

重磅 品 荐

“大家美育课”书系,樊锦诗等著,译林出版社2023年5月出版。

回到生命原点才能看到美

王小柔

中国人有很多关于美的实践,但无可否认,最早让美成为一门学问的是西方人。“美学”这个词是后来日本人翻译的,这个翻译产生了很大的问题,仿佛“美学”就是研究美和丑的学问。然而事实上,“美学”的拉丁文原意是“感觉学”。也许我们可以闭上眼睛,感受一下自己的口腔里有多少味觉的记忆,鼻腔里有多少嗅觉的记忆。回到生命的原点,才能看到美。

美最大的敌人是“忙”,这里的“忙”,其实是心灵死亡,对周遭没有感觉的意思。我们说“忙里偷闲”,“闲”按照繁体字的写法,就是在家门口忽然看到月亮。周遭所有最微小的、看起来最微不足道的东西,可能是我们平庸生活最大的拯救。

今天的年轻人,该如何欣赏《红楼梦》、昆曲、敦煌艺术、书法等中国传统文化与艺术?又该如何提高对美的感知力与审美水平?“大家美育课”书系给出了答案。这套立足优秀传统文化文学艺术,包括《艺术与审美》《敦煌的艺术》《〈红楼梦〉的意蕴》《昆曲之美》《博物馆寻美》等5册,活色生香,传承中华文化之美。

从博物馆到红楼梦

博物馆是社会的记忆器官,是自然、人文、历史的基因库。世界各国的著名博物馆集中了人类历史上的艺术经典,体现了历史上各个时期、各个民族的审美趣味和精神追求。走进世界各国的著名博物馆,就是学习一部浓缩的、生动的人类文明发展史。在《博物馆寻美》中,我们可以解锁艺术之美。

在大漠深处,有一个地方充满了神话色彩,尘世中的“敦煌博物馆”是宇宙,还是遗世明珠?敦煌是一部永远也读不完的隐藏着生命奥秘的“天书”。敦煌石窟历经千年持续营造,现存七百多个洞窟,其丰富性和系统性是现存文化遗产中绝无仅有的。其中包含了中国古代宗教、历史、艺术等多方

面文化内涵,极大地补充了中国艺术史。现实与理想、科学与艺术、宗教与神话在这里已经难分彼此。从丝绸之路到数字敦煌,从壁画、彩塑到音乐、舞蹈,《敦煌的艺术》里,樊锦诗、赵声良、王旭东、荣新江等十位顶级敦煌学学者精讲敦煌艺术的精美绝伦、前世今生,让读者通过这些大师的敦煌艺术课,真正走进敦煌、了解敦煌、欣赏敦煌艺术之美。

昆曲是我国最古老的戏曲形式之一,被誉为“百戏之祖”,许多地方剧种都受到过昆曲艺术的影响。昆曲中的许多剧本,如《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》等,都是古代戏曲文学中的不朽之作。昆曲曲文秉承了唐诗、宋词、元曲的文学传统,是中国艺术和中华文化的重要载体,同时也造就了一大批戏剧家,其中梁辰鱼、汤显祖、洪昇、孔尚任、李玉、李渔都是中国戏曲和文学史上的杰出代表。戏曲研究专家从“昆山的起源”“魏良辅对昆山的改造”“昆曲演唱”“经典戏文分析”“昆曲传奇的人文之美”等多方面描绘昆曲的美感特性,详细介绍了昆曲演出历史、昆曲与晚明文化、昆曲与文人文化等,并分析《西厢记》《长生殿》《桃花扇》《牡丹亭》等经典名作,拉近了昆曲艺术和大众的距离。

一块历经悲欢离合、兴衰际遇的石头;一座可谓无所不包、真假莫辨的园林;一场名家荟萃、释梦解味的精神旅行——《红楼梦》是对整个中国古代文化的回顾、总结、浓缩和艺术的再现,是中国封建社会生活文化的集大成者。《红楼梦》是读不尽,也是读不厌的。在《〈红楼梦〉的意蕴》中,十一堂大师课,从曹雪芹生平到《红楼梦》的创作与版本,从贾宝玉、王熙凤等具体人物到《红楼梦》的心理、语言艺术,顶级红学学者们带领读者重读《红楼梦》。

