

至今,很多人仍对北京冬奥会的开幕式津津乐道。无论是倒计时的节气宣传片里引用应景而赋的唐诗,还是奥运五环呈现环节对“黄河之水天上来”意趣和气势的借用,无不体现出来自唐朝学的光芒和浪漫。日前,陈望衡、范明华等合著推出《大唐气象:唐代审美意识研究》,从文学、书画、乐舞、雕塑、建筑、城市建设、哲学思想等维度深入,品味唐人的审美情趣,探讨唐人的审美观念。

开放创新理念催生出集大成之作

唐代是中华民族历史上最值得骄傲的时代之一,《大唐气象》是首部以唐代审美意识为研究对象的学术专著,全面呈现了唐代文学艺术与美学理论之美。

在对唐代审美意识作出全面、深入而细致的解读过程中,作者提炼出了其四大特点,包括开放性、兼融性、时代性和创造性,明确了唐代在中华美学发展史上的地位。

其中,陆上和海上丝绸之路,将唐帝国与世界联系在一起,随着精神的解放,唐人的文化生活变得

多姿多彩,可谓各美其美、美美与共。其时,汉族与诸多外域民族的审美意识交相融合,催生出《霓裳羽衣舞》这样的集大成之作;整个社会呈现出一派朝气蓬勃的景象,造就了唐代审美意识的基本品格,即大气、绚丽、灵动。

与此同时,唐代社会的方方面面都体现出磅礴的创造性,唐代诗歌讲究格律,追求情感自由与音律的统一;在书法方面则产生了狂草;建筑设计方面,“中轴线”理念得到充分应用,台榭式建筑退出历史舞台。

雄伟的唐长安城布局近似棋盘格

无论是大唐的城市、建筑,还是雕塑,大唐艺术都实现了中华民族的审美理想,即情理兼得、力韵互含、刚柔相济、象意合一。

“骊宫高处入青云”“九重城阙烟尘生”,一曲《长恨歌》为唐代建筑描绘出了无边春色。城池建设在唐朝发展到了个成熟时期,形成了完整的建筑审美体系。唐长安城是当时世界上最雄伟的城市,其布局近似棋盘格,划分成若干区域,皇城居于北面中间部位。

唐长安城是在隋大兴城的基础上扩建的,城内原只有大兴宫一处宫殿,唐将此宫改名太极宫,另兴建大明宫。美轮美奂的大明宫建成后,唐又兴建庆宫,于是,形成“三大内”的格局,即太极宫(西内)、兴庆宫(南内)、大明宫(东内)。

唐代的雕塑气势雄伟、前无古人。比如,乐山大佛历时约90年完成,此像背依大山,面临大江,其造型不仅精美,而且气势夺人,体现出一种雄健的生命力量。

唐代陵墓有诸多的石狮造像,也能见到这样一种气势和力量,如顺陵的石狮,昂首挺胸,阔步向前,气势磅礴,充分彰显出唐代艺术雄壮豪迈的审美风格。

出土于唐太宗昭陵陪葬墓长乐公主墓墓道西壁的《云中车马图》,彩旗飘飘,车马奔驰,剑戟如林,色彩极为富艳。绚丽的不只是感性的色彩,唐代的人物画,包含了诸多内容,像《秦府十八学士图》《凌烟阁二十四功臣图》《历代帝王图》《步辇图》《萧翼赚兰亭图》等,均有极强的故事性,让人浮想联翩。

视觉中国供图

从文学、书画、乐舞、雕塑品味唐人审美情趣

向美而行,再现中华美学高峰

·王峰

敦煌壁画留下唐人化礼为美印迹

唐朝非常重视礼仪,从诸多文献及敦煌壁画可以发现,唐代非常注重礼与美的统一,即化礼为美。

敦煌榆林窟第25窟北壁《弥勒经变》壁画,有唐代婚礼的场面。

门外搭起青庐,门内设有屏风,近屏风有一矮桌,桌上陈列糕点、菜肴,桌四周端坐着长辈或贵宾。地毯上,新郎面对尊贵的长辈或贵宾在跪拜,身旁站着三位女子,中间一位是新娘,两边为伴娘。

