

“百戏之祖”的溯源之旅

——读《昆曲之美》

昆曲作为中国最古老而且影响最为深远的剧种,享有“百戏之祖、百戏之师”的美誉,是我国非物质文化遗产的重要组成部分。它细腻婉转的唱腔、情真意切的唱词,深受人们的喜爱。由戏曲专家叶朗、顾春芳主编的《昆曲之美》,集结了国内众多昆曲名家的相关论述,详述了昆曲的起源和发展,揭示了词曲与唱段间的深厚意蕴,艺术化地呈现出昆曲雅俗共赏的清丽之美。

昆曲最早产生于14世纪的元末明初时期,彼时,昆山腔已经作为南曲声腔的一个流派,在苏州昆山一带盛行。苏州是昆曲的发源地,有着深厚的人文底蕴。后经魏良辅改革,昆曲成了明代中叶至清代中叶影响最大的声腔剧种。我国戏曲种类繁多,缘何独有昆曲能成为“百戏之祖”?全书认为,昆曲艺术是一种成熟完美的综合性艺术,它的遗产价值体现在极其广泛的文化领域。首先,在文学界,昆曲的许多剧本,如宋元南戏《荆钗记》《白兔记》、元杂剧《单刀会》《风云会》、明清传奇《牡丹亭》《长生殿》,都是中国文学史上的不朽之作。在表演体系中,生旦净末丑,手眼身法步,也是其他所有剧种学习的对象。至于昆曲的唱腔,更是具有很强的艺术性。对中国近代的所有戏剧剧种,如川剧、京剧等都有着巨大的影响。此

外,昆曲艺术在2001年成为联合国教科文组织“人类口头与非物质遗产代表作”,是我国首批入选的“非物质文化遗产”之一。其影响力已远远超出昆曲界、戏曲界自身,而成为一种重要的文化现象,广受大众的瞩目。

在书中,编者指出,昆曲是以昆山腔为代表的一门综合性戏剧艺术。它无论是在遣词造句方面,还是在音律使用方面,都较好地秉承了唐诗、宋词、元曲的文学传统,堪称文学与戏曲的完美融合。在几个世纪的发展演进中,有着深厚群众基础的昆曲,也因此造就出一大批戏剧家,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。值得一提的是,发轫之初的昆曲,昆山腔仅仅只是南曲声腔中的一个流派,当时,影响最大的还是海盐腔。但经过一代宗师魏良辅和“吴中四才子”唐寅、祝允明、文徵明等文人学士的共同努力,昆山腔最终取代了海盐腔,一举奠定了在昆曲中的主流地位。

清丽柔和、动听婉转的昆曲,有着恒久的艺术魅力。主要表现在:腔调和语音的运用上,形成了一种浑然天成的音律美。在此基础上,又经过魏良辅潜心多年的创新求变,由此在音乐的表现力方面,拓展了曲调的适用性。在改良的过程中,魏良辅不仅针对南曲声腔来

做文章,还把更大的视野投之于南、北曲声腔的兼容并蓄上,从而在洗尽铅华中,创制出昆曲的返璞归真之美。此外,为了增强昆曲的视听效果、近而提高整个戏曲的观赏性,魏良辅除了在词、曲、牌的运用上追求精致的美学效应外,还对传统器乐的使用进行了大胆变革,不断完善了伴奏场面和乐队编制,终使昆曲这门高雅的艺术品类从当初的曲高和寡变为普罗大众为之痴迷的“国之重乐”。

全书对昆曲知识进行了全新的解读,并从“昆山腔的起源”“魏良辅对昆山腔的改造”“昆曲演唱”“经典戏文分析”“昆曲传奇的人文之美”等多个方面描绘了昆曲的美感特性,详细介绍了昆曲的演出历史、昆曲与晚明文化,分享了品评昆曲艺术的技巧。为带领读者领略昆曲悠久的历史 and 传统之美的意蕴,书中还一并收录了38幅昆曲剧目版画与影印本黑白插图,以及13幅精美彩插,通过图文并茂的方式带领读者“穿越”到盛大的戏曲殿堂,在书页飞扬间感受昆曲那余音绕梁的旷世之美。

