

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、流派、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

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图片,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,纸质出版物对文艺艺术品的呈现,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;对文艺艺术品而言,器物本真最重要。但现实中,商业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,对文艺艺术品的价值传达而言,不得不说是种损失。

文艺艺术品(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、家具等具有强具象性,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。自五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,色彩成色成为价值核心,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

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“蕲芽珍嫩压春蔬”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“合番嘉盟绵百年”中庄庄浪漫的宋代婚礼……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,让读者仿佛置身千年前的街巷,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”的生活意趣,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

凤凰书评

“宋型文化”与宋代文学

□闫现霞

本书在宏观审视宋型文化与宋代文学的基础上,从文体、流派、思想、体裁、学术史等多个方面深入探讨宋代文学的特质与地位。增订本主要增加了“宋代的禅僧文学”“宋代的理学诗”“宋代的通俗文学”三方面的内容,使结构、内容更为完善丰富,同时也凸显了宋代在文学由雅而俗的演变过程中的重要意义

传承与社会普及具有重要价值。

文学与政治、经济、文化等密切相关,作为文学创作主体的作家,也必然受到社会环境、时代思潮、文坛风气的深刻影响。本书在绪论开篇即提出“宋型文化”这一核心概念,将其定位为“中国传统文化的一种成熟型的范式”,这一判断具有重要的理论意义。宋代文化的高度成熟,是为古今学术名家所公认的。然而本书并不止于确定“宋型文化”作为中国传统文化成熟型的特质,而是揭示其区别于“唐型文化”的具体特点:在政治上,宋代建立的“祖宗家法”的政治传统,培育了文人强烈的淑世精神;在思想上,“天人关系”的探索和思考,使宋代文学呈现出“重理节情”的显著特征;在创造力上,宋代文人表现对前代文化遗产惊人的整合力,并推动“以故为新”的创造性转化;在对外交流上,宋代文人既有坚守本土价值的自信,又有吸收异质文化的胸怀,实现了双向交流。这几点层层递进,不仅系统阐述了宋代文化的特质,更深刻揭示了文化与文学的互动机制,为理解宋代文学提供了全新的视角。

绪论之外,“宋型文化”作为核心阐释范式,贯穿全书五大篇章,构建了一个逻辑严密、论证扎实的宋代文学研究体系。这一理论框架未停留于对文学现象的一般描述,而是通过精细的文本分析和历史考证,揭示了宋代文学特质与

文学现象之间的内在关系,实现了文学外部研究与内部研究的有机统一。

自20世纪初形成系统学科以来,中国古代文学研究的传统模式便长期沿袭“以时代为序、以作家为中心”的教科书体例。这种线性叙事的组织方式,虽能清晰呈现文学发展的历时性脉络,却容易演化为作家作品的串联,遮蔽了文学与其他文化领域的多维互动,也无法充分展现特定时期文学发展的立体图景。本书以文体篇、流派篇、思想篇、题材体裁篇、学术史篇等专题建构的整体框架,打破了单一时间维度或个体化叙事的限制,不仅全景式地展现了宋代文学的整体面貌,更深刻揭示了宋代文学作为文化转型期产物的独特价值。

文体篇从“一代有一代之文学”的传统说法入手,分析宋代各体文学的成就与其在文学历史中的地位,而后从“雅俗之辨”和“尊体与破体”两方面,揭示宋代文人以俗为雅、雅俗贯通乃至大俗大雅的创作倾向,以及“以文为诗”“以诗为词”“以文为赋和以赋为文”的破体新变。流派篇突破“以作家为中心”的个体化叙事,按照宋诗、宋词、宋文三体格局,对各体流派的范围、关系、演进过程进行梳理,生动展现了宋代文学创作从个体行为向群体实践的转变。思想篇探讨宋学、佛教、道教与宋代文学的关系,揭示儒、释、道三种哲学思想对文学观念和创作方

翻开《形理两全:宋画中的鸟类》,犹如推开一扇通往宋代的大门,千年前的光影扑面而来——这里既有《秋芦飞鹭图》中的秋水长天,也有《枇杷山鸟图》中的显微宇宙。作者陈水华以科学思辨与艺术情怀解读宋代花鸟画,引领读者发现千年前的翎羽之美。

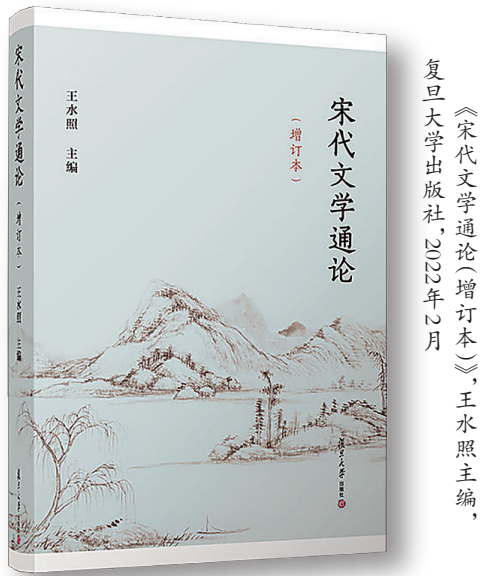
在中国传统绘画门类中,最能体现科学与艺术相融合的当属花鸟画,而其巅峰则在两宋时期。宋代花鸟画家以写实态度,通过画面细节记录“神奇鸟儿”的真实形态与生活场景。这种对自然的深入观察与精准描绘,为后世艺术鉴赏留存了珍贵素材。但历经千年,宋代花鸟画纸绢泛黄、色彩褪色,探寻其科学与艺术的融合并非易事。《形理两全:宋画中的鸟类》则为读者搭建了通往宋代的桥梁,让他们体验到穿越千年的宋代美学。作为鸟类学博士与浙江省博物馆前馆长,陈水华以鸟类学家的专业视角,结合艺术史与博物学方法,开创性解读宋代花鸟画。该书以写实性最强的宋代花鸟画为研究对象,通过穷尽式统计、品类鉴定、尺寸测量等科学手段,结合真实鸟类对比,呈现了丰富的鸟类学知识与一手野外考察资料。

