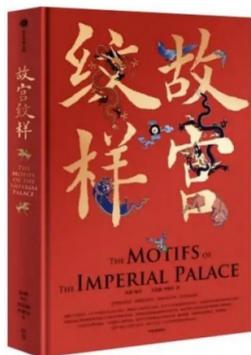

读本书

瑰丽纹样传承千古神韵
——读《故宫纹样》

□钟芳

《故宫纹样》
作者:黄清穗 李健菲
出版:中信出版社

本书根据故宫博物院中的织绣、瓷器、织毯、珐琅器藏品与建筑绘制,选取纹样117幅,并考究每种纹样的形态与含义。春秋战国时期的龙凤纹、魏晋南北朝的缠枝卷草纹、唐宋的喜相逢纹、清代的白鹳纹……透过这精巧细致的纹样,我们看到气韵生动的千百年中国纹样脉络,察觉美的变迁与缩影,领略文化的延续与承袭。

姿态各异、色泽绚丽的纹样,是美的象征,是中国劳动人民智慧的体现,充分彰显出民族工匠们高超的绘制工艺。一件件端庄素雅的纹样,就好似一张张精美的名片,形神兼备地摹写出中国美学的千古神韵。《故宫纹样》这本书就以故宫博物院中的织绣、瓷器、织毯、珐琅器藏品与建筑绘制为载体,浓墨重彩地勾勒出千百年来中国纹样发展的脉络,117幅气韵生动的配色图案,生动映射出故宫纹样纷繁多姿的美。

在故宫这座繁华的艺术宫殿中,共珍藏有180多万件瑰宝,其中就包括织绣、瓷器、织毯、珐琅器、建筑绘制等五大门类的艺术珍品。而在这五大类藏品中,无一例外都有着纹样的身影。本书立足故宫馆藏,从考古学和美学的维度,全面回顾了纹样不凡的发展之路,有力地凸显出中国人高雅别致的审美情趣。

据考证,纹样最早出现在新石器时期,也是中国美术的发初期。彼时的纹样,大

多以简朴、抽象的几何纹样为主。由于原始社会生产力低下,宗教思想盛行,因此,动物纹样、植物纹样、自然纹样以及人造物纹样,大多渗透出多层面的崇拜思想与氏族图腾观念。尽管如此,还是为中华的民俗文化以及艺术审美,提供了最初的蓝本。夏、商、西周时期,受神权思想的影响,纹样大多以人造物纹样、写实的动物纹样为主,几何纹样为辅。其中,在沉实、粗犷的青铜神器上,几何纹样神秘怪诞、规矩严整、密不透风的装饰风格,已体现出很高的艺术水准。相较于前朝的奇特神异,春秋战国时期的纹样则呈现出生动写实的嬗变特征,动植物纹样灵动具象;记录人类真实活动的场景式纹样,更多展现出丰富的时代性与地域性。到了大一统的秦汉社会,装饰艺术得到了显著提高,瓦当、漆器、铜镜、雕塑、画像石砖上多呈现飞禽走兽纹样,显示出民间艺人非凡的艺术功力。特别是两汉时代,在秦代纹样大融合的基础上,动物纹样的绘制技艺迅速提升。而伴随着国力的增强,以及丝绸之路的开通,大量西域装饰风格的植物纹样的传入,更使两汉的动植物纹样得到空前发展。魏晋南北朝时期,因战火频仍,人民生活在水深火热之中,这为佛教的传入提供了有力的契机,也使佛教纹样装饰大兴其道。尤其是植物纹样的转型,使其开始真正地走进中国装饰艺术的主流领域内。在那个动荡不安的时代,大量运用在石窟壁画、边饰、藻井等建筑装饰或器物上的植物纹样,就是最好的例证。

隋代是中国纹样承前启后的关键时期。一方面,它承接了南北朝时代的装饰风格;另一方面,又在佛教兴盛的时代背景下,奠定了初唐纹样自然写实、清丽俊逸的艺术特色。整个唐代,纹样发展突飞猛进,迎来了大繁荣,丝织品、金银