缱绻清音惹人醉,梨园佳话传至今。昆曲的演进之路或可看出,只要我们坚持创造性转化、创新性发展,就一定能够有效推动中华优秀传统文化落地生根,书写出中国戏曲灿烂的篇章。钟芳

绰姿华裳彰显华夏文明

——读黄清穗《中华霓裳》

在世界民族服饰的舞台上,几乎每一个民族都有最能够展现其文化特色的服装。以汉服为代表的中国服饰彰显着中华民族的风尚和习俗,也蕴含着深厚的文化寓意。中国纹样学者、广西艺术学院青年教师黄清穗的《中华霓裳》一书以时间为线,跨越7段历史时期,通过图文并茂的方式呈现中华服饰的形制变迁与细节之美,带领读者感受那份沉淀千年的文化底蕴。

约五千年前,中国在新石器时代就产生了原始的农业和纺织业,先民以麻、葛、皮毛为衣。随着养蚕业和丝纺业的发展,黄帝时代的衣冠服饰日臻完善。黄帝之妻嫫祖是养蚕丝织技术集大成者,被后世尊为蚕神。殷商时期,“礼制”的文化内涵被强烈地映射到服饰制度的内涵中。从此,中国古代服饰制度开始走进“礼制”的大体系,华夏服饰中的独特文化精神内涵由此发展。《左传·定公十年》有云:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华”。其中传统服饰不仅是美的象征,更是文化的载体。中国素有“衣冠王国”之美誉,流转千载的东方美学,早已与服饰融为一体,流入代代中国人的血脉中。潮起潮落,数千年来中华服饰文化的发展历程,折射出时代变迁与文化遗产,勾勒出中华民族绵延不断的生活画卷。近年来,不管是精美绝伦的马面裙,还是典雅华贵的旗袍,都不断出现在国内外重大活动中,给人以耳目一新的感觉。特别是每年的高考期间,老师和家长不约而同穿上旗袍,以“旗开得胜”的美好寓意,祝愿万千学子金榜题名,更是让

人为之一暖。当下,越来越多的人喜欢穿传统服饰出行,迎面走来总会引来猜测:这件是哪个朝代的?是日常穿戴还是节日用衣?服饰上的色彩又是如何搭配的?

《中华霓裳》以朝代为主线,深度解读古代中国服饰的时尚变迁,近300幅精美矢量图,形象展现了中华服饰的演进脉络。商周时代的端正规矩,春秋战国的逸态横生,秦汉魏晋的褒衣博带,隋唐五代的百美竞呈,宋明时期的雅俗相融,清代审美的森罗万象……精彩纷呈的服饰,如浪漫繁复的视觉盛宴,又恰似摇曳多姿的文化景观,不但将历代服饰背后的历史背景、纹样寓意精心诠释,还将服饰中的色彩搭配、线稿细节一并予以解析。值得一提的是,每件服饰的一旁都标注了附有CMYK色值的传统色谱,满足了读者的美学诉求。中国服章之美,美在朴实自然,它源于古人对自然生活与精神文化的艺术创造,更体现在日常穿着的丝线纹路之中。

据史料考证,中国服饰艺术最早发轫于商周,成型于先秦时代。公元前221年,秦始皇统一中国后,就形成了上衣下裳制,并逐步建立起兼收并蓄的服饰文化。至汉朝,衣冠制度走入了新的时期,服饰风格趋于浪漫而瑰丽,整体呈现出理性而向上的禀赋。比如,在湖南长沙马王堆一号墓出土的西汉褐色菱纹罗地“信期绣”丝绵袍,为墓葬主人辛追夫人所着,是汉时经典的曲裾式深衣制服饰。全衣除衣缘外,其余处铺满信期绣——一种凝练了云纹、裂片花瓣纹、变形鸟纹等多个元素的纹样。其主

