

解读传统文化中的青色密码

——读包岩《青色极简史》

□王旭

一,似乎没有特别之处。但在《青色极简史》中,作者却对青色另眼相看,认为“在中国,没有哪一种颜色比青色的覆盖面更为广泛,文化寓意更为丰富、复杂;没有哪一种颜色比青色的历史文化变迁更为腾挪跌宕”“了解中国的青色,是了解东方文明和中国式审美的重要途径”。

作者眼中,这个常见的颜色缘何能与博大精深的中华文化产生联系?或者说,它从哪些方面反映、彰显了中华传统文化的悠久历史与独特魅力?

凡事就怕认真二字。在《青色极简史》中,作者通过认真研究发现,“青”的世界大有乾坤。与从甲骨文里就能找到白色词语的悠久历史相比,青色虽然在先秦文献中才被大量使用,但这并不妨碍它内涵的丰富。“青碧绿缥铅紫紺、緗縠蓝翠葱苍”,13个成员,让青色家族显得蔚为壮观;诗词、歌词、佛经中描绘形容的天之青、水之青、草木之青、山石之青、万灵之青、神佛之青、画染之青、瓷器之青,更以特有的青之韵味让人心旷神怡,为之倾倒。

青,在画家、诗人眼中是一种颜色,但

又不单是一种颜色,它更是一种文化内涵的折射与呈现。比如“青楼”这个词,《青色极简史》通过梳理文化史,正本清源地还原了它在不同历史时期的丰富含义。“青楼”在汉末魏晋指的是富贵人家的华丽屋宇或年轻女性的居所;唐宋开始,它成为文艺与爱情的集散地;到了元代,“青楼”与杂剧发生了联系,是表演杂剧或歌舞的演艺场所;进入明清时期,“青楼”才成为现在的含义。拓展到青衣、青丝、青衫、青山、青云、青天、青牛、青鸟、青龙、青帝、青帮、丹青,从人到物,从自然到生命,从群体组织到艺术职业,作者在书中通过13个与青有关的自然和社会现象,详细解读了青色文化寓意的潜藏轨迹。这种解读,不是想当然地自说自话,而是从经典文献、历史记载中总结提炼,创新研究得来的结论。

青色寓意的演变,并不是自然发生的。作者上升到哲学史高度,认为中国古代哲学思想对其产生了重要影响。“这种影响,有的是对中国艺术精神的哲学美学层面上的根本性影响,有的则是对某种社会实践的具体影响。”从道家、道教与青牛的关系,

到道服颜色的变迁,从儒家礼制对青色的影响,到文人的青衫情结,从佛教消除灾障的青面金刚,千手观音的青莲花,到“空”与青色的同质性,作者探察儒释道与色彩文化的关系,从深层次揭示了青色的哲学密码。

在探究青色文化寓意变迁时,作者收集整理了历朝历代诗词中关于“青”的使用频次,这是青色在传统文化发展中的一个剪影。而儒家对青的审美,让“青色不断地以‘青+’或‘青色+’的方式渗入和融合到中国社会的方方面面”。加之魏晋玄学的推动,青色更加抽象化,升华为中国文人的风骨。从中可以看出,青已经不单是一种颜色,更成为国民性格的一种象征。

综观《青色极简史》,青之内,是青色的产生与运用;青之外,是青色与主流文化交织作用的发展历史。作者历数青的历史,辅以权威典籍佐证,更引入现代科学研究成果,乃至从心理学角度分析人们对青的感知,为我们解读中华传统文化的颜色密码开辟了一条幽径。

(据人民网)

读书有感

舞蹈诗剧《只此青绿》的翩跹舞姿,大美写意,让人不由联想到宋代名画《千里江山图》青山绿水,水天一色的浩淼气象。以青为主调的艺术创作,引起人们对“青”的好奇与欣赏,进而感受到颜色历史乃至中华文化的源远流长。包岩的《青色极简史》(现代出版社)即从专业角度进行理性分析,深入探究青色的文化寓意以及演变历程。

单从颜色分类上讲,青不过是七色之

每周书签

一棵树说:在我身上隐藏着一个核心,一个火花,一个念头,我是来自永恒生命。永恒的母亲只生我一次,这是一次性的尝试,我的形态和我的肌肤上的脉络是一次性的,我的树梢上叶子的最微小的动静,我的树干上最微小的疤痕,都是一次性的。我的职责是,赋予永恒以显著的一次性的形态,并从此形态中显示永恒。