器、唐三彩瓷、雕漆镶嵌等工艺品上的纹饰,精致俏丽,美不胜收,展现出很高的艺术水平。至宋时,纹样以洗尽铅华的极简风格为主,主要表现在瓷器上花鸟虫鱼和其他植物纹的运用,以及锦锈上大量锦纹的出现。到了元代,纹样风格突变,繁复多样的瓷纹,不但造就出高贵奢华的青花瓷;而且,也为明清两代瓷器纹饰的推陈出新,打下了坚实基础。特别是明代,织绣技艺日益成熟,达到了前所未有的高度;民间艺人在继承了汉锦、唐锦纹饰优点的基础上,又别出心裁加以创新,大大推动了以官服为代表的动植物纹样的转型升级。彼时的瓷器,更是达到了蓬勃兴盛的黄金时期。清代纹样,则融合了多民族装饰艺术的所长,体现出满汉交融的纹饰风格,宫廷织绣、织毯、女服的频频涌现,进一步推动了服饰纹样一步步迈向了繁复、靡丽之风。在宫廷器物上,彩瓷、珐琅器、玉器种类愈加逐渐新奇,纹饰、器型有部分明显追随宋、明的仿古潮流。而故宫建筑、家具上使用的佛教法器类的纹饰数量大大增加,更多表明清代纹样在赓续传统中,更偏向于藏传佛教的艺术旨趣。

穿越历史的风尘,洞悉故宫纹样里的精巧之美,感悟中华文化的博大精深,领略中国美学的崭新境界,炎炎盛夏,就在《故宫纹样》中开启一趟愉悦的纸上探幽吧,翰墨飘香里,自有一番意趣在其中……

《故宫纹样》书中展示的纹样。

我与书

闲淡的日子,正好去读书。站在书架边顺手抽出的是张中行先生的《负喧琐话》。这本书我已读过一遍了,但“好书不厌百回读”,古人想得明白,重读一百遍,也不会厌倦,那是自然、快乐的。

十几年前曾读过先生的《顺生论》,读过先生的《神外说禅》,就以为好,就想再有他的《负喧琐话》等著作来拜读,可是许多次去书店找,都没能遇到。我还托过朋友寻找,也不得其书。不想,一年夏天在上海旅游时,竟在一旧书摊上遇到了。一时间,我像沙中淘到金子般喜悦,回到旅店就谈起来。

先生是著名的国学大家、哲学家、散文家。读先生的书不多,我不敢妄说,但就先生的那很有特色的散文随笔我可是特爱的。读着他那篱下闲谈式的,如行云流水,舒卷自如,潇洒雅致的文字,就是一种特别的享受,更能使你醍醐灌顶般的突然产生了人生感悟,让你聪慧起来。

读先生的书,就是读先生的人哩,仿佛与他就成了忘年交。先生瘦而高,溜肩膀,布衣布履,虽高龄仍行轻盈。先生的吃住行都是那样朴素,那样的随意而简单。你看他的碗里,总是青菜豆腐汤,你看他的住处,非常普通的房子,白灰墙,水泥地,没有任何时兴的装饰。大家竟是这样啊!是啊,这个世界很简单,复杂的只是人心而已。能做到少点盘算,多些随意,那生活间的快乐当是更多的。现在我们提倡生活不需要构思过度,提倡简单做人,先生就是我们的榜样!

生活中的先生是可爱的,你看他虽已年过九旬,还依然恋酒,常常打电话写信呼

禅意静水一泓月

□韩景波

朋唤友:“有空来喝两盅。”两盅不足一两,他能就着一块豆腐干、半碟酱牛肉喝上半天。是品酒的美味呢?还是借此咂摸人生?我想,无论怎样先生的行为都是亲切可爱的吧。明代张岱在《陶庵梦忆》中说:“人无癖,不可与交,以其无深情也;人无疵,不可与交,以其无真气也。”此话说得绝了些,但生活中,委实有点儿嗜好之人一般都是性情中人。先生就是性情中人,生活情调高雅,且有韵致。当然嗜好因人而异,我的嗜好除和先生一样,有空总爱邀酒友二二三来喝两盅外,还养花养鸟,还爱打乒乓球。最近读到一篇文章,叫《活法比活着重要》,我就想到了先生,我就想到了要向先生学习这个问题。学什么呢?学先生的渊博知识,学先生做人的高贵品质,还学先生的长寿哲学。

曾有人问过先生的养生之道,先生如

是说:“锻炼是只练脑、练手,身体则随它而去。历代文人养生者当首推袁枚,他是深得养生奥秘的。而我则是随心所欲,顺其自然。人要心静,少贪、顺生。我每日五点左右起床,外出沿着元大都土城北路,找僻静处做杨氏128式太极。我以为,功夫在其外,要真正能使人长寿的秘诀,主要是心境,心宽能容,心静则安,心诚得平,心顺则解。如能做到‘生前无愧于屋漏,死后含笑于九泉’也就足够了。”

读先生文,读先生人,都若禅意静水一泓月般的美丽,并能洗去人身心的疲惫与迷茫,让那些开悟的、温暖的以及柔软若水的思想,安抚之前那颗被际遇中的种种不顺,熏染得变忧郁和浮躁的心。

越读,心越清静,清静下来的心,愈发有种清明开阔的感觉,再读刚翻过的文字,更是满目花团锦簇的美好!

