇宫官用瓷器则精致考究。虽同属自然风格,因生活需求差异,器物风貌迥异。“天为至尊”思想亦影响瓷器烧造。自古代传说中柴窑对天青色的追求始,无上高贵的青瓷成为宋代瓷器的理想。巧合的是,历经漫长演化,祭天的青铜器逐渐被瓷器取代,庙堂之器的规格需求,为宋代“天青色”瓷器的独特地位增添又一注脚。

需提及的是,在宋代,单色釉瓷器大行其道。仅施一种色釉的瓷器,何以表达最高级审美?瓷片可充分解答这一问题:单色釉因烧成不稳定,色彩成色为价值核心,稀少而优美的色泽自然成珍品。除色彩外,质感亦为关键:宋代以前瓷器釉层薄透如玻璃,宋代工匠为追求质感,不仅优化釉料配方,更通过多次上釉使釉

《遇见宋瓷(修订版)》,许晟著,上海二
联书店,2025年1月

层增厚。厚釉产生玉般温润质感,暗合“君子如玉”的儒家审美。厚釉在烧结时产生的冰裂纹,更成就宋瓷名贵品种。

书中可见宋瓷的丰富品类——其颜色、质感、釉层厚薄的差异,源于不同生产背景。但无论何种瓷片,都是工匠在特定环境下追求极致的产物。类比而言,宋瓷就像是彩色胶片发明前的黑白摄影:虽器材、胶片受限,却以纯粹的光影语言成就艺术经典,永驻审美高地。该书呈现的,正是这种外显简约、内蕴复杂的美学。

该书风格清淡,可能因为宋瓷本身的淡雅基调,给了作者以美感语言呈现的鼓励。它的写作,是一种个人体验式的。就好像一个诗人,在尝试通过瓷片这种特殊的美好语言,与宋人对话、与今人探讨,这正是当下的文化潮流。在中华优秀传统文化复兴的背景下,国人自觉探寻文化根脉、亲近古典之美。对普通人而言,深入与否并非关键,体验本身更具价值。但有效体验的前提,是真实准确的文化传达,否则,再多体验也可能南辕北辙,难触文化真髓。

(作者系《收藏》杂志原主编)

在历史细节中感受宋代风雅

□李清

本书从饮食文化、茶道艺术、休闲娱乐等日常生活细节切入,由表及里地勾勒出宋人独特的精神世界、情感体验与审美追求,全景式展现了宋代社会百态。

20个独立话题。作者从日常生活细节切入,以精妙笔触进行全景式勾勒,将宋代社会百态娓娓道来:从“杭州烟火汴州尘”描绘的市井炊烟,到“蕨芽珍嫩压春蔬”中令人垂涎的宋代美食;从“叠鼓新歌百样娇”里热闹的文娱活动,到“合卺嘉盟缔百年”中庄重浪漫的宋代婚礼……作者以显微镜般的观察视角,将历史研究下沉至市井生活,绘就了一幅栩栩如生的宋代社会生活长卷,让读者仿若置身千年前的街巷,亲身感受宋代的鲜活气息。

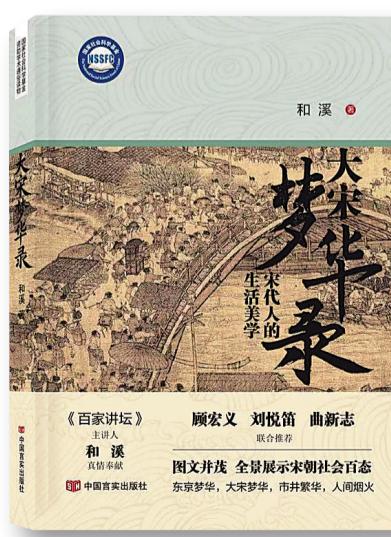
宋人的日常生活充满文化意趣。书中不仅揭开士大夫雅文化的神秘面纱,还探寻平民百姓俗文化的鲜活魅力。二者交织融合,展现出充满烟火气与生机的宋代文化图景:既有宋人“点茶、焚香、插花、挂画”四般闲事,让今人窥见“处处皆风雅,时时见自然”的生活意境,也有重阳节登高赏菊、簪花饮酒的民俗活动,夜市中穿梭的“外卖小哥”,街头流传的小报新闻等,真实还原宋代的风俗人情。节日的热闹、生活的闲适,都让宋代文化的温度触手可及。