走廊上,侍女端着宽盘进来,一女子捧着包袱跟在后面,包袱内可能是礼物。“如此习俗,当是某种礼仪的体现。”这幅图画所绘的情景与唐代段成式《酉阳杂俎》中的一段文字正好吻合:“北朝婚礼,青布幔为屋,在门内外,谓之青庐,于此交拜。迎妇,夫家领百余人或十数人,随其奢侈,挟车俱呼‘新妇人催出来’,至新妇登车方止。”

唐人选婿,也有礼制。唐朝名相李林甫有6个女儿,长得都很漂亮,许多官宦或富家子弟都前来求婚,可是,李林甫都一概谢绝。原

来,他想让女儿自行择婿,方法就是在厅堂壁间开一横窗,装上薄纱,让女儿在内室隔帘选婿。此行为自然就成为一种审美,虽然难以了解对方的内在品质,但可以窥探对方的姿容、风度。

对于衣食住行这些日常生活,唐人也很注重审美。比如,唐代妇女日常衣着,上身着襦、袄、衫、帔,下身着裙;裙色以红、紫、绿、黄居多,红裙最为流行,等等。

唐人也爱出游,杜甫即留下了“三月三日天气新,长安水边多丽人”的诗句。

不独皇家爱出游,知识分子也爱出游,《开元天宝遗事》记载:“长安进士郑愚、刘参、郭保衡、王冲、张道隐等十数辈,不拘礼节,旁若无人,每春时,选妖妓三五人,乘小轺车,诣名园曲沼,籍草裸形,去其衣裤,叫笑喧呼,自谓之颠饮。”

到了唐以后,追求生活的审美化由宫廷到民间,遍及整个社会,并对后代产生深远的影响,特别是宋、元、明三个朝代,民俗审美有着长足的发展。

发掘唐诗里的地理科学价值

在唐朝,最能体现其审美意识的,首推唐诗。唐诗是唐朝一面最为光辉的旗帜,唐代诗人之多、诗派之丰,特别是诗歌质量之高,对中国诗歌乃至中国文学发展起到了非常重要的贡献,“心随朗日高,志与秋霜洁”,作为唐代抒怀诗的开创者,唐太宗李世民开启了唐代诗以言志报国的传统。

李白的抒怀诗,因气势磅礴、想象奇特、透脱率真等特点,达到了中国古代诗歌的最高峰。李白经历了唐代的开元盛世和安史之乱,其主要诗歌作品是在生命前期创作的,这些作品都充满了青春气概。尽管其诗作题材广泛,有山水、有边塞,有送别,也有爱情等,但其主旋律还是抒怀,比如《梦游天姥吟留别》,压根儿就不是写天姥山,而是在抒发壮志。事实上,李白根本就没有去过天姥山。

李白在这些诗中,抒发了其报国之志、旷世之情。《大唐气象》评价其特殊魅力就在于,现实与理想、入世与出世,种种对立的因素能达到最佳的统一。

在唐代,报国途径一在军功,二在治策。岑参的诗“功名只向马上取,真是英雄一丈夫”正反映了唐代以军功为上、视边塞为美的社会价值观,这种豪情胜概成就了唐代最为有名的边塞诗,并涌现出高适、岑参、王昌龄等著名的边塞诗人。

《大唐气象》辟出两个章节专门谈唐代诗歌,除了抒怀诗、边塞诗,还从伤世诗、女题诗、羁旅诗等角度对唐诗进行剖析。

值得一提的是,唐代的友情诗,在现存的唐诗各种选本中均占据重要地位,在《全唐诗》中的比例接近25%,《唐诗三百首》中更是接近30%,这些作品因大量涉及边塞、贬谪等内容,相当程度反映了唐代的社生活;有些诗涉及某一体战役,又具有相当的历史文献价值;此外,有些诗描绘了边疆壮丽奇异的自然风光,不仅具有审美价值,还具有地理科学价值,比如岑参的《热海行送崔侍御还京》写到热海:“侧闻阴山胡儿语,西头热海水如煮。海上众鸟不敢飞,中有鲤鱼长且肥。”