一棵树说:我的力量是信任。我对我的父亲们一无所知,我对每年从我身上产生的成千上万的孩子们也一无所知。我一生就为这传种的秘密,我再无别的操心事。

——黑塞《树木》

新书架

《大陕北》

作者:姬晓东

出版社:陕西人民出版社

内容简介:《大陕北》讲述了从民国十八年陕北遭遇百年不遇的大旱之后,到1949年新中国成立的20年时间里,米脂县马氏庄园“光亮堂”地主马瑞琪与榆林城“通天苑”资本家万友善,以及他们的儿女马伯雄、马苗与万仙如、万星明、万向明之间,由恩怨情仇、爱恨交错、生意竞争、利益博弈、信仰重建等交织纠缠的故事,从他们身上能看到陕北人民荣辱兴衰的苦难史和顽强不息的奋斗史,更折射出中国共产党在陕北地区波澜壮阔的革命史。

《成名:如何正面影响并帮助更多人》

作者:马骏

出版社:人民邮电出版社

内容简介:《成名》是一本看得懂、学得会、用得上的个人影响力打造手册,展示了马骏对打造好演讲、写出好文章的心得和路径,有助于提升个人及团队内容造诣,通过演讲、写作放大音量,正确借助名望正面影响并帮助更多人。

《西藏妈妈》

作者:徐剑

出版社:广东人民出版社

内容简介:西藏有着数千名因为各种原因成为孤儿的孩子,他们各有各的不幸,是党和政府建立的福利院,给了他们温暖的“家”。负责管理教育这些孩子的工作人员大都是女性,她们不分年龄与阅历,拥有一个共同的名字“西藏妈妈”。这些可敬的“西藏妈妈”将自己与孤儿们紧紧拴在一起,使孩子们重新获得了幸

福的“母爱”。

作家徐剑几年来行走高原数千里,深入西藏七个地市的儿童福利院,先后采访百余位爱心妈妈,创作出《西藏妈妈》一书。作品内容详实,动情感人,通过非虚构叙事的文学实证,以独特的人文视角,立体呈现西藏“孤有所养,少有所依”的动人画卷,让世界真切地看到西藏感人动人的文明风景。

《中国戏七讲》:解码“最中国”的抒情方式

□张鹏禹

锐书评

元化、刘曾复诸先生一脉,又有自己的独特体验和感悟。

《中国戏七讲》的7个章节分别是“作为‘非遗’的中国戏”“在过去那个年代,‘活在戏中’的人”“戏,何以‘中国’”“中国戏的质态:从可欣赏的技艺看”“中国戏:表达及传承了什么”“从‘社会’角度看与‘戏’相关的‘人’”“放在大历史中去”“看”。作者注重从社会学角度,结合自己看戏、唱戏、演戏以及京剧名家和票友接触的经历,还原中国戏产生的文化土壤,对其主题表达、美学特质、历史沿革、互动形态等做抽丝剥茧式的解读,尤其注重中国戏与中国人的密切关系。

作者认为,戏,是诗、词之后“最中国”的抒情方式,蕴含着中国人特有的认知、思维、记忆、表达和交流、互动方式。本真意义上的中国戏,要从中国戏(以京剧、昆曲为代表)的可追寻处(可听、可看)讲起,而非停留在文学史和戏曲史中以文字钩沉;要突破舞台上占支配地位的西方戏剧理论范式,用中国戏曲自有的语汇去理解它的独特之处;要突破艺术和娱乐的狭义层面,在社会史和文化史的广阔空间

里,理解它何以成为中国人生命的组成部分。

比如书中对以前的观众不识字却听得懂昆曲这样解释:以前的大村小镇、市井码头,很多人都会唱昆曲,甚至在冀中一带的农村都有三四十个昆弋班社,农民对昆曲非常熟悉,老太太都能看出演员偶尔戴错的盔头。清代康熙年间,有个说法是“家家收拾起,户户不提防”,“收拾起”是昆曲《千忠戮·哭殿》中的曲词,“不提防”是昆曲《长生殿·弹词》中的曲词。作者认为,七八十年前,乃至更早以前,“戏,是那时人文化基因序列中的一段染色体;人是‘活’在戏中的,戏,是生命的一部分”。在李楠眼中,过去的人们看戏不仅是观众,更是“参与者”,戏曲与他们的整体生命经验息息相关。