让“大家”讲给大家

从书中有“大家”二字,的确是名副其实。各讲作者,如叶朝、樊锦诗、刘勇强、丁方、顾春芳

等四十余位专家学者,均为当代艺术学与美学领域的卓越学者和资深实践者,其作品代表了中华文化和艺术最高审美形态,是真正的“大家”之作;丛书汇集了北京大学、清华大学、北京师范大学、中央美术学院等十几所高校的强势学术科研项目,凝聚了故宫博物院、敦煌研究院、中国艺术研究院、中国红学会等文化界、艺术界多年的研究成果,真正体现了中国当代美学与美育的发展水平,呈现了“大家”的共同智慧;丛书在注重知识讲授的系统性与专业性之外,还非常突出可读性与普及性,集中呈现中华文化独一无二的理念、智慧、气度与神韵,实现“大家”共读,大众美育。

从精美绝伦的敦煌艺术,到传世奇书《红楼梦》,从“非遗之首”昆曲的婉转唱腔,到世界博物馆的瑰丽珍奇,“大家美育课”深化了对中国艺术之美的根基意识,同时也构建起中华文化基因的理念体系。

单看这套书的封面,你都能感到艺术感扑面而来。《艺术与审美》的封面图出自明代书画家文徵明的行草作品《雪诗卷》;《敦煌的艺术》封面是莫高窟第158窟西壁的《持瓔珞飞天》(中唐),封底是榆林窟第25窟北壁的《起舞飞天》(中唐),经典飞天艺术,再现敦煌艺术的飘逸神韵;《〈红楼梦〉的意蕴》封面是来自日本绘师金谷十之二的金钗正册,从此处重回《红楼梦》人文高光时刻;《昆曲之美》封面图出自清代画家费丹旭的作品《风月秋声》,描绘的主题是昆曲名剧《西厢记》的场景;《博物馆寻美》主图出自法国画家休伯特·罗伯特的作品《卢浮宫四季厅》,他将古罗马的雕塑遗迹和现代建筑结合起来,既呼应了古代贵族艺术品位,也在反思文明发展的同时,称颂了艺术的永恒性。

朱光潜曾说:“生活美学源于生活。当你拥有了什么样的生活,你就活在什么样的美学中。”没有美的日子是多么的苍白,美育是一种自我修养。

有人说,“从我们心中夺走对美的爱,也就夺走了生活的全部魅力”。我们每个人身处相同的世界,但是对于美的理解不同,打量世界的视角不同,感受到的幸福程度也就不同。18世纪的德国诗人席勒曾说,自然只给了我们生命,艺术让我们成了“人”,一语道破艺术之于生命成长的重要性。

在·线·阅·读

敦煌壁画中的音乐性图像

当我们步出敦煌石窟,在视觉的景象消失之际,耳畔总会萦绕着那美丽的迦陵频伽的妙音,杖击羯鼓传出的雨点般的节奏,还有那遥远天籁般的排箫,幽凄凄的笙簧,悦耳动听的方向,庄严浑厚的法螺,余音缭绕的五弦和阮咸,以及那神奇的、充满想象力的不鼓自鸣飞翔的乐器——它们流淌出摄人心魄的妙音,令人魂牵梦绕。

正是这些溢出洞窟的妙音,让止于瞬间和静止的图像在活泼泼的情境中灵动起来,从而创造出一个个生意盎然的净土世界。特别是盛唐时期的大型乐舞,诗歌、音乐、舞蹈相融合而臻于圆熟精妙的境界,展现了盛唐气象,那个如宗白华先生所说的伟大的“艺术热情时代”!