体为穗状云纹,双尾细长,飘逸似燕尾,燕子寓意“忠可以写意,信可以远期”,故此得名“信期绣”。到了魏晋南北朝,北方民族逐渐南迁,衣冠服饰南北互补,服饰纹样多延续汉锦之风,崇尚飘逸洒脱。隋代,是中国服饰史具有承上启下意义的时期,它开启了以汉民族服饰为主导,兼融胡服等外来民族样式的新基调。之后的唐朝,整个国家呈现出一派欣欣向荣的景象,服饰在华夏传统的基础上,型制、设计、款式、用料、色彩,不断推陈出新。这一时期女性的服饰装扮,瑰丽明媚,风格大胆开放,是文化上的交流与融合在服装上的体现。五代后,服饰大多延续唐制,趋渐俏丽。在宋朝,文化氛围受程朱理学的影响,人们的审美意识有较大改变,服饰风格偏典雅清美。进入元朝,服饰制度则遵循着“近取金宋,远法汉唐”的原则,形成了以多民族文化并存及相互渗透的体系。明朝,服饰章典以“悉复中国之旧”为基调,是汉官威仪的集大成者。清代,北方游牧民族充分汲取汉民族服饰之所长,呈现出汉满服饰交相辉映的局面。由此观之,每个朝代的服饰都有独到的美学韵味。时代更迭,服饰变迁,唯一不变的是中国人对服饰的挚爱,对服饰文化执着地传承。

一部服饰史,既是一部华夏民族的物质文明发展史,又是一部炎黄儿女的共同生活记忆史。《中华霓裳》既剖析了服饰之异,更揭示了传承千年的服饰之美。以衣为媒,观照出源远流长的华夏文明,这便是中华服饰文化永恒的魅力所在。刘昌宇

《焦虑的一代》

95后是第一代进入青春期时不断接触互联网的人群,即Z世代。“手机式童年”取代了“玩耍式童年”,构成了这一代孩子的“新童年”:一方面,父母在现实生活中的过度保护,这让孩子无法在成长中获得足够的挑战。另一方面,社会对孩子在网络上的保护不足。这对孩子产生了4大伤害:社会剥夺、成瘾、注意力碎片化、睡眠剥夺。高度依赖手机和社交媒体会导致人类的精神退化,Z世代数字原住民在虚拟世界遭遇成长危机。

作者乔纳森·海特,美国知名思想家、社会心理学家。已出版畅销书《象与骑象人》《正义之心》等。

《迷宫》

《迷宫》收录著名作家残雪2022年至2024于西双版纳写就的小说:《地心访客》描写少年离子对造访家中菜地的神秘石头的想象;《苍姨的蜘蛛湾》中,苍姨每夜游走于迷宫一样的蜘蛛湾;《去好望角》讲述从外地来到西双版纳的普文,跨越神秘的绿河,目睹藤香炉作坊起火、神游好望角幻境的故事……小说一如既往延续着残雪独特的写作风格,展现了人类精神宇宙的神秘与美。作家自称:“这部集子的水准,超越了我40年来所有的短篇小说。”

作者残雪,本名邓小华,中国著名作家,当代先锋文学与“新实验小说”代表人物。

《独自走过悲喜》

书中作者情真意切地分享了70余年的经历和感悟。谈孤独和压力,说成功与圆满,话怀旧和喜悦;深邃与优雅相间、严肃与幽默同步、小情愫与大胸怀兼具,字里行间透露出先生对人情世事、学术道德的公正严谨、诙谐有趣的思考。当代都市人们生活节奏快,生存压力大,难免有焦虑、郁闷之时,孤独、苦闷之刻。梁晓声对于苦难的书写,亲情的描述,对小人物命运的关照,语言透露出的豁达、睿智、积极乐观的生活态度,照亮了很多人生之路!

作者梁晓声,当代著名作家。代表作有《这是一片神奇的土地》《今夜有暴风雪》《年轮》《知青》等。