守正为心

●李中军

“守正为心”出自唐代柳宗元的《先侍御史府君神道表》,原文为“守正为心,疾恶不惧”,意思是坚守正直之心,痛恨邪恶而无所畏惧。

关于“正”,《说文解字》这样解释:“正,是也”,本义为平直、公正,引申为形容人正直正派、品行端正。《汉书·刘向传》认为,“君子独处守正”。“守正”,顾名思义,即恪守正道。守正,就要胸怀正气、行事正当,守住内心的原则和底线,守住自身的责任与担当。

柳宗元的父亲柳镇就是为人正直、嫉恶如仇之人。据记载,柳镇在做晋州录事参军时,晋州刺史是武夫出身,粗暴凶悍,嗜杀成性,手下官吏没人敢与他争论,而柳镇却据理力争。当看到有人无辜将被处死,柳镇挺身而出,用自己的身体挡住鞭打杖击,反对刺史的暴行。晋州刺史气得暴跳如雷,欲掉几案折断坐席,但柳镇也不因其淫威而屈服。后来,柳镇被授予

侍御史一职,唐德宗评价他:“守正为心,疾恶不惧。”

“正”存于“心”,百毒不侵。《朱子语类》写道:“人之一心,得其正,则事事皆得其正。心或不正,则无一事得由于正。”一块地里,庄稼不去扎根,杂草就会疯长,心灵的地里也是如此。正在邪必去、恶必通,只要心存正气,就会坦荡立于天地之间;反之,胸中正气不彰,邪念丛生,骄傲就会战胜谦逊,暴躁就会打败冷静,贪婪就会遏抑节制,懈怠就会代替勤勉……人一旦被这些负面的、消极的“杂草”主宰,

就会背离正道、恣意妄为。因此,守正是日常学习、工作和生活的必需,须臾不可背离。

中唐贤相陆贽为官清慎,年轻时谒见寿州刺史张镒,后者认为陆贽是奇才,与他结为忘年交。陆贽告辞时,张镒赠钱百万,陆贽没有接受,只收了一点茶叶。陆贽为相期间,与地方藩镇官员交往,清静白白、一尘不染。别人送给他的礼物,哪怕再小,他也概不接受。皇帝知道后,劝他受之无妨。对此,陆贽进谏认为,收受礼物的口子一开,由小到大,由此及彼,收

小礼必然养成大腐,陆贽恪守为官清廉之道,防微杜渐,其学养才能和品德风范,都深得当时及后世称赞。

守正即守心。《清代名人轶事》中介绍了康熙朝名臣张英的心得:不允许优喜、荣辱、进退、升沉、劳苦、生死、得失等念头困扰自己的心灵,偶尔稍有疏忽,马上纠正过来。同时告诫自己,不可告人、不合礼法、费力挽回的事情坚决不做。张英勤于自我检视,自重、自省、自警、自励,不行违背礼法之事,始终勤慎,康熙帝为此曾称赞张英“有古大臣风”。

守正当慎初。南唐学者徐锴有言:“正者,守一以止也。”从数字上说,“一”是起点。对为政者而言,“一”是干事创业的底线,自觉做到“一念之非即遏之,一动之妄即改之”,绝不为破纪破法的第一次开口子,方能避免一错再错、铸成大错。“一”就是初心,只有初心不改,做到一心为公、一切唯实、一身正气,方能行稳致远。

汉朝贤臣丙吉有一回走在路上,见到春牛没跑多远便因太热而喘息,向老农询问相关情况,由此担心天气变化可能对农事不利。图为宋人绘《问端图》,丙吉问牛是古代一个较为知名的绘画题材。(资料图片)

吉有敏锐的洞察力,能从不易察觉、稍纵即逝的细节处捕捉信息,看到“牛喘”而预知“节气”之变,正是“远见于未萌”的表现。

“见一叶落,而知岁之将暮,睹瓶中之冰,而知天下之寒;以近喻远也。”从细微之处预判深远的东西,通过个别窥知全体、透过表象探究本质,这是一种能力。古代的明者作出了示范,今人当学之鉴之,对苗头性问题,察之于未萌,防患于未然;对事物变化发展的大趋势、大方向,作出科学预见,提前布局,顺应潮流。