据统计,仅莫高窟就有描绘乐舞的洞窟200余个,绘有各种乐器4000余件,有各种乐伎3000余身,有不同类型的乐队500余组,乐器44种。敦煌壁画上弓弦类的乐器并不多见。榆林窟第10窟西壁的飞天乐伎中,发现有一件演奏的胡琴,这是罕见的“吹弹打拉”四大类乐器的一次组合。东千佛洞第7窟《药师经变》中也有四类乐器俱全的十人组合。

当古代敦煌的乐声消失在遥远的历史中时,音乐却以空间的形态沉淀下来,一方面存现于壁画的图像中,另一方面存现于音乐的文献资料中。藏经洞的敦煌卷子中就留下了许多关于音乐的珍贵资料。敦煌写卷中留下的敦煌歌词也向我们透露着中古时期河西地区的音乐生态和文化。

在我看来,敦煌艺术最突出的美学特点是在有形的空间中的无限的时间性的想象和呈现。这种时间性的想象和呈现的载体,就是音乐性的图像。敦煌的艺术空间通过音乐性的图像,赋予了有限的时间以流动的时间感,让遥远的乐舞图景成为永远的现在时。

1957年出生的董耀会,今年66岁了,依旧马不停蹄地在长城沿线奔跑。回望1984年5月4日至1985年9月,他和两位朋友一起,从山海关出发,历时508天到达嘉峪关,完成了明长城的首次徒步考察。此后,他又到北京大学,师从著名历史地理学家侯仁之先生学习和研究。将近40年过去了,可以说,这数十年来,他生活中看到的、听到的、想到的都是长城的事,“长城早已经进入我的心灵。我看到过的长城比一般的人多,我对长城的理解也肯定比一般人深刻。我愿意以我的经历和认识,让长城能够走到普通人的身边,是我近几年努力去做的事”。

燕山大学出版社曾在2019年出版了他的书《长城:追问与共鸣》,书的开头写道:“让我们一起去走进长城的历史,去认识长城的伟岸和荣耀。让我们一起去仰望长城的星空,去感受长城历史天空曾经的艳阳高照和冷月冰霜。我力争在心平气和的语境之下,进行我的追问,达成与有缘读到这本书的人的共鸣。”《传奇中国:长城》是这种追问的继续。

这部书稿的大部分内容写作于董耀会的家乡——山海关古城北街登云胡同,最后完稿在金山岭长城。那天正是一年一度的端午节前一天,清晨,董耀会站在空无一人的金山岭长城上畅想,古代戍守长城的漂泊游子,在端午节时会有怎样的思乡情绪呢?那么就把这部书稿,权作对修建和戍守过伟大长城的先人们的追念与缅怀吧。

书中介绍了长城如何作为世界璀璨瑰宝

闻名于世,同时也强调要以“文明交流互鉴”思想,以开放的心态面向世界进行文明的对话。在书中他解答了一个问题:“只有中国人修长城吗?”答案是否定的。世界上修建长城类型军事防御体系的并非只有中国人,在英国也有一条长城,因在罗马皇帝哈德良统治时期修建,故名“哈德良长城”。哈德良长城使罗马边界实现了和平稳定,也有利于帝国的经济发展。书中还介绍了古代其他地区的一些政权,也为了安全的需要修建过类似长城的线性防御工程,只是其影响要小一些。比如罗马人的老对手——波斯人修建过线性防御工程,新罗、高丽、李氏朝鲜为了护卫北境,也都在朝鲜半岛修建过长城性质的防御工事,其中最为著名的是高丽时代修建的千里长城。

书中还纠正了关于长城的一些误解。例如有一个流传甚广的说法,登上月球的美国宇航员曾感慨:“中国的万里长城是在太空能够用肉眼看到的地球上唯一的人工建筑。”这是真的吗?中国首位航天员杨利伟从太空返回地球时,有记者问他是否在太空中看到长城。杨利伟肯定地回答:“看到地球景色非常美丽,但我没有看见我们的长城。”董耀会曾当面问过杨利伟,为什么只是说“没有看见”,而不是说“看不见”。杨利伟回答:“我说的没有看见,只是说我这次没有看见。”董耀会在书中讲述了“太空肉眼看到长城”说法的由来,列举了关于这个话题的种种争论,他最后认同中国科学家的实证研究结论:常人可识别长城的最远距离约为20千米,在距离地面400千米左右的

