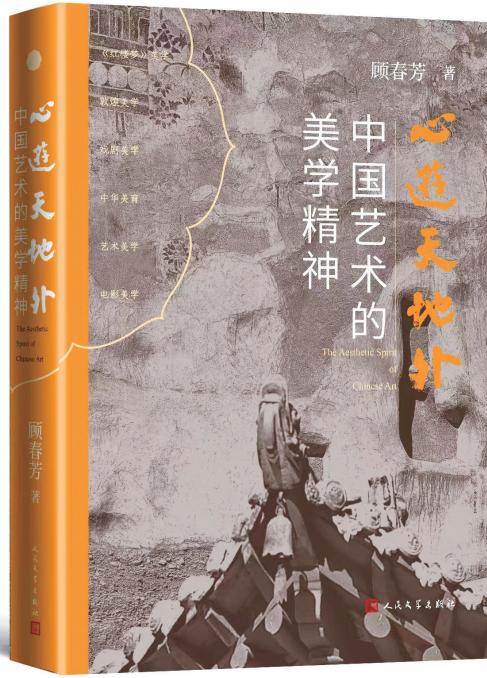

《心游天地外》阐释艺术

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圭臬。

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。

如艺术顾问翁忻昕所说,《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、刘海粟等人又将其中语言译回中文,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