

《心游天地外》阐释艺术

顾春芳写给中国美学的六封情书

《心游天地外：中国艺术的美学精神》
顾春芳 著
人民文学出版社 2024年7月 出版

“美学在其终极意义上是境界之学。美需要体验和亲证，美学的生命并不仅仅存在于美学课堂，美学并不仅仅表现为研究美的知识、美的概念。没有体验和亲证的美学是知识而不是智慧。”“中国好书”作者、北京大学艺术学院顾春芳教授新作《心游天地外：中国艺术的美学精神》，完成了一次中国艺术的美学阐释。

《心游天地外》一书围绕《红楼梦》美学、敦煌美

学、戏剧美学、中华美育、艺术美学、电影美学等六个方面深入阐释中国艺术的美学精神，带领我们领悟中国艺术的根本精神，读懂中国美学的内蕴与神采。书稿中既有《闻香识“红楼”》《了不起的敦煌》《云中谁寄锦书来》《当曹禺遇见契诃夫》《美是心灵的照亮》等美学随笔，也有《京剧艺术的精神品格》《宗白华美学思想的超然与在世》《布莱希特与中国美学》《敦煌艺术遗产与中国美学精神》等学术随笔，作者力求用简洁明了的语言来传达美学精神。

复旦大学中文系教授骆玉明指出：顾春芳教授的这本新书格局宏大、立意高远，却又处处由细节入手、由小处着眼，研究《红楼梦》美学，阐释《红楼梦》里的生活美学，写得趣味盎然，引人入胜。二十多年前，骆玉明曾为顾春芳的第一本书《戏剧交响》写了一篇精彩的书评。当时，二人素不相识。骆玉明在文章结尾写到：“也许社会确有一种机能——无论在何种情势下，都护育着一些纯粹的艺术信徒，使缪斯的渺远的声音终究能够得到传达。”二十多年后，“纯粹的艺术信徒”顾春芳带给了我们一部更加成熟、令人拍案的精品力作。

《心游天地外》更大的特色是全书围绕着“人”展开对中国艺术、中国美学的追问。樊锦诗、宿白、梅兰芳、曹禺、契诃夫、尚长荣、蔡元培、张世英、宗白华，一个个如雷贯耳的名字，在这本书中得到了活灵活现的展示，每个人都是那么有血有肉、真实动人。尤其是敦煌大家樊锦诗，顾春芳的叙述烛照人生，直击人心，书中写到：

2019年大年三十，我知道樊老师一个人在敦煌过，没有彭老师在一起过年，一定很孤单，我给她去了电话，她告诉我她把老彭的照片放在餐桌前，她和老彭一起吃了年夜饭，她对老彭说：“老彭，今儿晚上就我们俩过春节，一起看春晚。”

顾春芳读懂了樊锦诗，用“守一不移”四个字概括樊锦诗的一生。

郭婷梳理英国艺术发展的独特脉络

《审美即信仰》记录时代

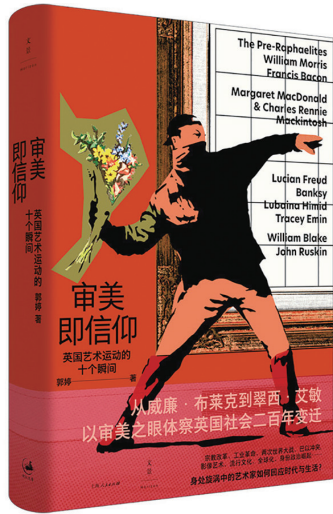
英国艺术直至近代才形成自己的风格，在艺术史的讨论中鲜被置于聚光灯下，但不乏极具个性的艺术家及作品。《审美即信仰：英国艺术运动的十个瞬间》就聚焦了从18世纪直至当代十组不同背景的代表性英国艺术家。在书中，青年学者、作家郭婷通过追溯艺术家的人生经历与创作故事，勾勒出英国艺术、社会发展的脉络，探讨了政治、宗教、社会文化与艺术间的互动，以及“审美”如何记录、改变和超越时代。

《审美即信仰》起笔聚焦的时间，正是英国在工业革命和资产阶级革命推动下不断扩张，走向“日不落帝国”的时代。森严的社会等级，开始受到新兴资产阶级和“绅士平民”的冲击。国家的强盛令英国开始寻找自己的艺术话语，不再奉欧洲大陆的艺术和文艺复兴以来的审美传统为主臬。

威廉·布莱克在版画与诗歌中率先批判了特权阶层制定的律法，警示人们“监狱由法律的石头砌就，妓院由宗教的砖块造成”。约翰·罗斯金用毕生著述建立新的艺术评判标准，为拉斐尔前派与威廉·莫里斯的实践奠定基础；拉斐尔前派大胆质疑僵化的文艺复兴传统，订立原则、共同创作、共同展出，令初出茅庐的艺术家也获得了展示作品的机会；莫里斯则将审美产品推向大众的日常生活。