《传奇中国:长城》,董耀会著,中国轻工业出版社2022年2月出版。

本书是著名长城专家、中国长城学会副会长董耀会的作品,讲述了长城为什么伟大、长城建造的奇迹与秘密,以及在当下的重要价值。

长城产生、发展的历程,是中华民族融合发展的历史过程,也是中国人追求和平的历程。作者通过介绍蔚县赵州关19处精彩点段、冀晋险隘17处人文古迹、高原古塞14处遗址踪踪、西北烽墩10处名胜胜迹以及长城国家文化公园建设的解读,让我们——

在长城“看见”伟大中国

李峥嵘

国际空间站上看长城如同在10米外看一根直径0.25毫米的细线。人的肉眼无法从太空看到中国的长城,更不可能在月球上看见长城。董耀会认为:“即使在太空用肉眼看不见长城,但是有关的争论本身就说明了长城的伟大。只有长城这样的历史文化古迹,才能引起世界如此广泛的关注。太空与古老的长城相结合的话题还会延续。或许将来太空旅游成为一种很普通的旅游项目,从太空看长城很可能会成为太空旅游的一大亮点。去太空旅游看长城,这代人是赶不上了,但仍然令人充满期待。”

长城之所以伟大,一是其为举世瞩目的世界文化遗产,二是其代表了中华民族的勤劳勇敢和追求和平的文化血脉。那么,在当代,长城的价值何在?或许这本书会给你答案。

什么是真正的君子
《大宋十君子》
刘小川著
九州出版社
2023年2月

宋代是中国文化的黄金时代,宋代的君子可能是历代最多、最活跃的,尤其是北宋,严格意义上的君子层出不穷。这是因为当时从草根阶层进入士大夫阶层的读书人,数量、比例远胜于唐朝。差异性的生活催生出不同风度的君子:朝廷君子、江湖君子、日常生活中的君子……他们风采各异,令人叹为观止。

这本书写了范仲淹、寇准、欧阳修、司马光、王安石、苏东坡、秦观、李清照、岳飞和辛弃疾十位宋代君子的生平与志业、遭际与抉择,揭示了他们的生命底色,展现了与中国古代文化的绝代风华。

东方神秘的奇幻故事
《名士和狐仙:汪曾祺小说精选》
汪曾祺著
浙江人民出版社
2023年6月

这是故事高手汪曾祺经典奇人异事故事集,收录《聊斋新义》及市井小说代表作共52篇,篇篇精彩,事事惊奇,就像在月光下听祖母讲故事,朦朦胧胧,亦真亦幻。在《双灯》中,女狐没有恋爱脑,她说:“妖和人不一样,不能凑合。”在《捕快张三》中,洒脱的人不会因被出轨而别扭一辈子,他说:“一顶绿帽子压不死人。”在《薛大娘》中,活得潇洒的女人不惧世俗陈规,她说:“我让他快活,我也快活,有什么不对?有什么不好?”

打开本书,跟随汪曾祺一起走进充满东方神秘色彩的奇幻世界和人间烟火气的市井生活,感受妖与人的喜乐悲苦,在爱恨嗔痴间,看尽人性本色,探寻人性的幽微曲折。

活出全新的自我
《人生脚本》
【美】艾瑞克·伯恩
国际文化出版公司
2023年5月

“人生脚本”是我们潜意识中一生的计划。这本书是沟通心理学之父伯恩的沟通心理学经典之作,帮助读者重启“人生脚本”,改变人际关系模式,重塑一生的故事。

作者从亲子关系、亲密关系到职场生活,深入浅出地讲述我们所有的行动模式背后隐藏着的不同的“人生脚本”,不仅帮助人们认识到自己的失败脚本,也帮助人们改写脚本,从错误、创伤的脚本中解脱出来,从而摆脱原生家庭羁绊,改善人际关系,活出全新的自我。

一盏茶的美学趣味
《茶道六书》
静清和著
九州出版社
2022年3月

当透彻理解了茶与茶器的底蕴,就能充分享受因茶而生的茶道美学,在四时光影里,依照节气的变化,从立春到立冬,在每天的一盏茶里,去领悟蕴含在二十四节气中的茶汤与茶席之美,生活便因茶而产生了超越庸常的愉悦,以此抗拒人生可能遭遇的诸多无奈、无聊、无趣、无味。