白羽舞青天

●李松荣

“白鸞是一首精巧的诗。”郭沫若在散文《白鸞》中,用“一首韵在骨子里的散文诗”来赞颂白鸞的美丽:“那雪白的蓑毛,那全身的流线型结构,那铁色的长喙,那青色的脚,增之一分则嫌长,减之一分则嫌短,素之一忽则嫌白,黛之一忽则嫌黑。”

白鸞是鸟纲鸞科白鸞属中大白鸞、中白鸞、小白鸞和黄嘴白鸞这四种羽毛全白鸞鸟的通称,在我国南北均有分布,多栖息于水陆相间之处。

白鸞体态纤细优美,羽毛光洁柔软,飞翔时不疾不徐,自古就是素净雅致的文化符号。《诗经·周颂·振鸞》中记载:“振鸞于飞,于彼西雍。我客戾止,亦有斯容。”通体羽色纯白的鸞鸟被商人视为高洁神圣之物,它飞翔时优美的动势,栖止时从容的神态,被刚从原始自然神崇拜时代发展过来不久的商周人崇尚备至,视为是外在的美好仪表与内在的高尚精神完美统一的象征。杜甫则在《绝句》中写道“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鸞上青天”,勾勒出一片远近、动静、声色皆有的无垠天地,更是一个经典的传统美学“名场面”。

除了“颜值担当”,白鸞还是古代的“秩序之鸟”。《禽经》中写道“素察雍雍,鸿仪鸞序”,即朝堂上的百官严守长幼尊卑之序,宛如白鸞齐飞一般,赞扬了鸞群飞翔的秩序之美。广西壮族自治区博物馆的“镇馆之宝”——造于西汉时期的翔鸞纹铜鼓,鼓面主晕圈是衔鱼翔鸞纹,十只鸞鸟围绕正中的太阳纹翩然飞舞,周而复始,秩序井然,也反映出先民对于秩序的期待。商周到秦汉,正是奴隶社会发展到封建社会的时期。伴随着此起彼伏的动荡与战火,人们向往能够带给自己安稳生活的社会秩序,并把这种期许寄托到了白鸞身上。

随着生产力的发展和社会制度的稳定,白鸞又成了“廉洁之鸟”。秦汉以后,文人墨客常把白鸞作为“清廉”“高洁”的象征,如唐代刘禹锡《白鸞儿》便以“白鸞儿,最高洁。毛衣新成雪不敌,众禽喧呼独凝寂”寓意自己不与社会同流合污,将继续为革除积弊而不懈努力

的抱负。

有趣的是,白鸞还成了北魏行使监督职责的官名。北魏皇帝拓跋珪在制定官员称号时,不用前朝旧官名,而是效仿古时代、用具有相似特征的鸟类为官员命名。如“诸曹走使谓之鳬鸭,取飞之迅疾”,把供差遣奔走的官吏称作“鳬鸭”,也就是野鸭,因为它飞得很快。而白鸞也因为颈项远望的特点,被用作伺察者,也就是检查、巡视官员的称呼。白鸞警惕性高,常伸着修长脖颈观望四周,能够第一时间发现风吹草动,确实与监督工作者有相似之处。

明清时期,白鸞还“飞”上了官服。那时的官服都有补子,缀以动物图案来区分官职。文官的补子图案用飞禽,武官的补子图案用猛兽。鸞鸞,即白鸞,就是六品文官官服上的装饰图案,寓意官员们能够像白鸞一样,为官清白,廉洁持身。

从时间长河顺流而下来到当代,白鸞又多了一重“身份”——“生态之鸟”。白鸞对栖息地极为挑剔,必须有一个理想的生态圈才能吸引它安家,稍有污染便悄然飞去,被称为“大气和水质状况的监测鸟”。白鸞受到人们由衷的喜爱和欢迎,如“海上花园”厦门便把白鸞作为市鸟。传说很久以前厦门岛一片荒芜,是一群白鸞在此挖出清泉、种下花草,让这里成为鸟语花香的幸福天堂。厦门人便认为“鸞”就是厦门的代表,把对白鸞的喜爱镌刻进了自己的生活。

从“秩序之鸟”“廉洁之鸟”到“生态之鸟”,白鸞伴随我们从混沌蒙昧走向兴旺发达。如今,生态环境越来越好,这抹靓丽的白色身影想必也会越来越频繁地出现在我们的天空,继续承载我们对美好生活的向往与追求。