

第十一讲、隋唐五代的文学艺术与科技

- ❖ 教学目标：了解隋唐五代的文学艺术与科技。
- ❖ 教学重点：隋唐五代的文学与艺术，隋唐五代的科学与技术。
- ❖ 教学难点：隋唐五代文学艺术出现繁盛的原因。
- ❖ 教学时数：2 课时。

-
- A traditional Chinese ink wash painting depicting a vast, desolate landscape. In the foreground, a lone figure in dark clothing is seen from behind, riding a brown horse across a grassy ridge. The middle ground features a wide, calm river or lake that reflects the light. In the background, several layers of misty, rolling mountains create a sense of depth and atmosphere. The overall style is characteristic of classical Chinese landscape art, emphasizing natural beauty and solitude.
- ❖ 一、文学
 - ❖ 二、艺术
 - ❖ 三、科学技术

一、文学

1、诗

- ❖ 诗是隋唐五代尤其是唐代文学的主体内容。唐诗按作者生年分为初唐、盛唐、中唐和晚唐四个时期。
- ❖ 初唐，即高祖到睿宗时期。初唐四杰。高宗到武后时的王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王，盛唐，即玄宗肃宗时期。代表人物为王维、李白和杜甫。王维，善长五言诗，开元天宝时被称为“文坛霸主”。李白，堪称唐代诗苑第一人。杜甫，字子美，现实主义诗人，其诗有“诗史”之称，诗作能真实地反映当时社会，内容深刻。
- ❖ 中唐，即代宗到文宗时期。代表人物为白居易和元稹。
- ❖ 白居易，是唐代诗人中作品最多的一位，白诗最大特点是通俗易懂，但由此一来，有些诗“近乎鄙俚”之语（惠洪《全斋夜话》），降低了作品的艺术性。元稹，与白居易见解、风格同，并称“元白”。二人的诗的史料价值可贵。
- ❖ 晚唐，即武宗到唐末。代表人物为李商隐和杜牧。
- ❖ 李商隐，所写的抒情诗文字与音节高度和谐，被后人举为诗的美的典范。
- ❖ 杜牧，代表作有抒情诗《泊秦淮》等。
- ❖ 晚唐诗人中有影响的还有李贺、皮日休、杜荀鹤等。诗作多，艺术性高，大都模仿盛唐诗风，包括李商隐、杜牧，被称“小李杜”。总的看来，随着唐王朝的衰落，诗的时代渐渐的过去了。

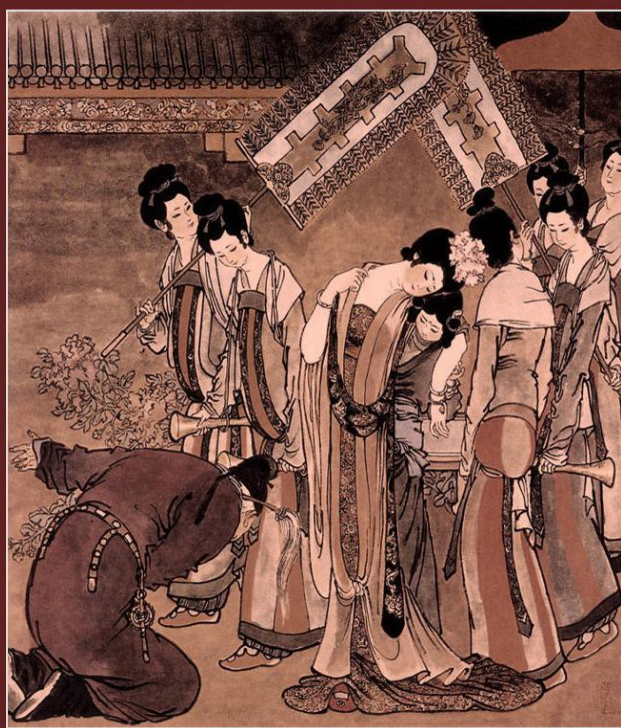
汉皇重色思倾国，御宇多年求不得。
 杨家有女初长成，养在深闺人未识。
 天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。
 回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。
 春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。
 侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时。

千古绝唱[长恨歌]

——白居易

shi

缓歌慢舞凝丝竹，尽日君王看不足。
 渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。
 九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。
 翠华摇摇行复止，西出都门百余里。