该书将目光投向“被遗忘的日常”,以生动笔触再

现宋代的大俗与大雅、风物与制度、人情与世态,由表及里勾勒出宋人独特的精神世界,从细节中映照出一个时代的真正精神风貌。书中尤其注重对宋人生活美学的挖掘。从作者的细腻描绘中可见,宋代生活美学呈现出丰富雅致的特质:整体风格追求简约素朴,反对繁复雕琢,服饰以窄袖修身、线条流畅为美,尽显身姿灵动;瓷器摒弃华丽装饰,崇尚素釉纯净;书画讲究留白意境,蕴含无限想象;饮食遵循“不时不食”,顺应自然时序;园林营造“壶中天地”,体现“天人合一”理念,均深植“少即是多”的审美哲学。同时,宋人注重以细节点缀与自然元素浸润生活:庭院一隅的翠竹、餐桌上的时令鲜花,皆为生活增添灵动诗意,展现出质朴淡泊又不失精致的美学风范。

宋韵之美,不在复古而在开新。研究宋代生活美学,不仅能让读者领略两宋文化的深厚底蕴与独特魅力,也要让千年宋韵在新时代焕发新生机,推动中华优秀传统文化在当代生活中绽放更绚烂的光彩。

(作者系青年评论家)

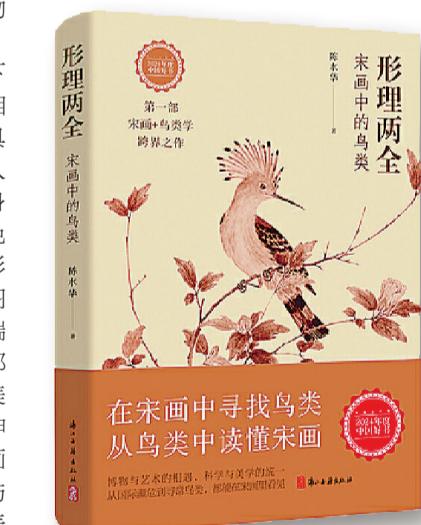
《大宋梦华录——宋代人的生活美学》,
和溪著,中国言实出版社,2025年1月

两宋在经济、思想、科技、制度等领域书写了领先世界的璀璨历史,创造了华夏文化的巅峰。成书于南宋初期的笔记《东京梦华录》,全方位描绘了北宋都城东京汴梁的建筑、商业、民俗、宫廷生活,不仅为后人了解北宋城市生活提供了珍贵史料,更对后世文学创作和历史研究产生了深远影响。而今,海南大学人文学院和溪教授的新书《大宋梦华录——宋代人的生活美学》,恰似为当代人打造的“时光望远镜”,开启了通往宋代生活美学的精彩视窗,堪称两宋繁华盛景的一部全新“百科全书”。全书共20章,聚焦宋代饮食文化、服饰礼仪、婚姻家庭、科举制度、四时节俗、人生礼俗、文娱活动、四般闲事等

本书从饮食文化、茶道艺术、休闲娱乐等日常生活细节切入,由表及里地勾

勒出宋人独特的精神世界、情感体验与审美追求,全景式展现了宋代社会百态。

在书中,作者运用科学的研究方法观照宋画,不仅详细讲述了每位宋代画家和每幅宋代花鸟画创作的历史背景,更对宋画中所绘的鸟类进行了穷尽式统计、品类鉴定、尺寸测量,将画中的鸟和环境、季节统一起来,真实还原了两宋时期鸟类的生态环境。

《形理两全:宋画中的鸟类》,陈水华著,
浙江古籍出版社,2024年1月

“于形既不可失,而理更当知”,形似是作画基础,万物生息之理亦是画家需掌握的知识。宋代花鸟画以精湛技艺与深远意境令人叹服,更蕴含丰富的博物学知识与科学精神,此即“形理两全”。关于宋徽宗《芙蓉锦鸡图》中描绘的锦鸡,陈水华提出了一个惊人发现:其原型实为红腹锦鸡与白腹锦鸡的杂交个体。这一发现为我们提供了近千年前鸟类杂交现象的珍贵记录。此外,陈水华还指出了宋画中存在的不少定名错误,如崔白《竹鸥图》中的“鸥”实为“鹭”、李安忠《竹鸠图》中的“斑鸠”实为“伯劳”、惠崇《秋野盘雕图》中的“鹰雕”实为“斑鸠”……阅读此书,读者既能细细观看宋画中的鸟类,又能领略宋代“形理两全”的观看之道,窥见千年宋画中的翎羽之美。

(作者系中国国家博物馆馆员)

发现翎羽之美

□吕伟涛