陈水华打破学科壁垒,将进化论美学理论引入中国绘画史研究,通过“风格”“道统”“法度”“传承”四维框架,构建了艺术创作与自然认知的互动模式。这使得该书不仅为艺术史研究提供了新的方法论,更以科学实证揭示了宋代花鸟画的写实性及其背后的博物学价值。

白鹇鸪上体黑色、下体白色,两翼及尾黑白相间,头后侧、颈背及胸部具黑色斑纹,灵动眼神惹人喜爱;鹤鸕体型如雏鸡,身形长尖、尾短,背面黑褐色杂浅黄色羽干纹,活泼形象让人愉悦;戴胜头顶羽冠具黑色斑斑与白色次端斑,头、颈、胸棕栗色,背部有黑、褐、白带斑,独特美感令人青睞……这些“神奇鸟儿”都是宋代花鸟画中的常客,以绚烂羽毛与优雅身姿成为画家争相表现的对象。画家凭借超凡写实技艺与敏锐感知,将鸟儿细节刻画得入木三分,即便历经千年,依旧栩栩如生。书中,陈水华系统整理174幅宋画,辨识出67种鸟类物种,其中88%可精确鉴定到种。同时,辅以101张当代鸟类摄影图片对照,直观展现宋代画家对鸟类特征的精准捕捉。当《翠竹翎毛图》中的蓝冠噪鹛与摄影图像形成时空对话,过去与现实在此重合,我们看到的不仅是宋代画家的艺术追求,更是宋代自然认知体系中的科学萌芽。陈水华融合传统艺术鉴赏与现代科学实证的研究路径,深化了我们对宋代美学的理解。

“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《竹鸡图》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)

《宋代文学通论(增订本)》,王水照主编,复旦大学出版社,2015年1月

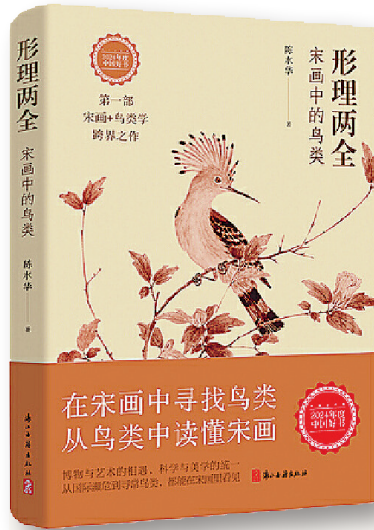
法的深层影响,实现了文学研究与思想史的有机融合。题材体裁篇一方面概括宋代诗、词、文三大领域内题材、体裁的总体风貌和内部构成,另一方面探索其共时结构和历史发展,系统呈现了宋代文学的题材开拓与体裁创新。学术史篇则就宋代文学评价中的几个重大论题作出叙述和梳理,同时对宋代文学文献资料进行叙录,构建了较为完整的文献谱系。

探讨文学史的发展结构和历史脉络,是一个头绪繁多、包涵庞杂的任务。任何一部文学史,即便是最理想的文学史,都不可能代替文学史的全部研究工作,这就决定了该书在某些方面仍存在可拓展的空间。书中强调“宋型文化”对文学的塑造作用,但对文学实践反哺文化建构的逆向作用论述不足。总体而言,该书以其深厚的学术功底、开阔的理论视野和敏锐的问题意识,将宋代文学研究提升到了新的高度,同时为宋代文学研究的未来发展提供了新的启示。

(作者系曲阜师范大学讲师)

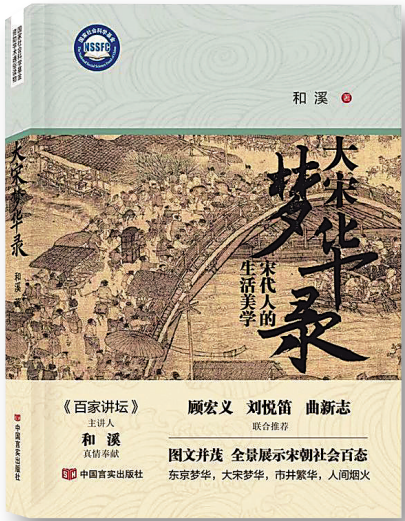
发现翎羽之美

□吕伟涛

《形理两全:宋画中的鸟类》,陈水华著,浙江古籍出版社,2024年2月

在书中,作者运用科学研究的方法观照宋画,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

《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4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资料,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