千古绝唱[长恨歌]

——白居易

shi

云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。
 春宵苦短日高起，从此君王不早朝。
 承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。
 后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。

千古绝唱[长恨歌]

——白居易

shi

楼阁玲珑五云起，其中绰约多仙子。
 中有一人字太真，雪肤花貌参差是。
 金阙西厢叩玉扇，转教小玉报双成。
 闻道汉家天子使，九华帐里梦魂惊。

千古绝唱[长恨歌]

——白居易

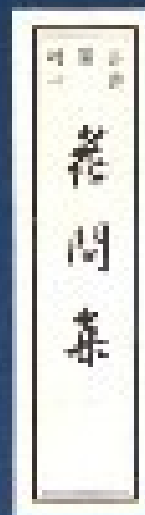
shi

一、文学

2、词

◆ 唐末词人主要有温庭筠和韦庄。温庭筠，字飞卿，太原祁（今山西祁县）人。既写诗又写词，成就大的是词。他是大量写词的第一人，被后人奉为词作正宗。韦庄，他写词语言朴素明白，尤擅长写离别相思之情，风格很清新。

◆ 五代十国时期词作中心在川蜀和南唐。后蜀时赵崇祚编选词集《花间集》，收录唐末五代十国 18 位作家 500 首词，人称“花间派”；温、韦均被收，主要作者为前后蜀人士。南唐词作也很发达，主要代表人物有冯延巳和李煜。冯延巳，近人王国维评其词不失五代风格，又开北宋一代风气。李煜，字重光，即南唐李后主。在词作艺术上达到了很高的水平。

李煜

温庭筠

虞美人

树叶茶画

其二
 紅樓別夜堪惆悵
 香燈半捲流蘇帳
 殘月出門時
 美人和淚辭
 琵琶金翠羽
 絃上黃鶯語
 勸我早歸家
 綠窗人似花
 人人盡說江南好
 遊人只合江老
 春水碧於天
 畫船聽雨眠
 爐邊人似月
 皓腕凝雙雪
 莫使老萊還鄉
 還鄉須斷腸
 如今却憶江南樂
 當時年少春衫薄
 騎馬倚斜橋
 滿樓紅袖招
 翠屏金屈曲
 醉入花叢宿
 此度見花枝
 白頭誓不歸
 勸君今夜須沈醉
 樽前莫話明朝事
 珍重主人心
 酒深情亦深
 須愁春漏短
 莫訴金盃滿
 遇酒且呵呵
 人生能幾何
 洛陽城裏春光好
 洛陽才子他鄉老
 柳暗花明王堤
 此時心轉迷
 桃花谷水淥
 水上鷺鷥浴
 凝恨對殘暉
 憶君君不知

晉薩繚琪 章莊填詞金偉治硯
 紅樓別夜堪惆悵
 香燈半捲流蘇帳
 殘月出門時
 美人和淚辭
 琵琶金翠羽
 絃上黃鶯語
 勸我早歸家
 綠窗人似花
 人人盡說江南好
 遊人只合江老
 春水碧於天
 畫船聽雨眠
 爐邊人似月
 皓腕凝雙雪
 莫使老萊還鄉
 還鄉須斷腸
 如今却憶江南樂
 當時年少春衫薄
 騎馬倚斜橋
 滿樓紅袖招
 翠屏金屈曲
 醉入花叢宿
 此度見花枝
 白頭誓不歸
 勸君今夜須沈醉
 樽前莫話明朝事
 珍重主人心
 酒深情亦深
 須愁春漏短
 莫訴金盃滿
 遇酒且呵呵
 人生能幾何
 洛陽城裏春光好
 洛陽才子他鄉老
 柳暗花明王堤
 此時心轉迷
 桃花谷水淥
 水上鷺鷥浴
 凝恨對殘暉
 憶君君不知

