

艺术创作要兼顾 大众审美

每逢毕业季,各大艺术院校的毕业展吸引了社会广泛的关注。众多的艺术院校中,中央美术学院的教学理念与专业水准历来备受瞩目,众多优秀的艺术作品和作者也不断脱颖而出。然而,并不是所有优秀的作品都能够被观众接受,甚至还有过于理念化的创作被吐槽、被批评。

毕业展和当下的许多艺术展览被公众关注,在一定程度上说是一件好事,这说明社会公众在日常的生活之外,在精神生活和社会审美层面更多了一些自主性,且在相互交流中可进一步增加艺术的传播力和美育功能。

当然,这是艺术大众化的突出表现。然而,一些艺术作品之所以引起争议,其中一个重要的焦点便是艺术作品的大众接受度,即如何把握专业与大众的平衡,如何更好地解决他们之间的隔阂。从事艺术专业的创作者和研究者普遍认为,艺术品不同于一般事物。许多专业人士宁可舍弃一部分大众性,也要保留艺术中的专业程度。然而,通常意义而言,一件艺术作品获得成功的明显标志则是它是否在更大范围内得到关注和接受。因此,专业性和大众化之间的矛盾,如同硬币的两面,始终困扰着艺术从业者。古往今来,有曲高和寡的优秀作品,也有妇孺皆知的旷世杰作。毋庸讳言,社会进入大众文化阶段以后,艺术审美也更趋向大众化,而艺术作品被大众普遍接受与否,或许也是考量作品的成熟度与创作者心性的一种方式。

在艺术事件的众多讨论中,除了社会公众的参与,也不乏专业人士,彼此针锋相对,甚至许多是专业之间的探讨,进而发酵为大众关注的问题。因此,有评论说,专业人士向不专业的公众致歉,以及“不够严肃的文章”将某些当代艺术作品做另类解读便被认为是不专业的行为,是对艺术作品的不尊重。对于此类探讨,我们可以认为是不同艺术理念之间的冲突,如果把所有批评者都单方面“降维”成“不专业的公众”,这显然不是解决问题的最好方法,也不是正确面对不同观点的态度,甚至可以说是一种逃避和自以为是。作为艺术从业者,我们乐于看到优秀的作品出现,优秀的作品不仅代表作者个人,也代表其所处的时代,可以激发人们对艺术创造的探索,或者通过艺术作品重新审视社会 and 人生。

作为专业人士,无论是创作者还是研究者,都需要对自己的领域有坚实的业务能力和充足的自信心。当然,在获得公众瞩目的同时,也需要有接受批判的承受力。因为无论是优点还是缺点,在专业光环的照耀下,都会被无限放大。

据《中国美术报》

资料图片

木兰服饰： 战时袍旧时裳

□ 霜枫酒红

“唧唧复唧唧,木兰当户织。”年轻女子木兰织出来的是布匹还是丝绸?

“开我东阁门,坐我西阁床,脱我战时袍,著我旧时裳。”木兰那个时代的女子穿的衣服是什么样式?

木兰英雄传奇故事最早出现于南北朝时期的乐府民歌《木兰辞》。一般认为这首碾压南北朝乐府的诗歌创作于北魏时期。

北魏是鲜卑族拓跋部建立的政权,始于公元386年,结束于公元534年。公元398年七月,道武帝拓跋珪从盛乐(今内蒙古和林格尔)迁都平城(今山西大同),正式称帝。公元423年拓跋焘即位,史称魏太武帝,经过20多年的征战于公元439年统一北方。学术界普遍认为,《木兰辞》描写的正是北魏统一战争中的对柔然之战。

北魏属于中国历史上的南北朝时期。这一时期北方是少数民族建立的政权,有北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝;南方则是汉族建立的王朝,依次为宋、齐、梁、陈,战乱不断,朝代更迭频繁。同时,这也是一个融合创造辉煌成就和灿烂文明的伟大时代。除了在纸张上留下《木兰辞》这样的千古英雄传奇,拓跋鲜卑政权在山崖上留下了中国乃至世界宗教艺术史上具有崇高地位和伟大成就的云冈石窟和龙门石窟,还写就了在世界科技文化史上占有领先地位的鸿篇巨制《水经注》和《齐民要术》。