对中国戏的文化主题,该书做了如下概括:“百年身,千秋笔,儿女泪,英雄血”。仅就“英雄血”说,那是《单刀会》中关羽面对大江滚滚而去,想到赤壁鏖兵,想到那些风云人物,说的一句“二十年流不尽的英雄血”;是京剧《霸王别姬》中项羽说的“天亡我,非战之过也”;是昆剧《钟馗嫁

妹》中的“沦落英雄奇男子,雄风千古尚含羞”。这种文化主题又给生活于浓厚戏曲氛围中的中国人以潜移默化的影响。

除了观点提炼和总结,《中国戏七讲》的精彩之处,还在于对京剧表演艺术家和著名票友生平故事的介绍,有些来源于作者与他们的直接交往。比如书中忆及故宫博物院研究员、文史专家朱家潘哪一出戏演得精彩,作者如数家珍。因多次同台,作者深有体会,在书中发出赞叹:“他会的戏,和他的表演,可以说超过今天专业剧团的很多人。”

《中国戏七讲》在结构上做到了点面结合,史论互见,在各章内部穿插了27出经典好戏的详细品鉴,举凡《打渔杀家》《长生殿》《牡丹亭》《霸王别姬》等经典京剧剧目,都有重点赏析,以帮助戏曲“小白”打开亲近经典的方便之门。

正如作者所说,“这是一部可以在不同层面去读的书,可以随便翻翻;可以从不同于论文的口语中去发现、思考与传统中国戏、与艺术、与社会有关的问题;可以举一反三,开阔自己的眼界,提升认知和思维的品性。”

(据人民网)

《埃及博物馆珍宝图鉴》 领略古埃及文明之美

□范天培

史阶段。每一时期,作者都选取最为精美、也最有代表性的文物加以介绍,让读者能够以点带面,通过这些文物,提纲挈领地了解这一时期古埃及文明的整体风貌。书中的介绍性文字,均出自法国卢浮宫、纽约大都会博物馆、国际埃及学会等专业机构的权威专家之手。

书中提到的文物,有的灵感来源于自然界。蜻蜓本是一种很普通的小昆虫,古埃及人却称它为“圣甲虫”。他们认为,这种身躯微小的昆虫可以推动太阳升起,意味着重生。渴望永生的古埃及人而广泛地将它们用作装饰元素。《图鉴》展示了古王国晚期的圣甲虫饰品。起初,圣甲虫饰品由釉陶和石料制成。随着时间推进,圣甲虫在古埃及文明中的地位逐步上升。到了图坦卡蒙时期,法老已经开始佩戴由黄金、玛瑙、青金石等珍贵材质制作的圣甲虫贴身胸饰。此外,《图鉴》还为我们呈现了几枚鲜为人知的“纪事甲虫”。古埃及人会将重大事件镌刻在圣甲虫底部,把它们当作带有魔法的护身符和实用的印章。

《图鉴》中的另一些文物,与古埃及的丧葬制度密切相关。古埃及人会将逝者制成木乃伊,以期在未来迎来复活永生。在法老普苏森一世陵墓中发现了一块十分精美的金板,这块覆盖在逝者腹部下方刀口上的金板,作用是抵御邪祟入侵法老躯体。在金

板正中央,是隼头神荷鲁斯的左眼,表示守护之意。而眼睛垂下的泪痕,表达了对逝者离去的哀伤。金板两侧是荷鲁斯的四子形象,他们双臂微微抬起,呈祈祷状,以示对法老的敬重与缅怀。配以作者细致的解说,我们还能了解到古埃及人制作木乃伊的步骤与隼头神荷鲁斯的神话传说。

《图鉴》收录的文物,有些还与古埃及的政治军事制度有关。书中展示了两组木制军阵士兵人偶,每组40人,分为四列十行,可以称得上是古埃及的“兵马俑”了。首先,考古学家们通过士兵们手中的长矛、盾牌和弓箭,可以推测古埃及的军事发展水平。其次,这类军事人偶造型,在中王国时期的王子墓葬中比较常见。考古学家据此推断,这一时期的法老王权发生了变化。不同于其他古埃及历史时期,此时的王子们作为新生的政治力量开始拥有自己的武装。墓葬出土的人偶,正是他们在宣示自己新获得的自主权。

《图鉴》中收录的文物,除众所周知的图坦卡蒙法老陵墓珍宝外,还有一些令人印象深刻的埃及雕塑、壁画和装饰艺术,它们来自吉萨、萨卡拉和达舒尔金字塔建筑群、底比斯王室墓地和卡纳克神庙等遗址。以这些代表性文物为索引,读者可以“参观”埃及博物馆,了解古埃及文明的方方面面。

(据人民网)