一、文学

3、文体的变化与古文运动

- 南北朝时期尤其南朝通行骈体文，这种文体韵律明快，也能写出好作品，读起来上口，但作为公文用，显得呆板。隋初李谔极言骈体之弊，文帝曾下令公文不得用此文体，但不奏效。唐初仍通行，陈子昂等再次呼吁废之，建议“文字复古”，即改用秦汉以前的古文体。直到唐中叶以后，经韩愈、柳宗元倡行，才实现了文体改造。韩愈推崇秦汉的散文实际体，主张用古散文取代骈体文，故称“古文运动”。名义上复古，实际在古散文传统基础上创新，返求自由、质朴的新散文体，是使文体、文风、语言全面进步的革新运动并且提出的“文以载道”，重视内容，反对空洞形式美，以文害义。作为古文运动的倡导者，韩愈身体力行，把新散文体用于政论、传记、书信以及序跋、墓志铭中，写了大量优秀散文，如《师说》、《原道》等。他的散文气势大，文字极为精炼，不仅为当时所重，也为后代所传。
- 柳宗元是韩愈古文运动中的得力参与者，他的主要贡献是创作了大量优美的散文。在参与“二王八司马”改革被驱之后，他更深入地了解了社会，作品更有深度和力度，《捕蛇者说》即是这一时期的作品。他写自然风景《永州八记》，把自己的遭遇、情绪融入自然山水之中，情景交融，浑然一体，成为新散文的杰作。
- 古文运动经韩愈、柳宗元倡行，在改变唐代文体、文风方面起到了很大作用。虽然唐后期的制诰仍有用骈体文的，到北宋欧阳修再倡古文运动之后骈体文才退出文坛，但后人称古文运动的“唐宗八大家，文章数韩柳”，即含有推崇韩愈、柳宗元首倡之功的意思。

捕蛇者说

柳宗元谪宦永州，与捕蛇者谈于荒山，以捕蛇之险，而累冒死不辞者，以租税苛重，不欲更役。柳宗元慨然长叹：「苛政猛于虎」警世之言也。

捕蛇者说

永州之野产
异蛇也，
而心常惴惴
未尝死以啖
人，无禦之者
有蒋氏，
抚蛇业，
咸死於斯。
柳宗元闻之，
欲更其役，
而没其域，
野多产蛇，
谢焉，
柳公长叹始任苛政之猛於虎也。

壬戌年夏月
北京北冲街

一、文学

◆ 4、传奇小说

- ◆ 唐代传奇小说由六朝志怪小说发展起来，盛唐和中唐传奇小说数量较多，流传下来 90 余种，这些小说有短篇有中篇，情节起伏，人物刻画生动，语言幽默通俗，标志着小说创作走向成熟了。

◆ 5、通俗文学

- ◆ 通俗文学的形式在唐代主要是变文。变文是在佛教的影响下产生的。僧侣演讲佛语经文，对寺院僧人直接讲佛经，称为“僧讲”；同时为了扩大影响，还常对僧侣之外的普通人讲，称为“俗讲”。所用的讲稿话本就是变文。