因此,北魏不仅仅是一个征服性王朝,更是一个建设性王朝——这种建设性延续至隋唐帝国,开创了中华文明的又一个高峰。

北魏统治中国北方约一个半世纪里,尤其是实行均田制后农业生产呈现出欣欣向荣的局面。正是因为有了这样的农业背景,贾思勰才能够把传统的农学著作和生产实践经验结合起来,编撰完成综合性农学著作《齐民要术》,全面总结了秦汉以来迄于北魏末年北方地区的农业科技知识,对当时及后世的农业生产和农学著作都产生了深远影响,被认为是一部有关中国古代前期农业生产的百科全书。

《木兰辞》中的“唧唧复唧唧,木兰当户织”从一个侧面呼应了《齐民要术》,让后人有机会想象那个时代的木兰们是如何进行纺织生产的——这些纺织不仅在满足居民的需要,还要满足官府和军队的需求。

从考古发掘的陶俑和墓葬壁画可以看出,北魏时期军人形象最常用的服饰搭配从内到外分别是褶衣、缚裤、两档铠、披风、风帽。褶衣是北魏早期鲜卑族服饰的主要服装之一,常与缚裤组成“袴褶”的服装搭配。《释名》解释:“褶,裘也,覆上之言也。”《急就篇》颜注曰:“褶,谓重衣之最在上者也,其形若袍,短身而广袖,一曰左衽之袍也。”褶衣形制为交领(左右衽不定)或对襟,袖子宽大,衣长一般长及臀下,腰部束带固定。

与中原和南方人多把褶衣作为军戎服装不同的是,北魏“袴褶”的穿着范围很广,除了作为军装,社会各阶层男女也作为日常服装穿着。只不过制作褶衣的面料有别,平民多使用麻葛,贵族多使用丝绸。国内学者认为,作

为军人的木兰所穿褶衣面料材质应该为麻,颜色是红色。“木兰当户织”织出来的主要是麻布。

木兰作为北魏骑兵可能还会穿裋裆甲。裋裆甲源自北方民族,是流行于南北朝时一种铠甲。裋裆甲分为胸甲和背甲两部分,均用铁甲片连缀而成,肩部用皮制搭襻连缀,腰部用皮带系扎,衣长至臀。层层搭叠起来的甲片具有很高的防护力,北朝的重骑兵都身穿裋裆甲,这从北魏墓葬出土的军队陶俑可以看到。

研究者也指出,南北朝时期裋裆分化出3种不同类型,即作为内衣的裋裆、外穿的裋裆衫、军戎用的裋裆甲。裋裆甲与外穿的裋裆衫的一个重要区别是上半身前后衣片的形状。裋裆甲上半身前片上缘为圆弧且有下凹的弧度,更加贴合身体曲线;后片上缘中间则有近似三角形的凸起弧度,起到保护颈部的作用。

源自北方民族的裋裆衫,在中原文化区域里属于新型服饰,它的流播甚至被视为打破礼仪秩序。不过,这也充分说明公元5世纪时的民族交往、文化融合浩浩荡荡,思想解放、彰显个性势不可挡。最终,包括裋裆衫在内的北方服饰、饮食、生活用具等逐渐融入中原的衣食住行中,中原的思想文化也影响了北方来的游牧民族。于是我们看到这样的场景:初春明媚阳光里,穿着锦绣裋裆衫的美丽时尚女郎走过,南朝人写诗点赞“阳春二三月,单衫绣裋裆”。

“顶上符号”风帽则是北朝特色首服,男女通用,形制多样,出土陶俑常见,但考古实物很少。风帽呈半圆形,有帽披,帽檐后和前方下巴处分别有系带以固定。

比对考古和文献记载中的服饰样式,学术界对一些影视、绘画作品中的木兰戎装服饰并不认可,认为这些作品让木兰穿越了——有的穿戴上了宋代服饰,有的甚至穿戴上了明朝服饰,全然违背了历史真实,这些木兰形象已经不是北魏那个征战疆场的木兰了。