弗朗西斯·培根和卢西安·弗洛伊德虽出身精英阶层，但经历了世界大战对人文精神的践踏和理性的幻灭，他们在创作中都以一种挑衅的方式处理古典的题材，比如培根的三联画和尖叫的教皇，弗洛伊德充满精神分析意味的裸体肖像画。画作的焦点也逐渐转向人的精神世界。

至于班克斯与翠西·艾敏活跃的当代，艺术创作已不问出身，“审美”标准已不再掌握在少数人手中。艺术家的灵感来源由古典神话、文学诗歌，拓展到流行文化、新闻事件、私人情感。翠西·艾敏在霓虹灯语中甚至有意使用拼写和语法错误的

《审美即信仰：英国艺术运动的十个瞬间》
郭婷 著
上海人民出版社 2024年5月 出版

词句，打通与普通观者的情感连接。艺术不再局限于知识精英操弄的抽象概念，变得具体而可感。

郭婷将这些艺术家及其作品置入时空坐标，展现出个体生命轨迹、艺术追求与社会政治经济文化的碰撞。新的审美风潮就诞生于这一过程中，它并非凭空而来，而是源于对主流审美的反思和对艺术成规的反叛。

如艺术顾问翁昕所说，《审美即信仰》为我们了解英国艺术乃至文化提供了一个平易近人的视角。作家、策展人祝羽捷也表示，书中十组看似不关联的艺术家，构成了英国艺术这幅画卷上十块迷人的拼图，“共同勾勒出英国艺术发展的独特脉络”。

新书速递

《回音室》

1897—1935年跨国的中国画

[英]柯律格 著 梁霄 译
上海人民出版社 2024年5月 出版

20世纪初，随着中国艺术品流入海外，西方掀起了中国艺术的热潮。以“气韵生动”为代表的中国古代画论与彼时的西方思想潮流不谋而合，经历冈仓天心、劳伦斯·宾扬、喜龙仁等多位汉学家的转译，在多种语言的回音室中流动、循环。而留学海外的陈师曾、滕固、刘海粟等人又将其从日语、德语、英文等语言译回中文，并应用在学术研究和艺术实践中，进一步奠定了谢赫“六法”在20世纪中国艺术理论中的核心地位。

在《回音室：1897—1935年跨国的中国画》这部创新之作中，著名艺术史学者柯律格运用多元材料，突破固有的观念和既定的边界，以世界主义的视角重新思考艺术史的边缘和被形塑的“中国画”。他力图打破“东西相遇”的泛泛之谈，从“六法”翻译入手展现“跨国”语境中的观念纠缠，并进一步将这一语言循环流动的跨国空间概括为“回音室”，形象地描绘出跨越欧亚大陆的艺术观念世界。

通过发现和重构中国美术进入国际语境的若干关键历史时刻，柯律格引导我们思考“中国艺术”和“西方艺术”二元观念如何通过理解和误解而逐渐形成，又如何成为人们思考中国艺术的基础框架。

《伦勃朗的眼睛》

天才与他的时代

[英]西蒙·沙玛 著 黄格勉 译
上海三联书店 2024年5月 出版

伦勃朗是美术史上不可跨越的一座高峰。他一生痴迷于绘画，也是技艺精湛的蚀刻版画家，持续探索艺术语言、介质及题材的无限可能。

作为艺术史和历史兼修的著名学者，西蒙·沙玛综合大量历史文献和图像学资料，以波澜壮阔的时代视角探讨大师伦勃朗的一生。西蒙·沙玛也是一位善于修辞的文艺评论家，富有激情的艺术解说员。从浩瀚的尼德兰革命，到英荷海上争霸；从欧洲王室的八卦，到艺术界的掌故；从荷兰城镇的兴起，到阿姆斯特丹市民的一日三餐；从圣像破坏运动，到尼德兰艺术风潮的流变……本书如同一幅巴洛克风格的历史画，用浓稠华丽的细节与戏剧性的表达，铺陈出艺术、历史与信仰之间的交相辉映，令人目不暇接。

在西蒙·沙玛看来，伦勃朗是一位像莎士比亚那样洞悉人性、囊括众生的绘画界剧作家。他是讲故事的高手，也是眼光毒辣的人性探索者。他一生只留下了极少的文字，却创作了近80幅自画像，将自己打扮成历史人物、商人、东方来客、画家、酒馆浪子、小丑，甚至乞丐……我们从这些图像日记中看到他的千变万化，也透过他的眼睛一窥当时的众生百态。天才画家的眼睛能洞悉世界的本质，他的魔法之手赋予了颜料以人性深度。

观海新闻 青岛晚报掌上青岛 记者 贾小飞