编者有约

“阅读”版面欢迎爱读书的你踊跃投稿,让我们一起聊聊你与书的不解之缘、你在读书中遇到的趣事、你读书时的感悟和思考……

投稿邮箱:15433917@qq.com

备注:1.文字作品请统一用word文档格式投稿。2.作者的姓名、地址、邮编、联系电话请备注在文末。3.所有来稿,均要求原创,如有侵权,文责自负。

暑期读书吧

暑期生活已过半,同学们都读了多少书呢?本期“暑期读书吧”继续选择一些经典童书、热门书籍进行推荐,让书香浸润你的暑假生活。

《喜鹊窝》
作者:海飞、杨鹤
青岛出版社

作者将关注的目光投向了风沙漫天的大西北,讲述了一个“沙进人退、人进沙退”的动人故事。作品构思巧妙,小中见大,以孩子感兴趣的喜鹊窝为入口,小主人公沙娃和白杨树上的喜鹊们是好朋友,他一直想知道喜鹊窝里到底长什么样,却一直没有机会。最终沙娃在被沙尘暴摧毁的白杨树下满足了好奇心……令人惊讶的是,鹤飞蛋打的窝中还残留着生命之水。大自然以柔情与狰狞的双重面目给沙娃上了一堂生命课。

本书由诺贝尔文学奖得主莫言撰写的短篇文学作品《大风》改编而成,由陈伯吹国际儿童文学奖画家朱成梁绘画。故事中的小男孩星儿跟随爷爷在黎明前出发去几里外的海滩上割草。经过一天的劳作,爷爷割了满满一大车的草。但在傍晚回家的路上,祖孙俩却遇上了一场猛烈的龙卷风。爷爷凭着坚定的内心和毅力,用尽全身气力稳住推车,抵抗强风,而目睹一切的小孙子则受到了深深的触动,仿佛一夕间长大了。

《大风》
作者:莫言 原著;
筱箫 改编;朱成梁 绘画
二十一世纪出版社集团

《雨露》
作者:曹文轩、[韩]苏西·李
接力出版社

一枚从衣服上脱落的纽扣,它掉了下来。辗转于拥挤的人流,飞驰的车轮底下,臭烘烘的垃圾堆……从秋天到冬天,它历经风霜雨雪,身上的光泽早已暗淡。然而有一天,阳光正好,当它闪出一点微弱的光时,一只小胖手拾起了它。那是一个善良的小男孩,他如获至宝地把纽扣带回家。从此,这枚平凡的纽扣,迎来了崭新的使命……

《纽扣士兵》
作者:九儿
贵州人民出版社

《科幻电影中的科学》
作者:王元卓、陆源
科学普及出版社

《科幻电影中的科学》包含《科学家奶爸的宇宙手绘》《科学家奶爸的AI手绘》两册,共挑选了《流浪地球》《星际穿越》《火星救援》《钢铁侠》《阿凡达》《头号玩家》6部孩子们喜欢的经典科幻电影,通过手绘图解的形式,向小读者介绍宇航级通信、虫洞、时间膨胀、火星登陆等宇宙学知识,以及机器学习、图灵测试、脑机接口等AI知识,培养科学思维,激发更多的人尤其是孩子对科学问题的思考。

从原料配制到烧制瓷器,从车船建造到兵器制作,古代工匠将“形”与“意”发挥得淋漓尽致。本书从全新的角度追本溯源,了解中国传统技艺的博大精深。全书分为18章,用富有中国风的手绘水彩插画,表现了古代工艺、现代工艺以及工艺知识延伸。在忠实原著的基础上,采用通俗、有趣的语言,还原了400年前中国人的生活点滴,让孩子既能洞穿历史又能脚踏现实,在对比中认识中国古代劳动人民的聪明才智,感受到古代中国的灿烂文化和现代科技的伟大。

《天工开物》
作者:龙逸 编著;傅舫 绘
人民邮电出版社