“脱我战时袍,著我旧时裳。”回归常态生活的木兰应该穿着当时的常见服饰。

魏晋时期的妇女服装以宽博为主,上衣样式上对襟、交领居多,束腰,衣袖宽大,并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰;下身着长裙,腰间用帛带系扎,还可能其他裙饰。北朝和南朝妇女衣裳的形制差不多,吸收了少数民族服饰特色,但大体上保持了前代宽袖、长裙的形制。北朝女装也有窄袖的衣褶,北齐杨子华创作的绢画《北齐校书图》中就可以看到穿窄袖衣裙的侍女。当然,木兰还可能穿上“袴褶”,既有军旅岁月的影响,又方便日常劳作和生活。

扫码登录大同日报融媒
下载2024“天下大同·
木兰有礼”文化创意设计
大赛报名表和原创承诺
书

简牍文献不再高冷

近期,首档聚焦简牍的文化类节目《简牍探中华》在中央广播电视总台央视综合频道热播。节目选择将简牍文献作为呈现对象,探索中华文明的博大精深,实现了电视综艺对传统文化的又一次创造性转化和创新性发展。

《简牍探中华》选取里耶秦简、云梦睡虎地秦简、悬泉汉简和居延汉简等具有代表性的重要简牍发现,以重要简牍相关的历史人物、重大事件为蓝本,通过实地探寻、实景戏剧、文化访谈的演绎模式,让冷门的简牍文献从“学术象牙塔”走到普通观众当中。比如,为凸显悬泉汉简的文化内涵与悬泉置遗址的历史价值,节目组深入河西走廊,在汉代悬泉置遗址进行实拍。同时,节目还用新闻发布的形式,公开悬泉汉简的最新发现,为观众揭示悬泉置考古研究的最新成果,让目前全国汉简藏量最大的专题类博物馆——甘肃简牍博物馆进入更多观众的视野。这种以实地、实录、实证的态度探寻考古现场,让文物在遗址上“说话”的做法,使大众身临其境,对简牍的考古挖掘和研究过程形成更加感性直观的认知。

简牍文献由于在内容释读与价值阐释方面的难度较大,所以在很长一段时间被大众视为“冷门绝学”,有些难以亲近。《简牍探中华》却以影像为媒,带观众重返“历史现场”,挖掘久远文献背后鲜活生动的历史人物故事,让人们感受到简牍内容中的人情味和历史故事。在节目的实景剧中,我们看到了在悬泉置任职10余年的啬夫弘。他与许许多多在此地任职的汉吏们一样,以方寸简牍,记录着悬泉置的点滴,保障着东西方交流的畅通,守护着丝路“使者相望于道,商旅不绝于途”的初心。啬夫弘的一生,见证了长罗侯出使西域、匈奴日逐王降汉等重要历史事件。实景戏剧让观众真切感受到简牍中人物的悲欢离合,了解其中蕴含的社会价值。

《简牍探中华》在探寻考古现场、拍摄实景戏剧时,以考古学家、历史学家的释读文本为学术基础,让观众在专业客观的论证中回看简牍所记载的历史往事,挖掘文献中赓续传承的基因密码,建构起回看历史、思考历史、理解历史发展的逻辑。节目中,南京师范大学文学院教授郦波、兰州大学敦煌学研究所所长郑炳林、甘肃省文物考古研究所研究员何双全的学术对话,向观众阐释了实景戏剧的文化背景。在专家的学术讲解中,观众既了解了几代考古人风餐露宿、青灯黄卷的边疆考古生活,也增强了对悬泉汉简作为丝路“实时档案”与“原始记录”的价值认知。

作为中华优秀传统文化的实物见证,简牍中蕴含的巨大文化价值还有待我们进一步挖掘。让简牍“开口说话”,成为沟通大众与历史文化的桥梁,是摆在简牍研究者、保护者面前的重要课题。《简牍探中华》让简牍学里具体而精微的古代生活走进大众视野,为考古学讲好中国故事提供了可借鉴的案例。

据《光明日报》

《简牍探中华》