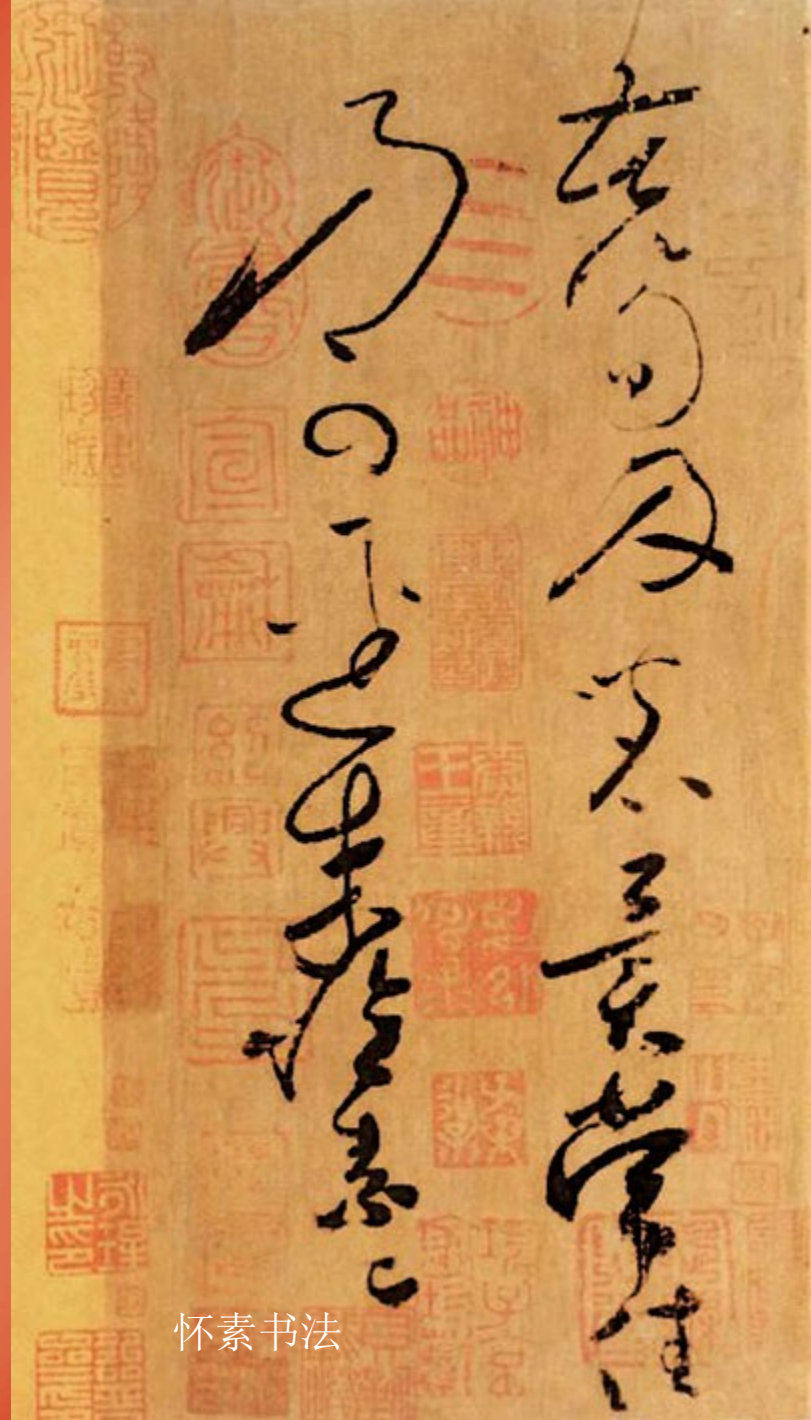

南柯太守传 ---- 黄粱一梦

二、艺术

1、书法

- ◆ 唐代书法即成熟又不老化，很活跃。这个时期的书法艺术可分作三个阶段。
- ◆ 隋朝和唐初。唐朝中期的书法艺术成熟，成就最高的时期，最有影响的是颜真卿的“颜体”。唐朝后期。最有影响的是柳公权的“柳体”。唐中期有张旭和怀素，张旭酒后狂奔，然后落笔成书；怀素也是酒后动笔大起大落，并称草书“二圣”随着书法艺术上的成熟，这个时期的书法论也多了起来。欧阳洵和颜真卿都有讲书法的论著，在讲究具体技巧的同时，已经注意到了书法感悟的重要性，强调“神遇”即心灵感悟问题。

怀素书法

二、艺术

2、绘画

- ◆ 唐代是画家辈出的时期，并且绘画的种类也多了起来。可归为四类：
- ◆ 人物画。包括贵族人物、佛像故事、仕女等内容。善画贵族人物的有唐初阎立本。
- ◆ 山水画。隋朝展子虔的《游青图》是保存下来最早的水画卷。山水画真正成为画派是唐中叶李思训父子和王维开始的。
- ◆ 禽兽画。隋唐以前禽兽多画在器皿上，唐代成为独立画种。韩干画马，有玄宗的名马《照夜白》；韦偃的《牧放图》画千余匹马，神态各异；韩滉《五牛图》等。
- ◆ 壁画。陵墓壁画以章怀太子墓及长乐公主墓、永泰公主墓内容丰富。佛洞壁画主要是敦煌莫高窟，内容是佛教故事，也有当时社会生活画面。

二、艺术

◆ 3、雕塑

- ◆ 雕塑含石雕和泥塑两类，石雕，佛像雕刻以洛阳龙门石窟为代表，开凿于北魏。泥塑。敦煌千佛洞的泥塑佛像半数以上出自唐朝，有的是独立的，有的与塑画配合，构思很巧妙。

