

以图证史 观照大唐

展开盛世画卷 十一位学者带你深读《大唐之美》

提起大唐,大气磅礴、富丽堂皇的意象便扑面而来。这份跨越千年的美学魅力,如今有了全景式的书面载体。近日,由文津图书奖得主杨大伟策划,齐东方、陈诗宇等十一位知名学者联袂撰写的《大唐之美》新书正式首发。作者代表邵彦教授、陈诗宇博士与策划人杨大伟,围绕“从这里,看见大唐气象”这一主题,深度解读了唐代绘画与服饰的独特密码。这部图文并茂的著作,融汇考古、艺术、历史与文学视角,为当代读者呈现出一幅富丽浪漫、开放精致的盛世画卷。

《大唐之美》内页。

耕农艺的青年才俊。他们分服饰、织绣、建筑、瓷器等十一个门类,系统梳理唐代艺术的源流与演变,以专业而通俗的笔触,构建出一部体系完整、观点新颖的艺术史读本。

全书收录640幅全彩精修图片,其中不少为学者亲赴藏品所在地拍摄,兼具独特的学术价值与艺术表现力。书中尤其注重考古发掘与文物研究的运用,在很大程度上重塑了大众对唐代艺术史的认知。从“面目肌发,似于生人”的陶俑,到工艺精湛的金银器;从简约雄浑的木构建筑,到绚丽多彩的敦煌壁画,唐代艺术的重要面向均在书中得到清晰呈现。

唐代是中国历史上最开放、最自信的时代之一,在政治、信仰与艺术形态上展现出前所未有的多元与包容。《大唐之美》不仅是一部“梦回大唐”的导览手册,更通过对艺术珍品的深入解读,挖掘其背后的文化记忆,为理解中华文明的传承与延续提供了生动参照。

解读大唐的“泼辣之美”与生命张力

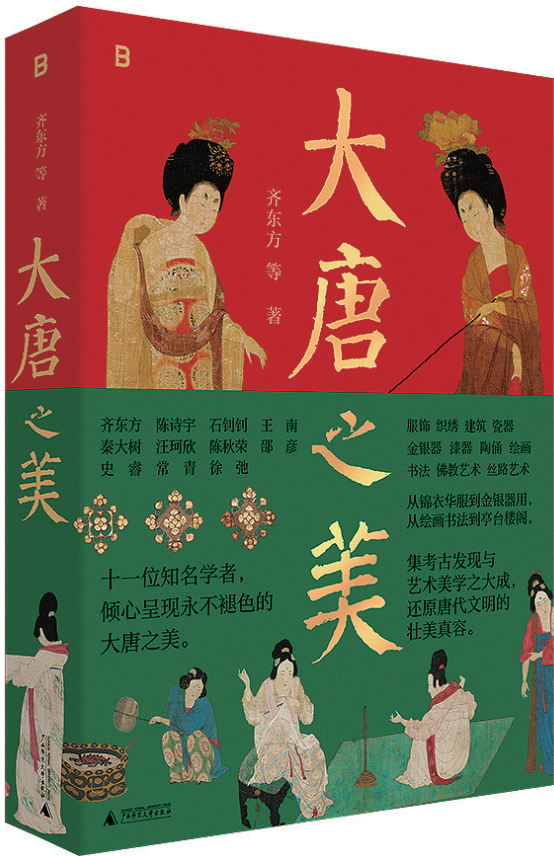
分享会上,邵彦教授与陈诗宇博士分别从绘画和服饰维度,阐释了大唐美学的核心精神。邵彦以年龄作喻,生动概括了各朝代绘画的气质:“唐代绘画大概相当于30岁的人,充满强烈的生命力。”邵彦表示,存世的唐代卷轴画多为摹本,要把握其精髓,

需聚焦寺观壁画、石窟壁画、墓葬壁画及出土画作。

“真正大唐的东西,从《大唐之美》的封面就能感受——高饱和的强烈对比,在今天的审美里或许被视为‘乡土气’,但这正是大唐的底色:泼辣。”邵彦强调,唐代审美追求大红大绿的视觉冲击,这种不加掩饰的生命力,正是时代自信的体现。敦煌莫高窟的经变画色彩浓郁、造型饱满,墓葬壁画则展现丰富的生活场景,共同构成了大唐绘画的壮阔图景。

唐代服饰的变迁同样剧烈而鲜明。陈诗宇提到,许多人对唐代美存在“叶公好龙”的想象,一旦见到真实文物中丰满的脸型、高耸的发髻与浓重的妆面,反而感到隔阂——而这正是大唐真实的美学语言。《大唐之美》中“唐代服饰之美”一章,系统梳理了近三百年间服饰妆容的演变:从初唐的保守,到武周时期的开放,再到盛唐的丰腴奢华;女性发髻也从低矮层叠发展为蓬松云鬓。就连中唐流行的“血晕妆”,也映照出唐蕃交往的历史痕迹,是高原审美融入中原的见证。陈诗宇还分享了为演员佟丽娅打造唐代造型的经历,印证了这种妆容超越时代的感染力。

正如杨大伟所言,深入理解唐代美学,不仅是为了美的熏陶,更能为当代创作注入灵感。《大唐之美》的价值,不仅在于再现一个时代的璀璨风华,更在于帮助我们寻回文化的根脉,重拾那份包容万象的自信与从容。