这六本书的内容构成了一个相互解读、相互补充、相互参照、相互印证的较为完整的知识体系,在人、茶、器、物、境的茶道美学空间里,感受茶与茶器惠及我们的身心愉悦、美学趣味,使我们的日常生活更加艺术化、审美化。

用诗的眼睛看世界

高昌

《小朋友的国度》【芬兰】基尔希·昆纳斯著,天天出版社2023年7月出版。

诗是一粒粒珍珠,闪烁在平凡的日子里,等待着有心的小朋友睁大一双纯真的眼睛,去发现、去俯拾。诗的目光温暖、明亮、纯净,有着神奇的力量。用诗的眼睛看世界,一缕风、一片叶、一只飞鸟、一片云朵都会变得美好而生动。

这本《小朋友的国度》,是业内公认的“芬兰儿童文学的代言人”基尔希·昆纳斯的自选作品集,收录了作者50多年创作生涯中最为脍炙人口的诗歌、童谣和童话故事。作者借用语言和文字创造了一个世界,让自己的想象变成现实,用“押韵的魔法”引领我们,走进一个甜美的诗歌花园——让我们结识有着“腊肠身材”的小狗、会做梦的小花猫和噼里啪啦的小青蛙;让我们听到风在唱歌,看到云朵的小帽子;让我们换上越橘做的脸颊、松果做的头发、蓝色星星做的眼睛;让云朵带我们去星星的家里做客;让我们用诗的好奇目光,打量身边这个美好的世界。

芬兰是一个遥远的白雪皑皑的地方,但是诗人的笔尖是没有冰雪的。在她的作品中,反复出现的形象是大地、树木、风、太阳和月亮。风,像生命一样不可预测,把大地和天空、精神和物质结合起来;月亮是神秘知识、感觉和直觉的象征……

诗人的笔尖会开花,会跳舞,还会淘气和恶作剧。她特别擅长叙述场景、刻画人物、制造搞笑的情节。她喜欢用那些带响亮的、有香味的魔幻文字,给我们编织出有声有色、有味有趣、有美好也有感动的森林精灵王国。诗人记录的是她的经历和思考,幽默和想象、才华和技巧,一出手就是出其不意的景色、光彩闪耀的情节、纯真亲切而又诙谐玄妙的对话。景色、情节和对话,构成神奇浪漫的诗歌框架,中间还浸润着散淡而又透明的缕缕温情,或哭、或笑、或沉思,总是能够唤起令人惊异的同一节拍的纯真共鸣。

如果你拿到这本书,你就会被邀请走上了一座神奇的虹桥。这座虹桥跨越千山万水和滔滔岁月,悄悄连接起陌生的心和心、家和家、国和国。所有爱幻想、爱笑、爱“臭贫”和爱“臭美”的孩子,都能够沿着这座魅力的虹桥,走向一个蔚蓝色的宫殿。这个宫殿是纯天然的,没有任何人工的雕琢雕琢。这里到处都荡漾着蔚蓝色的回声,可以试一试蔚蓝色的好心情,还可以采摘蔚蓝色的幻想。所有小朋友都可以徜徉在这个蔚蓝色的宫殿里,做神气十足的国王。

为什么不可以淘一淘气呢?可以啊。

为什么不可以撒一撒娇呢?可以啊。

为什么不可以在地上打一打滚呢?可以啊。

为什么不可以掉几滴眼泪呢?可以啊。

为什么不可以敞开心扉,放肆地笑上几声呢?可以啊。

在小朋友的国度里,我们都是诗。

本书共有十一章,每个章节都有相似的主题,例如第一章的主题为摇篮曲和以昆虫为主角的诗歌;第二章的诗歌多以猫和狗为主题,贴近儿童生活经验,能更好地引起共鸣,激发想象,很适合师生、亲子共读。她的诗既是写给成人的,也是写给儿童的。因为在她看来,好的儿童文学作品没有所谓成人和儿童的分界线。她那些妙趣横生、游戏性丰富、充满想象力的诗歌,使儿童和成人都陶醉其中,影响了一代又一代读者。

小柔 荐 书