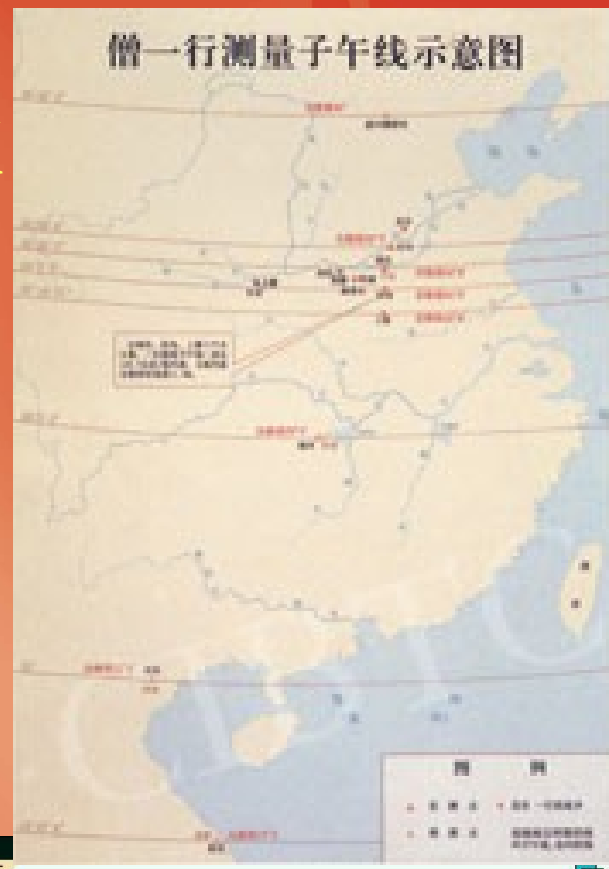
◆ 4、音乐和舞蹈

- ◆ 音乐分燕乐和雅乐两种。燕乐是在欢宴场合演奏的乐曲，雅乐是祭祀时演奏的乐曲。
- ◆ 舞蹈在隋朝分文武和武舞，唐朝分健舞和软舞两种。

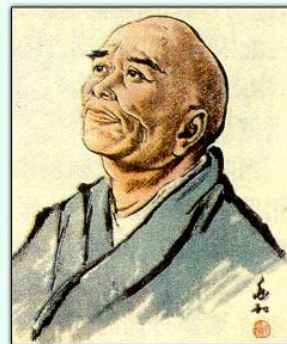
三、科学技术

- ◆ 隋唐五代没有宋代那样的大发明，但有一些具体成就。
- ◆ 1、天文历法
- ◆ 最有成就的是唐代僧一行。一行在实际观测的基础上用3年时间编成《大衍历》，于开元十七年颁行全国，为当时最先进的历法。隋唐时期天文历法专家很活跃，历法更改频繁，隋朝四改，唐朝十改，连“大衍历”也只推行了不到30年。
- ◆ 2、医药学
- ◆ 隋唐王朝的尚药局主管宫廷御用医药事务，太医署主管全国的医学教育。当时，分为医学和药学两部，孙思邈是隋末唐初医学家，后人尊之为“药王”。

科技和教育

僧一行是唐代著名的天文学家，
在世界上第一次测量子午线。

唐朝著名医学家孙思邈，
写出了《千金方》一书。
他被后人称为“药王”。

三、科学技术

❖ 3、数学

- ❖ 数学在隋唐时称算术，算学，国子监设有算学馆，教授生徒，唐代科考中有“算学”科，考中后授以官职，从事天文测算。

❖ 4、建筑

- ❖ 梁思成《中国建筑史》说：“唐之建筑风格，既以倔强粗壮胜，其手法又以柔和粗美见长，诚蔚为大观”，五代以后渐趋华丽。桥梁技术主要是隋代赵州桥。城市建设最突出的是长安城和洛阳城，尤其是长安城。佛塔在长安城有慈恩寺的大雁塔和荐福寺的小雁塔。两塔都是密檐式砖塔，为当时存放佛教经卷之用。陵墓建筑在唐代也有特点。咸阳附近有“关中十八陵”，保存最完整的是乾陵，规模最大的是太宗的昭陵。

❖ 5、雕版印刷术

- ❖ 最早的印刷方法是雕版印刷，这种方法起源于古代印章和碑刻的捶拓技术，是公元六、七世纪即隋唐之际形成的。雕版印刷已经成为一个新兴行业。

谢谢大家