齐东方、陈诗宇、石钊钊、王南、秦大树、王珂欣、陈秋荣、邵彦、史睿、常青、徐弛 著
广西师范大学出版社 2025年11月出版

一部重塑认知的唐代艺术集成

“市面上没有第二个这样的产品,我敢说这是历史上非常全面的唐代文物合集。”策划人杨大伟在分享会上的这番话,道出了《大唐之美》的独特价值。源于打造“不受限制的唐代文物大展”的初心,作者们将佛光寺等无法移动的建筑、海外珍藏的金银器等珍贵文物,通过高质量的图文形式“搬”进书中,让读者得以一站式领略大唐艺术的视觉盛宴。

本书汇聚了齐东方、陈诗宇、石钊钊、王南等十一位学者,其中既有享誉海内外的学术权威,也有深

一位大唐武官的四十年万里归途

《另一个悟空的西游记》重写“西行”史诗

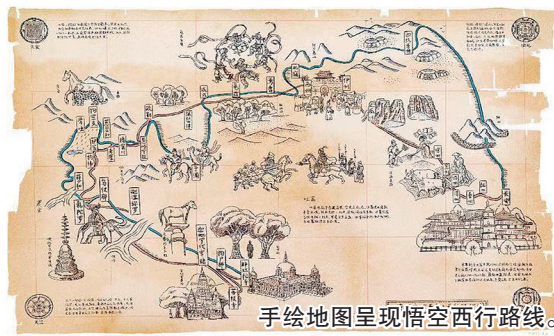
提及“悟空”与“西游记”,世人脑海中多半浮现的是腾云驾雾、降妖除魔的神话图景。而由历史学者苗子兮所著的新书《另一个悟空的西游记》,却为读者揭开了一段被尘埃覆盖的真实传奇。本书以盛唐时期青年武官车奉朝的西行经历为主线,还原了他从出使到滞留、从求法到归乡,整整四十载跨越西域与南亚,最终以“悟空”之名携经东返的跌宕人生。

凡人行者的九死“西行路”

“他不是会七十二变的孙行者,却是用肉体凡胎跨越万里的真行者。”作者苗子兮在创作手记中如此定义这位历史上的“悟空”。2023年秋,苗子兮在北庭故城遗址博物馆内,偶然与一块展牌上的“悟空”相遇——那位原名车奉朝的大唐低阶武官,从此成为她笔下又一位“远行者”。

天宝十载,21岁的车奉朝奉命护送颍宾使臣归国。彼时的他,是帝国棋局中一颗年轻而忠诚的棋子,骑马路过长安安远门,望见“西去安西九千九百里”的路标,奔赴的是吐蕃、大食与大唐三大势力交织的西域战场。使团耗时两年,穿越帕米尔高原的“死亡之域”,才抵达颍宾。使命甫一完成,他却身染重病,被迫滞留异乡。更不料,远方传来安史之乱的滔天巨变,陇右、河西驻军内调平叛,西域沦为“飞地”,滞留的车奉朝彻底成了被盛世遗忘的弃子。

绝望之中,车奉朝于颍宾剃度为僧,法号“悟空”。此后二十余年,他遍历印度诸国,在那烂陀寺听法,瞻仰佛陀八塔。而对故土的眷恋,最终支撑着这位知天命之年的僧人,毅然踏上了东归之路。

手绘地图呈现悟空西行路线。

一个人的漂泊与一个帝国的黄昏

“如果说玄奘开眼看见了大唐西域的广袤丰饶,那么悟空则目睹了它的暮色降临、残阳如血。”苗子兮的这句感慨,道出了这段西行故事的深层历史意义。本书以稀见文献《大唐贞元新译十地等经记》和《悟空禅师塔铭》为经纬,结合作者实地考察,解密吐鲁番文书中的客馆记载,还原北庭寺院的译经场景,让读者得以亲历丝路商队的生死跋涉,戍边唐军的殊死坚守。

四十年光阴,足以让少年白头,令盛世倾颓。贞元六年,花甲老僧悟空终于回到长安,却发现这座让他魂牵梦萦的都城早已面目全非:亲友凋零,故宅荒废,能证明他身份的文书尽毁于战火,他甚至被称作“从安西来无名僧”。他的归来,是个体生命的闭环,更是时代剧变的注脚——离去时,是开元盛世的昂扬意气;归来时,长安已几度易主,沧桑满目。

苗子兮 著
广西师范大学出版社 2025年11月出版

《另一个悟空的西游记》中不仅聚焦于悟空个人的挣扎与抉择,更通过搜罗残卷文书,让那些驻守烽燧的士卒、疲惫奔走的驿吏、负重前行的百姓等历史中的“芸芸众生”浮现纸面。特邀插画师绘制的西行全路程地图,将长安宫阙、西域胡杨、天竺佛寺等景致浓缩于一纸古风长卷之中,时空交织,意象深远。

当神话的光环褪去,真实的坚守与漂泊更显其力量。《另一个悟空的西游记》跳出传统历史叙事的宏大框架,透过一位“小人物”的步履与目光,引领读者在感受西行之路艰辛传奇的同时,触摸到大唐由盛转衰的灼热温度与历史回响。

青岛晚报/观海新闻/掌上青岛记者 贾小飞