

寻找生活的美,体会自然的精神

作者:宗白华
出版:北京联合出版公司

几十年前,铁匠铺里那透红的铁块、熊熊炉火、铁匠奋力击打的背影,伴随着叮叮当当的敲击声,是我们生活中常见的场景。美学家宗白华认为,这就像是一幅极好的荷兰画家的画稿。他不忍心让自己的视线离开如此和谐的画面。在他看来,人生最健全最真实的快乐,就是有一个稳定的工作,如此才得身心泰然。而社会真正的支柱,也正是这些各尽所能的劳动者。

宗白华以艺术家的心态感受着世间万物,并以行云流水般的文字诉诸笔端。这样写成的书不只是艺术理论,还是一种生活方式。《细雨下点碎落花声》是宗白华的作品精编,包括“孤独时有美”“美从何处寻”“万物静观

皆自得”“一切的一切,都在美中”四大章节,探讨了生活的应有之义,以及如何生活得丰富、优美、愉快和有价值等问题。

在宗白华看来,我们必须将美学纳入生活,而美学是一种健康积极的人生观。为此,就必须提高对自然和社会的观察、了解、记忆能力,更要主动改观我们内在的思想、情绪、意志等。建立一种审美的态度,形成一种艺术的人格,这远比我们想象的必要,也远比我们想象的容易。同样以铁匠铺为例,就可以从艺术、人生、社会、科学和哲学五个方面来进行观察和思考。宗白华由铁匠铺生发出关于人生的问题,进而联想到生物学中的生存竞争说,又想到叔本华生存

意志的人生观与宇宙观等。

书中《看了罗丹雕刻以后》一文谈到,自然是美的,艺术家要模仿自然,并不是去刻画自然的表面形式,而是去体会自然的精神。自然创造的过程,是精神的物质化;艺术创造的过程,是物质的精神化。虽说过程不同,但其结局同为极真、极美、极善的灵魂和肉体的协调,产生出表里如一的艺术品。罗丹深明此理,他的雕刻不讲求外表形式的光滑美满,而是从形象中发展出精神和生命。自然的一切都是美的,普通人所谓丑的,在艺术家眼中无不是美。所以罗丹并不筛选,他的雕刻中有奇丑的嫫母,有愁惨的人生,有笑有哭,也有至高纯洁的理想。

简言之,美在生活中无处不在,关键是我们要有—双善于发现美的眼睛。学会了审美,我们才会与美同行。宗白华认为,当一个人悠游于艺术和美的世界,他的生命即被打开,鲜活的气息和灵动的思绪便把生命提升到一个自由的层次。《细雨下点碎落花声》是一部功力深厚、底蕴丰富的极简美学通识读本,启发着读者的哲思并带来美的感受。在追求效率、着眼于功利的现代社会,相信它可以帮助我们寻回内心流失的诗意与纯真。

(文/图均据《河南日报》)

《月落荒寺》:

探究知识分子的精神境遇

茅盾文学奖得主格非的长篇小说新作《月落荒寺》近日由人民文学出版社出版,这是格非继《江南三部曲》《望春风》之后,睽违3年推出的长篇力作。小说以一段充满遗憾的男女情事为主线,以典雅的学院派笔触,细密勾勒出都市知识分子与时代同构又游离于外的种种众生相。同时又不断以华美的古典诗词穿插其中,营造出迷离惆怅亦中亦西的间离效果,其情思蕴藉之处,精妙至于不可言说。小说在具有神秘感的故事中蕴含对人生和社会的隐喻,探寻人性内部隐微深遂的复杂性,揭示了当下社会中知识分子的精神困境。

从《江南三部曲》到《望春风》《隐身衣》,再到《月落荒寺》,格非一直保持着对中国

社会的思考,主题也有连续。格非的写作一直试图跨越中国南北,被看作是最具智识的中国作家之一,作品常如协奏曲般壮阔深远。出生于江苏丹徒,求学沪上,常年定居北京的经历,使他对现实有独特的感知。说到新书的缘起,格非说源于三年前在圆明园正觉寺花家怡园举办的一场中秋音乐会,由其好友组织,从晚上7点持续到第二天凌晨。在这8个多小时里,格非和朋友们欣赏了包括西方古典乐、中国戏曲在内的各种音乐,也正是在这个过程中,他确定了《月落荒寺》的框架。格非坦言,今天小说写作面临两个方面的压力,首先是科学使得我们的生活充分暴露,所有的事情都可量化、可分析。另外,新闻和小说一直在较量,但现实生活本身不

像新闻报道那般条分缕析、起承转合,而是更神秘和更丰富,应当重新激活大家对小说的热情。

学者敬文东在读了此书后,认为处理日常生活的神秘性是文学在当下中国被授予的新任务,现在或许只有小说能够抵达。

青年作家林培源则注意到这部小说和格非之前的作品《隐身衣》之间的联系,发现遍布故事细节中的那些疑惑、恐惧、犹疑和追问,最后都共同指向一个形而上的“大哉问”:何为真正的生活?

小说既完整地接续20世纪80年代中国的先锋小说传统,更以对现实的冷静洞察和叙事技巧的炉火纯青,在当代长篇小说创作中展现独特的魅力。

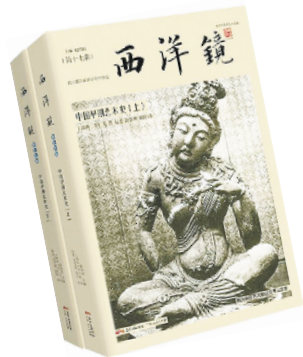
(据《人民日报》)

《中国早期艺术史》

作者:(瑞典)喜龙仁
出版:广东人民出版社

喜龙仁是西方中国艺术史研究第一代领军人物,他对中国的雕塑、园林、绘画、建筑等领域有广泛深入的研究。这部书是他50岁时的成熟之作,也是西方汉学界系统研究中国早期艺术史的发轫之作。该书首版于90年前。书中涉及的诸多珍贵文物和名胜古迹,许多都因自然或人为原因惨遭破坏或消失,喜龙仁为之留下的影像和文字是它们在世间的最后遗存。喜龙仁身兼艺术史家、考古学家和收藏家三重身份,他对中国早期艺术的发展流变进行了细致梳理。从文献价值和思想价值而言,这本书都堪称经典。

《莲与龙:中国纹饰》

作者:(英)杰西卡·罗森
出版:上海书画出版社

一本具有文献留存价值的出色考证之作。本书英文版于20世纪80年代首次出版,此前的艺术史学者对装饰纹样并不关心,人们很少关注到古代地中海与东亚地区的文化交流。作者杰西卡·罗森曾担任大英博物馆东方部主任,在一次关于罗马的展览中意识到中国银器与西方银器的关联,后来在贡布里希启发下开始研究西方花卉与叶状装饰传统的连续性,思考其与东方叶状图案的关联。《莲与龙》正是这一研究的产物。

《游艺黑白》

作者:焦元溥
出版:理想国|广西师范大学出版社

在普通人眼中,钢琴的意义似乎正在脱离艺术的初心,“乐器之王”正在批量制造考级琴童,巴赫、莫扎特、贝多芬、肖邦在级别制度前消解了复杂性,成为与车尔尼练习曲进阶序列一般尚待攻克的技术难点。然而钢琴的黑白世界并不只有技法和乐理,《游艺黑白》所传达的正是这些弦外之音。焦元溥的访谈足迹遍及全球,足以构建出现代钢琴演奏的全景谱系;跨越文字你能进一步看见被符号化的大师背后的真实,感受和思考音乐与文化的碰撞。

(据《新京报》)